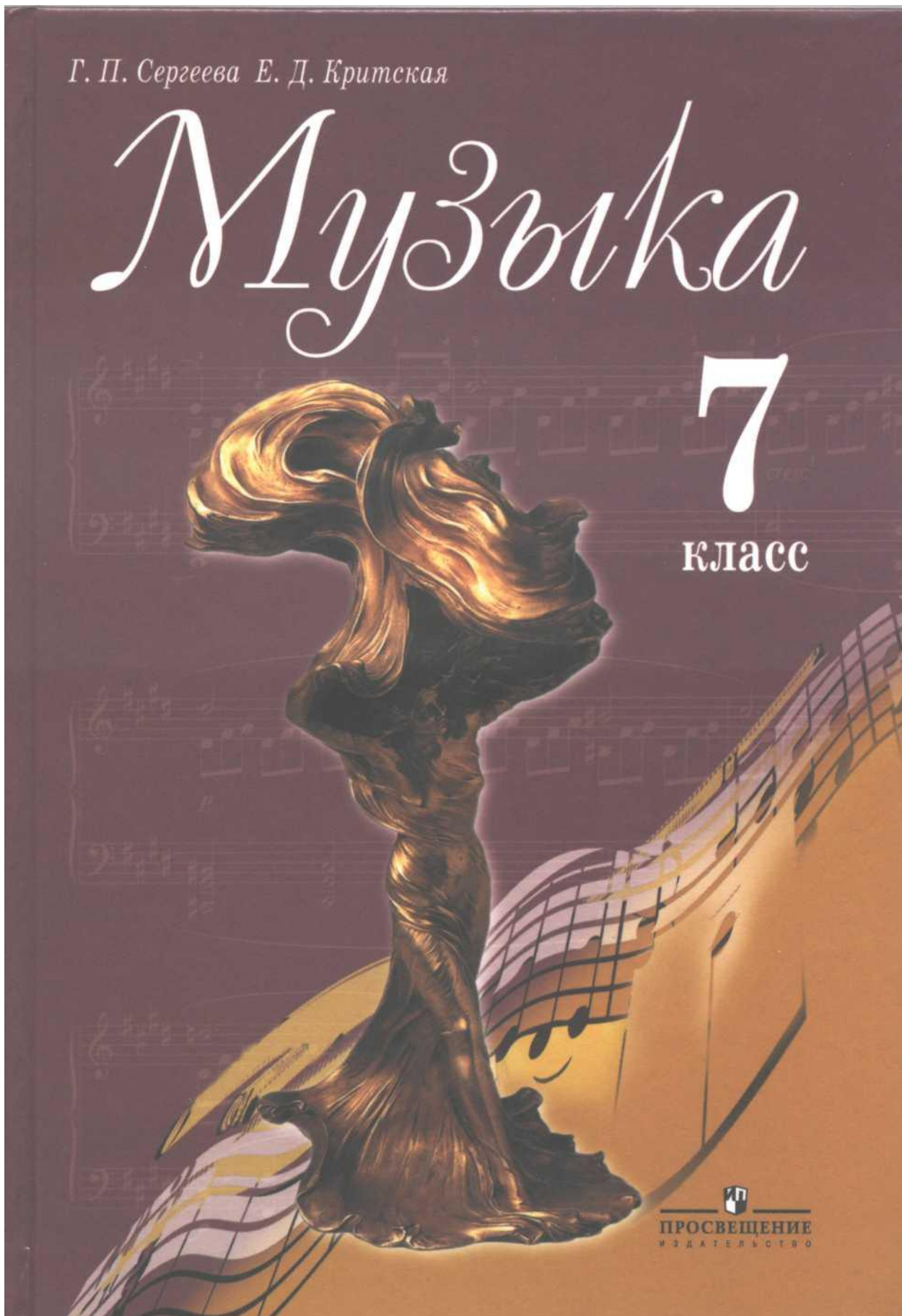

Г. П. Сергеева Е. Д. Критская

Музыка

7

класс

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Дорогие семиклассники!

За время учебы в школе вы познакомились со многими музыкальными произведениями, композиторами и исполнителями. Каждый год вы пополняли свой музыкальный багаж новыми сочинениями и вспоминали пройденные, в которых открывались неизвестные для вас грани.

В пятом классе вы искали *связи музыки с литературой и изобразительным искусством*. В шестом – изучали образы *вокальной и инструментальной, камерной и симфонической музыки*.

В этом году вам предстоит познакомиться с особенностями *музыки опер, балетов, музыки, сочиненной для драматических спектаклей*, и с особенностями *драматургии камерной и симфонической музыки*.

В учебнике есть задания, которые надо выполнить письменно. Заведите для этого «Творческую тетрадь», оформите ее красиво. Записывайте в ней свои впечатления о музыке, отвечайте на вопросы, помещенные в учебнике. Эта тетрадь поможет вам по прошествии времени увидеть, изменились ли ваши музыкальные предпочтения, стали ли вы настоящими *любителями музыки*.

Вы многое услышали и узнали, но впереди еще больше неизведанного.

Великие произведения обогащают ум и душу человека, делают его добрее, отзывчивее, эмоциональнее. Чем полнее вы научитесь воспринимать музыку, постигать ее смысл, тем лучше будете понимать себя и других людей, сопереживать им.

Желаем вам радости новых встреч и открытий в музыке!

Классика и современность

Что означает слово «классика»? О какой музыке говорят «классическая»? Какие произведения называют классическими?

Классикой (от лат. *classicus* – совершенный, образцовый, перво-классный) называют такие произведения искусства, которые независимо от того, когда они были написаны, являются лучшими, продолжают волновать многие поколения людей. Они получили общее признание и имеют непреходящую ценность для национальной и мировой культуры. Эти произведения отвечают самым высоким художественным требованиям, в них глубина содержания сочетается с совершенством формы.

Классическим называют античное искусство (искусство Древней Греции и Древнего Рима), а также искусство эпохи Возрождения и классицизма. Кроме того, понятие **классическая музыка** применяется к творчеству величайших композиторов мира. Классическими могут быть названы произведения, созданные в далеком прошлом, и современные сочинения.

Классика часто противопоставляется новым течениям в искусстве, достижения которых еще не прошли проверку временем. Современники нередко могут ошибаться в оценке музыкальных произведений. Существует много примеров того, как произведения, не получившие признания при жизни авторов, позднее стали классикой и вошли в золотой фонд мирового музыкального искусства. То, что вчера воспринималось как дерзкий вызов классическому искусству, сегодня может быть причислено к классике. Примером тому служит творчество С. Прокофьева, Р. Шедрина, А. Шнитке и др.

Быстро, тяжело

Задумчиво

Но - чью на пустынь-ной ал - ле - е

Есть и понятие *классика жанра*. В этом случае классическими называют произведения легкой музыки: джазовой, эстрадной, рок-музыки. Однако век многих сочинений, получивших в какой-то период широкую популярность, может оказаться недолгим, если они не обладают высокими художественными достоинствами.

Чтобы научиться разбираться во всем многообразии музыки, надо стремиться понять содержание произведения, его образный строй, принадлежность к определенному стилю, художественному направлению.

Слово *стиль* (от греч. *stylos*, буквально – палочка для письма) означает почерк, в том числе и авторский, совокупность характерных черт, приемов, способов, особенностей творчества. В искусстве различают стиль эпохи (исторический), стиль национальный, индивидуальный стиль – стиль композитора и даже конкретного исполнителя.

В наше время растет интерес музыкантов к классической музыке прошлого. Появляются ее новые версии, интерпретации, обработки, которые привлекают к ней современных слушателей. Благодаря знакомству с музыкой разных стилей у нас возникает возможность вступать в диалог и со своими современниками, и с людьми далекого прошлого – как бы побывать в разных временах.

Не спеша, безмятежно

(скрипки, гобой)

Властно

Пежню

Группа «Битлз»

- Послушайте несколько музыкальных фрагментов, найдите их мелодии в нотной записи. Определите, какие из этих сочинений написаны современными композиторами, композиторами прошлого, зарубежными или русскими. Какие из них относятся к жанру серьезной, а какие – к жанру легкой музыки?

В музыкальном театре Опера

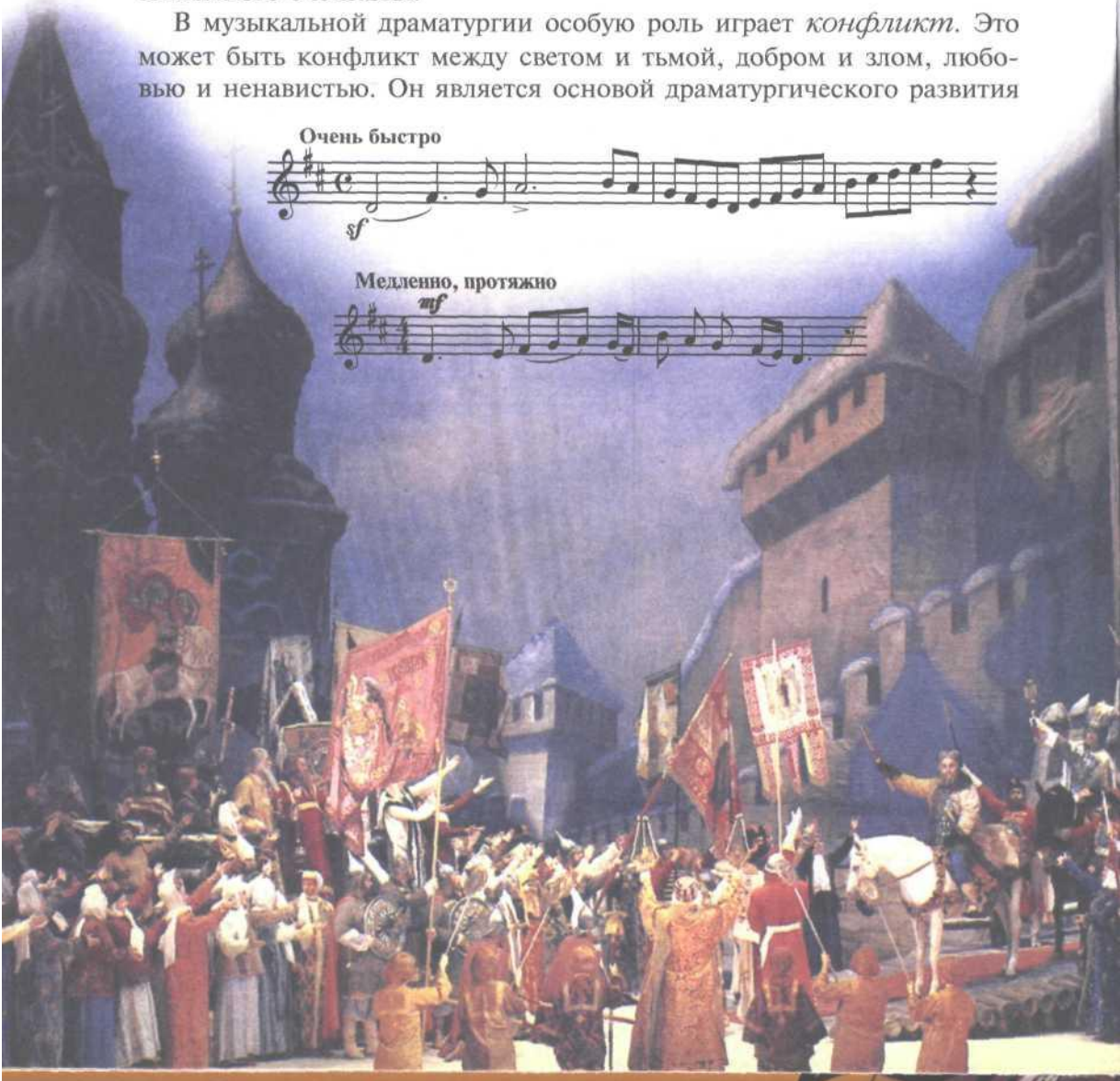
Драматургия, драматический – эти слова образованы от слова *драма*. Но их употребляют и при характеристике музыки, в которой обобщенно передаются переживания человека: страдание, смятение, тревога, протест, возмущение и т. п. Эти чувства чаще всего проявляются у людей в столкновениях, спорах, конфликтах. Именно на этом основана драматургия и литературно-театрального жанра, и музыкального спектакля.

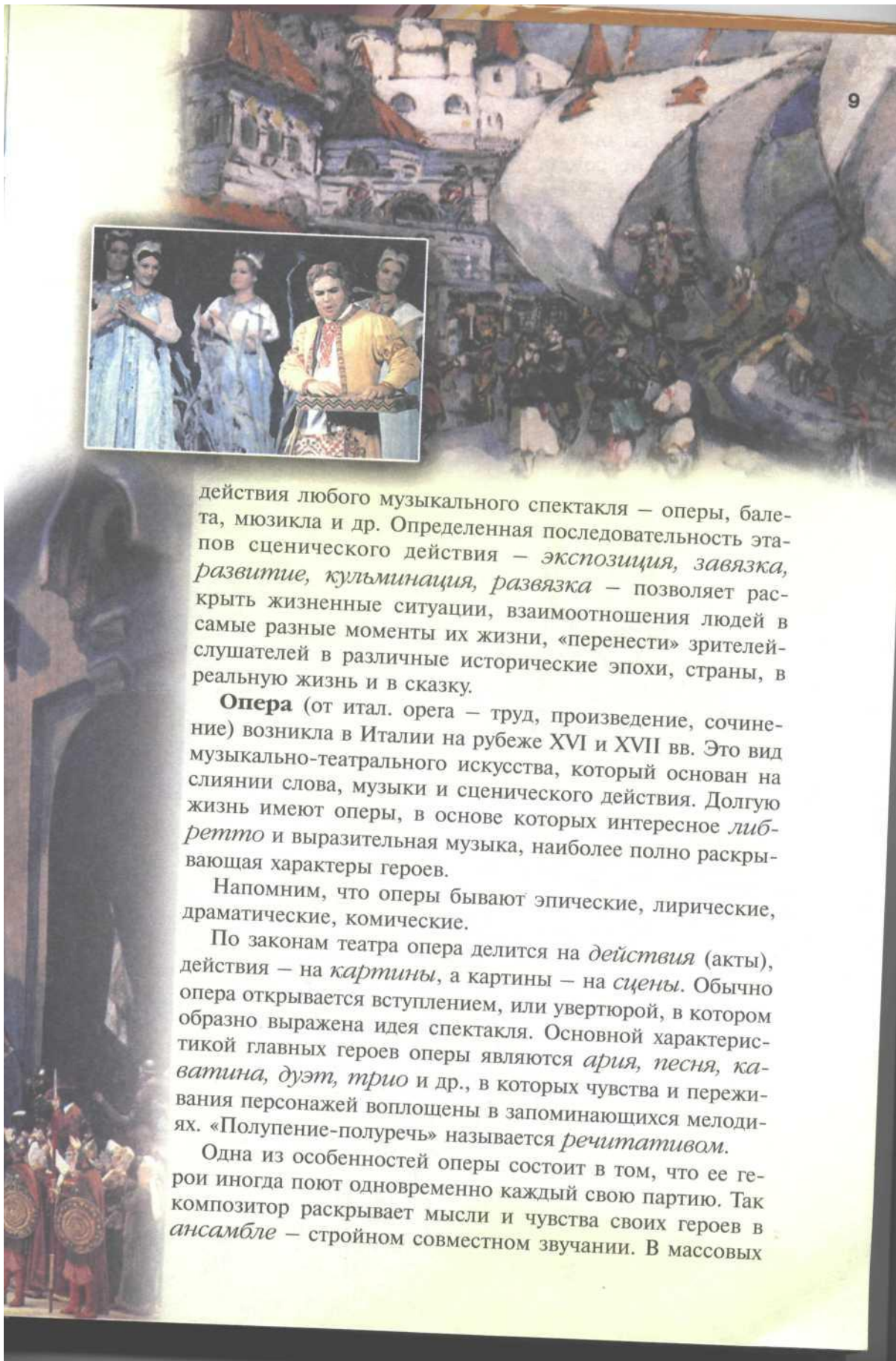
В музыкальной драматургии особую роль играет *конфликт*. Это может быть конфликт между светом и тьмой, добром и злом, любовью и ненавистью. Он является основой драматургического развития

Очень быстро

Медленно, протяжно

действия любого музыкального спектакля – оперы, балета, мюзикла и др. Определенная последовательность этапов сценического действия – *экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка* – позволяет раскрыть жизненные ситуации, взаимоотношения людей в самые разные моменты их жизни, «перенести» зрителей-слушателей в различные исторические эпохи, страны, в реальную жизнь и в сказку.

Опера (от итал. *опера* – труд, произведение, сочинение) возникла в Италии на рубеже XVI и XVII вв. Это вид музыкально-театрального искусства, который основан на слиянии слова, музыки и сценического действия. Долгую жизнь имеют оперы, в основе которых интересное *либретто* и выразительная музыка, наиболее полно раскрывающая характеры героев.

Напомним, что оперы бывают эпические, лирические, драматические, комические.

По законам театра опера делится на *действия* (акты), действия – на *картины*, а картины – на *сцены*. Обычно опера открывается вступлением, или увертюрой, в котором образно выражена идея спектакля. Основной характеристикой главных героев оперы являются *ария, песня, каватина, дуэт, трио* и др., в которых чувства и переживания персонажей воплощены в запоминающихся мелодиях. «Полупение-полуречь» называется *речитативом*.

Одна из особенностей оперы состоит в том, что ее герои иногда поют одновременно каждый свою партию. Так композитор раскрывает мысли и чувства своих героев в *ансамбле* – стройном совместном звучании. В массовых

10

сценах звучит *хор*, который нередко выступает одним из главных действующих лиц оперы или комментирует происходящее на сцене. В зависимости от сюжета, времени создания оперы и возможностей театра в опере могут быть и танцы, и даже балетные сцены.

Исключительно велика в опере роль *оркестра*. Он аккомпанирует певцам и хору, выступает как равноправный партнер действующих лиц оперы, а иногда и как самостоятельное действующее лицо. *Оркестровые эпизоды* (номера) оперы помогают слушателям понять основные линии развития действия.

Кончак – Е. Нестеренко

Г. Рождественский

Особенности драматургии сценической музыки

Классика и современность
6

В музыкальном театре.
Опера
8

В музыкальном театре.
Балет
26

Героическая тема
в русской музыке
36

В музыкальном театре
40

Сюжеты и образы
духовной музыки
62

Музыка к драматическому
спектаклю
74

Опера «Иван Сусанин»

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве

М. И. Глинка

Опера **Михаила Ивановича Глинки** (1804–1857) «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») вызывает у многих поколений слушателей чувство сопричастности к истории своего народа. В ней раскрывается величие души Ивана Сусанина – гражданина, преданного Родине, отца, любящего свою семью. Эти человеческие качества и сегодня значимы для каждого из нас.

Идею этой оперы можно выразить строками известной думы «Иван Сусанин» К. Рылеева:

Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земле!
В ней каждый Отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит!

Музыка из оперы

Эскизы костюмов

«Отечественная героико-трагическая опера» – так сам композитор определил жанр своего сочинения, сквозной идеей которого является любовь к Отечеству. Драматургия оперы основана на конфликтном противостоянии двух сил, развитии контрастных музыкальных тем: *русской* песенности и *польской* танцевально-инструментальной музыки.

Композитор сочинял оперу как симфоническую музыку – симфонически-образно. Большая часть оперы была написана раньше слов, так как первой мыслью Глинки было написать три большие *картины*: сельскую сцену, сцену с поляками и торжество. Они и стали основой драматургии оперы.

Опера состоит из четырех действий и эпилога. С первых тактов Интродукции (начальной сцены оперы) все действие движется к народному торжеству. В Интродукции воплощена непреклонная воля русского народа к победе.

В I действии на сцене разворачивается картина мирной жизни поселян и семьи Сусанина. Антонида, дочь главного героя, ожидает своего жениха. Ее каватина полна искренности и нежности, а изящное, оживленное рондо раскрывает светлый, радостный мир девичьих мечтаний: «Что ни утро, что ни вечер, жду я с милым другом встречи». Сусанин, крестьяне и воины-ополченцы поют о том, что пора для свадьбы придет, поляки будут разбиты и над Русью встанет заря спасения.

II действие (так называемый польский акт) происходит в замке короля Сигизмунда. Здесь раскрывается обобщенный образ польских завоевателей, предвкушающих победу. Так завершается *экспозиция* оперы, в которой ярко представлены две музыкальные сферы, характеризующие образы противоборствующих сил.

- Спойте мелодии-темы и определите, кого они представляют – русских или поляков. Можно ли по этим музыкальным характеристикам понять, где происходит действие?
- Вслушиваясь в музыку Интродукции и представляя себя режиссером, предложите свой вариант инсценировки оперного действия в классе: откуда появляются ополченцы, в какой момент к ним присоединяются встречающие их женщины-крестьянки?
- Нарисуйте в «Творческой тетради» эскизы костюмов и декораций.

«Судьба человеческая судьба народная»

В III действии раскрывается основной конфликт оперы, впервые показано столкновение с врагами мужественного русского крестьянина. Драматургически оно усилено контрастным сопоставлением музыкальных тем.

В избе Сусанина Ваня, его приемный сын, поет незатейливую песню, полную нежности и благодарности к отцу. К пению Вани присоединяется голос Сусанина. Их *дуэт* завершается решительными фразами юноши, который готов отдать жизнь за родной край.

Вдруг в мирную обстановку крестьянского дома вторгаются завоеватели. Они уводят с собой Сусанина, который, прощаясь с детьми, дает им понять, что никогда не вернется домой.

Драму душевных переживаний передает *романс* Антонида («Не о том скорблю, подруженьки»), который вплетается в бесхитростную мелодию свадебного хора девушек-подружек.

Драматизм усиливается в IV действии оперы, в котором последовательно раскрывается борьба двух сил. В *сцене* у монастырского посада Ваня пытается разбудить спящих ополченцев, чтобы сообщить им о приходе поляков.

С чувством

Как мать уби-ли у ма-ло-го птен-ца...

Подвижно *очень изящно*

Сол-нцё ту-чи не за-кро-ют, луч про-гля-нет зо-ло-той...

Медленно

r с чувством

Не о том, скорб-лю, по-дру-жень-ки, я го-рю-ю не о том...

Взволнованно

Вот и наш по-сад...

15

- Спойте мелодию рондо Антонида и сравните ее с мелодией романса. Послушайте эти фрагменты оперы. Какие черты характера Антонида открываются вам при сравнении рондо и романса?
- Как композитор передает взволнованность Антонида, ее тревогу за судьбу отца?
- На чем основана драматургия III действия?
- Спойте по нотной записи две мелодии-характеристики Вани из III и IV действий оперы. Почему композитор, создавая его образ, обратился к таким разным интонациям? Какие черты характера Вани проявляются в этой музыке?
- Послушайте песню и арию Вани. Как развитие его образа связано с драматургией оперы в целом?
- Какими знакомыми вокальными жанрами нарисованы музыкальные портреты Вани и Антонида?
- Спойте знакомые вам современные песни героического характера, созвучные образам оперы.

Ваня – Т. Синявская
И. Сусанин – Е. Нестеренко

Антонида – Б. Руденко

«Родина моя! Русская Земля»

И. Сусанин – Ф. Шаляпин

Сцена в лесу – гибель Сусанина – становится трагической кульминацией, драматургической вершиной оперы. Она открывается *хором* поляков, в котором воинственные темы польской мазурки приобретают характер трагического оцепенения и безнадежности. Контрастом теме поляков звучит *речитатив* и *ария* Сусанина.

Впервые композитор оставляет своего героя наедине с его думами. После арии звучит еще один речитатив-монолог, в котором важную роль играет оркестр. Сусанин вспоминает о детях, о любимой семье, а в это время в оркестре звучат темы Антонида, ее жениха – Собинина, Вани, тема семейного счастья.

В музыке гениально выражено духовное величие героя. Драматургия оперы строится так, что музыкальные интонации, раскрывающие образы Сусанина и народа, становятся основой гениального эпилога.

Заклочительный хор «Славься!», написанный в духе победного народного канта, излучает свет, передает торжество и ликование народа. Переменяясь с колокольным звоном, он завершает действие оперы эпическим финалом.

С оперы Глинки началась новая эпоха в русском музыкальном искусстве, определился весь путь развития оперного жанра в России. Русскому композитору удалось впервые «возвысить народный напев до трагедии». Историческая опера с этого времени является прежде всего драмой народа.

Величественно и бесстрашно

Сусанин

Ве - лик и свят наш край род - ной.
Бле - стят сне - га в ти - ши лес - ной.

Неторопливо, певуче

Ты взой - дёшь, мо - я за-ря! Взгля - ну в ли-цо тво - ё.

По - след-ня - я за - ря. На - ста-ло вре - мя мо - ё.

Торжественно

Славь - ся, славь - ся ты, Русь мо - я!

- Послушайте речитатив Сусанина и финал из IV действия. Определите по звучанию оркестра, по интонациям, на которых построена эта музыка, о ком вспоминает Сусанин, к кому обращены его прощальные слова.
- Из каких интонаций, характеризующих Сусанина, вырастает музыка хора «Славься!» – эпилога всей оперы?
- Сравните предложенные на этих страницах мелодии. Вспомните, в какие моменты оперного действия они звучали.
- Спойте мелодию хора «Славься!». Сравните ее с мелодией канта «Радуйся, Росско земле». Что в них общего, а что их отличает? Какие черты канта слышны в музыке хора «Славься!»?

Опера «Князь Игорь» Русская эпическая опера

А.П. Бородин

Страницам русской истории посвящена и опера «Князь Игорь» **Александра Порфирьевича Бородина** (1833–1887), члена сообщества русских композиторов Могучая кучка.

В основу сюжета оперы «Князь Игорь» положена патриотическая поэма Древней Руси «Слово о полку Игореве», дополненная другими историческими документами, летописями. Она посвящена не победам, которых немало знало русское оружие, а поражению, в результате которого князь был пленен, а его дружина уничтожена.

Вот как описывает те далекие времена исследователь древнерусской литературы Дмитрий Сергеевич Лихачев:

«Весна 1185 года. Огромная, бескрайняя, поросшая буйной травой дикая степь... Со всех сторон опасность: степь принадлежит тем, кто в ней кочует, кто идет на села и города русских, чтобы захватить детей, женщин, мужчин, поживиться золотом, мехами, тканями, оружием. Степняки объединены... Воюя, они движутся всем народом. Это страшный враг, ужас и проклятие Руси – половцы».

ПРОГРАММА.

Въ Петербургъ, 17-го Сентября,
въ театръ ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ
съ участіемъ г. ШАВЛИНА,
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:
КНЯЗЬ ИГОРЬ.
Опера въ 3-хъ дѣйствіяхъ, въ 4-хъ актахъ.
Текстъ рус. ст. А. П. Бородинъ.
(Сценическое постановленіе для «Слова о полку Игоревѣ»:
Опера написана по сюжету историческаго Н. А. Римскаго-Корсакова и А. К. Спиринцова.)
(1-е ПРЕДСТАВЛЕНІЕ):
Прологъ—Владимиръ въ Путивлѣ.
1-е дѣйствіе, 1-я картина—Путивль.
2-е дѣйствіе—Затмѣніе солнца.
3-е дѣйствіе—Разрушеніе станицы Юрковъ.
Такая постановка г. Хавлинскаго.
Будете участвовать въ 3-мъ дѣйствіи:
КНЯЗЬ ПОЛКОВНИКЪ ИВАНЪ СУСАНИНЪ—г-нъ Давыдовъ,
Богатыри—А. Давыдовъ, С. Савиловъ, Г. Бородинъ,
Младенцы, Глукъ, Овчинниковъ, Шавлинъ, С. Савиловъ.

Драматургия оперы Бородина строится на сопоставлении двух противоборствующих миров, двух сил: *русские* – князь Игорь с сыном Владимиром и дружиной, княгиня Ярославна, ее брат Владимир Галицкий, и *половцы* – хан Кончак, его воины.

Действие I и IV актов происходит в русском городе Путивле, а действие II и III актов переносит слушателей в лагерь половцев. I акту предшествует Пролог. Его музыка подобна величественной древнерусской фреске. Соборная площадь заполнена народом, провожающим дружину князя в поход. Торжественно звучит славица в честь князей, которую прерывает затмение солнца. Дурное предзнаменование омрачает торжественность происходящего. Здесь в символической форме представлена драматургическая завязка всего дальнейшего действия оперы.

Умеренно скоро, торжественно

Солн-цу крас-но-му сла-ва, сла-ва, сла-ва в не-бе у нас!

- Прочитайте текст хора, подчеркивая слово «слава», а затем спойте мелодию хора со словами.
- Послушайте хор «Солнцу красному слава!» и музыку эпизода затмения. Какие особенности музыкального языка создают два образа: величественной славицы и таинственного затмения?
- Вспомните, как звучат хоры «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки и «Вставайте, люди русские!» из кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева, виватные канты времен Петра I. Что общего в этих музыкальных образах с хором из оперы «Князь Игорь»?
- В какой опере русского композитора вы уже встречались с эпизодом, рисующим затмение солнца? Чем он отличается от такого же эпизода в опере «Князь Игорь»?

Ария князя Игоря

Образ князя Игоря наиболее ярко раскрыт композитором в арии из II действия оперы. Князь в плену, но он пользуется уважением половцев — они видят в нем бесстрашного воина. Но ничто не мило князю, его мучают мысли о бесславном поражении, судьбе близких ему людей, думы о Родине.

Ария князя Игоря открывается небольшим вступлением оркестра. Тяжелые аккорды передают душевные терзания героя. За вступлением следует речитатив-раздумье.

Не спеша

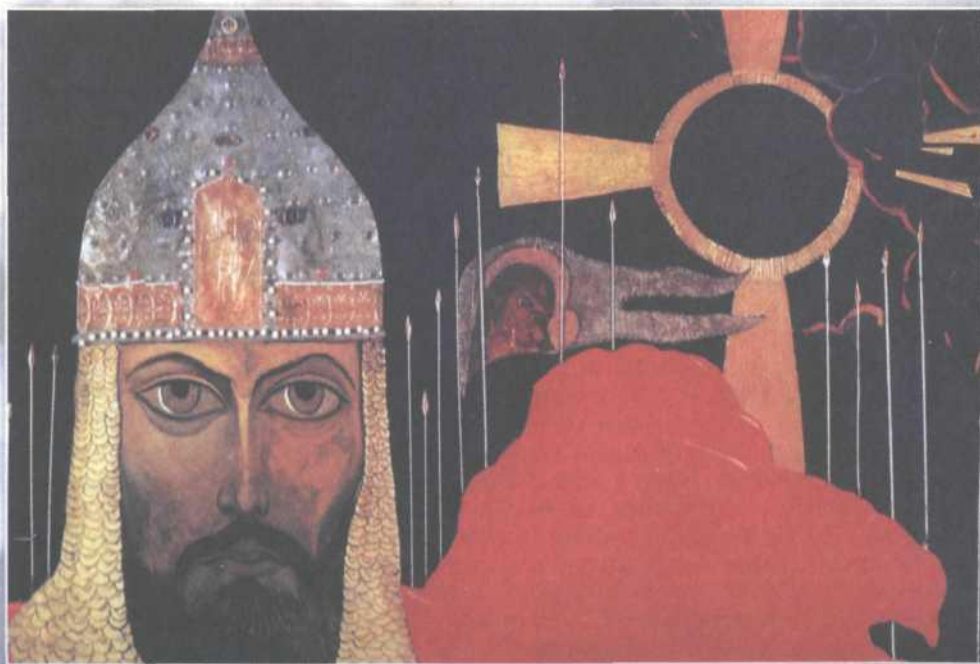
Ни сна, ни от - ды - ха из - му - чен - ной ду - ше...

Перед мысленным взором князя Игоря мелькают картины: затмение солнца (предвестник несчастья), горечь поражения, позор плена. Страстный призыв звучит в музыке арии.

Взволнованно

О, дай - те, дай - те мне сво - бо - ду...

Благородная мелодия, полная глубокой душевности и теплоты, связана в арии князя Игоря с воспоминанием о жене, Ярославне, верной и любимой подруге.

Нежно

Ты о - дна, го - луб - ка ла - да...

Все перечисленные эпизоды арии позволяют почувствовать трагедию, переживаемую князем Игорем. Он, как и простой крестьянин Иван Сусанин, озабочен судьбой своей Родины и стремится всеми силами защитить ее.

Князь Игорь —
Е. Нестеренко

Князь Игорь — В. Букин

- Спойте мелодии арии. Сравните их образный строй, особенности музыкального языка, найдите контрастные интонации, объясните их выразительное значение.
- Послушайте арию князя Игоря целиком. Как можно охарактеризовать его образ? Какая знакомая вам мелодия звучит в кульминации арии? На каких интонациях и ритмах она строится?
- Вспомните арию Ивана Сусанина из одноименной оперы М. Глинки. Сравните форму-композицию двух арий — Сусанина и князя Игоря. Что их роднит? Что отличает?
- Как слова А. Бородина: «По-моему, в опере, как в декорации, мелкие формы, детали, мелочи не должны иметь места; все должно быть написано крупными штрихами, ясно, ярко...» — воплощены в его опере «Князь Игорь»?

Портрет половцев

Во II действии оперы А. Бородин рисует стан кочевников, создает блестящий буйными красками обобщенный портрет половцев. Композитор видит в половцах людей с другим укладом жизни. С особым мастерством он воспроизводит восточный колорит музыки, создает мелодии, расцвеченные причудливыми узорами, запоминающимися ритмами. Тем самым композитор показывает не только воинственность, непримиримость половцев, но и своеобразие их характеров, зажигательный темперамент. Как и Глинка, Бородин, создавая контрастные образы русских людей и их недругов, с уважением относится к национальным культурам других народов.

Звучит завораживающая слух мелодия хора половецких девушек-невольниц.

Песня половецких девушек по контрасту сменяется воинственной пляской мужчин. Ее подхватывает хор половцев, славящий хана.

- Спойте мелодию хора половецких девушек и послушайте его в записи. Какими чувствами наполнена эта музыка?
- Какие интонационно-образные особенности придают музыке восточный колорит?
- Сравните мелодии хора половецких девушек из оперы «Князь Игорь» с «Персидским хором» из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки «Ложится в поле мрак ночной...». Что их роднит?
- Послушайте современную версию звучания хора половецких девушек «Улетай на крыльях ветра». В чем необычность звучания этого хора в современной обработке?
- Послушайте «Половецкую пляску» с хором. Какой принцип показа образов использует в этой сцене композитор – повтор, контраст, вариационность? Почему?

- Произнесите текст хора «Пойте песни славы хану!», соотнося ритм слов с услышанным музыкальным фрагментом. Какое выразительное значение при чтении приобретают паузы и интонации голоса?
- Какими выразительными средствами пользуется А. Бородин, чтобы передать такие качества половцев, как сила, мощь, порывистость, напористость, воинственность?
- Спойте знакомую вам мелодию из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки (см. с.13). Какие общие черты есть в темах-характеристиках половцев из «Князя Игоря» и поляков из «Ивана Сусанина»?

Кончаковна –
Т. Синявская

