

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

МАРИНА МОРАРЬ

Музыкальное воспитание

Учебник для 8 класса

ȘTIINȚA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

МАРИНА МОРАРЬ

Музыкальное воспитание

Учебник для 8 класса

Știința, 2024

Acest manual este proprietate publică, editat din bugetul de stat, sursa: Ministerul Educației și Cercetării, și transmis cu titlu gratuit.
Manualul școlar a fost elaborat în conformitate cu prevederile Curriculumului la disciplină, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 906, din 17 iulie 2019.
Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 1928, din 27.12.2024, ca urmare a evaluării calității metodicо-științifice.

(Denumirea instituției de învățământ)

EVIDENȚA UTILIZĂRII MANUALULUI:

Anul de folosire	Numele și prenumele elevului	Anul de studii	Aspectul manualului	
			La primire	La returnare

Dirigintele clasei verifică dacă numele, prenumele elevului sunt scrise corect.
Elevii nu vor face niciun fel de însemnări în manual.
Aspectul manualului (la primire și la returnare) se va aprecia de diriginte cu unul dintre calificativele: nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător.

ÎNȚREPRINDEREA
EDITORIAL-POLIGRAFICĂ

ȘTIINȚA

str. Academiei, nr. 3; MD-2028, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 739616 (anticamera)
+373 22 739983; +373 60966868 (vânzări)
e-mail: prini_stiinta@yahoo.com
www.editurastiinta.md

Responsabilă de ediție: Natalia Ciobanu
Redactor: Elena Sirota
Corector: Maria Cornesco
Redactor tehnic: Nina Duduciuc
Machetare computerizată și copertă: Romeo Șveț

Surse foto: pexels.com, pagesix.com, tnob.md, wikipedia, wordpress.com, filarmonica.md, freepik.com, facebook.com, lgartistmanagement.com, pixabay.com, x.com, youtube.com

Î.E.P. Știința se obligă să achite deținătorilor de copyright, care încă nu au fost contactați, costurile de reproducere a imaginilor folosite în prezenta ediție.

Toate drepturile asupra acestei ediții aparțin Întreprinderii Editoriale-Poligrafice Știința.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Морарь, Марина.
Музыкальное воспитание: Учебник для 8-го класса / Марина Морарь; traducere din limba română: Tatiana Berezovicova; Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. – [Chișinău]: Știința, 2024 (Combinatul Poligrafic). – 72 p.: il., n. muz.
Editat din bugetul de stat.
ISMN 979-0-3480-0436-5.
ISBN 978-9975-85-490-0.

Imprimare la
COMBINATUL POLIGRAFIC
str. Petru Movilă, 35 MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

© Marina Morari. 2024
© Traducere din limba română: Tatiana Berezovicova. 2024
© Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința. 2024

Содержание

1 Вечные ценности национальной и мировой музыки

Ценности национального музыкального фольклора	4
Мастера и шедевры национальной музыки	10
Знаменитые исполнители национальной музыкальной культуры	12
Оценивание	15

2 Музыкальные течения и стили

Эволюция музыкальных стилей	16
Вершина музыки барокко в творчестве композитора И.С. Баха	20
Выдающиеся музыкальные произведения периода венского классицизма	24
Характерные черты музыкального романтизма	29
Оценивание	35

3 Стили современной музыки

Звуковые краски импрессионизма	36
Джазовая музыка	40
Элементы джаза в легкой музыке	43
Этноджаз в мире музыки	44
Рок-н-ролл – революция в мировой музыке	46
„Queen” – легенда, изменившая рок-музыку и вдохновившая поколения	48
Легкая музыка на рубеже XX–XXI веков	50
„Alternosfera”: поэтика, меланхолия и революция в альтернативном роке	52
Киномузыка как «история любви»	53
Оценивание	55

4 Музыка – ценное достояние личности

Разнообразие человеческих переживаний, передаваемых музыкой	57
Добродетели человека, отражаемые в музыке	60
Ценности демократического общества в музыке всех времен	64
История музыки с точки зрения эволюции личности	68
Оценивание	72

Ценности национального музыкального фольклора

Вечные ценности являются основополагающими для сохранения и развития общества, могут быть выражены в национальной и мировой музыке. С помощью образов, языка и музыкальной формы можно выражать, познавать и популяризировать вечные ценности.

Национальная музыка отличается от мировой происхождением, влиянием и способом распространения. Национальная музыка уходит корнями в определенную культуру, она связана с национальной идентичностью, отражает историю, мифы, местные события, природу и повседневную жизнь.

Мировая музыка выходит за рамки культурных и национальных границ, она признается и ценится во всём мире, испытывает различные этнические влияния и затрагивает универсальные темы и эмоции.

- ① **Выучите** и выразительно **исполните** песню „Busuiocul” («Базилик»).
- ② **Установите** в тексте песни „Busuiocul”, как связаны метафоры о базилике с легендой, традициями и обычаями.

Busuiocul

Стихи: Василе Романчук. Музыка: Тамара Дарие

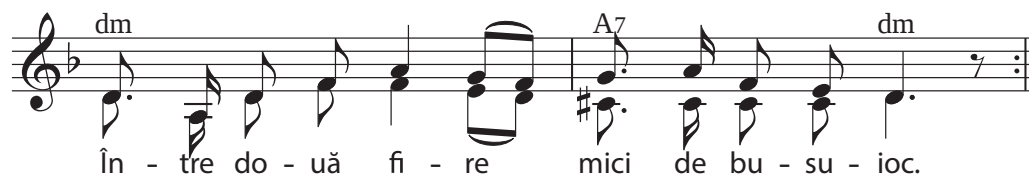
Liniștit
dm

1. Bu - su - ioc la naș - te - re, Bu-su - ioc la moar - te,

Floa - re de tris - te - țe, Floa - re de no - roc.

F Refren:

Doam - ne, cum în - ca - pe, Via - ța noas - tră toa - tă,

2. Floare îndrăgostită,
Floare înlăcrimată,
Sfântă și curată
Leagă dor cu dor.

Refren:
Sufletul ni-l crește,
Ni-l întinerește
Busuiocul nostru cel nemuritor.

- ❶ Какие ценности считаются вечными?
- ❷ Чем характеризуется национальная музыка?
- ❸ Каковы различия национальной и мировой музыки?

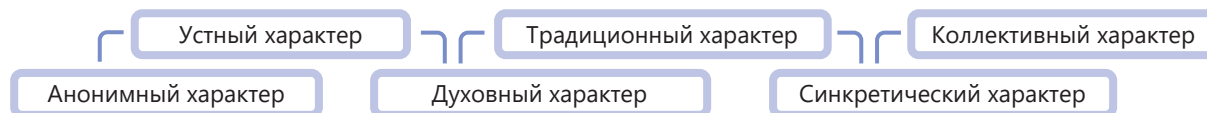
В фольклоре содержатся духовные корни любого народа. Под фольклором понимается совокупность художественных произведений, созданных благодаря коллективному познанию действительности.

Музыкальный фольклор является ценной частью истории культуры народа, он сохраняет и передает традиции, народные праздники невозможны без произведений фольклора. Музыкальный фольклор включает песни, колядки, дойны, баллады и другие жанры, которые устно передаются из поколения в поколение и часто сопровождаются особыми ритуалами и обычаями.

Жанры музыкального фольклора отражают жизнь людей, различные стороны сельскохозяйственного труда, христианские религиозные праздники, связанные с семейной жизнью.

Фольклору присущи особенности, которые отличают его от авторского творчества, а именно: устный, анонимный, коллективный, синкретический, духовный и традиционный характер.

Особенности музыкального фольклора

- ❶ **Дайте определение** музыкального фольклора.
- ❷ **Разработайте** «древо» категорий музыкального фольклора с примерами.
- ❸ **Опишите** особенности музыкального фольклора.
- ❹ **Создайте и представьте** одноклассникам «визитную карточку» какого-нибудь музыкального фольклорного жанра.
- ❺ **Узнайте**, какие фольклорные произведения включены в список наследия ЮНЕСКО.

Прокомментируйте:

«Фольклор является краеугольным камнем нашего музыкального творчества. Это источник, из которого черпается всё наше вдохновение.»

Джордже Энеску

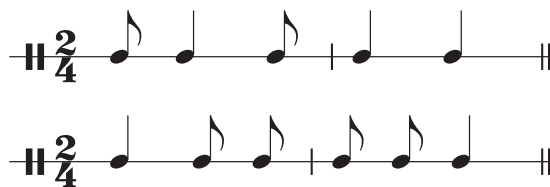
«Народная музыка – это путь, по которому простому человеку удастся подняться над повседневностью, достичь священного измерения существования.»

Мирча Элиаде

«В народных песнях душа народа раскрывает свои самые сокровенные тайны, радости и печали в чистом и неискаженном виде.»

Георге Куку

- ① **Выучите** и выразительно **исполните** песню „Coborâi din deal în vale” («Спускаясь с холма в долину»).
- ② **Саккомпанируйте** песню на ударных инструментах, используя ритмические формулы, представленные справа.

Coborâi din deal în vale

(народная мелодия)

Allegretto

1. Co - bo - râi din deal în va - le, Co - bo - râi din deal în va - le,
 Mă - n - tâl - nii cu do - ru - n ca - le, Mă - n - tâl - nii cu do - ru - n că - le.
 Do - ru' prin - se - a mă - n - tre - ba: Do - ru mi - i de ci - ne - va?
 Do - ru' prin - se - a mă - n - tre - ba: Do - ru mi - i de ci - ne - va?

2. Fost-am omul pădurii, fost-am omul pădurii,
 Și nu m-or mânca lupii, și nu m-or mânca lupii.
 Că nici lupii nu-s nebuni, să mănânce oameni buni.

- ① **Сымпровизируйте** ритмы и мелодические мотивы на фольклорные тексты: (а) „A fi mare nu-i mirare, a fi om e lucru mare” («Необязательно быть великим, главное – быть человеком»); (б) „Omul inimos, ca un pom frumos; el te hrănește, el te încălzește” («Душевный человек – как прекрасное дерево: и накормит тебя, и обогреет»).
- ② **Разнообразьте** произведение повторением слов, использованием пауз, контрастом динамики, сменой темпа, ритмотембровым аккомпанементом, диалогическим пением, пением с исоном и с помощью приема эхо.

Альбом
Павла
Кондрацкого.
Бессарабский
пастух,
1900 г.

В жизни человека или народа музыкальный фольклор может выполнять различные функции: ритуально-магическую (плодородную, иницилирующую, апотропную, целительную); практически-утилитарную; аугуральную (поздравительную), развлекательную и зрелищно-эстетическую.

(1) **ритуальный фольклор** представляет собой совокупность фольклорных произведений ритуального или церемониального характера, связанных с: а) работой; б) календарными датами (кэлуш, Тоадер, колядка, плугушор); в) важными моментами в жизни человека.

(2) **внеритуальный фольклор** представляет собой совокупность фольклорных произведений, которые можно исполнять по разным поводам и без повода (дойна, баллада, игровой репертуар, городской фольклор).

- 1 **Опишите** функции музыкального фольклора в жизни человека, ссылаясь на примеры из жизни, музыкальные и литературные произведения.
- 2 **Составьте** индивидуальный проект на тему: «Дойна – важнейший жанр национального музыкального фольклора» по следующим параметрам: происхождение, классификация, особенности, тематика, исполнители.

Мария ИЛИУЦ
(р. 1955)

Колыбельная дойна

Дойна – это лирическое вокальное или инструментальное произведение, выражающее чувство тоски, печали, любви, ненависти, отчуждения или бунта. Великие румынские композиторы – такие, как Джордже Энеску и Чиприан Порумбеску – включали дойну в свои произведения, что способствовало развитию румынской классической музыки.

Колыбельная дойна воплощает материнские чувства любви к малышу, надежды матери, связанные с судьбой и будущим ребенка.

- 1 **Изучите** и кратко **представьте** информацию о творчестве исполнительницы Марии Илиуц и о жанре дойны.
- 2 **Прослушайте** и **охарактеризуйте** „Doina de leagăn” («Колыбельную дойну») в исполнении Марии Илиуц.
- 3 **Аргументируйте** непреходящую ценность произведения „Doina de leagăn”, исходя из выразительности образа и музыкального языка и ссылаясь на приведенные ниже высказывания В. Александри.

Классификация дойны:

- тоски;
- печали;
- любви;
- чужбины;
- гайдуцкая;
- пастушеская;
- жизни в плену.

Василе Александри определяет особенности румынской дойны так: «Дойна – самое яркое выражение румынской души. Она охватывает чувства боли, любви и тоски. Мелодия дойны для тех, кто ее понимает, – печальный плач нашей Родины по ее прошлой славе. Это самая красивая, самая жалобная, самая душевная песня, которую я где-либо слышал».

Особенности колыбельной дойны:

Тематика: Предназначена для маленьких детей, чтобы уложить их спать или успокоить, обычно поется матерью или бабушкой. Слова полны любви, нежности и заботы, они отражают глубокую связь между матерью и ребенком.

Строение и текст: Выражает материнскую любовь, желание защитить ребенка и обеспечить его будущее. Используются простые и душевные слова, которые повторяются, что способствует успокаивающему эффекту песни. Часто включаются добрые пожелания, выражение любви и описание счастливого будущего ребенка.

Музыкальный язык: Мелодия лирическая, задумчивая, гармоничная и повторяющаяся, звучащая в медленном темпе, вызывающим сон. Ритм регулярный, устойчивый, часто имитирующий движение покачивания.

Исполнение: Поется *a cappella*, то есть без инструментального сопровождения, чтобы создать спокойную, душевную атмосферу.

Культурное значение: Колыбельная дойна является важной частью национального культурного наследия, передаваемого из уст в уста, из поколения в поколение. Она отражает общественные ценности и традиции и способствует укреплению семейных связей.

Музыкальный словарь

A doini (исполнять дойны):

- петь дойны, играть их на флуэре, на зеленом листе и др.;
- выразить в исполнении глубокие чувства.

Октав Бэнчилэ. Чобэнаш, 1934 г.

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ

«Хора – символ народной культуры и традиций»

- 1 **Создайте** 4 рабочих группы. **Соберите** информацию по теме проекта по следующим пунктам:
 - возникновение и значение танца хора;
 - социокультурная функция хоры;
 - классификация хоры;
 - строение танца;
 - типы танцевальных движений в хоре;
 - характерные особенности хоры;
 - примеры хоры;
 - оценка хоры выдающимися личностями;
 - изображение хоры языком других искусств (литература, изобразительные искусства).
- 2 **Разработайте** в группе плакат на листе бумаги формата А1.
- 3 **Представьте** плакат одноклассникам.
- 4 **Обсудите** и взаимно **оцените** результаты работы групп.

- 1 **Выучите** по слуху и выразительно **исполните** песню «Нет осени милей на свете!».
- 2 **Разработайте** пластические движения и танцевальные элементы, подходящие для исполнения песни.

Нет осени милей на свете!

Слова: Петру Кэраре. Музыка: Дария Раду
Перевод на русский язык: Елена Сирота

Tempo di valse

1. Лист жел - тый с де - ре - ва в тра - ву У - пал о -
дин, вто - рой и тре - тий, Ты хо - дишь буд - то по ков -
ру, Нет о - се - ни ми - лей на све - те! Нет
о - се - ни ми - лей на све - те! Ду - ду - ду - ду ду - ду - ду -
ду - ду - да, Ду - ду - да, ду - ду - да,
Ду - ду - ду - ду - ду - ду - ду - ду - да,
Ду - ду - ду, ду - да! 1.2. В 3. В
2. И да! 3. Ло -

2. И птицы улетают вдаль,
Прощаясь с нами на рассвете.
И ярких красок фестиваль –
Нет осени милей на свете!
Припев.

3. Ложится иней по утрам:
То там, то здесь всё в белом цвете,
Всё чаще в небе облака...
Нет осени милей на свете!
Припев.

Мастера и шедевры национальной музыки

В список мастеров национальной музыки, которые внесли уникальный вклад в развитие искусства, оказав значительное влияние на национальную и мировую музыкальную культуру, входят: Джордже Энеску – величайший румынский композитор, скрипач, пианист и дирижер; Дину Липатти – знаменитый пианист и композитор, известный своим мастерским исполнением классических произведений; Мария Тэнасе – выдающаяся исполнительница румынской народной музыки, пропагандировавшая подлинный фольклор; Георге Замфир, известный во всем мире своим мастерством игры на нае и названный «королем нае»; Евгений Дога – современный композитор из Республики Молдова, получивший всемирное признание за выдающийся вклад в киномузыку, балет и музыку академических жанров.

Фольклор лэутаров составлял основной пласт народной музыки, который использовал и из которого черпал вдохновение Джордже Энеску. От дебютного произведения «Румынская поэма» до «Камерной симфонии», его последней работы, творчество Энеску представляет собой единую линию органической связи с жизнью и душой народа, выражающую духовность нации и красоту родной природы.

Способы использования фольклора в творчестве:

Энеску различал народную песню, цитируемую в ее подлинной форме, и авторскую мелодию, вдохновленную народной песней, созданную в духе народной и несущую в себе элементы фольклорной интонации. Считая, что народная песня «прекрасна сама по себе», будучи отточенной на протяжении многих поколений, он говорил:

- (а) *о влиянии фольклора*: «Я всегда считал румынский фольклор неиссякаемым источником вдохновения. Это тот элемент, который придает подлинность и жизнь моим произведениям»;
- (б) *о включении фольклора в композиции*: «Я не использую народные песни механически, но впитываю, усваиваю и органично превращаю их в свой музыкальный язык»;
- (в) *о подлинности*: «Использование фольклорных элементов в авторской музыке не должно быть искусственным или принудительным. Очень важно по-настоящему чувствовать дух этих мелодий и достоверно его воспроизводить».

Джордже Энеску (1881–1955)

Музыкальный словарь

Рапсодия – это музыкальный жанр свободной формы, предназначенный для одного солирующего инструмента или оркестра, в основе которого лежат темы, заимствованные из фольклора или написанные в народном духе.

История одного шедевра: «Румынская рапсодия № 1»

Тематической основой рапсодии являются городские народные мелодии. Некоторые из них сочинялись великими лэутарами, современниками Энеску (такими, как: Кристаке Чолак, семья лэутаров и музыкантов Динику), а также крестьянские мелодии Молдовы. В Рапсодии № 1 звучат пьесы „Am un leu și vreau să-l beau“, „Hora lui Dobrică“, „Mugur, mugurel“, „Hora morții“, „Ciocârlia“. Особая ценность рапсодии заключается в том, с каким совершенством эти мелодии, виртуозно оркестрованные и поданные под разными углами зрения, соединены вместе и представлены как единое, завершенное целое.

Мелодическая основа «Румынской рапсодии № 1»

Пьеса „Am un leu și vreau să-l beau” («У меня есть лей, и я хочу его пропить»)

- Была услышана Дж. Энеску в селе Кракалия уезда Ботошань от скрипача Николае Киору, которого Энеску знал с детства.
- Мелодия получила большое распространение в Трансильвании после Парижской Всемирной выставки 1889 г., где ее играли все румынские и венгерские лэутары (об этом пишет музыковед Виорел Косма).
- При первой публикации пьеса имела название «героическая трансильванская мелодия».
- Энеску использовал мелодию в «Румынской рапсодии № 1» в таком же виде, в каком ее исполняли Ангелуш Динику на нае и Кристаке Чолак на скрипке.

Пьеса „Hora lui Dobrică”

- Это боярская, княжеская хора, созданная скрипачом Добрикэ Маринеску, уроженцем Плоешть.
- Вечером 7 февраля 1859 г. тараф отца Добрикэ Маринеску – Димы Марина Кобзару – был нанят для выступления перед господарем Александру Иоаном Кузой во время его первого визита в Плоешть. Дима позволил своему сыну руководить тарафом. Правитель был в восторге от концерта, особенно от Добре (уменьшительно-ласкательное: Добрикэ). После этого успеха отец назначил Добрикэ старостой тарафа.

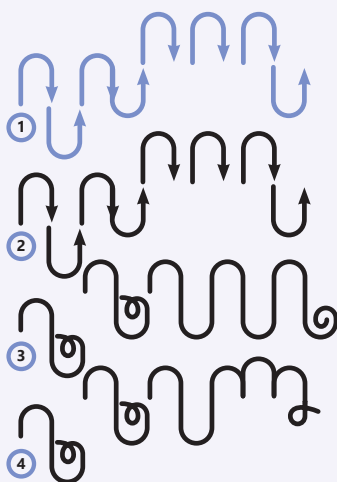
Пьеса „Hora morii”

- Любимая песня воинов-пандуров Тудора Владимиреску, широко распространенная на территории Валахии во время революции 1821 года.
- Изысканный фрагмент, использованный Дж. Энеску, достаточно отличается от песни, которая существует в различных вокальных вариантах (лэутара Константина Эфимиу, Тудора Георге, ансамбля «Антон Панн»).

Пьеса „Ciocârlia”

- Концертная, виртуозная пьеса в обработке дедушки Григораша Динику – наиста Ангелуша Динику (1838–1905), который вместе со скрипачом Савой Пэдурияну (1848–1918) произвел фурор на международном конкурсе, организованном в Париже (1889).
- Пьеса исполняется в стиле дойны и хоры – двух основных жанров румынского фольклора.

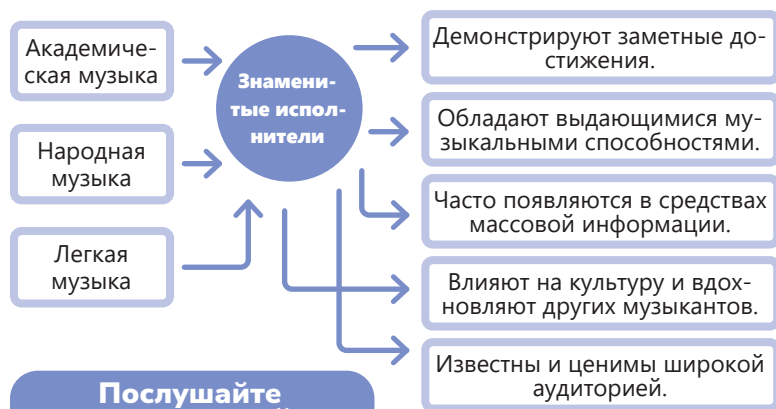
Музыкаграмма пьесы „Hora morii”

- 1 **Ознакомьтесь** с историей создания «Румынской рапсодии № 1» Дж. Энеску.
- 2 **Объясните**, чем отличается музыкальный шедевр.
- 3 **Опишите** способы использования музыкального фольклора в произведениях композиторов.
- 4 Внимательно **прослушайте** «Румынскую рапсодию № 1» Дж. Энеску.
- 5 **Изучите** мелодическую основу этой рапсодии по следующим параметрам: (а) пьеса „Am un leu și vreau să-l beau” в исполнении виртуозов Фэники и Дамиана Лука; (б) „Hora lui Dobrică” в исполнении Григораша Динику; (в) „Hora morii” в исполнении Александру Мика; (г) пьеса „Ciocârlia”, исполняемая соло на различных инструментах.
- 6 **Напойте** мелодию пьесы „Hora morii” после нескольких прослушиваний.
- 7 **Представьте** развитие мелодии пьесы „Hora morii”, следуя музыкаграмме, показанной слева.

Знаменитые исполнители национальной музыкальной культуры

Знаменитые исполнители – это музыканты, которые достигли значительного признания в области искусства и широко известны благодаря своему исключительному таланту, выдающимся выступлениям и вкладу в развитие культуры и искусства.

Послушайте исполнителей:

- Сергей Лункевич, пьесы «Дойна», „Jalea țiganului”; Николае Сулак, песни „Ținerete, tinerețe”, „Piatră, piatră”, баллада „Miorița”; Тамара Чобану, песня „La morișca cea de jos”.

Сергей Лункевич (1934–1995)

Тамара Чобану (1914–1990)

- 1 **Ознакомьтесь** с историей Национального оркестра народной музыки „Lăutarii” из разных информационных источников.
- 2 **Определите** категории музыкального фольклора, представленные в репертуаре оркестра.
- 3 **Объясните** роль художественной деятельности оркестра в жизни народа.

Николае Сулак (1936–2003)

Национальный оркестр народной музыки „Lăutarii”, руководимый маэстро Николае Ботгросом, был создан в 1970 г. при Государственной филармонии Молдовы по инициативе исполнителя Николае Сулака. В начале утверждения оркестра солистами были самые яркие исполнители народной музыки: Николае Сулак, Мария Сарабаш, Лариса Арсени, Лидия Беженару, Иоана Кэпрару, Николае Чуботару, Николае Глиб. Каждый концерт оркестра „Lăutarii” превращается в высококультурное событие, благодаря как исполнительской глубине передачи музыкального содержания, так и разнообразию репертуара. Сегодня „Lăutarii” – самый признанный оркестр народной музыки во всём румынском пространстве.

Национальный оркестр народной музыки „Lăutarii”, художественный руководитель Николае Ботгрос

Посмотрите:

- Оперные сцены и арии в исполнении Марии Биешу.
- Хореографические спектакли в исполнении Национального балета „Јос“.
- Концертное выступление дуэта пианистов Анатолие Лапикуса и Юрие Маховича.
- Музыкальную программу Ансамбля аккордеонистов „Concertino“.

Владимир Курбет
(1930–2017)

Мария Биешу
(1935–2012)

Дуэт пианистов Анатолие
Лапикус – Юрие Махович

Национальный балет „Јос“

Прокомментируйте:

«Исполнитель – связующее звено между нотами и слушателем; от него зависит, будет ли послание композитора передано доступно и убедительно.»

Леонард Бернстайн

«Миссия исполнителя – оживить дух музыки, дать ей крылья и освободить ее.»

Пабло Казальс

«Музыка – это искусство выражения; если оно не передано исполнителем, оно не имеет смысла.»

Владимир Горовиц

Ансамбль аккордеонистов „Concertino“,
художественный руководитель
Евгений Негруца

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**«Знаменитые исполнители национальной музыкальной культуры»****Шаги к осуществлению:**

- 1 **Выбери** знаменитого исполнителя национальной или мировой музыки.
- 2 **Найди и отбери** информацию об исполнителе, репертуаре, концертных программах и отзывах публики.
- 3 **Подбери** способ презентации проекта (плакат, визитная карточка, реферат и др.).
- 4 **Выскажи** собственное мнение и **используй** музыкальную терминологию при презентации проекта.

Критерии успеха:

- 1 Оригинально представляю актуальные идеи с объяснениями и аргументами.
- 2 Полностью раскрываю тему проекта.
- 3 Правильно использую изображения, музыкальные примеры и музыкальные термины.
- 4 Передаю сообщение ясно, связно, выразительно, с энтузиазмом.
- 5 Формулирую выводы, эстетические и оценочные суждения.

- ① **Выучите** по слуху и выразительно **исполните** песню «Цветы учителям».
- ② **Сочините** ритмический аккомпанемент к песне, используя перкуссию тела.

Цветы учителям

Слова: Галина Фурдуй. Музыка: Влад Миркос
Перевод на русский язык: Елена Сирота

Dolce A A fism

1. Го - ды и - дут всё впе - ред, Не ос - та - но - вим по -
Де - ти мы бы - ли тог - да, И наш у - чи - тель всег -

fism hm7 E7 A

лет Вре - ме - ни, что не - сет за со - бо - ю всех нас.
да Чут - ким был и нас он всем серд - цем лю - бил.

E7 A A fism

Смо - трим на школь - ный аль - бом: Ли - ца зна - ко - мы - е
Муд - рый у - чи - тель, он всех Нас вдох - но - влял на ус -

fism hm7 E7 A 1. 2.

в нем Сте - пло - то - ю смо - трят на нас. Труд у -
пех, Каж - дый чтоб меч - ты во - пло - тил.

D/hm7 E7 A fism

чи - те - ля ва - жен для ми - ра все - го: Без у -
вай - тесь всег - да вдох - но - вень - я пол - ны, Строй - те

hm7 1. E7 A

чи - те - ля нам не соз - дать ни - че - го.
даль - ше, тво -

fism 2. E7 A

Ос - та - ри - те ми - ры.

ОЦЕНИВАНИЕ

Обсуждения и отношения

- 1 Дайте определения понятиям: *вечные ценности, национальная музыка, мировая музыка, музыкальный фольклор, известные исполнители.*
- 2 Охарактеризуйте особенности национального фольклора.
- 3 Определите сходства и различия национальной и мировой музыки, заполнив диаграмму Венна (см. изображение справа).
- 4 Объясните способы использования музыкального фольклора в творчестве композиторов, приведите примеры.

Национальная
музыка

?

Мировая
музыка

Вопросник

- 1 Какие непреходящие ценности выражаются в музыкальном фольклоре?
- 2 Назовите знаменитых исполнителей национальной музыкальной культуры.
- 3 Какие шедевры представляют национальную музыку?

Исполнение и творчество

- Сформируйте группы для выразительного исполнения песен с аккомпанементом по вашему выбору.
- Определите культуру музыкального исполнения друг друга, оценивая группы по заранее согласованным критериям и баллам.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

«НЕПРЕХОДЯЩИЙ ХАРАКТЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Цель проекта: Определение с разных точек зрения важности и непреходящего характера национальной музыкальной культуры.

Исследуйте богатство музыкальных традиций нашей страны, сотрудничая в 4-х междисциплинарных группах.

Представьте идеи в оригинальном виде с объяснениями и аргументами, отразив следующие аспекты:

НАУКИ: Анализ воздействия музыки на мышление и эмоции.

Проведение эксперимента в целях наблюдения за тем, как различные композиции национальной и мировой музыки влияют на чувства участников. Сбор данных с помощью анкетирования до и после прослушивания. Составление отчета, включающего графики и выводы о воздействии музыки на аудиторию.

ТЕХНОЛОГИИ: Создание цифрового плаката для пропаганды национальной музыки.

Разработка плаката, содержащего информацию о музыкальном фольклоре, известных мастерах и шедеврах, знаменитых исполнителях. Аргументы в пользу того, как можно сохранять и популяризировать национальную музыку.

ИСКУССТВА: Представление нескольких произведений национальной и мировой музыки, вдохновленных фольклором.

Определение ценности музыкальных произведений, включающих элементы румынского фольклора. Организация видеоматериала для представления музыкальных композиций и обсуждения культурных влияний.

МАТЕМАТИКА: Изучение ритмических и мелодических структур в фольклорной музыке.

Анализ различных форм и ритмических рисунков, встречающихся в жанрах народной музыки. Создание диаграмм, иллюстрирующих музыкальные структуры и подчеркивающих взаимосвязь между математикой и музыкой.

Музыкальные течения и стили

Эволюция музыкальных стилей

Музыкальный стиль – это особый способ создания и исполнения музыки. Каждый музыкальный стиль обладает своим музыкальным языком, формами и жанрами, что делает его уникальным. Понятие «музыкальный стиль» возникло в эпоху Возрождения, в конце XVI века, когда сложились закономерности музыкальной композиции.

Размышляя о музыкальной среде, в которой живет современный человек, мы можем обнаружить невероятное количество видов музыки, звучащих одновременно. Музыкальная культура еще никогда не знала такого разнообразия.

Тарквиния (Италия). Гробница леопардов, фреска, 470 до н.э.

Мастера средневековой музыки, XIII век

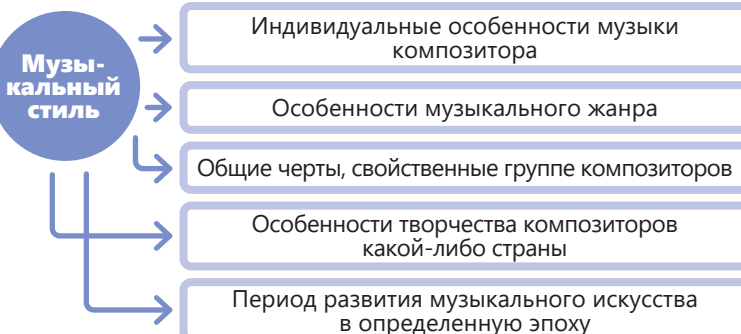
- Разработана ли какая-либо классификация этого огромного и, казалось бы, неисчерпаемого мира музыки?
- Можно ли изучить все эти виды музыки?
- Может ли современный человек понять музыку, написанную много лет назад?

Музыка прошлых эпох, созданная такими мастерами, как: И.С. Бах, В.А. Моцарт, Ф. Шуберт или П.И. Чайковский, – стала воплощением гармонии и красоты для современного слушателя. Музыка же, написанная в наши дни, создает совершенно другие впечатления.

Николаус Арнонкур, знаменитый австрийский дирижер, очень точно сказал об этом: «Современная музыка – это отражение современного состояния духа... Не потому ли, что наша эпоха настолько дисгармонична и ужасна, мы не хотим, чтобы искусство, отражающее ее, вторгалось в нашу жизнь?». Действительно, современная академическая музыка – далеко не единственная музыка, которая составляет звуковой мир нашего времени. Среди поклонников академической музыки многие готовы слушать исключительно классические композиции. Точно так же большое количество музыкантов предпочитают исполнять музыку прошлых веков. Музыкальное искусство отражает дух эпохи. Возможно, именно поэтому его язык часто бывает таким сложным, и традиционное понятие красоты иногда оказывается к нему неприменимым.

Периодизация эпох и художественных течений:

Античность → 1000–500 до н.э.
 Средневековье → 500–1400
 Возрождение → 1400–1600
 Барокко → 1600–1750
 Классицизм → 1750–1820
 Романтизм → 1820–1900
 Современность → 1900–настоящее время

Музыка Средневековья была прежде всего религиозной. Христианская церковь систематизировала музыкальный репертуар и определила его основные характеристики. В те времена музыка звучала в монастырях, церквях, при боярских дворах и в замках. Свидетельств о народной музыке не сохранилось, но она также присутствовала в жизни каждого народа. В Средние века утвердились три основных направления: церковная, светская и народная музыка. В результате взаимодействия и обмена между ними появились различные музыкальные жанры: мотет, полифоническая месса, песня, мадригал, хорал.

Церковное пение вначале было монодическим (одноголосным), а в X веке стало полифоническим, что придало торжественность песнопениям, исполняемым в дни религиозных праздников. Голоса исполняли один и тот же текст, но с разными мелодическими линиями.

Композиторы Средневековья заложили основы гармонии, ритма, формы – того, что сегодня является неотъемлемой частью любого музыкального произведения. Средневековая музыка захватывает человеческий дух, выражает веру и понимание окружающего мира. Музыкальные произведения были своеобразными зеркалами, отражающими духовные изменения в средневековый период. И когда мы слушаем старинную музыку, нас приглашают в этот мир, давая возможность увидеть его с точки зрения людей того времени.

Средневековая музыкальная нотация

Французский трувер, рисунок по стихотворениям Гийома де Машо

- 1 **Ознакомьтесь** с определениями и особенностями таких музыкальных жанров, как мотет и мадригал, пользуясь различными источниками информации.
- 2 **Определите**, в чём различие исполнения монодической и полифонической музыки.
- 3 **Послушайте** музыкальные пьесы, написанные средневековыми композиторами Гийомом де Машо, Франческо Ландини и немецкой монахиней Хильдегардой Бингенской.
- 4 **Определите** особенности выразительности образа и музыкального языка прослушанных произведений.

Гийом де Машо (1300–1377), французский поэт и композитор, творчество которого сыграло важную роль в развитии мотета и светских песенных форм. Его полифонические и ритмические новшества придали музыке новую глубину и значимость.

Импровизируем!

- 1 **Выучите** мелодические формулы, предложенные в правой части страницы.
- 2 **Напойте** мелодические формулы, используя слова-подражания, в медленном и умеренном темпе.
- 3 **Найдите** мелодические формулы, соответствующие началу и окончанию музыкальной фразы.
- 4 **Создайте** мелодию из 4-х музыкальных фраз.
- 5 Выразительно **исполните** созданную мелодию.

Мотивы для создания средневековой мелодии

Возрождение (1400–1600) – особо важная эпоха в эволюции искусства, науки и культуры – своего рода эталон в истории музыки. Особенности этого периода: (а) преимущественное развитие получают четырехголосная месса и мотет; (б) монодическая музыка окончательно заменяется полифонией; (в) музыканты начинают вводить светские мелодии в духовную музыку; (г) развиваются искусство мадригала и инструментальная музыка; (д) совершенствуются музыкальные инструменты; (е) появление печатного станка в XVI веке способствует распространению музыкальных произведений; (ж) для привлечения верующих к участию в богослужениях песнопения пишутся не на латыни, а на родном языке.

В XVI веке, считавшемся золотым веком мадригала, центром музыки стала Италия. Среди композиторов, прославившихся мадригалами, были Клаудио Монтеверди и Клеман Жанекен.

Одним из крупнейших композиторов эпохи Возрождения, известным красотой и сложностью своей духовной и светской хоровой музыки, был Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1525–1594).

Средневековье и Возрождение охватывают очень длительный период, с V по XVI век. На этом этапе разрабатываются основы музыки, распространенные сегодня во всей Западной Европе.

Клаудио Монтеверди – один из пионеров оперы и новатор в развитии музыкального стиля раннего барокко. Его опера «Орфей», шедевр жанра, установила новые стандарты эмоциональной выразительности и музыкальной сложности. Он достиг необычайно высокой степени популярности по сравнению со своими современниками. Осенью 1610 года К. Монтеверди отправился в Рим, чтобы лично посвятить папе кантату „Vespro della Beata Vergine“ («Вечерня Пресвятой Богородицы»). Написанная для солистов, хора и оркестра, кантата объединяет 13 пьес. Псалом „Domine ad adiuvandum“ («Господь в помощь»), представляющий собой вступительный мотет, имеет четкую и стройную структуру: вступление – солист, А = хор + ритурнель; В = хор + ритурнель; С = хор + кода. Звуковое пространство, созданное в кантате, словно прокладывает путь к горизонту.

**Клаудио
МОНТЕВЕРДИ
(1567–1643)**

Рукопись: К. Монтеверди, фрагмент из оперы «Орфей», 1607 г.

- 1 **Послушайте** музыку старинных композиторов Палестрины, Жанекена, Монтеверди, используя источники из Интернета.
- 2 **Прослушайте и напойте** мелодии псалма „Domine ad adiuvandum“ из кантаты „Vespro della Beata Vergine“ («Вечерня Пресвятой Богородицы») К. Монтеверди (фрагменты, помещенные внизу страницы).
- 3 **Охарактеризуйте** выразительность музыкального языка каждого звукового события псалма „Domine ad adiuvandum“.

**Слушаем
и напеваем!**

**Фрагменты псалма
„Domine ad
adiuvandum“**

Хор (А, В)

Ритурнель (А, В)

Хор (С)

Рукопись: Г.Ф. Гендель, Сюита № 7 соль минор

Барокко (1600–1750) – это стилевое течение, которое оставило неизгладимый след в мировой культуре и искусстве благодаря великому творчеству и художественным новшествам. Различаются раннее и позднее барокко – представителями последнего являются Бах и Гендель. В эпоху Барокко получили развитие опера, кантата, оратория, а также возникли новые жанры инструментальной музыки – соната и концерт. В конце XVII века проводятся первые платные публичные концерты и строятся залы, предназначенные для спектаклей.

**Георг Фридрих
ГЕНДЕЛЬ
(1685–1759)**

Георг Фридрих Гендель – немецкий композитор, родившийся в том же году, что и Бах. Он путешествовал по Европе, играя на органе и скрипке. Среди его сочинений наиболее известны оратории, особенно «Мессия», ставшая одним из самых популярных и любимых хоровых произведений всех времен. Автор более 40 опер, Гендель внес значительный вклад в развитие жанра, используя речитативы и арии, оказавшие влияние на других композиторов. Его инструментальные композиции, в том числе сюиты для клавесина, *concerto grosso* и камерная музыка, известны своей мелодической красотой и технической сложностью. Г.Ф. Гендель сочинял произведения для специальных событий и церемоний – среди них «Музыка для королевских фейерверков» и «Музыка на воде», которые стали символами королевского величия и до сих пор исполняются на важных мероприятиях.

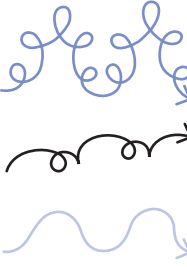
- 1 **Определите и охарактеризуйте** мелодии «Сарабанды» и «Пассакальи», используя различные информационные источники.
- 2 **Откройте** для себя образы и музыкальную драматургию (в том числе форму темы с вариациями) в «Сарабанде» из «Сюиты № 11» *ре* минор, прослушав варианты исполнения: (а) на клавесине; (б) на гитаре; (в) в оркестре.
- 3 **Объясните** вызывающую воспоминания силу музыки «Сарабанды» из «Сюиты № 11» Г.Ф. Генделя, который была использована спустя более двухсот лет со времени ее создания в художественном фильме «Барри Линдон» (1975, режиссер – Стэнли Кубрик), получившем 4 премии «Оскар».
- 4 **Послушайте** «Пассакалью» из «Сюиты № 7» *соль* минор Г.Ф. Генделя в различных исполнительских вариантах: (а) на клавесине; (б) на скрипке и альте; (в) на органе; (г) в оркестре.
- 5 **Разработайте** «Матрицу эмоциональных переживаний» для темы и 16-ти вариаций «Пассакальи» из «Сюиты № 7» Г.Ф. Генделя с помощью слов, пиктографических изображений и цветов.
- 6 **Представьте** контур темы и каждой вариации «Пассакальи», разлив образцы, предложенные ниже.

Фрагменты «Пассакальи» из «Сюиты № 7» Г.Ф. Генделя (с образцами контура)

Тема

вариация 1

вариация 2

Вершина музыки барокко в творчестве композитора И.С. Баха

Иоганн Себастьян Бах, скромный и глубоко религиозный человек, посвятил всю свою жизнь музыке и религии. Он был известным немецким органистом, скрипачом, оркестровым и хоровым дирижером, а также композитором. Его гений не был признан при жизни, и только в XIX веке была отдана дань почтения Баху как одному из величайших мастеров в истории музыки.

Творчество И.С. Баха насчитывает более тысячи произведений. Он довел до совершенства жанры и формы эпохи барокко (кроме оперы) и сочинил много религиозной музыки: церковные кантаты, мотеты, страсти, а также ставшую шедевром «Мессу *си минор*». Инструментальная музыка И.С. Баха включает сочинения для органа (прелюдии, токкаты, фуги, хоралы) и пьесы для клавесина, в том числе знаменитый «Хорошо темперированный клавир». Кроме этого, композитор создал множество концертов, сюит, сонат для солирующих инструментов (скрипки, виолончели, флейты и т.д.), знаменитые «Бранденбургские концерты». Настоящим завещанием музыканта стало «Искусство фуги» (1749). Осталась незавершенной «Фуга 21», тема которой состоит из букв его фамилии. За каждой буквой скрывается звук. Их соединение – интеллектуальная игра, содержащая мелодический мотив: **В** (*си бемоль*), **А** (*ля*), **С** (*до*), **Н** (*си*).

Иоганн Себастьян БАХ (1685–1750)

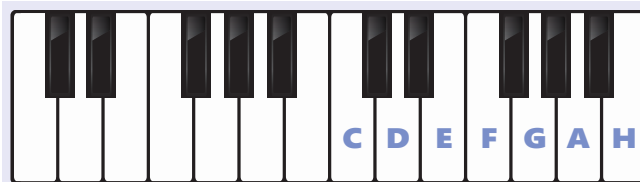
Музыку Баха высоко ценят за то, что она передаёт широкий круг эмоций, от радости и восторга до меланхолии и созерцания. Одной из особенностей его творчества, вызывающих наибольшее восхищение, является музыкальная мысль, которая отличается глубиной и технической сложностью. Сам композитор не знал, что его музыка будет жить вечно в сердцах людей.

Откроем для себя музыку имени!

В теории музыки для обозначения закодированных нот используются буквы алфавита: *до* – C; *ре* – D; *ми* – E; *фа* – F; *соль* – G; *ля* – A; *си бемоль* – B; *си* – H.

Буквенная система стала применяться в различных ситуациях, включая названия аккордов и тональностей. Она составляет основу нотной записи во многих частях мира.

В классической музыке и теории музыки буквенная система необходима для понимания музыкальной структуры, а также для четкой и краткой передачи музыкальных идей.

- 1 **Придайте** каждой букве/слогу в личном имени код – соответствующую музыкальную ноту.
- 2 **Запишите** мелодию в тетради.
- 3 **Напойте** последовательность нот, добавив соответствующий ритм.
- 4 Выразительно **исполните** «музыку имени» в разных темпах и с различными динамическими нюансами.

История одного шедевра: Токката и фуга ре минор И.С. Баха

«Токката и фуга» ре минор И.С. Баха – это шедевр органного репертуара, она является одним из самых впечатляющих произведений композитора благодаря сочетанию формы, виртуозности и выразительности. Возможно, она предназначалась для исполнения в церкви с учетом того, что орган был главным инструментом в богослужениях. Выбор тональности ре минор может быть связан с желанием композитора использовать ее специфику, которая часто связана с торжественностью и эмоциональной напряженностью.

Токката и фуга – музыкальные жанры, предоставляющие большую творческую и техническую свободу. Токката характеризуется быстрыми виртуозными пассажами, а фуга – сложными полифоническими приемами. Сочиняя произведение, И.С. Бах имел возможность исследовать и новаторски комбинировать эти формы.

Токката: Музыкальный материал предельно насыщен контрастными и выразительными драматическими элементами. Начало токкаты звучит с огромным пафосом, строясь на коротких восклицаниях и призывах. Напряжение первых фраз продолжается, распространяясь на всё более широкие слои, пассажи и секвенции. Драматический накал поддерживается небольшими импровизациями. Три раздела токкаты отделены друг от друга яркими каденциями. Кода является драматической кульминацией всей пьесы.

Фуга: Представляет собой классический пример контрапункта, в котором основная тема проводится в одном голосе, а затем развивается путем имитации в разных голосах. Тема фуги органично вытекает из токкаты, словно являясь ее прямым продолжением. Структура пьесы сложна и хорошо организована, демонстрируя мастерство Баха в искусстве фуги. Плотность музыкальной фактуры создается полифоническим переплетением мелодических линий, гомофонными аккордами, свободным развитием, разнообразием тематического материала и частыми интермедиями.

Самая старая рукопись: И.С. Бах,
«Токката и фуга» ре минор

- ① Внимательно **проследите** за драматическим началом и внушительным завершением токкаты. Эти разделы характеризуются мощными аккордами и быстрыми пассажами, которые создают сильное впечатление.
- ② Внимательно **прослушайте** тему фуги – ее начальное проведение в одном голосе и развитие в других голосах. Узнавая эту тему, вы сможете понять полифоническую структуру пьесы.
- ③ **Исследуйте** в процессе прослушивания общую структуру произведения – как две части дополняют друг друга и контрастируют друг с другом, создавая единое и последовательное музыкальное целое.

- ① **Определите** значение слова «барокко», используя доступные информационные источники.
- ② **Перечислите** музыкальные жанры, утвердившиеся в эпоху барокко, с примерами и ссылками на композиторов, представителей основных художественных направлений этой эпохи.
- ③ **Откройте** для себя историю и выразительные возможности клавишных инструментов: клавесина, органа, фортепиано, на которых исполняются произведения И.С. Баха.
- ④ **Прослушайте и напойте** темы «Прелюдии и фуги» до минор из 1-го тома «Хорошо темпированного клавира» И.С. Баха.

Подлинная музыка имеет вневременной характер, находя отклик у людей разных культур и исторических периодов. Эта универсальность часто связана с ее темами, такими, как любовь, смерть, природа или духовность, важными для любого человека. Настоящая музыка сохраняет это свое качество по прошествии многих лет или даже столетий благодаря сочетанию эмоциональности, техники и универсальности. Она не только переживает изменения вкусов и моды, но и продолжает вдохновлять новые поколения.

Занимаясь **музыкальной деятельностью**, такой, как прослушивание, пение или импровизация, мы имеем возможность жить в мире, выраженном звуками. Чтобы познать и понять этот мир – искусство музыки, необходимо обнаружить те ценности, которые ее определяют.

Отправной точкой познания ценности музыкального произведения является **эмоциональное переживание музыки**. Встречаясь с музыкой, мы испытываем эмоциональный отклик на звуко-художественное сообщение. Изучение ценностей музыкального произведения – это путь, полный открытий мира и себя, которые не могут обеспечить другие виды деятельности.

Лавиния Фонтана. Автопортрет – играя на клавесине

Ян ван Эйк. Поющие ангелы

Франс Хальс. Поющие мальчики

- 1 **Выучите** по слуху и выразительно **исполните** песню «Посвящение Баху», вдохновенную темой «Фуги до минор» И.С. Баха.
- 2 **Саккомпанируйте** мелодию припева исполнением исона (педали) на подходящем звуке (например, *соль*) и имитационным интонированием начала темы фуги длинными нотами из конца 4-й и 8-й фраз.

Посвящение Баху

Слова и музыка: Артем Лимаренко

Moderato *gm* *D7* *Es*

1. Од - наж - ды мне прис - нил - ся сон, что к Ба - ху в гос - ти

B *D7* *gm* *cm*

я при - шел. А он при све - чях пи - сал пе - ром, зву - ча - ла фу - га

D7 *gm* *D7* *Es*

До ми - нор. Пред Ба - хом сде - лал я по - клон, он спро - сил ме - ня кто

B *D7* *gm*

я та - ков? Я от - ве - тил Ба - ху: «Вы мой ку - мир! Мой нас -

cm *D7* *gm* *gm* **Припев:** *A7*

тав - ник э - то Ваш кла - вир!» Сон мой сон и не сон, пред

D7 *gm* *gm* *A7*

Ба - хом сде - лал я пок - лон. Сон мой сон и не сон, иг -

cm *D7* *gm* *cm*

ра - ю с Ба - хом в у - ни - сон. Уа - ба - да - ба - да, уа - ба - да - ба -

gm *cm* *gm* *D7* *gm* **Fine**

да, уа - ба - да - ба, уа - ба - да, уа - ба - да - ба - да - ба - да. 2. С Ба - хом

2. С Бахом сели мы за клавишин, заиграли фугу вместе с ним.
Зазвучали звуки волшебства, я пришел в восторг от мастерства.
Он спросил меня где взял я текст, его Бах не представлял для всех.
Я ответил Баху: «Наверняка, ваша фуга на века!».

Выдающиеся музыкальные произведения периода венского классицизма

Выдающееся музыкальное произведение – это то, которое отличается исключительными качествами и оказывает значительное влияние на публику, критиков и музыкантов. Его можно узнать по нескольким отличительным признакам: оригинальности, новаторству, техническому мастерству, художественной выразительности и т.д.

Выдающееся произведение приносит в музыку что-то новое и оригинальное, будь то мелодические, гармонические, ритмические структуры или использование новых техник и инструментов. Выдающееся произведение воплощает сильные эмоции и глубоко проникает в душу слушателей. Решающее значение имеют музыкальная выразительность и способность передавать подлинные чувства.

Венский классицизм привнес в музыку множество замечательных качеств, он способствовал развитию музыкальных форм и структур, которые продолжают оказывать влияние на композиторов и исполнителей по сей день. Примеры выдающихся классических музыкальных произведений: «Симфония № 94» соль мажор, «Сюрприз» и «Струнный квартет № 3», соч. 76 до мажор, «Император» Й. Гайдна; оперы «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан», «Реквием» В.А. Моцарта; фортепианные сонаты «Патетическая» и «Аппассионата», симфонии 3, 5 и 9 Л. ван Бетховена.

Молодой Бетховен, играющий перед Моцартом, гравюра

Гайдн на репетиции концерта, гравюра

Основные качества музыкального классицизма:

- четко структурированные музыкальные формы в таких жанрах, как: соната, симфония, концерт и струнный квартет;
- мелодии из симметричных и сбалансированных фраз, часто кантабилные (напевные), ярко выраженного лирического свойства, запоминающиеся и легко узнаваемые;
- гомофонная фактура, в которой главная мелодическая линия сопровождается гармониями, в отличие от полифонической фактуры барокко;
- более широкий диапазон динамики и техники нюансировки;
- контролируемая эмоциональная выразительность с акцентом на изящество и пропорциональность;
- стабилизация состава оркестра с четко определенными и организованными группами струнных, духовых и ударных инструментов.

Репертуар

для прослушиваний: Й. Гайдн:

- «Соната для фортепиано № 23» фа мажор;
- «Струнный квартет № 2», соч. 76 („Quinten“);
- «Концерт для фортепиано с оркестром» ре мажор;

В.А. Моцарт:

- «Соната для фортепиано № 11», ля мажор;
- «Концерт для кларнета с оркестром» ля мажор;
- «Струнный квартет № 19» до мажор («Диссонанс»).

История одного шедевра: «Концерт для фортепиано с оркестром № 21» до мажор Вольфганга Амадея Моцарта

«Концерт для фортепиано № 21» до мажор В.А. Моцарта был написан в 1785 году и является одним из самых значительных фортепианных произведений классического репертуара, благодаря своей мелодической красоте и выразительности. Концерт также примечателен технической сложностью, дающей пианисту возможность продемонстрировать как виртуозность, так и исполнительский артистизм. Эти черты делают концерт популярным у исполнителей и публики.

Первая часть – *Allegro maestoso* – написана в классической сонатной форме с экспозицией, разработкой и репризой, что придает ей четкую и уравновешенную структуру. Темы концерта, построенные на изящных мелодиях, быстрых пассажах и арпеджио, легко запоминаются. Фортепиано взаимодействует с оркестром по принципу диалога и контраста.

Вторая часть – *Andante* – знаменита своей трогательной лирической мелодией, которая рождает настроение мечтательности и меланхолии. Красота мелодии подчеркнута простой фактурой и тонкостью динамических оттенков. Своей эмоциональной глубиной тема предвосхищает романтический стиль.

Третья часть – *Allegro vivace* – отличается взволнованностью и игривым ритмом, яркими мелодиями и активным диалогом между фортепиано и оркестром. Четкая структура, наполненный жизненной силой стиль, изобретательное использование контрастов придают музыке оптимистическую и живую атмосферу.

- **Послушайте** «Концерт для фортепиано № 21» до мажор В.А. Моцарта.
- **Напойте** мелодии тем первых двух частей концерта.
- **Прокомментируйте** взаимодействие между фортепиано и оркестром, диалог фортепиано с духовыми и струнными инструментами.
- **Проанализируйте** музыкальную драматургию (развитие образов и музыкального языка) в каждой части концерта.
- **Откройте** для себя в музыке концерта элементы, которые предвосхищают черты романтического стиля: эмоциональную глубину и выразительность.

Техника «ритмической декламации» под музыку:

- 1 **Произнесите** текст в соответствии с ритмическим рисунком, строго соблюдая длительности, в медленном, а затем умеренном темпе.
- 2 **Исполните** декламацию различными способами: в форме диалога, эха, цепочки.
- 3 **Потренируйтесь** в ритмической декламации под музыку „Allegro“.
- 4 **Выучите** аккомпанемент к мелодии „Allegro“ с помощью образца перкуссии тела, предложенного на следующей странице.
- 5 Выразительно **исполните** ритмическую декламацию и аккомпанемент.

Ритмическая
декламация
на мелодию пьесы
„Allegro“ фа мажор

Под Мо-цар-та тан-цу-ем! Он ведь вун-дер-кинд! Под кинд! Я по-
ю, ты по-ешь, а за-тем мы по-ем! Под
Мо-цар-та тан-цу-ем! Он ведь вун-дер-кинд! Я по- кинд!

Вольфганг Амадей Моцарт – знаменитый австрийский композитор. Имя Амадей означает «любимый богами». Моцарт родился в музыкальной семье. Его отец, Леопольд Моцарт, был известным композитором, учителем и скрипачом. С малолетства Вольфганг увлекался музыкой, получив блестящее музыкальное образование. Отец преподавал ему основы композиции, поощряя попытки сына писать собственные произведения. Моцарт обладал развитым музыкальным слухом и способностью понимать и создавать сложные музыкальные формы. Он проводил долгие часы, играя на клавесине и сочиняя музыку. Эти занятия помогли ему развить свои технические и творческие навыки. Моцарт является автором большого и разнообразного списка произведений, оказавших огромное влияние на классическую музыку, среди них: симфонии, оперы, сонаты, концерты и др. – всего более 600 сочинений. Он довел до совершенства многие классические музыкальные формы, такие, как: симфония, концерт, соната и опера. Его произведения считаются идеальными с точки зрения уравновешенности формы, способствуют формированию утонченного и зрелого классического стилей, характеризующихся ясностью и четкими пропорциями.

Вольфганг Амадей Моцарт на коленях австрийской императрицы Марии-Терезы. Неизвестный художник

В.А. Моцарт начал сочинять музыку в раннем возрасте. „Allegro” фа мажор – одно из первых сочинений, написанных, когда ему было всего пять лет. Пьеса отражает влияние отца и той среды, в которой он вырос, демонстрируя при этом его врожденный талант и способность с самого молодого возраста сочинять сложную и запоминающуюся музыку.

Творчески аккомпанируем музыку!

Коды перкуссии тела:

Каждая ячейка соответствует двухдольному такту. Цвета кодов определяют, какой рукой они исполняются: правой или левой. Один код указывает на исполнение четверти, два кода в ячейке – исполнение движений восьмыми. Каждый код включает в себя буквы и определяет тип перкуссии:

Гр = удар рукой по груди;

Кл = удар рукой по коленям;

Клх = удар по коленям перекрещенными руками;

Мт = движение «мотылек»: (а) руки перекрещены с ладонями на плечах; (б) ладони подняты вверх и соединены тыльными сторонами; (в) возвращение к позиции (а);

КлС = удар ладонями по коленям соседа.

Перкуссия тела

к пьесе „Allegro” фа мажор

Гр	Гр	Гр	Гр	Кл	Кл	Кл
Кл	Кл	Клх	Кл			
Мт	Мт	Мт	КлС	КлС	КлС	
Мт	Мт	Мт	КлС	КлС	КлС	
Гр	Гр	Гр	Гр	Кл	Кл	Кл
Кл	Кл	Клх	Кл			

Дирижирующий Людвиг ван Бетховен,
гравюра. Автор неизвестен

- 1 **Прослушайте** четвертую часть, „Allegro assai” «Девятой симфонии» Л. ван Бетховена.
- 2 **Определите**, как изменения громкости звучания оркестра способствуют выражению чувства триумфа и радости в заключительной части «Девятой симфонии».
- 3 **Обратите внимание**, как разные инструменты со-трудничают и дополняют друг друга, создавая раз-витый музыкальный диалог.
- 4 **Выучите** и выразительно **исполните** «Оду к радо-сти» – Официальный гимн Европейского Союза.

Немецкий композитор **Людвиг ван Бетховен** – гений, изменивший ход истории музыки. «Девятая симфония» *ре минор* – это неувядающий шедевр, отражающий гуманистические идеалы, продолжающий находить отклик у публики во всём мире. В последнюю часть произведения композитор включил хор и солистов, впервые использовав человеческие голоса в жанре симфонии. Текст стихотворения Фридриха Шиллера «Ода к радости», в котором говорится о человеческом единении и братстве, стал символом мира и единства. Бетховен создает прочную связь между оркестром и хором, подчеркивая силу и выразительность обе-их форм искусства – инструментальной и вокальной. В 1985 году «Ода к радости» была при-нята в качестве гимна Европейского Союза. На универсальном языке музыки этот гимн вы-ражает европейские идеалы свободы, мира и солидарности.

«Ода к радости» – Официальный гимн Европейского Союза

Стихи: Фридрих Шиллер. Музыка: Людвиг ван Бетховен
Перевод на русский язык: Израиль Миримский

Ра-дость, пла-мя не-зем-но-е, Рай-ский дух, сле-тев-ший к нам,
О-пя-нен-ны-е то-бо-ю Мы вош-ли в твой свет-лый храм.
Ты сбли-жа-ешь без у-силь-я Всех раз-роз-нен-ных враж-дой, Там,
где ты рас-ки-нешь крыль-я, Лю-ди _брать-я меж со-бой.

Хор.

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!

Там, над звездною страной, —
Бог, в любви пресуществленный!

Песня „Galbenă gutuie” («Желтая айва») была написана в 70-е годы XX века. Премьера песни состоялась в рамках культурного объединения „Flacăra”, организованного Адрианом Пэунеску. Объединение „Flacăra”, оказавшее большое влияние на румынскую музыку и поэзию того периода, было известно продвижением молодых талантов и сочетанием музыки, поэзии и социального диалога. Песня „Galbenă gutuie” быстро стала хитом благодаря своей приятной мелодии и проникновенности стихов, оставаясь любимым произведением в румынском музыкальном репертуаре.

- ① **Выучите** по слуху и выразительно **исполните** песню „Galbenă gutuie”.
- ② **Придумайте** пластические движения и танцевальные элементы к исполнению песни.

Galbenă gutuie

Стихи: Адриан Пэунеску. Музыка: Нику Алифантис

1. Dul-ce, gal-be-nă gu - tu - ie, Cum și eu bă - lai e -
Aș muș-ca - o, dar mă doa-re, Mă cu-prin-de-un fel de

ram, Mi-a pus ma - ma o gu - tu - ie
jind, Și acum când tre-ce a - nul

1. am H7 2. am H7 em
Ce se coa-ce-n-cet la geam... Par-c-o simt îm-bă-tră-nind.

Refren:
em H7 em em D7 G E7
Gal - be - nă gu - tu - ie, Dul - ce, a - mă - ru - ie,

am D7 G C am H7 em E7/em
Lam-pă la fe - reas - tră Toa-tă iar - na noas - tră.

2. Mama mea n-avea nici globuri,
Nici betea și nici stea,
Sărbătorile de iarnă
Cu gutui le-mpodobeau...
Mi-a pus mama o gutuie
La fereastra dinspre drum
Și o văd cum luminează,
N-am putere s-o consum.
Refren.

3. Parcă are-n ea ceasornic
Și al mamei plânset sfânt,
Luminează și se stinge
O gutuie pe pământ.
Luxul mamei cel mai mare,
Când copii ne mai simțeam,
Era pâinea de pe masă
Și gutuia de la geam.
Refren.

Характерные черты музыкального романтизма

Музыкальный романтизм (1820–1900) возник как реакция на классицизм и выражение культурных, социальных и философских изменений в Европе конца XVIII – начала XIX веков.

Композиторы-романтики хотели отойти от строгих правил и жестких форм классической музыки. Они стремились выражать более сильные и личные чувства, создавать более свободно и творчески задуманные сочинения. Глубокое влияние на музыкантов оказала романтическая литература – прежде всего произведения Гете, Байрона и Шелли. Романтическая поэзия и проза поднимали темы, которые стали источником вдохновения для музыки, среди них: природа, фантастика, трагическая любовь и мифические герои. Романтизм уделял большое внимание выражению личных эмоций, поэтому его отличала субъективность. Композиторы начали раскрывать в своих музыкальных произведениях собственные настроения, фантазии и мечты.

Музыкальные жанры, развиваемые в эпоху романтизма: симфоническая поэма, инструментальная миниатюра, вокальный цикл, квартет, баллада, рапсодия, опера, балет. Особое значение приобрела программная музыка.

Йозеф Крихубер. *Утро с Листом* (вокруг Листа: Крихубер, Берлиоз, Черни, Эрнст)

Рукопись: «Фортепианное трио № 2»
Фр. Шуберта (фрагмент первой страницы)

Отличительные особенности музыкального романтизма:

- глубокая выразительность, передача широкого круга эмоций;
- музыкальные жанры, способствующие свободе и новаторству в области форм, – такие, как: симфоническая поэма, *lied*;
- программная музыка, которая помогает отобразить природу, эмоциональные состояния, события, мысли;
- оркестры выросли в размерах, партитуры усложнились за счет добавления инструментов и новых методов оркестровки;
- композиторы стали создавать сложнейшие виртуозные произведения, демонстрирующие выдающееся техническое мастерство исполнителей;
- широкие, напевные и выразительные мелодии, которые остаются в памяти слушателей.

Композиторы музыкального романтизма:

Франц Шуберт (1797–1828);
Гектор Берлиоз (1803–1869);
Феликс Мендельсон (1809–1847);
Фредерик Шопен (1810–1849);
Роберт Шуман (1810–1856);
Франц Лист (1811–1886);
Рихард Вагнер (1813–1883);
Джузеппе Верди (1813–1901);
Йоханнес Брамс (1833–1897);
Петр Ильич Чайковский (1840–1893).

Франц ШУБЕРТ
(1797–1828)

Andante con moto из Фортепианного трио № 2

Франц Шуберт – истинный гений музыкального романтизма, автор произведений, которые видоизменили жанр песни и камерную музыку. Он родился в Вене в скромной семье, но уже в подростковом возрасте создавал выдающиеся сочинения. Обладая врожденным мелодическим талантом, он написал более 600 песен, многие из которых стали шедеврами вокального репертуара. Франц Шуберт прожил всего 31 год, но его выразительная музыка, трогаящая до глубины души, продолжает вдохновлять и волновать слушателей во всём мире, подтверждая его место в пантеоне великих композиторов. Шуберт создал шедевры в области фортепианной, оркестровой и камерной музыки и был непревзойденным мастером в сочинении песен-романсов (по-немецки – *lied*).

Дирижер Ганс фон Бюлов отметил: «Если Бетховен – Титан, реформировавший симфонию, то Шуберт – ангел-хранитель мелодий и чистого чувства». В списке самых знаменитых произведений, созданных Шубертом, – „Ave Maria”, Соната „Агреггоне”, 8-я симфония («Неоконченная»), Фортепианная фантазия «Скиталец», Квintет «Форель», цикл песен «Зимний путь».

Третья часть, *Andante con moto* из «Фортепианного трио № 2» фа мажор, соч. 100, Фр. Шуберта – это выразительнейшая музыка, в которой чувства воплощены с помощью тонких и запоминающихся музыкальных средств. Часть начинается с главной темы, которую последовательно проводят виолончель, фортепиано и скрипка, создавая ощущение изящной беседы. Повторяющаяся структура основной темы дает ощущение цикличности и непрерывности. Мелодический контраст меняет атмосферу и предполагает чередование надежды и отчаяния, неизбежности и смирения. Развитие динамического плана на протяжении части добавляет драматизма, но без потери мелодической связности.

Главная тема „Andante con moto”

- ① **Ознакомьтесь** с понятием «трио», данным в музыкальном словаре.
- ② **Послушайте** третью часть «Фортепианного трио № 2» Фр. Шуберта.
- ③ **Напойте** главную тему третьей части «Фортепианного трио № 2» Фр. Шуберта (используя нотный пример, помещенный выше).
- ④ **Охарактеризуйте** музыкальную выразительность „Andante con moto”, сравните темы, исполняемые на фортепиано, виолончели и скрипке, с некоторыми персонажами из изученных опер.
- ⑤ **Определите и охарактеризуйте** динамические и темповые средства музыкального языка, создающие моменты контраста в третьей части «Трио», „Andante con moto”.

Музыкальный словарь

Фортепианное трио – это камерно-инструментальный ансамбль, состоящий из трех инструментов: фортепиано, скрипки и виолончели. В эпоху Романтизма жанр трио получил значительное развитие. Строится, как и соната, в циклической форме из трех или четырех частей. Хотя фортепиано играет главную роль в трио, скрипка и виолончель являются его партнерами, вносящими значительный вклад в музыкальную фактуру и развитие. Темы создают насыщенный музыкальный диалог.

Романтизм был периодом разнообразия и новизны в музыке, многие жанры были развиты и преобразованы, отражая эстетические идеалы эпохи. Центральным жанром продолжала оставаться симфония. Й. Брамс, А. Брукнер и Г. Малер расширили размеры симфонии, добавив эмоциональную глубину и структурную сложность. Дж. Верди и Р. Вагнер создали масштабные оперы, сочетающие драму, мифологию и психологизм. В творчестве Фр. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса достигла необычайного развития песня-романс (*lied*) – форма сокровенного выражения личных эмоций и чувств. В камерной музыке развивались такие жанры, как: *фортепианное трио*, *струнный квартет* и *соната*. В оркестровой музыке Ференцем Листом был создан новый жанр – программная *симфоническая поэма*. Ф. Шопен сделал популярными жанры *ноктюрна* и *прелюдии*.

- 1 **Разработайте** ментальную карту музыкальных жанров, предпочитавшихся и развивавшихся в эпоху Романтизма.
- 2 **Изучите** самостоятельно одно из предложенных музыкальных произведений по следующим параметрам:
 - (а) определение жанра;
 - (б) краткие сведения о композиторе;
 - (в) характеристика образов и эмоциональной драматургии;
 - (г) художественная оценка музыки.
- 3 **Установите** особенности Романтизма (см. страницу 29) в прослушанной музыке.

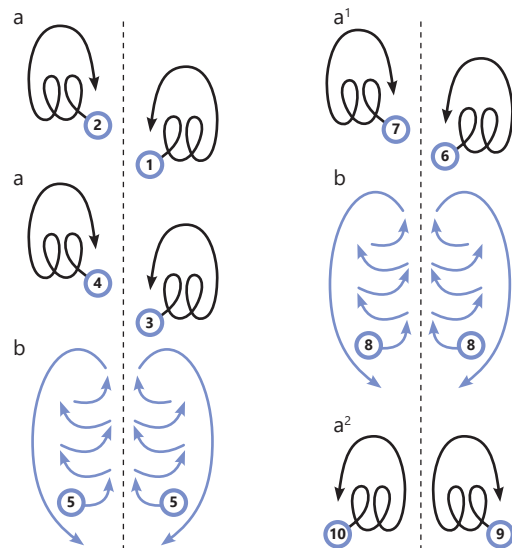
Репертуар для прослушивания:

- Франц Шуберт, „Allegro con moto” из «Фортепианного трио № 2».
- Фредерик Шопен, «Ноктюрн № 2» *ми бемоль мажор*, соч. 9; «Прелюдия № 15» *ре бемоль мажор*, соч. 28 («Капли дождя»); «Этюд» *ми мажор*, соч. 10 («Печаль»); «Полонез» *ля бемоль мажор*, соч. 53 («Героический»).
- Франц Лист, «Утешение № 3» *ре бемоль мажор*.
- Йоханнес Брамс, «Симфония № 3», 3-я часть, „Poco allegretto”.

Представим мелоритмию!

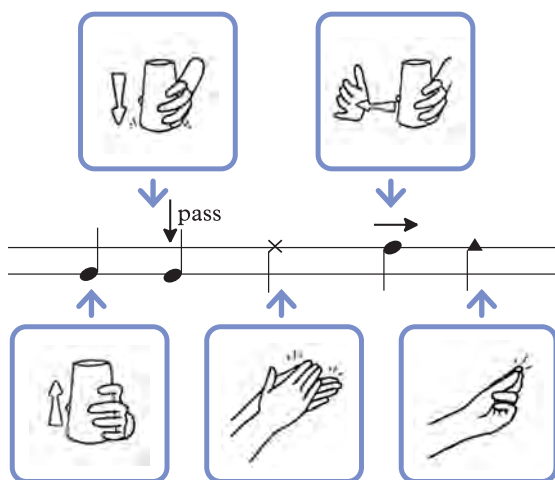
- 1 **Послушайте** «Вальс № 15» *ля мажор*, соч. 39 Й. Брамса.
- 2 **Определите** во время прослушивания элементы двухчастной формы: $a + a + b + a^1 + b + a^2$.
- 3 **Напойте** мелодию «Вальса».
- 4 **Проследите** во время прослушивания мелоритмию, предложенную справа.
- 5 **Охарактеризуйте** выразительность мелодии «Вальса», направление движения, тип контура, динамические оттенки.
- 6 **Представьте** мелоритмию «Вальса», проследив последовательность элементов, выраженных одной рукой и двумя руками.

«Вальс № 15» *ля мажор*, соч. 39 Йоханнеса Брамса

Техника ритмического аккомпанемента на чашах предполагает использование чаши для создания ударного ритма с помощью координированных движений. Пластиковые чаши издают точный звук, с ними легко работать на разных поверхностях: на столе, на полу. Звук издают, ударяя по чаше различными способами. Ритм на чашах выполняется индивидуально, синхронно в группе, парами или путем передачи чаши от одного к другому. Чередование хлопков в ладоши со звуками, издаваемыми на чашах, и пространственными движениями вносят тембровое разнообразие в ритмическое сопровождение. Эта техника требует тренировки для точного и синхронного выполнения. Она создает особую атмосферу, добавляя отчетливый визуальный и слуховой элемент.

Образцы звукоизвлечения на чаше

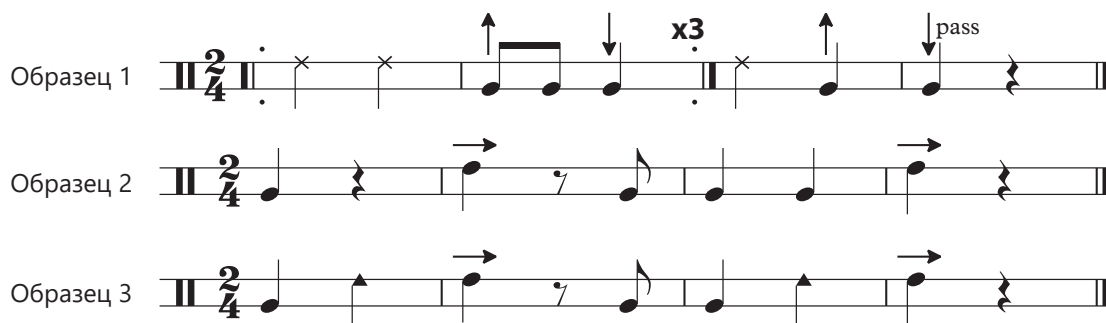

- 1 **Послушайте** «Увертюру» к опере «Вильгельм Телль» Дж. Россини.
- 2 **Напойте** мелодии «Увертюры» к опере «Вильгельм Телль» Дж. Россини.
- 3 **Выучите** образцы звукоизвлечения на чаше для каждого графического символа длительностей.
- 4 **Потренируйтесь** с образцами перкуссии на чашах, предложенных внизу страницы, в умеренном, а затем в быстром темпе.
- 5 **Саккомпанируйте** на чашах музыку «Увертюры», соблюдая отмеченные элементы структуры.

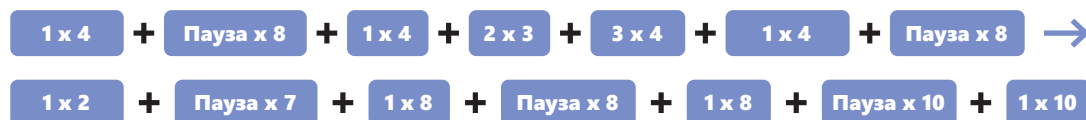
Аккомпанируем музыку на чашах!

Вступление – 18 тактов

«Увертюра» к опере «Вильгельм Телль»
Дж. Россини

Элементы структуры

- 1 **Выучите** по слуху и выразительно **исполните** песню «Пришло Рождество!».
- 2 **Разработайте** пластические движения и танцевальные элементы для исполнения песни.

Пришло Рождество!

Слова народные. Музыка: Мирча Бэдулеску

Перевод на русский язык: Елена Сирота

Andantino semplice

1. Мы ко - ля - ду - ем в э - тот ве - чер Люб -
ви, на - деж - ды вол - шеб - ство Теп - лом ло - жит - ся нам на
пле - чи... Хрис - тья - не, всех вас с Рож - дес - твою! Хрис -
тья - не, всех вас с Рож - дес - твою! Мо - роз как буд - то от - сту -
па - ет, И ве - тер у - ти - ха - ет враз, И
яр - ка - я звез - да си - я - ет: Встре - чай - те Рож - дес - тво сей -
час! Встре - чай - те Рож - дес - тво сей - час! А ..
2. Хрис -

2. Христос, он всех нас приласкает,
Утешит в горе всех людей,
И в трудные минуты, знаем:
Любовью исцелит своей. (bis)

Поэтому мы в этот вечер
Все снова верим в волшебство.
Скорее зажигайте свечи!
Христьяне, всех вас с Рождеством! (bis)

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ

«Золотой век оперы в Италии»

- 1 **Создайте** группы из 4-6 учеников.
- 2 Детально **проанализируйте** темы, персонажей и исторический контекст, в котором была создана одна из знаменитых опер: «Травиата» Дж. Верди; «Тоска» Дж. Пуччини; «Севильский цирюльник» Дж. Россини; «Норма» В. Беллини; «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти.
- 3 **Проведите** исследование жизни и творчества автора произведения. **Включите** информацию о его влиянии и вкладе в развитие оперы.
- 4 **Выясните**, как итальянские оперы были приняты и поставлены в других странах.
- 5 **Создайте** коллаж об опере и композиторе. **Включите** видео- и аудио-примеры, плакаты, костюмы и иллюстрации известных постановок.
- 6 **Представьте** свои проекты и **оцените** работы друг друга.

- 1 **Выучите** на слух и выразительно **исполните** колядку „Deschide ușa, creștine” («Открывай двери, христианин»).
- 2 **Сопровождайте** исполнение песни звоном колокольчика.

Deschide ușa, creștine

Andante

Des-chi-de u - șa, creș-ti - ne, Des-chi-de u - șa, creș-ti - ne,

Căci ve-nim din nou la ti - ne. La mulți ani, mulți ani cu bi-ne!

Drumu-i greu și-am obosit.
De departe am venit.
Refren.

Că la Betleem am fost,
Unde s-a născut Hristos.
Refren.

Și-am văzut și pe-a Sa mamă,
Pe care Maria o cheamă.
Refren.

Cum umbla din casă-n casă,
Ca pe Fiul Sfânt să-L nască.
Refren.

Umbla-n jos și umbla-n sus.
Ca să-L nască pe Isus.
Refren.

Mai târziu găsi apoi
Un staul frumos de oi.
Refren.

Și-acolo pe paie jos
S-a născut Domnul Hristos.
Refren.

Cete de îngeri coboară,
Staulul de-l înconjoară.
Refren.

Îngerii, cu flori în mână,
Împletesc mândră cunună.
Refren.

Pe cunună-i scris frumos:
„Astăzi s-a născut Hristos!”
Refren.

Care cu puterea Sa
Va împărăți lumea.
Refren.

ОЦЕНИВАНИЕ

Обсуждения и отношения

- ① Дайте определение понятиям: *музыкальный стиль, художественное течение, барокко, классицизм, романтизм.*
- ② Перечислите названия и периоды художественных течений в их исторической эволюции.
- ③ Расскажите о развитии музыкального искусства в Античности и Средневековье.
- ④ Опишите характерные особенности барочной, классической и романтической музыки.
- ⑤ Определите имена композиторов и их принадлежность к музыкальным стилям, просмотрев портреты, представленные в правой части страницы.
- ⑥ Объясните способы использования музыкального фольклора в творчестве композиторов.
- ⑦ Прокомментируйте значение искусства музыкального классицизма, используя слова композитора Йозефа Гайдна: «Я пытался запечатлеть в музыке душу, сделать то, что не могут увидеть глаза и разум, но может почувствовать сердце».

Критерии	Музыка барокко	Классицизм	Романтизм
Период (годы)			
Выдающиеся композиторы			
Знаменитые произведения			

Вопросник

- ① В творчестве каких композиторов достигла своей вершины музыка барокко?
- ② Чем ценно музыкальное произведение?
- ③ Чем можно объяснить вневременной характер произведений композиторов барокко, классицизма и романтизма?

Исполнение и творчество

- Создайте группы для выразительного пения с сопровождением чаш, перкуссии тела, мелоритмии и техники шарфов по вашему выбору.
- Оцените артистизм и выразительность музыкального исполнения друг друга согласно критериям и баллам, определенным заранее.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Музыкальный стиль и выдающиеся композиторы»

Цель: Представление визуальной информации и данных, объединяющих текст, изображения, графики и диаграммы для рассказа о творчестве известного композитора, относящегося к одному из музыкальных стилей: барокко, классицизм, романтизм.

Критерии успеха:

- ① Инфографика со сложной информацией, которую легко понять и запомнить.
- ② Хорошо аргументированное устное описание с использованием музыкальных терминов.
- ③ Ясный и убедительный комментарий к подобранным примерам.

Стили современной музыки

Звуковые краски импрессионизма

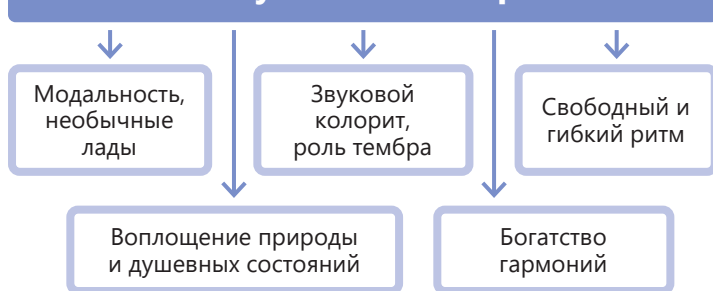
Импрессионизм, одно из самых влиятельных течений в истории искусства, возникло во второй половине XIX века как реакция на жесткие традиции академического искусства и необходимость запечатлеть реальность в сиюминутных впечатлениях, импульсивно, субъективно. Свое название импрессионизм получил благодаря ироническому комментарию критика Луи Лероя к знаменитой картине Клода Моне «Впечатление: восход солнца».

Импрессионисты хотели воплотить художественную свободу, выразить свое собственное восприятие мира и запечатлеть мимолетность повседневной жизни, что привело к созданию произведений, полных жизненной силы и выразительности. Этот подход глубоко повлиял на эволюцию современного искусства и открыл путь новым художественным стилям и течениям.

Эдгар Дега. Танцовщицы,
Художественный музей Метрополитен
в Нью-Йорке

Особенности музыкального импрессионизма

- ❶ Какие причины привели к появлению импрессионизма в искусстве?
- ❷ Что нового привнесли в искусство художники и композиторы-импрессионисты по сравнению с предшественниками?
- ❸ Каковы основные черты импрессионизма в музыке?
- ❹ Какую роль играют тембр и звуковой колорит в музыке импрессионистов?
- ❺ Какие образы преобладают в творчестве композиторов-импрессионистов?

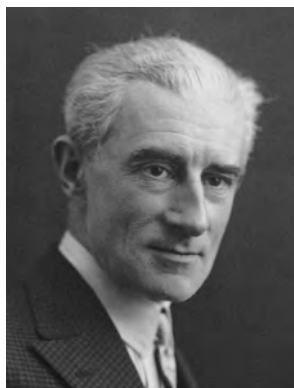
Изучаем произведения искусства:

- Пьеса для фортепиано «Лунный свет», III часть «Бергамасской сюиты» Клода Дебюсси.
- Сцена «Рассвет» („Lever du jour») из Хореографической симфонии «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля.
- Пьеса для оркестра «Павана» Габриэля Форе.
- Картина «Впечатление: восход солнца» Клода Моне.
- Картина «Бульвар Мон-мартр ночью» Камиля Писсарро.
- Картина «Наводнение в Порт-Марли» Альфреда Сислея.

Музыкальный импрессионизм, как направление в искусстве, характеризуется яркой звуковой атмосферой и новаторским использованием гармонии и тембра. Как и художники-импрессионисты в своей живописи, композиторы стараются воплотить скорее чувственные образы и впечатления, чем четкое повествование. Многие их произведения вдохновлены элементами природы – водой, светом, ветром или пейзажами.

Клод Дебюсси
(1862–1918)

Морис Равель
(1875–1937)

Габриэль Форе
(1845–1924)

Эрик Сати
(1866–1925)

Композиторы-импрессионисты, такие, как: Клод Дебюсси и Морис Равель – ввели новые методы, позволяющие фиксировать едва уловимые психологические состояния, они использовали необычные комбинации инструментов и *оркестровые эффекты* для создания звучания, вызывающего настроения, образы и атмосферу. В их музыке *ощущение звукового колорита* так же важно, как мелодия или ритм. Например, К. Дебюсси в трех симфонических эскизах «Море» (1905) использует арфу, флейту и различные ударные инструменты для передачи движения волн, игры света на воде и меняющихся состояний морской стихии. Вместо обычных мажора и минора импрессионисты использовали различные *лады* (дорийский, миксолидийский и др.) и *необычные гаммы* (пентатонику, целотонную гамму), чтобы придать музыке неопределенный, загадочный характер без четкого ощущения основной тональности. Например, в пьесе «Вуали» (*Voiles*) К. Дебюсси добивается тональной изменчивости и неопределенности, используя целотонную гамму.

Композиторы-импрессионисты экспериментировали с *расширенными аккордами*, добавляя к обычным аккордам дополнительные звуки для создания плотной и насыщенной фактуры.

Ритм в музыке импрессионистов достаточно свободен, они часто избегали жестких структур и мощных импульсов. Время может течь естественным образом, восприниматься как приостановленное или слегка меняться, чтобы передать эффект изысканности и эфемерности. Примером может служить прелюдия «Послеполуденный отдых Фавна» К. Дебюсси, где мелодическая линия и ритм кажутся свободными, без явного ограничения метром.

- 1 **Объясните** роль музыкального импрессионизма, используя утверждения композитора Мориса Равеля («Импрессионистская музыка не стремится определить; она старается предположить») и художника Эдгара Дега («Импрессионизм – менее всего техника, а в большей степени состояние души»).

Клод Дебюсси. Арабеска № 1 ми мажор

«Арабеска („Arabesque”) № 1» Клода Дебюсси, созданная в 1888 г., демонстрирует импрессионистский стиль и новаторские техники использования гармонии, ритма и тембра.

Пьеса написана в сложной трехчастной форме, в основе которой лежат различные, внутренне развитые темы. Арабеска начинается с изящной извилистой мелодии, придающей музыке текучесть и мечтательное настроение.

Гармонии часто красочны и неоднозначны, они рождают ощущение таинственности и изменчивости. В средней части Дебюсси использует динамические контрасты, противопоставляя друг другу разделы, звучащие более мягко и более напряженно. Помимо этого, глубину и сложность музыкальных образов создает ритмическая и темповая свобода.

Пьеса включает звуковые эффекты, которые вызывают зрительные образы и создают атмосферу созерцания, приглашая слушателя открыть для себя красоту музыки.

Музыкальный словарь

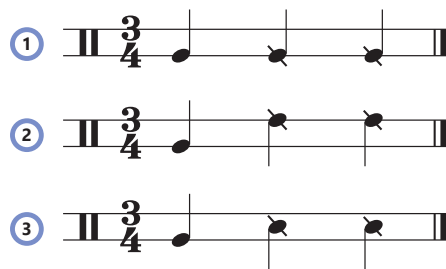
Арабеска в музыке относится к форме мелодического орнамента, характеризующейся плавным и разнообразным движением, сложными и выразительными деталями. Термин происходит от арабского искусства, где арабески представляют собой декоративные узоры, отличающиеся переплетением абстрактных мотивов, повторением симметричных рисунков, спонтанными, изогнутыми, волнистыми и плавными линиями, принимающими форму цветка. Арабески создают лирическую и мечтательную атмосферу, часто используются для передачи поэтических образов и эмоций.

Структура пьесы «Гимнопедия № 1» Эрика Сати

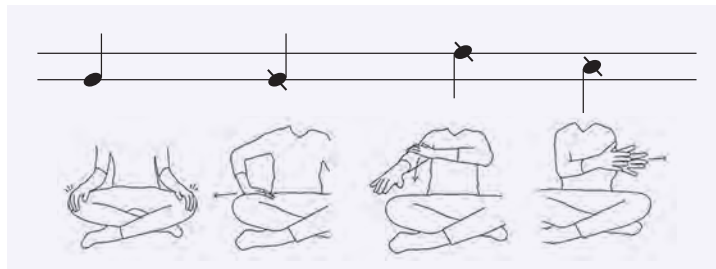
Звуковое событие	Паттерн/образец	Повторения
Вступление	–	4 такта
1-я тема	1	X8
1-я тема	2	X9
2-я тема	1	X10
2-я тема	3	X7

- 1 **Откройте** для себя выразительность импрессионистской музыки, слушая пьесы «Арабеска № 1» К. Дебюсси и «Гимнопедия № 1» Э. Сати.
- 2 **Прокомментируйте** образ произведений, описав элементы музыкального языка.
- 3 **Сравните** выразительность прослушанной музыки композиторов-импрессионистов с произведениями художников.
- 4 **Потренируйтесь** и **выполните** перкуссию тела к пьесе «Гимнопедия № 1» Э. Сати, по предложенной модели и структуре.

Образцы аккомпанемента

Образцы телесной перкуссии

- 1 **Определите** выразительность образа и художественного языка в вокальном произведении „Răsai” («Взойди») в исполнении Дойны и Иона Алдя-Теодорович.
- 2 **Выучите** и выразительно **спойте** песню „Răsai” в варианте: солист и хор.

Răsai

Стихи: Григоре Виеру. Музыка: Ион Алдя-Теодорович

1. Dra-gu-mi-i a te cân-ta, Scri-su-le ve-nit din ste-le.
2. Bu-cu-ră-te, scris la-tin, Că pe va-lea dul-ce-a-ma-ră

Ori-ce li-te-ră a ta, Ca pe o-chii mai-cii me-le
N-ai ve-nit ca un stră-in, Ai ve-nit la ti-ne-n ță-ră

Dor-nic o să-rut. Ră-sai, ră-sai, ră-sai
Și la fra-ții tăi.

Ca grâ-ul cel ver-de, Ca la-cri-ma, Ră-sai, ră-sai, ră-sai
Și nu te mai pier-de, lu-

bi-rea mea. Ră-bi-rea mea.

3. Mere purpurii pe ram,
Văi cu spic de aur pline.
Totuși, ce săraci eram
Neavându-te pe tine,
Scrisule cel scump.

4. Bucură-te, scris latin,
Că pe valea dulce-amară
N-ai venit ca un străin,
Ai venit la tine-n țară
Și la frații tăi.
Refren. (bis)

Джазовая музыка

Джазовая музыка имеет богатую и разнообразную историю, она является важным культурным явлением, которое развивалось на протяжении XX века, находясь под влиянием различных музыкальных и социальных движений и, в свою очередь, оказывая воздействие на них. Джаз уходит своими корнями в афроамериканские общины юга Соединенных Штатов, особенно Нового Орлеана. Он развился из смеси *блюза*, *рэгтайма*, *спиричуэлс* и маршевой музыки. Город Новый Орлеан был местом пересечения разных музыкальных традиций – африканских, европейских и карибских, – что способствовало рождению джаза.

Дюк Эллингтон, Каунт Бэйси и Бенни Гудман принесли джаз в концертные залы и популяризировали *биг-бэнды*, которые определили *стиль свинга* 1930-х годов.

В 1940-х годах новое поколение музыкантов, в том числе Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи и Телониус Монк, произвело революцию в джазе, создав *стиль бибоп*, характеризующийся быстрыми темпами, сложными гармониями и смелыми импровизациями. Этот стиль превратил джаз из танцевальной музыки в более сложную и интеллектуальную форму искусства.

В 1950-х годах появился стиль *кул-джаз*, более расслабленный и мелодичный, представленный такими артистами, как: Майлз Дэвис и Дэйв Брубек. *Хард-боп*, сочетавший элементы *блюза* и *госпела*, был более энергичным, а *модальный джаз*, примером которого является альбом „Kind of Blue” Майлза Дэвиса, экспериментировал с более свободными гармоническими структурами.

В 1960-х годах джаз стал еще больше разнообразным. Такие музыканты как Джон Колтрейн и Орнетт Коулман стали практиковать радикальную форму – *фри-джаз*, отказавшись от традиционных аккордовых структур и размеров.

С конца 1960-х до середины 1970-х годов джаз вступил в эпоху *фьюжн*, когда музыканты Майлз Дэвис и Херби Хэнкок начали соединять джаз с элементами *рока*, *фанка* и *электронной музыки*.

- 1 **Определите** специфику жанра *блюз*, стиля фортепианной музыки *рэгтайм* и религиозной песни *спиричуэлс*, используя различные информационные источники.
- 2 **Создайте** плакат «Джаз: музыка свободы и импровизации», включив в него исторические данные, музыкальные стили, исполнителей и наиболее яркие произведения.
- 3 **Прокомментируйте** одно из предложенных музыкальных произведений, исходя из следующих параметров: идейное содержание, образ, форма, язык, стиль.
- 4 **Сформулируйте** эстетические характеристики джазовой музыки применительно к жизни и сферам человеческой деятельности.

Эверетт Спруилл. *А потом был блюз*

Репертуар для прослушивания:

- 1 Рэгтайм „The Entertainer” Скотта Джоплина.
- 2 Рэгтайм „Black and White Rag” Джорджа Ботсфорда.
- 3 Пьеса „Basin Street Blues” Спенсера Уильямса (исполнитель: Луи Армстронг).
- 4 Пьеса „C Jam Blues” Дюка Эллингтона.

Луи Армстронг (1901–1971)

История одного шедевра: *When the Saints Go Marching In* («Когда святые маршируют»)

Песня «When the Saints Go Marching In», основанная на духовной и госпел-музыке, первоначально исполнялась в афроамериканских церквях. Знаменитый джазовый музыкант Луи Армстронг превратил ее из простой религиозной песни в международный хит (1930). Благодаря уникальному стилю, импровизации и энергии данный хит обрел мировую известность.

Праздничная песня демонстрирует силу музыки, которая приносит радость и вдохновение даже в самые трудные минуты. Армстронг с его характерным голосом сообщает интерпретации элемент индивидуальности и искренних эмоций. Ключевая особенность версии Л. Армстронга – импровизация – добавляет ритмические и мелодические вариации, которые делают каждое исполнение уникальным.

Инструменты, характерные для джаза: труба (на которой играл Армстронг), кларнет, тромбон, контрабас, барабаны, а иногда и фортепиано – выполняют важную роль, способствуя своеобразному эмоциональному звучанию пьесы. Они не только сопровождают, но и являются активными участниками, создающими музыку в процессе исполнения по вдохновению, ведущими диалог и выстраивающими динамику произведения.

- 1 **Определите** понятие «музыкальная импровизация».
- 2 **Объясните** секреты песни «When the Saints Go Marching In», прослушав различные варианты.
- 3 **Выучите** и выразительно **исполните** песню «When the Saints...» с ритмическим аккомпанементом по образцам, предложенным ниже.

When the Saints Go Marching In

Tempo di marcia C Американская народная песня

O when the Saints go march-ing in,

O when the Saints go march - ing in,

O Lord I want to be in that num-ber

O when the Saints go march - ing in.

Джордж ГЕРШВИН
(1898–1937)

Равсодия в блюзовых тонах (Rhapsody in Blue)

Американский композитор и пианист Джордж Гершвин стал знаменитым благодаря своему умению сочетать классическую музыку с джазом и фольклором. Он родился в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов из России и в раннем возрасте начал играть на фортепиано. Дж. Гершвин прославился своими сочинениями в различных жанрах, включая классическую музыку, оперу, музыку для театра и кино.

Среди выдающихся произведений Дж. Гершвина – опера «Порги и Бесс» (1935), вдохновленная жизнью афроамериканского населения, в которую включена известная песня „Summertime” («Летней порой»), а также „An American in Paris” («Американец в Париже») для фортепиано с оркестром (1928). Его стиль оказал глубокое влияние на американскую музыку, а его произведения способствовали популяризации джаза среди широкой публики.

„Rhapsody in Blue” («Равсодия в блюзовых тонах») – одно из известнейших произведений Дж. Гершвина, законченное в 1924 году. Это симфоническое произведение, сочетающее элементы классической музыки с джазом, что создает особый стиль, повлиявший как на американскую академическую музыку, так и на эволюцию джаза. Сочинение отличается энергичными ритмами, запоминающимися мелодиями и яркой атмосферой, отражающей динамизм развития межвоенной эпохи в Соединенных Штатах.

Выразительные особенности музыкального языка пьесы „Rhapsody in Blue”:

- ① Начало темы кларнета – знаменитое *глиццандо*, характерное для джазовой техники.
- ② Выразительные мелодические линии, достаточно простые и легко запоминающиеся, контрастируют с интенсивными ритмическими разделами, обеспечивая балансирование между напряжением и расслаблением.
- ③ На протяжении всего произведения присутствуют синкопированные и *свинговые* ритмы.
- ④ Расширенные аккорды добавляют ощущение напряженного ожидания, создавая загадочно-элегантную атмосферу и контрастируя с классическими гармониями.
- ⑤ Сочетание сольных и обширных оркестровых разделов подчеркивает как классический концертный стиль, так и спонтанное взаимодействие, типичное для джаза.
- ⑥ Смена темпов и тональностей создает драматические контрасты.
- ⑦ Фортепиано призвано создать ощущение импровизационной свободы.

- ① **Расскажите** историю создания „Rhapsody in Blue”, предварительно изучив сведения из различных информационных источников.
- ② Внимательно **прослушайте** „Rhapsody in Blue” Дж. Гершвина.
- ③ **Прокомментируйте** выразительные особенности музыкального языка „Rhapsody in Blue” Дж. Гершвина.
- ④ **Определите** наличие импровизаций во время прослушивания „Rhapsody in Blue”.
- ⑤ **Назовите** пьесы с интересными, на ваш взгляд, музыкальными импровизациями.
- ⑥ **Назовите** имена знаменитых джазовых исполнителей/исполнительниц.

Элементы джаза в легкой музыке

XX-й век отмечен значительным влиянием джаза на музыку, предназначенную для отдыха и развлечений. Благодаря импровизации и свободе выражения джаз проник в различные популярные музыкальные стили, такие, как: *танцевальная музыка*, *свинг*, а позже и *рок-н-ролл*. Синкопированные ритмы и сложные гармонии были адаптированы для более широкой публики, создавая яркую и энергичную атмосферу танцевальных залов. Великие музыканты Дюк Эллингтон и Каунт Бэйси помогли сделать джаз доступным, превратив его в массовое явление. Джаз также стал использоваться в музыке к фильмам, усиливая ее драматизм и эмоциональность. Универсальность джаза в сфере развлечения привела к его популярности в мировом масштабе.

Дмитрий Шостакович и Джордже Энеску,
Москва, 1946 г.

«Сюита № 1 для джаз-оркестра» (1934), созданная русским композитором Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем, не является джазовой в подлинном американском смысле, отражая стиль и элементы, характерные для развлекательной музыки, фокстрота и других танцев того времени, испытавших влияние салонного джаза. Это музыкальное произведение состоит из трех частей: фокстрота, вальса и польки. Музыка пьесы «Полька» отличается игривостью, изяществом, ироничностью, тонким юмором.

- 1 **Послушайте** пьесу «Полька» из «Сюиты № 1 для джаз-оркестра» Д.Д. Шостаковича.
- 2 **Выучите** и **исполните** ритмический аккомпанемент к пьесе «Полька» по предложенному ниже образцу, используя ударные инструменты: барабан, треугольник, бубен.
- 3 **Прокомментируйте** высказывание Дж. Энеску о музыке Д.Д. Шостаковича, которую он сравнивал с «пробуждением душ силой звукового призыва».

Ритмический аккомпанемент «Полька» из «Сюиты № 1 для джаз-оркестра»

Four musical staves (A, B, C, D) showing rhythmic accompaniment for the waltz "Polka" from Shostakovich's Suite No. 1 for Jazz Orchestra. The time signature is 4/4.

- A** Shows a sequence of eighth notes and quarter notes, with a circled 'X' above the first measure.
- B** Shows a sequence of eighth notes and quarter notes, with a circled 'X' above the first measure and a gear symbol below the second measure.
- C** Shows a sequence of eighth notes and quarter notes, with a circled 'X' above the first measure and a gear symbol below the second measure.
- D** Shows a sequence of eighth notes and quarter notes, with a circled 'X' above the first measure and a gear symbol below the second measure.

Этноджаз в мире музыки

Группа „Trigon” из Республики Молдова (основана 7 октября 1992 г.) – одна из самых известных джазовых групп стиля *этно-фьюжн* в восточноевропейском пространстве. „Trigon” сочетает элементы джаза, отмеченные влиянием традиционного молдавского и восточноевропейского фольклора, с фолком, этно, джазом, роком и симфонической музыкой.

Группа „Trigon” под руководством альтиста и композитора Анатола Штефэнца пользуется международным успехом, участвует в джазовых фестивалях по всему миру и ценится за виртуозность и креативность своих участников: Анатол Штефэнец – альт; Вали Богян – саксофон, труба, кавал, вокал; Дан Брумэ – гитара; Гарри Твердохлеб – барабаны. В их репертуаре представлены как оригинальные произведения, так и обработки, вдохновлённые молдавской народной музыкой.

Группа „Trigon”, Республика Молдова

Пьеса „Brâul” («Поясок») в исполнении группы „Trigon”

Пьеса „Brâul” из репертуара группы „Trigon” – это захватывающий сплав фольклорных традиций и джазовой импровизации, она отражает мастерство группы в воплощении народных танцев в новой, живой и новаторской форме, не теряя при этом связи со своими культурными корнями.

Особенности пьесы „Brâul”:

- Живой и энергичный ритм, порой в ассиметричных размерах.
- Современная и джазовая выразительность за счет акцентированного ритма барабанов и динамичных басовых линий.
- Яркая ритмическая структура, представляющая идеальную основу для импровизаций.
- Традиционные мелодии в жанре *brâu* сохраняют мелодическую сущность и ритмический характер народного танца.
- Фольклорные мотивы адаптированы, а импровизации создают новый уровень сложности, превращая фольклорный материал в современную композицию.
- У каждого инструменталиста есть свой момент свободы, способствующий звуковому разнообразию и текучей структуре произведения.

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ

«Развитие мелодического контура пьесы „Brâul”»

- 1 **Создайте** рабочие группы по 4 ученика.
- 2 **Ознакомьтесь** с характерными особенностями народного танца „Brâul”.
- 3 **Представьте** развитие мелодического контура пьесы „Brâul” во время ее прослушивания в исполнении группы „Trigon”, следующим образом:
 - (а) Прикрепите на столе для каждой группы лист бумаги формата А4;
 - (б) Нарисуйте в углах листа точки разных цветов;
 - (в) Каждый участник группы представляет контур мелодии (во время звучания музыки), выводя из точки линию маркером соответствующего цвета.
- 4 **Повесьте** на доске работы и **прокомментируйте** их.

- 1 **Послушайте** и **оцените** артистизм разных исполнителей песни „Primăvară” («Весна») группы „Noroc”, проследив, как в их версии сохранилась или трансформировалась суть пьесы.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** песню „Primăvară” М. Долгана.

Primăvară

Стихи: Андрей Стрымбяну. Музыка: Михай Долган

Moderat
am

Îmi șop-teș-te i - ni - ma, i - ni - ma, i - ni - ma,

Sim - te că-i a - proa-pe pri-mă - va - ra

Și nu ști - e ni - me - nea, Și nu ști - e ni - me - nea

Gân - du - ri - le me - le un - de zboa - ră.

Se tre-zesc câm-pi - i - le, cân-tă cio-câr - li - i - le,

Nu o - preș-te ni - meni pri-mă - va - ra.

Refren:
dm G dm

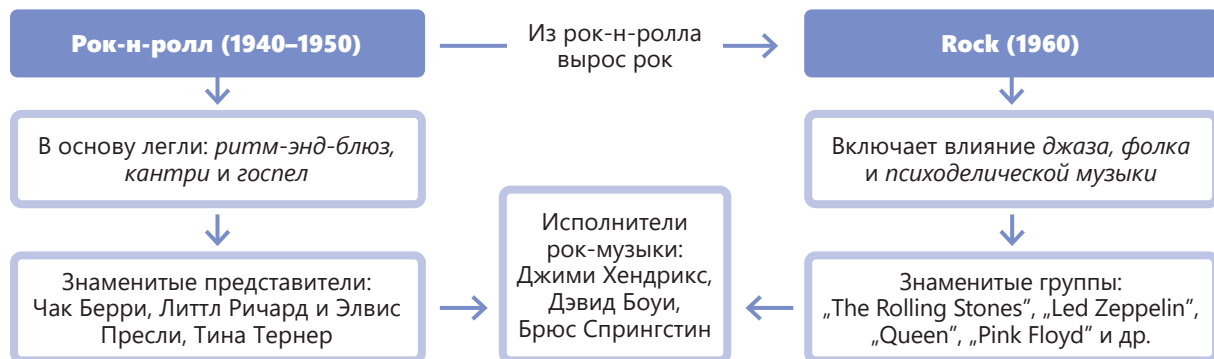
Pri-mă-va - ră, pri - mă-va - ră, Mi-a-min-tești a câ - ta oa - ră

1. dm E7 am A7 2. dm E7 am

De lu-mi-na dra-gos-tei din-tâi. De lu-mi-na dra-gos-tei din-tâi.

Рок-н-ролл – революция в мировой музыке

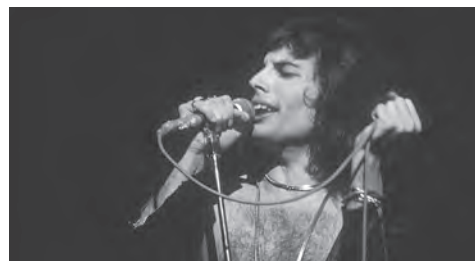
Революционный музыкальный феномен 1950-х годов – *рок-н-ролл* (*rock-and-roll*) радикально изменил культурный и социальный ландшафт. Сочетая элементы *блюза*, *кантри* и *госпела*, музыканты заложили основу для новаторского слияния жанров, объединившего афроамериканские и европейские музыкальные традиции. Энергичный и нонконформистский стиль рок-н-ролла стал формой выражения молодежного бунта против строгих социальных норм того времени. Он повлиял на отношение к личной свободе, способствовал снижению расовых барьеров. Рок-н-ролл произвел революцию в музыкальной индустрии, его пропагандировали по радио и телевидению.

Элвис Пресли (1935–1977)

Тина Тернер (1939–2023)

Фредди Меркьюри (1946–1991)

- 1 **Опишите** историю и характерные особенности музыкальных стилей рок-н-ролл и рок.
- 2 **Определите** социальную и культурную роль рок-музыки, оперируя музыкальными примерами.
- 3 **Подберите** самостоятельно знаменитые пьесы из репертуара исполнителей и групп рок-музыки и рок-н-ролла, учитывая их музыкальное содержание.
- 4 **Послушайте и потренируйтесь** в аккомпанементе пьесы „We Will Rock You“ с помощью перкуссии тела, используя образцы, предложенные ниже.

Фрагмент пьесы „We Will Rock You“
Фредди Меркьюри

Элвис Пресли – один из немногих мировых знаменитостей, признанный королем рок-н-ролла. Среди песен, принесших ему успех, много классических рок-песен: „Jailhouse Rock” («Тюремный рок»), „Hound Dog” («Охотничья собака»), „All Shook Up” («Все встряхнулось») и др.

Пьеса „Yesterday” («Вчера») была записана группой „The Beatles” в 1965 году. Она занесена в *Книгу рекордов Гиннеса* по количеству альтернативных версий (более 1 600). Песня включена в топ 500 лучших песен всех времен и была исполнена известными артистами, как: Элвис Пресли, Боб Дилан, Фрэнк Синатра, Пласидо Доминго.

Участники музыкального квартета „The Beatles”

- 1 **Ознакомьтесь** с историей и творчеством группы „The Beatles”.
- 2 **Послушайте** и **охарактеризуйте** выразительность пьесы „Yesterday” («Вчера») в исполнении Элвиса Пресли.

Yesterday

Слова и музыка: Джон Леннон, Пол Маккартни

Moderato

Yes - ter - day, all my troub - less seemed so far a - way
Sud - den - ly, I'm not half the man I used to be

Now it looks as though they're here to stay, Oh, I be - lieve in
There's a shad - ow hang - ing o - ver me Oh, yes - ter - day came

yes - ter - day. Why she had to go I don't know she wouldn't say
sud - den - ly.

I said some - thing wrong, Now I long for yes - ter -

Coda
day. // yes - ter - day. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm.

„Queen” – легенда, изменившая рок-музыку и вдохновившая поколения

Группа „Queen” была основана в 1970 году в Лондоне Фредди Меркьюри, Брайаном Мэем, Роджером Тейлором и Джоном Диконом. Название „Queen” («Королева») принадлежит Фредди Меркьюри, который выбрал его как мощное и запоминающееся, отражающее силу и разнообразие. Группа „Queen” быстро стала известна своим новаторским стилем, оказавшим значительное влияние на рок-культуру. Первое же турне по США (1975) принесло феноменальный успех. Песня „Bohemian Rhapsody” («Богемская рапсодия») стала хитом, получившим первую платиновую пластинку, после чего „Queen” завоевала мировую популярность. Чтобы в экстравагантном стиле отблагодарить преданных поклонников, „Queen” провела бесплатный концерт в лондонском Гайд-парке. По некоторым оценкам, на нем присутствовали 150–200 тысяч человек – это самая большая аудитория, для которой группа выступала на тот момент, и самый высокий рекорд посещаемости концерта в Гайд-парке на сегодняшний день. Песня „We Will Rock You” («Мы вас раскачаем») занимала первую позицию во Франции 12 недель подряд, уступив место песне „We Are The Champions” («Мы чемпионы»), ставшей не менее знаменитой.

Группа совершила несколько туров по Европе, США, Японии. Альбом „The Game” («Игра») (1980) только в Канаде выиграл пять платиновых пластинок. Песня „Another One Bites the Dust” («Еще один свалился замертво») стала самым продаваемым синглом за всю историю. К концу 1980 года „Queen” продала более 45 миллионов альбомов по всему миру.

Участники знаменитой группы „Queen”

Песня „The Show Must Go On” («Шоу должно продолжаться») группы „Queen” передает мощное послание о стойкости, мужестве и решимости перед трудностями. Написанная гитаристом Брайаном Мэем и страстно исполненная Фредди Меркьюри, песня рассказывает о том, что надо жить и творить, несмотря на страдания и личные проблемы. Текст отражает внутреннюю борьбу Меркьюри, который в то время столкнулся с болезнью – СПИДом. Припев „The Show Must Go On” содержит оптимистичное послание к жизни и ее неизбежному продолжению, независимо от обстоятельств. Это послание часто интерпретируется как символ неукротимого духа человека.

- 1 **Послушайте** песню „The Show Must Go On” в исполнении группы „Queen”.
- 2 **Проанализируйте** классическую рок-музыку, слушая песни из репертуара группы „Queen”.
- 3 **Определите** элементы языка, выражающие идею стойкости в песне „The Show Must Go On” в исполнении Фредди Меркьюри.
- 4 **Расскажите** после просмотра концертов рок-музыки о том, как музыка выражает чувства и как музыканты с помощью искусства передают различные жизненные ситуации.
- 5 **Составьте** свой топ известных песен из репертуара какой-либо рок-группы.

- 1 **Ознакомьтесь** с видеоклипом на песню „They Don't Care About Us” («Они не заботятся о нас») в исполнении Майкла Джексона.
- 2 **Изучите** период и события, которые способствовали написанию пьесы, выделив такие темы, как права человека, расовое равенство и социальная справедливость.
- 3 **Обсудите**, как музыка прослушиваемой пьесы влияет на мнения и поведение людей в обществе.
- 4 **Выучите и исполните** песню „They Don't Care About Us”, сопровождая ее подходящим ритмическим аккомпанементом.

„They Don't Care About Us” («Они не заботятся о нас») – культовая песня Майкла Джексона, написанная в 1995 году и вошедшая в альбом „HIStory”. Песня имеет мощный социальный посыл, затрагивающий такие темы, как несправедливость, дискриминация и нарушения прав человека. Песня ценится за ее энергичный ритм и сочетание поп-музыки, рока и традиционной бразильской культуры. Содержание песни остается актуальным и сегодня, она воспринимается как протест против угнетения и неравенства.

They Don't Care About Us

Слова и музыка: Майкл Джексон

dm C

Skin head dead head ev - ery - bo - dy gone bad

dm C

Sit - u - a - tion ag - ra - va - tion ev - ery - bo - dy al - leg - a - tion

dm C

In the suite on the news ev - ery - bo - dy dog food

dm C

Bang bang shock dead ev - ery - bo - dy's gone mad

dm C dm

All I wan-na say is that they don't real - ly care a - bout us.

Легкая музыка на рубеже XX–XXI веков

Поп-музыка и диско представляют собой два самых значительных музыкальных стиля, которые сформировали мировую развлекательную культуру и индустрию XX века и оказали большое влияние на эволюцию современной музыки. Эти стили развивались и влияли друг на друга, представляя переходный период в музыкальной индустрии. В начале XXI века поп-музыка заимствовала элементы диско, интегрируя цифровые технологии и синтетические звуки, что привело к диверсификации стилей и развитию глобализированного саунда (звучания), доступного широкой публике.

Музыкальный словарь

Диско (сокращенное от *дискотека*) – значительное музыкальное и культурное явление 70-х годов XX в. Стиль диско развился из ритмов *фанка* и *соула*.

Поп-музыка (сокращенное от *популярная*) – доступный музыкальный стиль, ориентированный на широкие массы. Развился под влиянием нескольких стилей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Эволюция диско и поп-музыки»

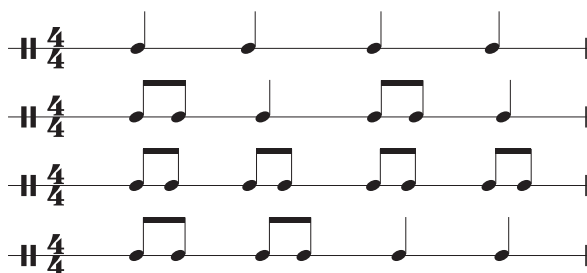
- 1 **Подготовь** презентацию PowerPoint об эволюции диско и поп-музыки, показывая черты каждого стиля и их влияние друг на друга.
- 2 **Приведи** примеры выдающихся исполнителей каждого периода.
- 3 **Объясни**, как эти музыкальные стили повлияли на мировую культуру.

„АВВА” – одна из самых знаменитых в мире поп-групп, основанная в 70-х годах XX века в Швеции. Стиль группы сочетает в себе запоминающиеся мелодии со сложными вокальными гармониями и новаторской по тем временам аранжировкой. Среди известных песен группы – такие, как „Dancing Queen” («Танцующая королева»), „Mamma Mia” («Моя мама»), „The Winner Takes It All” и др.

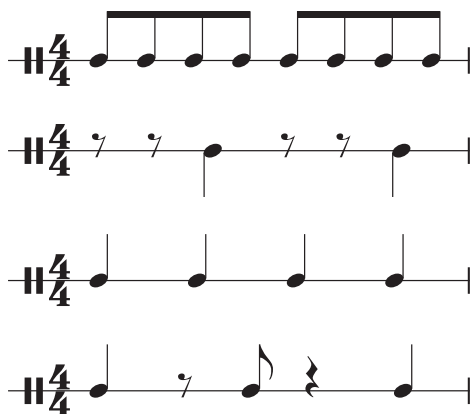

Участники группы „АВВА”

- 1 **Послушайте** хит в стиле диско 70-х гг. XX века (например, „Stayin' Alive” («Остаться в живых») группы „Bee Gees”) и современную поп-песню (например, „Uptown Funk” («Фанк с окраины») Марка Ронсона в исполнении Бруно Марса), сравнив ритмические, инструментальные и аранжировочные элементы.
- 2 **Послушайте и напойте** мелодию песни „Mamma Mia” из репертуара группы „АВВА”.
- 3 **Подберите** ритмические формулы и ударные инструменты, подходящие для сопровождения песни „Mamma Mia”.

Ритмические формулы для аккомпанемента

- 1 **Послушайте** песню „Un poquito cantas” («Ты немного поешь») в различных исполнительских вариантах: вокального ансамбля, хора, гитары, оркестра и др.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** мелодию песни „Un poquito cantas”.
- 3 **Порепетируйте** ритмические формулы на ударных инструментах (клавесах, маракасах) и перкуссии тела (поочередные удары по груди, коленям, хлопки в ладоши).
- 4 **Исполните** аккомпанемент к песне „Un poquito cantas” небольшими группами и оцените артистизм друг друга.

Un poquito cantas

(латиноамериканский фольклор)

dm A7 A7 dm

1. Un po-qui-to can - tas, un po-qui-to bai - las,

dm A7 A7 dm

Un po-qui-to le - lo-la come un ca-na-ri - o.

dm A7 A7 dm

Le-lo - la, le-lo - la, le - lo-le - lo - le-lo - la,

dm A7 A7 dm

Le-lo - la, le-lo - la, le - lo-le - lo - la.

2. Un poquito vino, un poquito aire.
3. Un poquito vientos, un poquito sombras.
4. Un poquito machos, un poquito chicas.

„Alternosfera”: поэтика, меланхолия и революция в альтернативном роке

Альтернативная рок-группа „Alternosfera” была создана в декабре 1998 года в Кишиневе, ее основатели – Марчел Бостан (вокалист и ведущий автор текстов), Марин Никоарэ (гитарист) и еще несколько их друзей. Сначала группа выступала перед ограниченной публикой, но вскоре завоевала популярность благодаря своему оригинальному стилю и глубоким по смыслу поэтическим текстам.

Участники рок-группы „Alternosfera”

Выпуск первого альбома «Город 511» состоялся в 2005 году. Этот альбом привлек внимание меланхолическими стихами, лирическими образами и символическими аллюзиями. Он был отправной точкой для стиля группы, в котором преобладало влияние альтернативного рока и стиля *grunge* – поджанра рок-музыки, характеризующегося грубым, искаженным звуком и бунтарским отношением к музыкальным условностям, но в данном случае – с более меланхолической и интроспективной эстетикой. С годами „Alternosfera” продолжала наращивать свою популярность, выпуская успешные альбомы: „Visători cu plumb în ochi sau Ultima scrisoare pentru femeia nordică” (2007), „Virgula” (2012), трилогия „Epizodia” (2013) и „Haosoleum” (2015).

Николае Мунтяну, барабанщик

Марчел Бостан, вокалист и автор текстов

- ① **Изучите** историю группы альтернативного рока „Alternosfera”, используя различные информационные источники.
- ② **Послушайте** и **охарактеризуйте** ценные качества пьесы „Epizodia” из репертуара группы „Alternosfera”.
- ③ **Объясните** популярность и влияние группы „Alternosfera” в национальном культурном пространстве.
- ④ **Прокомментируйте** творчество группы в соответствии со следующими параметрами: символизм текстов, многогранность музыкального стиля, повторяющиеся темы, повествовательная концепция альбомов.
- ⑤ **Напишите** сочинение на тему: «„Epizodia” – художественный манифест нынешнего поколения».

Уникальные качества пьесы „Epizodia” из репертуара группы „Alternosfera”:

- Выражает повышенную восприимчивость к жизни и собственным переживаниям.
- Образ связан с проблемой бегущего времени и его влияния на жизнь и личность.
- Музыка и текст песни подчеркивают осознание эфемерности и перемен, предлагая слушателям задуматься о значении времени в собственной жизни, сформулировать экзистенциальные вопросы.
- Песня отражает внутренний мир, глубокие мысли и чувства, зачастую связанные с поиском своего «Я» и смысла существования.

Киномузыка как «история любви»

Без музыки фильмы были бы просто историями в картинках, лишенными эмоций. Музыка к фильмам наводит на размышления и заставляет нас открывать жизнь в ее различных проявлениях. В одном из интервью режиссер Клод Лелуш заметил: «В своих фильмах я использую музыку так же, как актера. Музыка – потрясающий режиссер для актеров [...]».

Один из самых романтических фильмов всех времен – „Une histoire d'amour” («История любви»), 1970 г., режиссер Артур Хиллер, удостоенный премий «Оскар» и «Золотой глобус». Для этого фильма Франсисом Леем на слова Катрин Дежаж была написана одна из самых известных песен с таким же названием, «История любви». За более чем 40-летнюю карьеру Франсис Лей написал музыку к более чем 100 фильмам и сочинил более 600 песен, за что получил множество наград, золотых и платиновых дисков.

Музыкальный словарь

Музыка кино – это особый жанр музыки, элемент кинематографического искусства. Она может выполнять иллюстративную функцию, сопровождая сюжет фильма, а может играть самостоятельную роль в развитии художественного замысла, становясь важным фактором выстраивания драматургии.

- 1 **Откройте** для себя разнообразные человеческие переживания, выраженные в музыке к фильмам: «Ромео и Джульетта» Нино Роты; «Титаник» Джеймса Хорнера; «Гладиатор» Ганса Циммера, обсудите их после прослушивания.
- 2 **Послушайте** песню „Une histoire d'amour” в исполнении нескольких певцов.
- 3 **Напойте** несколько фрагментов мелодии песни „Une histoire d'amour” в форме диалога.

Une histoire d'amour

Стихи: Катрин Дежаж. Музыка: Франсис Лей

Moderato
am

Une his - toire d'a - mour Où cha - que jour de - vient pour

nous le der - nier jour, Où on ne peut dire „à de -

main” à son a - mour Et qu'on est là tout près de

lui à re - gar - der Mou - rir sa vie etc.

Вальс Еуджена Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Композитор Еуджен Дога входит в сотню мировых личностей, объявленных в 2000 году «Человеком тысячелетия». В румынском пространстве после гениального композитора Джордже Энеску только Еуджен Дога был удостоен такого международного признания. «Вальс» был написан для фильма режиссера Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь» (1978 г.) – экранизации рассказов русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. В фильме подняты темы любви и судьбы, и музыка прекрасно отражает тонкость и силу чувств героев.

В 2014 году «Вальс» был признан ЮНЕСКО одним из шедевров XX века.

Взволнованная мелодия вальса имеет четкую, плавную, волнистую мелодическую линию с широкими фразами, выражающими нежность и мечтательность. Трёхдольная ритмическая пульсация придает музыке элегантный и изящный характер. Тонкая и сбалансированная оркестровка подчеркнута звучностью струнных инструментов и фортепиано, выражающих сильные романтические чувства. Духовые инструменты добавляют блеск и ощущение простора. Богатый выразительными деталями, вальс отличается элегантной простотой, что делает его доступным и запоминающимся.

Кадр из фильма
«Мой ласковый и нежный зверь»

- ① **Послушайте** «Вальс» Е. Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
- ② **Запишите** в музыкальный дневник, что вы чувствуете, слушая мелодию «Вальса» из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и как меняются эмоции на протяжении пьесы.
- ③ **Выявите** моменты в процессе прослушивания, когда мелодия повторяется и когда звучат вариации на нее.

«Вальс» из фильма «Мой ласковый и нежный зверь»

(фрагмент)

Музыка: Еуджен Дога

- Откройте для себя исключительный феномен художественной личности Еуджена Доги в высказывании великого поэта Григоре Виеру: «Благодаря творцам, которые волшебным пламенем своего сердца умеют укротить наш сверхмоторизированный век, человек сближается с человеком, нация с нацией, народ с народом. Композитор Еуджен Дога – один из таких творцов... Его песня не дает скучать и отчаиваться... Еуджен Дога растворился в песне, как запах ели в горном воздухе. Не он говорит свою песню сегодня, а песня говорит нам его самого...».

ОЦЕНИВАНИЕ

Обсуждения и отношения

- 1 Опишите происхождение и развитие импрессионизма в живописи и музыке.
- 2 Определите характерные особенности джаза, рок-музыки, рок-н-ролла, диско.
- 3 Кратко расскажите историю возникновения джазовой музыки.
- 4 Объясните, как джаз взаимодействует с академической музыкой и фольклором.
- 5 Аргументируйте социальную и культурную роль рок-музыки, приведите музыкальные примеры.
- 6 Прокомментируйте важность рок-музыки, используя следующие цитаты: «Рок-музыка – это голос поколения, которое отказывается молчать. Это наш способ сказать, что мы хотим большего от жизни» (*Брюс Спрингстин*); «В эпоху цифровых технологий рок остаётся источником подлинности, напоминанием о том, что нас связывают настоящие чувства и общие пристрастия». (*Дэйв Грол*).

Исполнение и творчество

- Создайте группы для выразительного исполнения песен с аккомпанементом, на выбор.
- Дайте оценку музыкально-исполнительской культуры каждой из групп по заранее установленным критериям и баллам.

Вопросник

- 1 Какие образы преобладают в музыке композиторов-импрессионистов?
- 2 Какие композиторы представляют импрессионистскую музыку?
- 3 Из каких музыкальных традиций родился джаз?
- 4 Кто из композиторов впервые соединил классическую музыку с джазом?
- 5 Какие музыкальные группы из Республики Молдова представляют легкую и рок-музыку?

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

«РАЗНООБРАЗИЕ МУЗЫКИ В НАШИ ДНИ»

Цель проекта: Выяснить, как функционируют звук и ритм, исследовать влияние технологий на создание и распространение музыки, а также художественное выражение эмоций и идей, вдохновленных различными музыкальными жанрами. Сформулировать взгляды на роль музыки в повседневной жизни с объяснениями и аргументами по следующим аспектам:

НАУКИ: Проведение акустических экспериментов и анализ звуковых волн, изучение образования звуков с помощью различных предметов и материалов. Исследование влияния разных жанров музыки на настроение людей.

ТЕХНОЛОГИИ: Создание виртуального музыкального инструмента с помощью программных приложений (например: *GarageBand*, *Soundtrap*) для сочинения коротких пьес и исследования связи между музыкой и технологиями. Разработка цифрового плаката о разнообразии музыки с использованием QR-кодов.

ИСКУССТВА: Создание коллажа, иллюстрирующего различные музыкальные жанры и их специфические черты (например: костюмы, инструменты, графические элементы, характерные для каждого жанра). Создание танца или хореографического движения, вдохновленного современной электронной музыкой или другим выбранным музыкальным жанром.

МАТЕМАТИКА: Изучение формы синусоидальных звуковых волн путем построения графиков волн для разных частот с использованием синусоидальных функций для понимания изменений амплитуды и частоты в музыке разных стилей (рок, диско, джаз и т.д.).

Музыка – ценное достояние личности

Музыка – это универсальный язык, с помощью которого люди выражают свои эмоции, мысли и внутренние переживания. Она позволяет нам соединиться с самим собой, размышлять о чувствах, которые мы испытываем, и художественно выражать их.

У каждого из нас развивается тяга к определенным жанрам музыки и артистам, отражающим близкие ему ценности, культуру и стремления. С помощью музыки человек может познать скрытые стороны своей личности, лучше понять, кто он и чего хочет. Она может служить зеркалом души, раскрывая глубинные желания, тревоги и мечты. Музыка – это гораздо больше, чем просто развлечение. Она является инструментом самопознания и развития личности.

- ❶ Почему музыка выполняет разные функции в человеческой жизни?
- ❷ В какие моменты жизни людей звучит музыка?
- ❸ Как музыка может повлиять и изменить человеческие чувства, мысли, взгляды на жизнь?
- ❹ Какие ценности может выражать музыка разных жанров?
- ❺ Когда музыка с ее побуждающей силой не может быть заменена другими языками общения?

Функции музыки в жизни человека:

- гносеологическая (познавательная);
- аксиологическая (ценностная);
- гедонистическая (радостная);
- суггестивная (внушающая);
- коммуникативная (связывающая);
- эвристическая (открывающая);
- катарсическая (очищающая);
- эстетическая (художественная);
- воспитательная.

Музыкальный словарь

Ценности личности представляют собой набор внутренних убеждений и принципов, с помощью которых человек определяет свою идентичность и самоощущение. Они влияют на то, как мы воспринимаем себя и взаимодействуем с окружающим миром.

Скрипач Илиан Гырнец

Дойна и Ион Алдя-Теодорович

Бас-гитарист Алекс Каланча

Разнообразие человеческих переживаний, передаваемых музыкой

Музыка способна воспроизвести всю палитру человеческих переживаний, от самых счастливых и волнующих моментов до самых глубоких страданий и внутренних потрясений. Разнообразие человеческих переживаний безгранично. Люди не только чувствуют эмоциональное состояние, выраженное в музыке, но и могут поделиться им с другими.

- 1 **Разработайте** «матрицу эмоций в музыке» с изображениями и словами, которые воплотят разнообразие человеческих чувств, испытываемых благодаря музыке.
- 2 **Откройте** для себя чувства, выраженные в песне „Love Me Tender“ («Люби меня нежно») в исполнении Элвиса Пресли.
- 3 **Выучите** и выразительно **исполните** песню „Love Me Tender“.

История одного шедевра: „Love Me Tender“ в исполнении Элвиса Пресли

„Love Me Tender“ – одна из самых известных и любимых песен. Эта нежная и трогательная баллада с годами стала культовым романтическим символом, она исполняется многими артистами и звучит в разных контекстах – от рекламных роликов до культурных мероприятий. Простая и легко узнаваемая мелодия разворачивается в медленном темпе и звучит мягко, спокойно и задушевно. Вокальное исполнение Элвиса Пресли – одна из сильных сторон песни. Его глубокий, бархатистый и полный эмоций голос придает музыке чувствительность и искренность. Стихи содержат признание в чистой любви и преданности.

Love Me Tender

Стихи: Вера Мэтсон. Музыка: Элвис Пресли

Love me ten-der, Love me sweet, Ne-ver let me go.

You have made my life com-plete, And I lo-ve so! Love me ten-der,

Love me true, All my dreams ful - fill. For my dar-ling I love you

1. D7 G And I al-ways will. 2. D7 G And I al - ways will.

Кристоф Виллибальд ГЛЮК.

Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика»

Одна из самых ранних историй о любви, благородном человеческом чувстве, связана с мифологическими героями Орфеем и Эвридикой – это история об утраченной любви, которая затем была найдена и потеряна снова. Миф об Орфее был источником вдохновения для художников в древние времена и продолжает быть им сегодня – на этот сюжет было написано более 100 произведений. Одной из самых известных опер остается «Орфей и Эвридика» немецкого композитора Кристофа Виллибальда Глюка. В греческой мифологии Орфей был поэтом, музыкантом и первым певцом гимнов Эллады, прославившимся своим чарующим талантом. Он играл на лире, полученной в дар от бога Аполлона. Песни и музыка Орфея обладали чудесной силой. Когда он пел, стаи птиц закрывали небо над его головой, рыба выпрыгивала из моря, а реки прекращали течь.

Эдвард Джон Пойнтер.
Орфей и Эвридика

Вскоре после свадьбы Эвридика умерла от укуса змеи. Орфей не смог смириться со смертью возлюбленной и отправился в ад, чтобы найти ее. Вся сила и величие музыки Орфея проявились тогда, когда он спустился в ад, чтобы вывести на свет свою любимую жену Эвридику. Его песня и музыка победили силы смерти и тьму мира мертвых. Но взамен Орфей дал клятву богам, что не взглянет на Эвридику, пока они не окажутся в мире живых.

Ария Орфея «Потерял я Эвридику» (*Che farò senza Euridice – Как мне жить без Эвридики*) звучит после того, как Эвридика умерла во второй раз, когда Орфей не выполнил свою клятву и обратил на нее свой взгляд. Красота и глубокая эмоциональность мелодии, простота гармонии, тонкость оркестровки позволяют слушателю сосредоточиться на внутренних переживаниях героя. Мелодия звучит в мажоре, но некоторые ее нисходящие мотивы проскальзывают как слезы страдания Орфея. Музыка арии стала лирическим размышлением о любви и её утрате, без преувеличенного драматизма.

- 1 **Послушайте** арию Орфея «Потерял я Эвридику» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка.
- 2 **Охарактеризуйте** переживания Орфея, выраженные в арии, **проанализируйте** выразительность элементов музыкального языка.
- 3 **Напойте** знаменитую «Мелодию» из оперы «Орфей и Эвридика» по нотам, представленным ниже, **отобразите** атмосферу безмятежности и грации пространственными движениями рук или шарфом.
- 4 **Объясните**, почему музыка оперы считается красивой?
- 5 **Прокомментируйте** высказывание: «Музыка – универсальный язык души, способный выражать эмоции, которые невозможно описать словами» (Генри Лонгфелло).

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»

(фрагмент)

Петр Ильич ЧАЙКОВСКИЙ. Адажио из балета «Лебединое озеро»

Петр Ильич Чайковский признан одним из самых знаменитых композиторов всех времен.

«Лебединое озеро» – самый известный и любимый в мире балетный спектакль, основанный на легенде о принцессах, превращенных злым волшебником в лебедей.

«Адажио» («Па-де-де Зигфрида и Одетты») из II-го акта «Лебединого озера», представляет собой глубоко лирический и эмоциональный музыкальный номер, характеризующийся меланхолической и романтической атмосферой. Он отражает встречу и любовь между принцем Зигфридом и Одеттой – принцессой, превращенной в лебедя. Музыка «Адажио» построена на широкой, плавной и нежной мелодии, оркестровый аккомпанемент отличается изяществом и драматизмом.

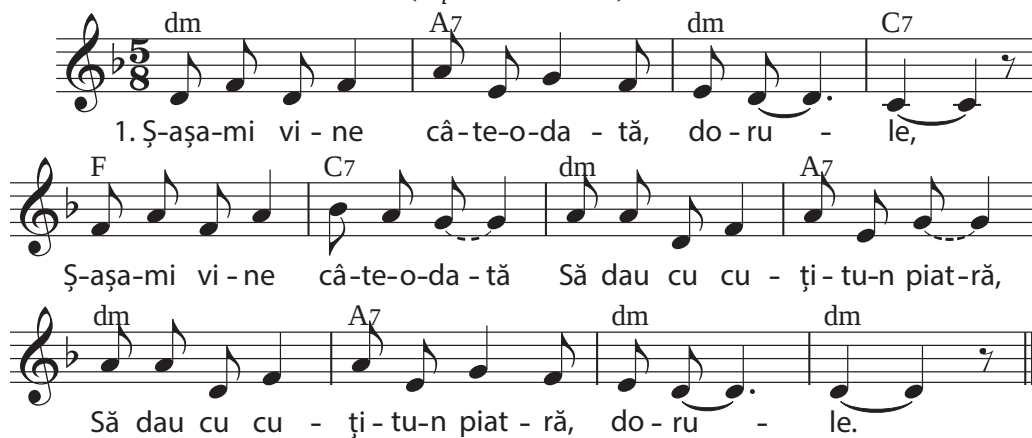
Сцена «Адажио» из II-го акта балета «Лебединое озеро»

- 1 **Откройте** для себя оригинальность театральной трактовки драматического элемента, касающегося судьбы и противостояния ей в достижении любви между Одеттой и Зигфридом, слушая и напевая музыкальные темы из балета «Лебединое озеро».
- 2 **Проследите** в процессе прослушивания «Адажио» из II-го акта балета «Лебединое озеро» диалог между скрипкой и виолончелью, связанный с переживаниями главных героев.
- 3 **Выучите** и выразительно **исполните** народную мелодию „Ş-aşa-mi vine căteodată” («И вот как это иногда приходит ко мне ...»).

Ş-aşa-mi vine căteodată

(народная мелодия)

2. Când s-o-mpărțit norocu', măi dorule,
Când s-o-mpărțit norocu',

Fost-am eu dus la lucru,
Fost-am eu dus la lucru, măi dorule.

Добродетели человека, отражаемые в музыке

«Добродетельный человек подобен ухоженному саду», – гласит древняя пословица. Нравственное совершенство человека проявляется в его добродетелях. Музыка, благодаря своему наводящему на размышления и чувственному посланию, может быть источником добра и образцом для приобретения добродетелей. Добродетель – это не дар, которым человек обладает изначально, а цель, которую необходимо достичь. Человеческие добродетели в разные времена по-разному выражались музыкой.

Тудор КИРИЯК
(р. 1949)

Кантата-концерт *De la Tiras pân'la Tisa* («От Тираса до Тисы»)

Тудор Кирияк – выдающийся молдавский и румынский композитор и педагог, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Республики Молдова, известный своим вкладом в хоровую музыку и музыкальное образование. Он является автором музыки разных жанров, гармонично сочетающей элементы молдавского фольклора с современными композиторскими техниками. Славу Т. Кирияку принесла поэма для голоса и органа «Миорица», включенная Международным музыкальным советом ЮНЕСКО в число 10 лучших произведений мира (1986). Его творчество отражает глубокую связь с национальной музыкальной традицией, вы-

двигая на первый план темы, связанные с патриотизмом, природой и духовностью. В современном музыкальном искусстве Тудор Кирияк пропагандирует культ прекрасного и эстетику естественности.

Кантата-концерт „De la Tiras pân'la Tisa” («От Тираса до Тисы») написана в циклической форме из 12 частей, основана на единой теме и включает фольклор из всех областей распространения румынского языка и песни. Композиция имеет четкую концепцию: любовь между двоими, разлука в поисках средств выживания, воссоединение, создание семьи и младенец, обеспечивающий преемственность в будущем. Фольклорный материал кантаты-концерта является частью репертуара профессионалов старинной румынской традиции.

- 1 **Послушайте** и **определите**, как автор воплощает музыкальный фольклор в кантате «От Тираса до Тисы», сопоставляя фольклорные тексты с поэзией Гр. Виеру, обрабатывая мелодии и адаптируя их к драматическому сюжету.
- 2 **Прокомментируйте** намерение композитора Т. Кирияка объединить академическое искусство с народным, используя инструменты симфонического и духового оркестра, а также народные инструменты.
- 3 **Объясните** роль хора в развитии музыкального дискурса разных частей кантаты-концерта.

Камерный хор Республики Молдова, дирижер – Илона Степан

Певица, исполнительница народных песен и романсов Диаманта Патерэу

Аутентичные песни играют важную роль в продвижении добродетелей, поскольку они передают моральные и культурные ценности через тексты и мелодии, находящие отклик в душе слушателей. «Дайте мне контроль над песнями нации, и мне всё равно, кто издает законы», – сказал античный философ Платон, подчеркнув огромную силу песен в формировании ценностей, поведения и мышления людей, глубокое влияние искусства на общество.

- 1 **Послушайте и охарактеризуйте** ценные качества песни «Мир на земле» в исполнении дуэта Корины Цепеш и Кости Бурлаку: чувства, образ, выразительность музыки и артистизм исполнителей.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** песню «Мир на земле».

Мир на земле

Слова: Кэтэлина Лунгу. Музыка: Кости Бурлаку
Перевод на русский язык: Елена Сирота

Lento

Лю - ди, что же с на-ми вдруг про-и - зо - шло?

Что же всех нас к бес-сер-дечь-ю при-ве-ло? Пес-ня боль-ше

не слыш-на на-шей Зем-ли: Е - е в серд-це мы так ра-ни-ли.

Припев:

Раз-де-ли меж все-ми на -ми, Гос-по-ди, лю-бовь сво-ю,

Что-бы мы под не-бе-са - ми Жи-ли мир-но, я мо-лю.

На - у - чи лю-дей ты, Бо - же, То, что есть у них це-нить.

На Зем-ле ведь рай воз-мо-жен, Ес-ли в ми - ре бу-дут жить.

**Иоганн Себастьян
БАХ**
(1685–1750)

Токката и фуга ре минор

«Токката и фуга» ре минор – одно из самых известных произведений для органа, демонстрирующее его виртуозность и способность воплощать яркие образы. И.С. Бах поднял музыку для органа на высший художественный уровень, оказав влияние на поколения органистов и композиторов. «Токката и фуга» ре минор стала символом его полифонического мастерства и творческим завещанием. Музыкальное произведение состоит из двух отдельных частей – *Токкаты* и *Фуги* – и отражает сложность и глубину музыкального мышления Баха. Оно внушает мысль о человеческих добродетелях, таких, как: мужество, внутренняя сила, настойчивость и духовная глубина.

Музыкальный словарь

В начале **токкаты** звучат драматические, тяжёлые аккорды, которые создают ощущение силы и решимости. Свободная и разнообразная ритмическая структура, типичная для токкаты, порождает мысль о внутренней борьбе человека, сталкивающегося с трудностями. Человеческие добродетели, такие, как: смелость и решительность – передаются через взрывной характер музыкальных фраз и чередование стремительных виртуозных отрывков с моментами отдыха и размышлений. С первых же звуков музыка навевает идею конфликта и его разрешения как символ человеческой жизни.

Фуга строится на теме, полифонически разрабатываемой на протяжении пьесы. Это говорит о настойчивости и дисциплине, двух добродетелей, необходимых для личного развития. Тема неоднократно повторяется, дается в расширении и трансформируется на протяжении всей фуги, подобно тому, как человек развивает свои добродетели посредством постоянных тренировок. Фуга дебютирует изложением темы в одном голосе, а затем последовательно воспроизводится в трех других голосах.

Форма фуги символизирует порядок и равновесие, отражая важность терпения и выносливости. Даже сталкиваясь с препятствиями, основная тема всегда находит свое место в полифонической структуре, вселяя уверенность в том, что с помощью дисциплины можно восстановить порядок и гармонию.

Грандиозный финал произведения служит впечатляющим выводом, символизирующим философскую глубину. Композитор не просто сочиняет техничную виртуозную пьесу, но создает картину духовного пути человека, стремящегося из тьмы к свету. То, как Баху удается соединить сложность контрапункта с чистыми эмоциями, наталкивает на мысль, что добродетели – это не только практические цели, но и средства духовного возвышения. «Токката и фуга» ре минор представляет собой музыкальное зеркало человеческих добродетелей. Мужество, настойчивость, дисциплина и духовная глубина – всё это задействовано в структуре и развитии произведения, обеспечивая звуковой опыт, который выходит за рамки техники и становится медитацией о внутренней силе человека.

- ① **Выясните** значение понятий *полифония, контрапункт, фуга, токката*, пользуясь словарем, энциклопедией и другими информационными источниками.
- ② **Послушайте** «Токкату и фугу» ре минор И.С. Баха в исполнении на органе.
- ③ **Напойте** тему «Фуги» до минор, соблюдая повторность ритмического рисунка.
- ④ **Проследите** технику музыкального развития темы фуги на основе имитации.

Религиозные песни проповедуют такие ценности, как: любовь, сочувствие и взаимопомощь, создавая эмоциональную связь между человеком и обществом. Своими стихами, которые говорят о доброте и жертвенности, они могут вдохновить людей на сострадание к окружающим.

- 1 **Послушайте** исполнение пьесы «Прости меня» в разных вариантах, используя источники из Интернета.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** пьесу «Прости меня».
- 3 **Поделитесь мнением** о том, как молитва и религиозные песни проповедуют добродетели, внутренний мир и взаимопомощь.
- 4 **Напишите** сочинение на тему: «Религиозная музыка и человеческие ценности: священная связь между звуком и духом».
- 5 **Составьте** репертуар народных песен о религиозных чувствах и христианских праздниках, которые вы отмечаете.

Настенная живопись. Монастырь Монсеррат, Испания, 1025 г.

Прости меня

Lento

Да-ле-ко, да-ле - ко и ког-да-то дав - но Жил пре-
муд-рый и о-пыт-ный ста-рец. И всег-да он твер-дил,
и всег-да го-во-рил: Сла-ва Бо-гу за скор-бь и за
ра-дость. И всег-да он твер-дил и всег-да го-во-
рил: Сла-ва Бо-гу за скор-бь и за ра - дость.
Сла-ва Бо-гу за всё, сла-ва Бо-гу за всё,
Сла-ва Бо-гу за скор-бь и за ра - дость. ра - дость.

Ценности демократического общества в музыке всех времен

На границе двух тысячелетий человеческий идеал отмечен тремя принципами: свободы, демократии и позитивного изменения человека. Демократия остается идеалом и вызовом, адресованным мышлению. Уважение свободы, равенства граждан, воли народа и т.д. – это демократические ценности, которые можно познать, а точнее – открыть, воспринять, пережить, в том числе и в содержании музыкальных произведений. Жизнь является источником вдохновения для композиторов. Содержание музыки – повод для размышления, проникновения в суть вещей, выявления ценностей и приближения к ним.

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ

«Открытие демократических ценностей через музыку Бетховена»

- ① Сформируйте три группы, каждая будет отвечать за свою тему.
- ② Откройте для себя ценности демократии проблемным способом – через музыку Людвига ван Бетховена, сочетая музыкальные примеры и музыкальный анализ с историко-культурными аспектами, связанными с эпохой, в которой жил и творил композитор.
- ③ Выберите информацию из разных источников (тексты, изображения, видео/аудиоклипы, оценки, мнения и т.д.).
- ④ Распределите обязанности в группе по систематизации, наглядному оформлению и публичному представлению результатов.
- ⑤ Творчески представьте тему проекта в виде мультимедийного коллажа, объединив музыку Бетховена с изображениями, текстами, видеороликами об общественных ценностях, устным сообщением и музыкально-художественным исполнением. Включите цитаты из произведений этого композитора, интервью с музыкантами или исторические события, а также личное мнение.

Исполнение музыки как выражение личной свободы – «Квартет № 14» (7-я часть – *Allegro*)

Проблема: Исследуйте творческую свободу Бетховена, который, в отличие от многих своих предшественников, бескомпромиссно выражал свои музыкальные идеи, отражая таким образом свободу выражения как демократический принцип. Проанализируйте энергичные и триумфальные ритмы «7-й симфонии», структуру и развитие музыкальных тем в «Квартете № 14», отметив, как они символизируют порыв к свободе и радость жизни. Изучите личные письма и заметки композитора, в которых он говорит о свободе, творчестве и самоопределении.

Братство и единство – «Симфония № 9» («Ода к радости»)

Проблема: Бетховен сочинил одни из самых сильных произведений, теряя слух. Исследуйте музыкальные темы из различных частей «Симфонии № 9» и «Оды к радости», которые предполагают борьбу за ценности и братство между людьми. Создайте короткий текст или манифест о том, что означает демократическое братство. Выберите и напойте темы из разных частей симфонии, связывая их с мелодиями и ритмами народной музыки, а их развитие – с тем, как демократия поощряет солидарность между гражданами.

Музыка и внутренняя стойкость – Соната «Аппассионата», соч. 57

Проблема: Исследуйте жизнь Бетховена в то время, когда он сочинял «Аппассионату», включая его личные проблемы, такие как потеря слуха. Обсудите, как эти трудности повлияли на произведение и его содержание, подчеркнув тему стойкости. Выявите, как каждая из трех частей сонаты отражает различные аспекты внутренней стойкости: начальная часть передает напряжение и внутренние конфликты, а вторая часть выражает размышление и спокойствие. Обсудите внутреннюю силу и стойкость – главные ценности демократии.

- 1 **Прослушайте** и **определите** влияние музыки на аудиторию при исполнении песни „Cielito Lindo” («Красивое небо») разными исполнителями: (1) Лучано Паваротти; (2) оркестром под управлением Андре Рьё; (3) оркестром традиционной мексиканской музыки.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** народную песню „Cielito Lindo” соло и хором.
- 3 **Потренируйтесь** и **исполните** песню с аккомпанементом, следуя за партитурой и предлагаемой справа легендой.

Легенда:*Перкуссия тела:*

- хлопки в ладоши
- ◇ щелчки пальцами
- × хлопки по бедрам
- ✕ удар по груди со скрещенными руками

Cielito Lindo*(народная мексиканская песня)*

Vivace

De la sie - rra mo - re - na, cie - li - to lin - do, vie -

- nen ba - jan - do, Un par de - o - ji - tos ne - gros, ce -

- li - to lin - do, de con - tra - ban - do.

Ay - ay - ay - ay, can - ta - y no

llo - res. Por que can - tan - do se - a - le - gran, se -

- li - to lin - do, los co - ra - zo - nes.

Карл Орф. Хор *O, Fortuna!* из кантаты *Carmina Burana*

Карл Орф – один из великих гуманистов XX века, что доказывает всё его творчество, в центре которого находится Человек. Немецкий композитор, дирижер, театральный деятель, педагог, Карл Орф создал множество произведений и для детей. Шедевром, благодаря которому композитор стал известен и ценим на всех континентах, является кантата „Carmina Burana”, исполнявшаяся на всех мировых оперных сценах.

В основе этой кантаты лежит сборник светских стихов и песен XIII века. Фантастический успех произведения обусловлен пророческим значением поэтического текста, который представляет собой послание человечеству. Простая музыка, построенная на энергичных и пульсирующих ритмах штрихом *martellato* (отрывисто, как механическое повторение), создает драматическую силу музыкального образа. Кантата состоит из хоровых и танцевальных фрагментов. Поэтический текст для кантаты „Carmina Burana” был выбран самим композитором К. Орфом и в оригинале исполняется на латыни.

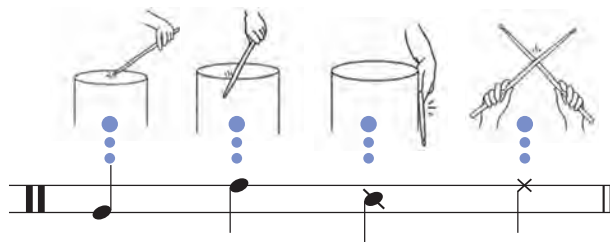
Самый известный фрагмент кантаты – хор „O, Fortuna!”. Слово «фортуна» на латыни означает «удача». Колесо Фортуны символизирует вечный круговорот жизни, порядок мира. Хор „O, Fortuna!” – это музыкальный символ двух сил: ангела света и дьявола. Музыка отличается внезапными перепадами динамики – от пианиссимо до фортиссимо, что создает напряженную драматическую атмосферу. Таким образом представлены непостоянство и непредсказуемость центральной темы удачи – Фортуны. Звучание хора играет центральную роль в создании впечатления силы и торжественности. Взаимодействие между хором и оркестром создает захватывающую атмосферу, а использование унисона в определенные моменты сообщает сдержанную силу и простоту.

Эдвард Бёрн-Джонс.
Колесо Фортуны

- ① **Послушайте** хор „O, Fortuna!” из кантаты Карла Орфа „Carmina Burana” и **охарактеризуйте** идеи, навеянные музыкой.
- ② **Напойте** фрагменты хора „O, Fortuna!” и **определите**, какими средствами выражены его образ и музыкальная драматургия.
- ③ **Проследите** во время прослушивания хора „O, Fortuna!” характерные выразительные особенности музыкального языка: напряженную контрастную динамику, повторяющийся четкий ритм, монументальную хоровую фактуру.
- ④ **Потренируйтесь** в исполнении звуковых паттернов и ритмических формул для аккомпанемента хора „O, Fortuna!”
- ⑤ **Исполните** ритмический аккомпанемент к музыке хора „O, Fortuna!” по предложенным образцам.

Образцы звукоизвлечения с использованием барабана или ведерка:

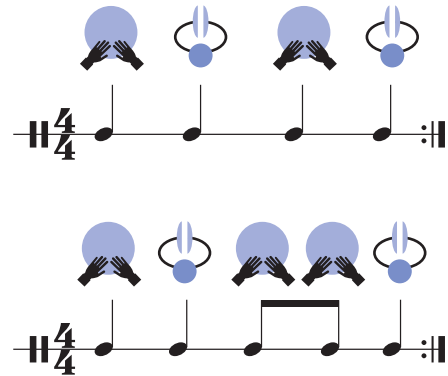

Образцы аккомпанемента:

Песня „Blowing In The Wind” («Качаясь на ветру») Боба Дилана создана в традициях фолк-музыки, сочетая влияние поп-музыки с социальными темами. Мелодия поется легко, что способствовало популярности песни как гимна общественных движений. Хотя песня имеет специфический исторический контекст, ее содержание универсально и перекликается с современными проблемами, делая ее актуальной и сегодня. Эта пьеса выходит за рамки времени, она предлагает задуматься об основных человеческих ценностях и подчеркивает важность активности и социального самосознания.

- 1 **Послушайте** песню „Blowing In The Wind” в исполнении Боба Дилана.
- 2 **Откройте** для себя содержание песни, связанное с такими глобальными темами, как: мир, свобода и права человека.
- 3 **Охарактеризуйте** средства музыкальной выразительности, передающие в песне призыв к размышлению и действию.
- 4 **Выучите** и выразительно **исполните** песню „Blowing In The Wind” с ритмическим аккомпанементом.

Blowing In The Wind

Moderato

Стихи и музыка: Боб Дилан

How ma - ny roads must a man wa - lk down be -
fore you can call him a man? Yes, and how ma - ny seas must a
with edo - ve sail be - fore she can sleep in the sand? Yes, and
how ma - ny times must the can - non - balls fly be - fore they are for - e - ver
banned? The ans - wer, my friend is blow - ing in the wind the
ans - wer is blow - ing in the wind.

История музыки с точки зрения эволюции личности

Историю музыки можно рассматривать как путешествие человеческого «Я» во времени. В Античности музыка воспринималась как божественный дар, выражающий космический порядок и гармонию между телом и душой. В этот период человеческое «Я» находилось в прямой связи с природой и божественным началом, что отражалось в ритуальных и мистических способах музыкального выражения.

Эволюция продолжилась в Средние Века и в эпоху Возрождения, когда религиозная музыка стала инструментом связи между человеком и духовностью. Личность подчинялась вере и сообществу, выражая себя через коллективные формы – такие, как хоры и григорианские песнопения.

В период барокко и классицизма «Я» начинает проявляться индивидуально, что отражается в появлении строгих и сложных форм, таких, как соната, концерт и симфония. Это эпоха великих композиторов – И.С. Баха, Л. ван Бетховена, В.А. Моцарта.

Романтизм с его акцентом на эмоции и субъективности – это время, когда «Я» достигает пика своей выразительности. Композиторы Р. Шуман, Ф. Шопен, Р. Вагнер, Ф. Лист и П. Чайковский использовали свои произведения для глубокого изучения внутреннего мира, создавая прочные связи между музыкой и человеческим чувством.

XX и XXI века отмечены сложностью и многообразием искусства, а также раздробленностью личности и устремлением ее в разных направлениях, от атональной музыки до джаза и рока. Современная музыка, включая электронную и звуковые эксперименты, продолжает исследование «Я», придавая ему новые измерения и формы выражения. Каждая музыкальная эпоха показывает нам, как люди использовали музыку, чтобы понять, выразить и превратить себя в живую форму искусства.

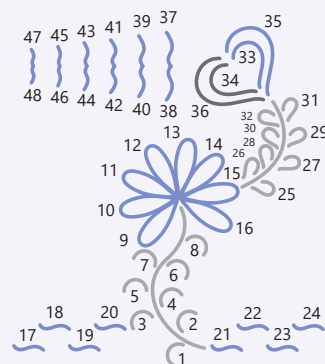
Роберт ШУМАН
(1810–1856)

Пьеса *Киарина* из цикла *Карнавал*

«Карнавал» – это сюита для фортепиано, сочиненная композитором-романтиком Робертом Шуманом в 1834–1835 гг. Пьеса «Киарина» воплощает образ Клары Вик, которая позже стала женой знаменитого пианиста и композитора. Ясная по структуре мелодия несет в себе образ искренности и благородства. Сила личности Клары подчеркнута ритмом с четко выраженными акцентами. Пьеса сочетает в себе деликатность и решимость, символизируя баланс между чувствительностью и твердостью духа Клары.

- 1 **Определите** особенности каждого исторического периода в развитии музыкального искусства.
- 2 **Расскажите** об истории возникновения и замысле сюиты «Карнавал» Р. Шумана.
- 3 **Опишите** элементы музыкального языка, с помощью которых автор характеризует черты персонажей цикла.
- 4 **Напойте** мелодию пьесы «Киарина» в процессе прослушиваний.
- 5 **Выучите и представьте** содержание пьесы во время прослушиваний (см. музыкаграмму справа).

Музыкаграмма пьесы «Киарина»

Песня „Cât trăim pe-acest pământ” («Сколько живем на этой земле»), слова Николае Дабжи, музыка Тудора Кирияка, стала в 1988–1990-х годах гимном Национально-освободительного движения бессарабцев, исполненным 27 августа 1989 года участниками Великого Национального собрания, которые требовали своего права на румынский язык, латинский алфавит и национальное достоинство. Считающаяся культовой в румынской и бессарабской культуре, песня затрагивает темы, связанные с жизнью, любовью к Родине и человечеству, исполняясь с большим чувством и уважением людьми разных поколений.

- 1 **Посмотрите** документальные фильмы о Движении национального освобождения в Молдове 1988–1990 гг., в которых песня объединяет народ вокруг общих ценностей.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** песню „Cât trăim pe-acest pământ”, подобрав соответствующие элементы музыкальной выразительности.

Cât trăim pe-acest pământ

Стихи: Николае Дабжа. Музыка: Тудор Кирияк

Dolce *dm* *em*

Cât tră - im pe-a-cest pă-mânt, Mai a - vem un luc-ru sfânt,

gm *dm*

O câm-pi - e, un sat na - tal, O clo - pot - ni - ță pe deal.

dm *em*

Cât a - vem o ța - ră sfân - tă Și un nai ca-re mai cân-

gm *dm*

tă, Cât pă - rin - ții vii ne sânt, Mai ex - is - tă ce-va sfânt.

Refren: *B* *F*

Cât du - rea - ne-vor iz-voa - re, Ori un cân - tec ce dis-pa-

gm

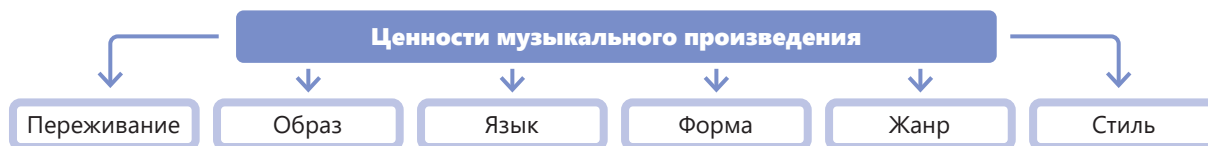
re, Cât ex - is - tă ce - va sfânt, Vom tră-

1. *dm* 2. *dm*

i pe-a-cest pă-mânt. Cât du - i pe-a-cest pă-mânt. 2. Cât pă-

Композиторы пропагандируют/продвигают моральные, социальные и культурные ценности с помощью различных музыкальных средств – мелодических и гармонических структур, динамики и тембров, а также текста и импровизации. Они могут использовать темы и мотивы национальной культуры, истории или религии для выражения и продвижения ценностей, характерных для культурного или социального контекста.

Музыкальные шедевры способствуют культуре, общению, художественной восприимчивости. Настоящий любитель искусства неустанно развивает свой уровень знания и понимания музыки. Без возвышения мысли невозможно восприятие подлинного искусства.

Альфред ШНИТКЕ
(1934–1998)

Рондо из Концерто грассо №1

Происходящий из семьи с немецкими и еврейскими корнями, А. Шнитке находился под влиянием разнообразного культурного наследия. Его отец был журналистом, а мать – учительницей немецкого языка, оба были связаны с европейской культурой. А. Шнитке окончил Московскую консерваторию по специальности «композиция». На него оказали влияние великие русские композиторы Д.Д. Шостакович и С.С. Прокофьев.

А. Шнитке известен своим тяготением к полистилистике, предполагающей объединение нескольких музыкальных стилей в одном произведении. В творениях композитора можно найти элементы барокко, классической, современной музыки, джаза и фольклора. Эта техника дала ему возможность выражать разные грани действительности и отражать резкие контрасты между разными эпохами и эмоциональными состояниями. Его творчество отражает трагедию атомной бомбардировки, борьбу со злом на земном шаре, моральную катастрофу человеческого предательства и призыв к доброте, присущей человеческой личности.

Музыка «Рондо» из «Концерто грассо № 1» А. Шнитке отличается сочетанием контрастных стилей и пародийной атмосферой, свойственным его полистилистике. Композитор соединил элементы барокко (структура Концерто грассо и форма Рондо) с современным диссонантным языком. Форма Рондо, типичная для классического периода и периода барокко, переосмысливается А. Шнитке путем неожиданного добавления элементов других стилей.

«Рондо» начинается ритмичными, энергичными пассажами, за которыми следуют разделы иронии и гротескного юмора, отражая эклектику и критичность, противостоящие музыкальным условностям. Важным аспектом является контрапункт между стилями: основная тема барокко прерывается современными эпизодами, что создает диалог между прошлым и настоящим.

- ① **Послушайте** «Рондо» из «Концерто грассо № 1» А. Шнитке и **поделитесь** своими впечатлениями.
- ② **Проанализируйте** музыкальную форму «Рондо», определив выразительность тем и способ их развития на протяжении пьесы.
- ③ **Напишите** короткое сочинение, рассказав, что вы узнали о музыкальных ценностях и как они связаны с музыкой А. Шнитке, используя точку зрения композитора, выраженную в цитатах: «Музыка предназначена не только для прослушивания, но и для того, чтобы изменить нас»; «Музыка должна быть не только эстетичной, но и выражающей истину».

- 1 **Послушайте** песню «Радуйтесь, друзья» в исполнении группы „Catharsis“.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** песню «Радуйтесь, друзья» хором и солистами с аккомпанементом.

Радуйтесь, друзья

Стихи: Думитру Матковски. Музыка: Ион Алдя-Теодорович
Перевод на русский язык: Елена Сирота

Все мы спешим, и день за днем быстро проходит,
Ты посмотри: мимолетная жизнь,

И молодость за год так и уходит.
Вон мальчуган, в шляпке цветочек, правда, красивая?

Встретил ли ты в жизни любовь или не встретил?
А там смотри: от всей души дитя смеется,

И ничего в жизни своей ты не заметил?
А там старик молча всем вслед диву дается.

Припев:
Радуйтесь, друзья, вы в жизни, братья радуйтесь своим,
Радуйтесь, друзья, вы песне и гордитесь и мимолетным;

Радуйтесь, друзья, от сердца тишины в вечерний час, И своим
мимолетным светом пусть любовь согреет вас.

ОЦЕНИВАНИЕ

Обсуждения и отношения

- ① Перечислите и кратко опишите функции музыки в жизни человека, приведите примеры.
- ② Назовите характерные особенности музыки изученных художественных течений.
- ③ Объясните ключевую роль народных песен в пропаганде человеческих добродетелей и ценностей, приведя примеры.
- ④ Прокомментируйте, следуя схеме на стр. 70, ценности одного из музыкальных произведений из тех, что изучались на уроках, выразив свое отношение к соответствию музыки ценностям личности.
- ⑤ Опишите ценности демократии на примере музыки композитора Л. ван Бетховена с анализом, историческими и культурными комментариями, относящимися к эпохе, в которой жил и творил композитор.
- ⑥ Объясните важность знания музыкальных произведений для приобретения добродетелей и формирования собственных ценностей, опираясь на цитату: «В гармонии звуков отражается гармония души. Музыка учит нас терпению, послушанию и радости причащения». (Джордже Энеску)

Исполнение и творчество

- Сформируйте группы для выразительного пения с аккомпанементом на чашах и с помощью перкуссии тела, мелоритмии и техники шарфов, на выбор.
- Оцените артистизм и выразительность музыкального исполнения групп, следуя критериям и системе баллов, установленных заранее.

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ

«Отражение добродетелей в народных песнях»

Шаги к осуществлению:

- ① **Создайте** группы по 4-6 учеников.
- ② **Подберите** имена выдающихся исполнителей, которые с помощью песен прославляют добродетели человека.
- ③ **Разработайте** коллаж с изображениями исполнителей из Республики Молдова, в репертуаре которых нашли отражение добродетели человека.
- ④ **Представьте** в оригинальной форме свой коллаж одноклассникам.

Вопросник

- ① Какие функции музыки оказывают значительное влияние на твою жизнь?
- ② Почему ценности личности обуславливают музыкальные интересы и предпочтения?
- ③ Какие произведения из списка прослушанных выражают сильные эмоции и переживания?
- ④ Какие из изученных песен вдохновляют и предлагают позитивные модели поведения?

Критерии успеха:

- ① Коллаж точно отражает тему, представляя добродетели с помощью изображений, символов и фрагментов видео/аудио, вдохновленных народными песнями.
- ② Коллаж включает в себя уникальные музыкальные произведения, которые в оригинальной форме передают содержание.
- ③ Сущность народных песен и человеческих добродетелей убедительно аргументируется, описывается выразительным языком и с примерами художественной интерпретации.

МАРИНА МОРАРЬ

8

Музыкальное воспитание

Учебник для 8 класса

