

MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

МАРИНА МОРАРЬ

7

Музыкальное воспитание

Учебник для 7 класса

ȘTIINȚA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

МАРИНА МОРАРЬ

Музыкальное воспитание

Учебник для 7-го 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. 683, din 15.05.2024, 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) 73-96-16 (anticamera); (+373 22) 73-99-94 (marketing)
(+373 22) 73-99-83 (depozit); fax: (+373 22) 73-96-27
e-mail: prini_stiinta@yahoo.com
www.editurastiinta.md

Traducere din limba română: Tatiana Berezovicova
Responsabilă de ediție: Natalia Ciobanu
Redactor: Elena Sirota
Corector: Mariana Belenciuc
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 Editorial-Poligrafice Știința.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Морарь, Марина.

Музыкальное воспитание: Учебник для 7-го класса / Марина Морарь; traducere din limba română: Tatiana Berezovicova; Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. – [Chișinău]: Știința, 2024 (Bavat-Print). – 72 p.: n. muz.
Editat din bugetul de stat.

ISMN 979-0-3481-0153-8.
ISBN 978-9975-85-474-0.

Imprimare la **BAVAT-PRINT SRL**
str. Columna, 170, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

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

Дорогие учащиеся!

В этом учебном году вы узнаете: из чего состоит содержание музыкального произведения; какие типы и характеры образа существуют в музыке; как элементы языка создают и выражают множество музыкальных образов; как можно определить образное содержание различных музыкальных жанров: вокальных, инструментальных, театральных; каковы способы развития музыки; что такое музыкальная тема, музыкальная драматургия. В начале каждой темы после заголовка помещён текст, который содержит основные идеи. Вы изучите их в процессе пения, прослушивания музыки и музыкального творчества.

Анализируя музыку произведений, предложенных в учебнике, вы сможете всесторонне развить ваше мышление и глубоко проникнуть в содержание музыкальной речи. Разнообразные техники познания музыки, такие как: мелоритмия, напевание, мелодический контур, темброво-ритмический аккомпанемент на музыкальных инструментах, перкуссия тела, ритм чаш, аккомпанемент с помощью ручки, пение в унисон, канон, с исоном, с сопровождением на разных инструментах, техника пластических движений с шарфом и др. – помогут вам в творчестве. Песенный репертуар даст вам возможность развить музыкальные способности и познакомиться с национальной и мировой музыкальной культурой.

Индивидуальные и групповые проекты, предложенные в каждом тематическом модуле, станут поводом для сотрудничества, солидарности, обучения через опыт и проявление креативности. Результаты проектов представляются в конце учебных модулей.

Музыкальный опыт, полученный на уроках, поможет вам открыть окружающий мир. Познавая музыку, мы познаём жизнь. Ценности музыки могут стать для нас стимулом к построению собственной шкалы ценностей. Желаем успехов!

По окончании VII-го класса вы сможете:

- различать на слух развитие музыкального образа в прослушиваемых и исполняемых произведениях (начало, развёртывание – продолжение, кульминация, окончание);
- объяснять роль взаимодействия элементов музыкального языка (семантического ядра) в создании образа вокального, инструментального, сценического музыкального произведения;
- творчески применять вокально-хоровые навыки при исполнении произведений в различных аранжировках: в унисон, по принципу солист-группа, по группам поочередно, с аккомпанементом и без него;
- аргументировать собственные музыкальные впечатления, своё внутреннее состояние как результат соприкосновения с музыкой разных жанров;
- переводить собственное восприятие образа и музыкальной драматургии изучаемых произведений на язык других искусств, демонстрируя преобладающие ценности и установки:
 - позитивное отношение к познанию себя и мира через искусство;
 - открытость к освоению художественного опыта;
 - критический дух и уважение к национальным ценностям и ценностям других культур;
 - восприятие музыкальной культуры как части духовной культуры.

Содержание

	<i>Начальное оценивание</i>	5
1	Образ и драматургия музыкального произведения	
	Понятие музыкального образа	7
	Откроем для себя музыкальный образ с помощью техники <i>мелоритмии</i>	9
	Особенности музыкального образа	10
	Этапы становления музыкального образа в произведении	14
	Роль музыкального языка в создании и выражении музыкальных образов	18
	Как обнаружить содержание музыки в непрограммных произведениях? ...	20
	<i>Оценивание</i>	23
2	Музыкальный образ в вокальных произведениях	
	Классификация жанров вокальной музыки	25
	Развитие музыки в вокальной пьесе	26
	Хоровая музыка. Кантата	30
	Развитие образа в религиозной, академической вокальной музыке	32
	Вокально-хоровое пение	35
	<i>Оценивание</i>	37
3	Музыкальный образ в инструментальных произведениях	
	Семантическое ядро в инструментальных миниатюрах	38
	Способы развития музыки	42
	Музыкальная форма как выражение драматургии в инструментальных произведениях	46
	Знакомство с музыкальной формой и драматургией с помощью техники <i>перкуссии тела</i>	49
	Что такое музыкальная тема?	50
	Принцип мотивного развития в жанрах симфонической музыки	52
	Жанры симфонической музыки	54
	<i>Оценивание</i>	55
4	Развитие образа в театральной музыке	
	Жанры театральной музыки: опера, балет, хореографическая сюита	56
	Ритмический аккомпанемент на чашах	57
	Концепция оперного спектакля	58
	Либретто и музыкальная драматургия в жанре оперы	61
	Концепция балетного спектакля	64
	Симбиоз искусств в музыкальной драматургии балета	65
	<i>Оценивание</i>	72

НАЧАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Вопросник

- Что общего и какие различия между музыкальным искусством, литературой, хореографией и изобразительными искусствами?
- Что произойдет с музыкой, если исчезнет литература?
- Назовите композиторов, представленных в галерее портретов с правой стороны страницы.
- Как музыка передаёт смысл танца?
- Какие особенности сближают музыку с изобразительными искусствами?
- Перечислите общие черты и отличия жанров театральной музыки.
- Как открыть для себя содержание жанров программной и непрограммной музыки?

Эбенезер Кроуфорд.
Маленький Моцарт и
его отец Леопольд

Корнелис Трост.
Семья у клавирина

Юдит Лейстер.
Юный флейтист

Караваджо.
Девушка, играющая
на лютне

Задачи, связанные с прослушиванием и исполнением музыки

- **Определите** выразительные и изобразительные элементы музыки в передаче образов природы.
- **Перечислите** названия и авторов знаменитых музыкальных произведений, в которых раскрываются взаимосвязи: Человек–Природа, Музыка–История.
- **Объясните** выражения «музыка природы» и «музыка о природе».
- **Дайте** определения следующим терминам: *музыкальный жанр, художественно-звуковое событие, затакт, соло, тютти, консонанс, диссонанс, программная музыка.*

Прокомментируйте следующие высказывания:

- «Не суди о сочинении, прослушав его один раз. То, что тебе понравится в первый момент, не всегда самое лучшее. Мастера требуют глубокого изучения», Роберт Шуман.
- «Музыка выражает то, что нельзя сказать, и о чём невозможно молчать», Виктор Гюго.
- «Музыка – как раз то искусство, которое ближе всего к природе», Клод Дебюсси.

Образ и драматургия музыкального произведения

Музыкальное произведение существует только тогда, когда оно звучит, и именно в этом временном пространстве оно может произвести впечатление, вдохновить нас и пленить выразительностью своего языка. Сущность музыкального произведения раскрывается через особенности его звукового содержания.

Содержание музыкального произведения проявляется через музыкальные образы, которые чередуются, развиваются, взаимодействуют друг с другом.

Музыкальный образ – это обобщённое представление жизненных событий, явлений природы или душевных состояний человека, выраженных с помощью художественно-звуковых интонаций. Развитие музыкального образа (последовательность звуковых событий, которые взаимодействуют, противоречат друг другу, сближаются, сталкиваются, эволюционируют и т.д.) составляет **музыкальную драматургию**.

- ① **Выучите** и выразительно **исполните** песню „Music in me” («Музыка во мне»).
- ② **Создайте** ритмические рисунки и движения, подходящие для сопровождения песни в групповом исполнении и в форме диалога.

Music in me

Музыка: Берт Аппермонт

Mu-sic in you, mu-sic in me, it brings you joy, gives you,
e ner - gy! Come on and sing a - long
to this hap - py song. Mu-sic in you,
mu - sic in me, feel a - life and free!

Понятие музыкального образа

Музыку нельзя воспринять с помощью зрения, но это не значит, что она не может создать образ. Как форма отражения действительности, музыкальный образ может описывать переживания, идеи, чувства, явления и т.д., возникающие в различных жизненных ситуациях и выражаемые в произведении с помощью музыкальных звуков.

Образ – это отражение окружающей действительности, возникающее в нашем сознании и основанное на впечатлениях, полученных с помощью чувств.

Музыкальный образ – это представление, основанное на слуховых ощущениях, но при его построении мы обращаемся также к чувствительности, воображению, мышлению, памяти и т.д. Он создаётся композитором, творчески воссоздаётся исполнителем (солистом, ансамблем, хором, оркестром) и воспринимается слушателем. Следовательно, одно и то же произведение может быть по-разному исполнено и воспринято. Музыкальный образ может передать мысль, жизненное содержание, которое композитор воплощает, используя богатые возможности музыкального языка.

Мастер женских полуфигур. Музыкантши

Основные типы музыкальных образов:

- **Лирический** – отображает внутренний мир автора, выражая его эмоции и переживания, чувства и настроения без передачи действия.
- **Эпический** – описывает важные исторические события из жизни простых людей или героев.
- **Драматический** – представляет трагические события из личной жизни героев, драматизм личных конфликтов в обществе.
- **Фантастический** – представляет сказочные и волшебные образы, созданные воображением автора.
- **Комический** – высмеивает зло, пороки, создавая забавные и комедийные ситуации.

Знаете ли вы, что Рут Сленчиньска – единственная на сегодняшний день живая ученица композитора и пианиста С. Рахманинова (1873–1943). Эта пианистка, которая располагает ценными сведениями о музыке, композиторах и исполнителях, занимается концертной деятельностью с 4 лет.

- 1 В каких условиях может существовать музыкальное произведение?
- 2 Как можно обнаружить содержание музыки?
- 3 Как отличить музыкальный образ от других художественных образов?
- 4 Что описывает или выражает музыкальный образ?
- 5 Сколько типов музыкальных образов существует?

Рут Сленчиньска (р. 1925) в 4 года

Прокомментируйте утверждения, которые американская пианистка Рут Сленчиньска высказала в интервью (13.09.2023): «Музыка – не музыка, если она не „рассказывает“ какую-нибудь историю. Исполнитель делает так, чтобы звук „рассказывал“».

Франц ШУБЕРТ
(1797–1828)

Серенада

Австрийский композитор-романтик Франц Шуберт был особенно увлечён любовной поэзией, в которой полностью раскрывается внутренний мир героя. Однажды, в воскресный летний день 1826 года, во время прогулки, он увидел своего друга с книгой стихов. Просматривая книгу, композитор был поражён некоторыми строками, которые вдохновили его на сочинение знаменитой песни «Серенада». Первоначально она была написана для солистки (альта) и мужского хора, затем Шуберт аранжировал её для женских голосов.

Фрагмент из Серенады Фр. Шуберта

Анализ музыки

- Серенады имеют итальянское происхождение, они исполняются на открытом воздухе вечером или ночью под балконом возлюбленной. В переводе с итальянского *al sereno* означает «на открытом воздухе».
- **Музыкальный образ** «Серенады» – выраженное в пении обращение юноши к его любимой. Мелодия, написанная в момент лирического вдохновения, воплощает чувство любви в абсолютном совершенстве содержания и формы.
- **Музыкальная форма** пьесы – куплетная, со вступлением и заключением. Во вступлении звучат ровные аккорды со струящимися гармониями, которые создают музыкальную атмосферу.
- **Мелодия** течёт плавно и неторопливо, навевая мечтательное настроение. Если связать мелодию с чувствами персонажа, то обнаружится, что из одного мелодического мотива вырастают разные интонации, отражающие различные внутренние состояния. Нежная, слегка танцевальная мелодия звучит как волнообразная кантилена, начало которой строится на восходящих скачках, а окончание – постоянно меняющийся ответ. Интервалы кварты и квинты в мелодической линии придают ей очарование, состояние мечтательности. Мелодия повторяется несколько раз на протяжении пьесы. Ближе к финалу возникает новый раздел, отличающийся диссонантностью и напряжённостью.
- **Ритм** аккомпанемента имитирует звучание гитары – инструмента, подходящего для исполнения песен о любви. Пьеса звучит в умеренном темпе с небольшими замедлениями. Смену минорного лада на мажорный можно сравнить с перепадами настроения: эмоциональный подъём чередуется со страстной меланхолией и сладкой надеждой.
- Музыка «Серенады» волнует публику уже почти два столетия.

- 1 **Прослушайте** «Серенаду» Фр. Шуберта в различных вариантах (вокальном, инструментальном) и охарактеризуйте лирический музыкальный образ, используя приведённый выше текст.
- 2 **Узнайте** о происхождении жанра серенады, обратившись к музыкальному словарю или энциклопедии.
- 3 **Напойте** мелодию пьесы «Серенада» Фр. Шуберта во время прослушивания.
- 4 **Объясните**, почему «Серенада» Фр. Шуберта считается нестареющей мелодией.
- 5 **Охарактеризуйте** музыкальный образ «Серенады».

Откроем для себя музыкальный образ с помощью техники *мелоритмии*

Мелоритмия – это представление звукового потока и развития музыки движениями рук или жеста. Чтобы лучше «понять» музыку, мы напеваем мелодию, следим за мелодическим движением и записываем в тетради его развитие с помощью цифр, линий, арок и др.

Мелоритмия представлена в виде «диалога» рук. Жест, выполняемый левой рукой, отделяется пунктирной вертикальной линией от жеста, выполняемого правой рукой. С помощью последовательных движений рук в пространстве можно представить музыкальные фразы в виде диалога: одной рукой очерчивается мелодия-вопрос, а другой рукой – контур мелодии-ответа. Цифры определяют последовательность жестов. Стрелки указывают направление движения мелодии (см. схему внизу страницы).

Для того, чтобы разработать мелоритмию звукового события или пьесы, прослушаем музыку повторно. Из четырёх качеств звука мы можем представить движениями рук *высоту*, *длительность* и *громкость*. Средством, с помощью которого мы познаём музыку, является слух. Наша задача – активно переживать чувства, передаваемые музыкой, и внимательно следить за выразительностью музыкального языка.

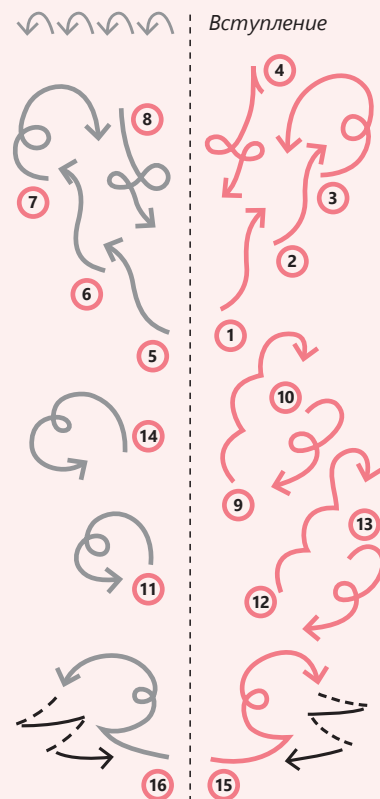
Шаги к пониманию музыки,

согласно музыковеду Джордже Бэлан:

- **Сохраняйте** сосредоточенное молчание до прослушивания, во время прослушивания и после прослушивания.
- **Следите** внимательно за звуковым потоком музыкального дискурса, фиксируя свои первые впечатления, мысли и идеи.
- **Напевайте** мотивы/мелодии, чтобы ощущать атмосферу и развитие музыки, чтобы распознавать и различать темы и настроения.
- **Определите** структуру музыкального произведения, почувствуйте логику последовательности звуковых событий.
- **Выразите** движение мелодии, используя пространственные жесты: движение рук и тела.
- **Подумайте** над музыкальными впечатлениями, запишите в тетрадь мелоритмию произведения.

- 1 **Проследите** взглядом мелоритмию (пример представлен ниже) во время прослушивания песни «Серенада» Фр. Шуберта.
- 2 **Потренируйтесь** в выразительном представлении мелоритмии вступительной части песни «Серенада» (см. изображение ниже).
- 3 **Разработайте** на групповом занятии мелоритмию окончания произведения.

Мелоритмия «Серенады»

Особенности музыкального образа

Содержание музыкального образа связано с отражённой в нём действительностью, эмоционально пережитой и мысленно осознанной композитором, а затем исполнителями и слушателями.

Специфика музыкального образа проистекает из особенностей музыкального искусства. Музыкальные образы колеблются между полюсами: эмоционально – рационально, непрерывно – прерывисто, субъективно – объективно, статично – динамично, конкретно – абстрактно, форма – содержание и т.д.

Знание и понимание музыкального образа не имеет конечной точки. Каждый музыкальный опыт, повторяясь, может принести новые аспекты содержания, более глубокое и значительное его понимание.

Эмоциональный и рациональный характер

Эмоция представляет собой отправную точку познания музыки, ведущую к умственному опыту. Рациональные объяснения музыки делают жизнь более красочной и разнообразной. Таким образом, музыкальный образ выражает чувства и описывает идеи, мысли.

Субъективный и объективный характер

Субъективный характер образа проявляется через личность композитора, передающего с помощью звуков собственное видение содержания, и личность слушателя, «расшифровывающего» звуковую ткань. Обобщённые отражения жизни средствами музыкального искусства представляют объективный характер образа.

Конкретный и абстрактный характер

Материя музыки – звук со всеми его свойствами воплощается в средствах музыкальной выразительности и связан с объективным характером образа. Обнаружение смысла и значения выразительности музыки имеет абстрактный характер (интуитивное и ментальное мышление).

Статический и динамический характер

Если в музыке есть изменение и развитие, то образ становится динамичным. Если музыкальная атмосфера не меняется в течение определённого периода времени, то образ остаётся относительно статичным (неизменным). Музыка не может существовать абсолютно статично.

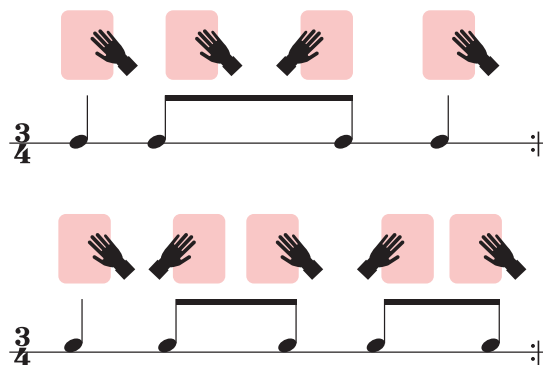
Офелия Редпат. Пародируя Баха

- ① Изучите самостоятельно пьесы, предложенные в списке для прослушивания (см. ниже).
- ② Определите особенности музыкального образа, описав его эмоциональный характер и наиболее выразительные элементы языка.
- ③ Свяжите и прокомментируйте характеристику музыкального образа с одной из предложенных ниже иллюстраций.

Репертуар для прослушивания:

- К. Дебюсси, ноктюрн «Облака»;
- Н.А. Римский-Корсаков, пьеса «Полёт шмеля»;
- Ф. Лист, «Утешение № 3»;
- С.В. Рахманинов, пьеса «Вокализ».

- 1 **Выразительно исполните** песню «Школьная жизнь».
- 2 **Потренируйтесь** в исполнении ритмического аккомпанемента: с поочерёдными ударами рук по краю стола (для басового тона) и лёгкими ударами по центру стола (для высокого тона), соответственно изображению.
- 3 **Исполните** песню с аккомпанементом.

Школьная жизнь

Стихи и музыка: Аурелиан Сильвестру

Перевод на русский язык: Елена Сирота, Александра Гимбра

Tempo di valse

1. Вот как бы - ва - ет в ли - це - е по - рой, Друж - бу, бы -
 ва - ет, счи - та - ют иг - рой... Кто-то счи - та - ет: о -
 цен-ки важ - ны, Кто-то счи - та - ет, что лю - ди смеш - ны.

Припев:

День рас-ста-вань-я нас - ту-пит, прой-дёт И про-ле -
 тит нав-сег - да. Взрос-ла - я жизнь за со -
 бой по-зо - вёт... Па-мать не - си сквозь го - да.

2. Все мы куда-то всё время спешим,
 В ясную пору дождя мы хотим,
 Все мы мечтаем окончить лицей,
 Чтобы стать взрослыми и поскорей.

Припев.

День расставанья наступит, пройдёт
 И пролетит навсегда...
 Взрослая жизнь за собой позовёт...
 Память неси сквозь года.

Пьеса *Мечтание*

Чиприан Порумбеску – один из самых известных и почитаемых румынских композиторов XIX века. В 1871 году 17-летний Чиприан принял участие в праздновании 400-летия освящения монастыря Путна вместе с такими писателями, как: Михай Эминеску, Александру Д. Ксенопол, Иоан Славич и другие.

По свидетельствам того времени, после официальных торжеств на лугу перед монастырём состоялся большой праздник с традиционной музыкой и танцами. В составе оркестра Чиприан играл на скрипке дойну. Поделившись позже впечатлениями с отцом, он воскликнул: «Отец, я играл для всей Дакии!»

Чиприан Порумбеску сочинял театральную, симфоническую, камерную, хоровую и вокальную музыку. Он был страстным скрипачом. Ежедневно он исполнял со своей сестрой Мэриоарой или Бертой Горгон произведения Й. Гайдна и Л. ван Бетховена. Скрипка была рядом с ним во все важные моменты жизни, с её помощью он выражал голос своего сердца и души.

**Чиприан
ПОРУМБЕСКУ**
(1853–1883)

Берта ГОРГОН
(1862–1946)

Анализ музыки

- **Музыкальный образ** пьесы «Мечтание» описывает чувство любви молодого Чиприана к Берте Горгон, девушке из той же деревни.
- **Музыкальная форма** пьесы: **А В А С D А**. В начале пьесы мелодия выражает душевное состояние, полное созерцания, безмятежного раздумья и мечтаний. В средней части появляется патетически-страстный тон, диалог мелодических мотивов выражает трепетное общение двух персонажей. Музыка, выражающая чистые и возвышенные чувства, тесно связана с жизнью композитора.

- 1 Определите во время прослушиваний музыкальную форму пьесы «Мечтание» Ч. Порумбеску.
- 2 Опишите особенности музыкальных образов каждого звукового события пьесы.
- 3 Объясните, почему мелодия пьесы «Мечтание» написана для скрипки?
- 4 Сочините пятистрочное стихотворение, называемое *синквейн*, о музыкальном образе пьесы «Мечтание», следуя модели, предложенной в правой части страницы.
- 5 Изучите жизненный путь и творчество композитора, просмотрев румынский биографический фильм «Чиприан Порумбеску» (1973), сценарист и режиссёр Георге Витанидис.

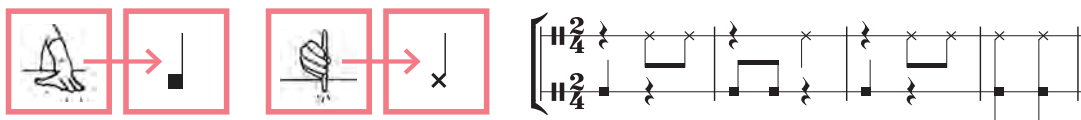
Структура стихотворения *синквейн*

- 1 Название – одно слово, обозначающее предмет (существительное).
- 2 Описание – два слова, характеризующие предмет (два прилагательных).
- 3 Действие – строка, состоящая из трёх слов, выражающих действия (глаголы).
- 4 Чувство – строка из четырёх слов, выражающих отношение к предмету.
- 5 Повторное выражение сущности – строка из одного слова, отражающего суть предмета.

- 1 **Выучи** и выразительно **исполни** песню „De unde-ncepe țara mea?” Р. Бучучану.
- 2 **Определи**, как начинается мелодия песни.
- 3 **Объясни** разницу между сильной долей и затактом в музыке.
- 4 **Проработай** варианты художественного звукоизвлечения, сочетая удары ладонью по скамейке и лёгкие удары авторучкой, отображённые на ритмических рисунках ниже.
- 5 **Спой с аккомпанементом** мелодию песни, исполнив предложенный ритмический рисунок. Соблюдай затакт.

Поём с аккомпанементом!

Приведённый ниже ритмический рисунок объединяет два типа звукоизвлечения: удар ладонью по скамейке, обозначенный на нижней строке, и удар авторучкой в вертикальном положении – длительности записаны на верхней строке.

De unde-ncepe țara mea?

Стихи: Анатол Чокану
Музыка: Раиса Бучучану

Moderato

1. De un-de-n - ce - pe ță - ra mea, Da, mă în-
cep și eu cu ea. Pe un-de-s ier - bi-le cu
ro - uă, Eu mă-m-brac în hai - nă no - uă, Eu mă-m-brac în hai - nă
no-uă, ță - ra mea. Pe un-de-s no-uă, ță - ra mea.

2. Da, în izvoarele albastre,
Da, se văd ochii țării noastre.
Pe unde-s codrii de poveste,

Țara mea cea verde este,
Țara mea cea verde este, țara mea.

Этапы становления музыкального образа в произведении

Мир вокруг нас постоянно меняется. По законам природы меняется и человек. Музыка передает всё многообразие природы, мира и человека. Поэтому музыка тоже постоянно меняется.

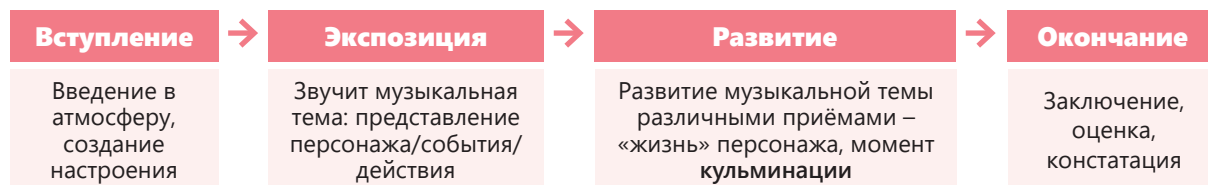

Уолтер Крейн. Времена года

Музыкальное содержание проявляется в музыкальных образах. В любом музыкальном произведении всегда можно обнаружить изменения и контрасты средств выразительности музыкального языка. Появление новой мелодии, другого ритма почти всегда означает появление нового образа, либо похожего, либо противоположного предыдущему. Так же, как в развёртывании событий в жизни людей, явлений природы или движений человеческой души редко бывает одна линия, одно настроение, так и в музыке образ движется, меняется, эволюционирует, развивается.

Развитие музыкального образа обусловлено выразительностью элементов музыкального языка: *мелодии, ритма, темпа, тембра, динамических нюансов*, которые «рассказывают», выражают, раскрывают, описывают содержание музыкального произведения.

Музыкальное развитие – это процесс постепенного становления музыкального образа путём прохождения через определённые этапы: *вступление, экспозицию, развитие и окончание* (коду). Момент максимального эмоционального накала музыкального произведения называется *кульминацией*. Если в песне несколько мелодий, в каждой из них мы заметим кульминацию, которая чаще всего встречается во 2-й половине мелодии/музыкального произведения.

Фредерик ШОПЕН. Прелюдия № 4, соч. 28

Фредерик Шопен – польский композитор и пианист-виртуоз, один из немногих композиторов, оставшийся верным своему инструменту и писавший в основном для фортепиано. Он старался приблизить звуки фортепиано к человеческому голосу.

Шопен сочинил цикл из 24 прелюдий по образцу И.С. Баха, по одной прелюдии в каждой из 12 мажорных и 12 минорных тональностей. Музыкальный образ прелюдий тесно связан с событиями личной жизни композитора. «Прелюдия № 4» *ми* минор, сочинение 28 является одной из самых известных в цикле. Содержание прелюдии раскрывается в форме периода, состоящего из двух предложений без вступления.

Лионелло Балестриери. Шопен за фортепиано

Анализ музыки

- **Музыкальный образ** проникнут глубоким лиризмом, который, возможно, связан с воспоминаниями о неповторимых личных переживаниях.
- **Мелодия** объединяет два мотива: (А) мотив молитвы, звучащий со сдержанной скорбью, и (В) волнообразный мотив отчаяния (см. нотные примеры, помещённые выше).
- **Аkkомпанемент** представляет собой последовательность аккордов ровными восьмыми, монотонное движение которых вызывает ассоциацию с медленным течением времени. Развитию музыкального образа способствует чередование консонантных и диссонантных гармоний. Нисходящее хроматическое движение в мелодии и аккомпанементе подчёркивает состояние глубоких переживаний – трагического лиризма.
- **Кульминация** приходится на начало второго предложения. В конце «Прелюдии» звучит прерванная каденция на диссонантном аккорде, за которым следует пауза, имеющая разные значения: полный страдания вздох, остановка времени. Завершают пьесу три аккорда, которые музыковеды часто связывают со словом «Аминь».

- 1 **Прослушайте** «Прелюдию № 4» Фр. Шопена, внимательно проследив развитие музыкального содержания.
- 2 **Напойте** мелодический мотив «Прелюдии № 4» во время прослушивания.
- 3 **Различите** на слух и **охарактеризуйте** развитие мелодии и аккомпанемента.
- 4 **Создайте** последовательность слов-эмоций, которые выражают развитие чувств, навеваемых музыкой «Прелюдии № 4».
- 5 **Определите** на слух место кульминации в «Прелюдии № 4».
- 6 **Представьте** жестикуляцией с шарфом эмоциональное состояние «Прелюдии № 4», наблюдая за консонантными и диссонантными гармониями в музыке пьесы.

- ① Произнесите текст песни «Учитель», соблюдая ритмический рисунок мелодии.
- ② Выучите и выразительно исполните песню «Учитель».
- ③ Создайте аккомпанемент к песне, постоянно повторяя ритмическую формулу из четырёх четвертей: (1) хлопаем руками по ногам, (2) щёлкаем пальцами, (3) хлопаем в ладоши, (4) щёлкаем пальцами.

Учитель

Слова и музыка: Денис Майданов

Умеренно

1. Жаль, что вре-мя не хо-дит об-рат - но В на-ше
дет-ство, от - ро-чес-тво, ю - ность Там, где в зна-ни-ях бе-лы-е пят-
на, За-пол - ня - ли за-бо-та и му - дрость, Где да-
рил нам на-деж-ду и ве - ру Са-мый клас-сный наш ру-ко-во-ди-
тель Наш нас-тав-ник и друг са-мый пер - вый У -
чи-тель, у - чи - тель. Дрог-нет од-наж-ды свет,
И по сле-дам да - лё - ких лет Вновь к те - бе вер -
нусь мой вдох-но-ви - тель. В жиз-ни та-кой боль-шой
Серд-це тво-ё всег - да со мной Школь-ный мой, лю-
би-мый мой у-чи - тель. 1. 2. чи - тель.

2. И пусть время листает закаты,
Превращая их в круглые даты.
Мы сильны в жизни учителями,
Что незримо всегда рядом с нами.

3. За мою судьбой наблюдая,
Он всегда самый преданный зритель.
И гордится, слезу утирая,
Учитель, учитель.

Припев.

**Сергей Сергеевич
ПРОКОФЬЕВ**
(1891–1953)

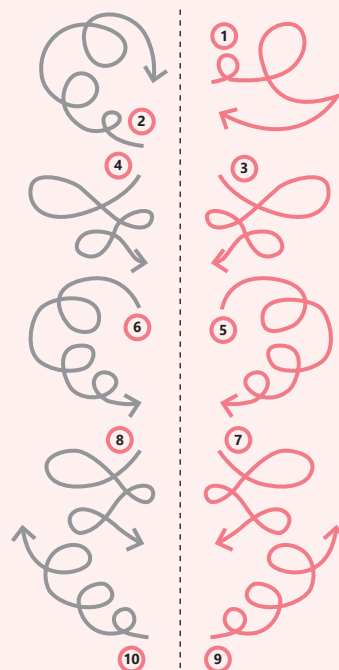
Гавот из Классической симфонии № 1

Выдающегося русского композитора, пианиста и дирижёра С.С. Прокофьева называли «единственным гением XX века». Он вошёл в историю как новатор музыкального языка. Оригинальность его стиля больше всего проявилась в области гар-

монии, ритма и оркестровки.

Творчество композитора включает произведения всех жанров: от инструментальных миниатюр до симфоний, концертов и киномузыки. Поселившись в дачном посёлке под Санкт-Петербургом (1917), С.С. Прокофьев сочиняет «Классическую симфонию № 1» в духе Й. Гайдна. Это был первый раз, когда он сочинял без инструмента. В этом произведении автор возвращается к классической форме жанра симфонии, включая в неё некоторые танцы эпохи Возрождения и Барокко – например, «гавот», построенный на танцевальной мелодии, характеризующейся необычными октавными скачками.

Мелоритмия: Гавот из Классической симфонии № 1

- 1 **Изучите** детство и судьбу композитора С.С. Прокофьева, пользуясь различными источниками.
- 2 **Прослушайте** III часть «Классической симфонии № 1» – «Гавот» С.С. Прокофьева.
- 3 **Представьте** во время прослушивания развитие музыки «Гавота» по мелоритмии, изображённой выше.
- 4 **Опишите** музыкальный образ «Гавота».

Роль музыкального языка в создании и выражении музыкальных образов

Музыка – это субъективный мир, особая реальность, в которой каждый звук имеет определённое значение. Понимание значений звуков позволяет проникнуть в тайны музыкального искусства. Музыкальный язык – это форма общения и познания. С помощью музыки можно описать, рассказать, выразить всё, что есть в жизни и даже в мире фантазий.

Наименьшим элементом музыкального произведения является музыкальный звук, который характеризуется высотой, громкостью, продолжительностью, тембром. Свойства звука лежат в основе всех средств музыкальной выразительности: мелодии, ритма, темпа, тембра, динамики и т.д.

В основе смысла и значения музыки лежат разнообразные свойства звуков и элементы музыкального языка. Если мелодия является главным элементом языка, называемым «душой музыки», то другие элементы способствуют выразительности мелодии, делают её своеобразной, уникальной, наводящей на размышления. Звуки, взаимодействуя, образуют метроритмические формулы, из которых строится определённый музыкальный образ. Чтобы понять музыкальный образ, нужно проследить выразительность языковых элементов, которые способствуют формированию музыкального образа.

ПРОЕКТ

Наша мелодия

- 1 **Создайте** четыре рабочих группы по 5-6 учеников.
- 2 **Сочините** вариацию на мелодию песни «Школьная жизнь» (со страницы 11), внося изменения в ритм, темп и другие элементы языка.
- 3 **Составьте** аккомпанемент к полученному варианту мелодии.
- 4 **Представьте** варианты, созданные каждой группой, а затем соедините их в одну пьесу.
- 5 **Прокомментируйте** с помощью одной из приведённых цитат роль элементов музыкального языка в выразительности образа.

«Когда исчезнет мелодия,
исчезнет вся музыка.»

Вольфганг Амадей Моцарт

«Акцент, ритм, темп – всё зависит
от нашего образа движения и жизни.»

Леонард Бернстайн

«Музыкальные инструменты представляют
собой продолжение и расширение
возможностей человеческих голосов,
от которых они заимствуют свои вырази-
тельные достоинства.»

Виктор Джуляну

«Искусство мышления посредством
звуков, музыки является выраже-
нием образа жизни и бытия в мире.»

Кармен Козма

Джордже ЭНЕСКУ
(1881–1955)

Баллада для скрипки с оркестром

Джордже Энеску, крупнейший композитор румынского народа, был также одним из самых признанных скрипачей своего поколения. Он говорил, что в мире музыки он «пять в одном»: композитор, дирижёр, скрипач, пианист и педагог. Дж. Энеску начал играть на скрипке в возрасте четырёх лет, получив музыкальное образование у своих родителей и известного скрипача-лэутара. В возрасте 5-6 лет он делает первые попытки в сочинении.

Учился в Венской и Парижской консерваториях. В 8 лет дебютировал как скрипач, будучи названным «румынским Моцартом».

«Баллада для скрипки с оркестром» была написана Джордже Энеску в возрасте 14 лет, в 1895 году, и посвящена скрипачке Еве Ролланд. Это небольшое по масштабам произведение оказывает большое эмоциональное воздействие. Баллада написана в тональности *Ми* мажор, одной из самых ярких для скрипичного резонанса. Чувство, которое она порождает, – это чувство полёта к небесам.

Мелодия, полная лиризма, тёплая и нежная, сопоставляется с противоположным по характеру центральным эпизодом – более драматичным, рациональным, речитативным. Начальная фраза оркестра сразу же подхватывается солирующей скрипкой и продолжается до того момента, когда музыка достигает кульминации с её мрачными акцентами. После этого вновь появляется первая тема, которая звучит в очень высоком регистре скрипки и теряется где-то в бесконечности.

- 1 **Подберите** информацию о детстве и жизненном пути композитора Джордже Энеску и представьте её одноклассникам.
- 2 **Прослушайте** «Балладу для скрипки с оркестром» Дж. Энеску.
- 3 **Определите** на слух музыкальную форму «Баллады для скрипки с оркестром» Дж. Энеску.
- 4 **Напойте** музыкальную тему «Баллады для скрипки с оркестром» (см. нотный пример, помещённый выше).
- 5 **Охарактеризуйте** выразительность каждого звукового события «Баллады для скрипки с оркестром», записав свои мысли в тетрадь.
- 6 **Прокомментируйте** высказывания Дж. Энеску о музыке.

Джордже Энеску
в возрасте 4 лет

«В искусстве важно трепетать самому и заставлять трепетать других.»

«Музыка идёт от сердца и обращается к сердцам.»

«Музыка отражает все таинственные колебания души, не имея возможности притворяться.»

Джордже Энеску

Как обнаружить содержание музыки в непрограммных произведениях?

Слуховые представления помогают мысленно раскрыть музыкальный образ с помощью следующих техник (сформулированных музыковедом Джорджем Бэлан): повторное прослушивание, напевание, мелодический контур, мелоритмия и др. В произведениях, не содержащих программы, гораздо сложнее объяснить музыкальное содержание. Музыкальных произведений такого рода немало: почти все симфонии, концерты, произведения для камерных ансамблей, пьесы и т. д. Несмотря на отсутствие литературной программы, такие произведения имеют богатое музыкальное содержание.

Шаги к достижению

- 1 Внимательно слушаем и исследуем музыку.
- 2 Активно переживаем выражаемые чувства.
- 3 Следим за выразительностью элементов музыкального языка.
- 4 Воспринимаем организацию музыкальных идей в звуковые события – части целого.

Этюд № 12, соч. 8

А.Н. Скрябин – один из самых выдающихся представителей музыкальной культуры конца XIX–начала XX веков. Творческое наследие русского композитора включает различные жанры, среди которых выделяется своей оригинальностью фортепианная и симфоническая музыка. Благодаря ранним фортепианным пьесам его называли «русским Шопеном».

**Александр Николаевич
СКРЯБИН
(1872–1915)**

Анализ музыки

«Этюд № 12» написан в минорной тональности. **Движение мелодии** скачками, пунктирный ритм (см. нотный пример), ритмическая пульсация триолями (три ноты вместо двух, приходящиеся на одну долю) в аккомпанементе, изложение мелодии октавами, сложные гармонии и др. выражают безудержную энергию, порыв и напряжение, мятежный и бурный образ, волю и просветление, самоутверждение. Суть **музыкального образа** этого этюда раскрывают слова А.Н. Скрябина: «Храбр и силен тот, кто испытал отчаяние и победил его».

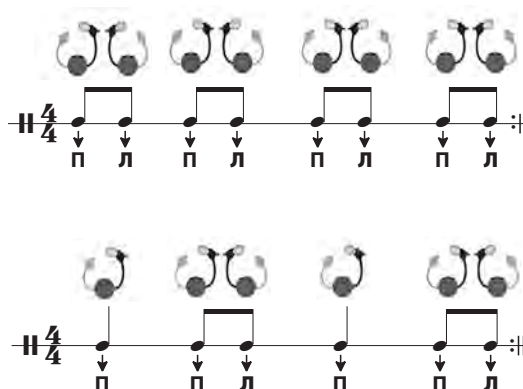

- 1 Внимательно **прослушайте** «Этюд № 12» А.Н. Скрябина.
- 2 **Определите** роль элементов музыкального языка в создании музыкального образа «Этюда № 12», записав в тетради их значение.
- 3 **Проведите** сравнительное исследование музыкального образа «Этюда № 12» и произведений изобразительного искусства, перечисленных в правой части страницы.

Произведения изобразительного искусства:

- Николай Рерих, картина «Небесный бой», 1912.
- Кацусика Хокусай, «Волна», 1833.
- И.К. Айвазовский, картина «Буря на Северном море», 1865.

- 1 Выразительно **спойте** песню «Что такое осень».
- 2 **Исполните** ритмический рисунок лёгкими ударами рук по скамейке, маракасами или шейкером (см. помещённый рядом рисунок, буквы П и Л обозначают правую и левую руки).
- 3 **Саккомпанируйте** мелодию песни «Что такое осень» на ударных инструментах или с помощью перкуссии тела

Что такое осень

Слова и музыка: Юрий Шевчук

Энергично

1. Что та-ко-е о-сень-э-то не-бо, Пла-чу-ще-е не-бо под но-
га-ми, В лу-жах раз-ле-та-ют-ся пти-цы с об-ла-ка-ми,
О-сень, я дав-но с то-бо-ю не-был. не-был.
Припев:
О-сень, в не-бе жгут ко-раб-ли, О-сень, мне бы прочь от зем-ли.
Там, где в мо-ре то-нет пе-чаль, О-сень – тём-на-я даль.

2. Что такое осень – это камни,
Верность над чернеющей Невой.
Осень вновь напомнила душе о самом главном,
Осень, я опять лишен покоя.
Осень вновь напомнила душе о самом главном,
Осень, я опять лишен покоя.

Припев:
Осень, в небе жгут корабли.
Осень, мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль,
Осень – тёмная даль.

- 1 **Определите** разницу между исполнением музыки в **унисон** и **канон**.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** мелодию песни „Kokoleoko” в унисон и канон.

Kokoleoko

(традиционная мелодия Ганы, Африка)

Ко - ко - ле - о - ко, ма - ма, ко - ко - ле - о - ко.

Ко - ко - ле - о - ко, ма - ма, ко - ле - о - ко.

Ab - ba, ma-ma, ab - ba. Ab - ba, ma-ma, ko-le - o - ko.

ПРОЕКТ

Наш класс – оркестр!

Исполните канон „Kokoleoko” с аккомпанементом на разных инструментах, согласно следующим ориентирам:

- 1 **Потренируйтесь** в исполнении ритмических формул (предложенных в правой стороне страницы) хлопками в ладоши, в медленном, а затем умеренном темпе.
- 2 **Сыграйте** последовательно и одновременно ритмические формулы на ударных инструментах: маракасах, барабане и клавишах.
- 3 **Исполните** аккомпанемент к песне „Kokoleoko” на ударных инструментах, повторяя соответствующие формулы.
- 4 **Выучите** образец мелодического аккомпанемента (предложенный в правой стороне страницы) на металлофоне и кнопочных колокольчиках. Можно использовать эти инструменты в цифровом варианте из онлайн-источников.
- 5 **Обсудите** и разработайте план исполнения пьесы „Kokoleoko”.

Образец: мелодический аккомпанемент

ОЦЕНИВАНИЕ

Обсуждения и отношения

- 1 Дайте определения терминам: *образ, музыкальный образ, содержание музыки, музыкальная драматургия.*
- 2 Опишите типы музыкальных образов.
- 3 Охарактеризуйте музыкальный образ произведения, изученного самостоятельно, из списка рекомендованных на странице 10 учебника.
- 4 Объясните особенности музыкального образа в одной из изученных музыкальных композиций.
- 5 Заполните верхнюю и нижнюю части песочных часов (изображение справа) терминами, которые помогут объяснить музыкальный образ и музыкальную драматургию в произведении.

Музыкальная драматургия

Музыкальный образ

Исполнение и творчество

- Формируем три группы для выразительного исполнения с аккомпанементом на музыкальных инструментах или с помощью перкуссии тела: (I) Песни «Школьная жизнь», страница 11; (II) Песни „De unde-ncere țara tea?“, страница 13; (III) Песни «Что такое осень», страница 21.
- Взаимно оцениваем культуру музыкального исполнения групп по заранее согласованным критериям и баллам.

Представление группового проекта

Наш класс – оркестр!, страница 22

- 1 Формируем две группы исполнителей.
- 2 Выразительно исполняем двухголосный канон.
- 3 Аккомпанируем пение на ударных музыкальных инструментах, по соответствующим партиям.
- 4 Соблюдаем изменения темпа и динамические оттенки.

Вопросник

- 1 Как развивается музыкальное содержание?
- 2 Из каких элементов состоит музыкальный образ?
- 3 Когда музыка не нуждается в словах?
- 4 Как обнаружить содержание музыки в вокальных и инструментальных произведениях (с программой и без неё)?

Государственная Академическая хоровая капелла «Дойна» и Симфонический оркестр Национальной филармонии им. Сергея Лункевича

Музыкальный образ в вокальных произведениях

В вокальных жанрах (за исключением вокализа) музыка связана с поэтическим текстом. **Музыкальный образ в вокальных жанрах** определяется следующими факторами: (1) поэтическим текстом, (2) выразительностью музыкального языка, (3) музыкальной формой, (4) способами исполнения музыкальных произведений и др.

Жанры вокальной музыки могут исполняться соло (песня, романс, ария), в ансамбле и хором. В вокальных жанрах музыкальные инструменты или оркестр выполняют функцию аккомпанемента. Вокальные произведения, которые аккомпанируются на одном или нескольких инструментах, относятся к камерной музыке. Хор может петь *a cappella* (без аккомпанемента), а также в сопровождении инструмента или оркестра.

- 1 **Выучите** и выразительно **исполните** мелодию песни „Canon”.
- 2 **Саккомпанируйте** вокальное исполнение на подходящих ударных инструментах, используя предложенные справа ритмические формулы.

Canon

(традиционная песня народов Западной Африки)

Bi-ne-aṭi ve-nit la noi! Hai sǎ cân-tǎm! Ne sa-lu-tǎm zǎm-bind, Hai sǎ cân-tǎm!

Tutti

Hai sǎ cân-tǎm! Hai sǎ cân-tǎm! Hai sǎ cân-tǎm! Hai sǎ cân-tǎm!

- 1 **Дайте определения** понятиям *музыкальный жанр, вокальная музыка*.
- 2 **Объясните**, чем отличаются жанры инструментальной музыки от вокальных жанров.
- 3 **Произведите** классификацию жанров вокальной музыки.
- 4 **Определите** роль музыкальных инструментов в исполнении вокальных жанров.
- 5 **Охарактеризуйте** состав исполнителей в разных вокальных жанрах.
- 6 **Прокомментируйте** одну из цитат о музыке.

«Поющие дети
ближе к солнцу.»
Джордже Энеску

«Если бы у нас
не было души,
музыка создала
бы её для нас.»
Емил Чоран

«Каждая хорошая
мелодия, которую мы
слушаем, – это часть
пазла, дополняющая
наше существо.»
Кристиан Телеукэ

Классификация жанров вокальной музыки

Музыкальный жанр – термин, который определяет категории музыкальных произведений, разделённых по различным критериям: используемым средствам (вокальным, инструментальным, театральным), способу музыкального исполнения (сольному, ансамблевому, оркестровому/хоровому), предназначению (фольклор, религиозная, академическая, развлекательная музыка).

Во всех произведениях вокальной музыки главную роль играет голос. Вокальная музыка предназначена для пения и включает в себя как произведения для одного, нескольких или большего количества голосов без аккомпанемента (сольные песни, ансамбли, хоры *a cappella*), так и музыкальные композиции для голоса, вокального ансамбля или хора с инструментальным сопровождением.

Жанры вокальной музыки можно классифицировать как **вокальные жанры малой формы** (песня, романс, баллада, серенада, ария, ариозо, вокализ), и **вокальные жанры крупной формы** (кантата, оратория, месса, хоровая сюита и опера).

- 1 **Сопоставьте** вокальные музыкальные жанры с изображениями.
- 2 **Исследуйте и установите** по 3 известных произведения из репертуара солистов и художественных коллективов, представленных на изображениях.
- 3 **Определите** критерии, по которым могут быть классифицированы жанры вокальной музыки.
- 4 **Изобразите** графически в тетради классификацию вокальных музыкальных жанров, используя *кластерный метод*.
- 5 **Прослушайте и выберите** из репертуара исполнителей, представленных на этой странице, музыкальные произведения, соответствующие вокальным жанрам.

Дуэт: Валентина Нафорнтиц и Дмитрий Хворостовский

Соло: Ана Черникова

Квинтет: Pentatonix

Паша Парфени и хор „Belcanto” из города Сорока

**Владимир
Фёдорович
ВАВИЛОВ**
(1925–1973)

Развитие музыки в вокальной пьесе

Ария *Ave Maria*

„Ave Maria” – одна из красивейших вокальных композиций, вдохновлённая христианской молитвой. На протяжении веков композиторы создавали вокальные произведения на её текст: среди них Шарль Гуно, Камилл Сен-Санс, Вольфганг Амадей Моцарт, Гаэтано Доницетти, Станислав Монюшко. Некоторые пьесы являются настоящими музыкальными шедеврами, которые трогают до глубины души и могут быть без преувеличения названными божественной музыкой. Ария „Ave Maria” В.Ф. Вавилова получила признание во всём мире.

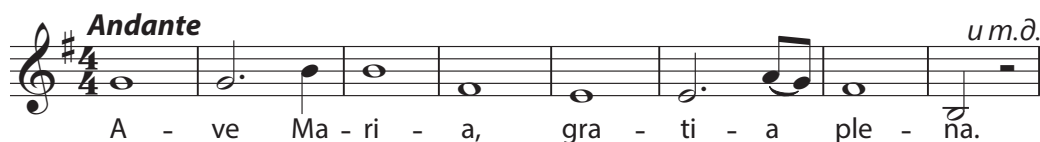
История одного шедевра

История появления пьесы „Ave Maria”, приписываемой композитору Джулио Каччини, стала известна в конце XX века. После того, как были исследованы все архивы Джулио Каччини в Ватикане, было обнаружено, что не он написал пьесу „Ave Maria”, которая в таком случае должна была датироваться XVI–XVII вв. Музыковедческий анализ показал, что ритмы и приёмы развития мелодии характерны для современного музыкального языка. Поиски автора привели к известному гитаристу и лютнисту В.Ф. Вавилу. После исполнения „Ave Maria” известной певицей Ириной Архиповой (1987), пьесу В.Ф. Вавилова стали исполнять оперные звёзды всего мира.

- 1 **Изучите и расскажите** историю вокальной пьесы „Ave Maria” В.Ф. Вавилова.
- 2 **Прослушайте** пьесу „Ave Maria” в следующих вариантах: (1) вокальном с аккомпанементом; (2) инструментальном (на фортепиано, арфе или скрипке).
- 3 **Напойте** мелодию „Ave Maria” В.Ф. Вавилова (см. нотный пример, приведённый ниже).
- 4 **Проследите и опишите** развитие выразительности мелодии посредством вариаций, запишите свои мысли в тетрадь.
- 5 **Представьте** развитие мелодической линии пьесы „Ave Maria” пространственными движениями рук с шарфами.
- 6 **Охарактеризуйте** музыкальный образ пьесы „Ave Maria”.
- 7 **Сопоставьте** образ пьесы „Ave Maria” с образом картины Пинтуриккьо «Мадонна мира».

Пинтуриккьо. Мадонна мира

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ

Идеалы веры в музыке: вызов

Жанры вокальной музыки сопровождали и описывали жизнь человека на протяжении веков.

Музыка влияет на нас тремя способами: физически, умственно и духовно. Через музыкальные термины *мелодия, ритм, гармония* могут быть выражены идеалы веры.

«Музыка – это посредник между жизнью духовной и чувственной.»

Людвиг ван Бетховен

«Музыка – это прямая связь человека с Богом.»

Инайят Хан

«Молитва – это песнь души.»

Халиль Джебран

Задачи

- 1 **Создайте** три рабочие группы.
- 2 **Проведите** опрос общественного мнения, чтобы определить, какие идеалы выражает музыка, звучащая в жизни сверстников.
- 3 **Откройте** для себя связь между музыкальными терминами *мелодия, ритм, гармония* и физическим, умственным и духовным состоянием человека.

Действия

- 1 **Разработайте** план действий.
- 2 **Распределите** обязанности.
- 3 **Соберите** материалы из разных информационных источников.
- 4 **Обсудите** выполнение каждой задачи.
- 5 Активно **сотрудничайте, обменивайтесь** идеями, проявляя уважение и понимание.

Представление

- 1 **Систематизируйте** собранные материалы: тексты, изображения, таблицы, гистограммы, аудио-видео и др.
- 2 **Разработайте** постер в формате А4.
- 3 **Выберите** способ представления проекта.
- 4 **Прокомментируйте** идеалы веры в вокальной музыке, взяв за основу одну из цитат (см. страницу справа вверху).

Идеал выражает мысль, которая существует только в нашем уме и воображении. Каждый человек выбирает и создаёт свои собственные идеалы, которые помогают ему достичь совершенства.

Вера представляет собой уверенность в истинности чего-либо, она выражается через повседневные отношения, убеждения, чувства и действия человека.

Оценивание

Критерии успеха

- 1 **Представляем** идеи оригинально, с объяснениями и аргументами.
- 2 **Демонстрируем** выполнение задач проекта.
- 3 Правильно **применяем** музыкальные термины.
- 4 Чётко **выстраиваем** связь между музыкальными терминами *мелодия, ритм, гармония* и физическим, умственным и духовным состоянием человека.
- 5 Убедительно **комментируем** собранные и представленные на постере идеи.

- ① **Изучите** историю и смысл текста хоровой песни „Vois sur ton chemin” («Если встретишь на своём пути») из художественного фильма „Les Choristes” («Хористы», режиссер: Кристоф Барратье), выпущенного в 2004 году.
- ② **Просмотрите** фрагменты из фильма „Les Choristes” («Хористы») и **определите** элементы вокальной культуры, продемонстрированные членами хорового коллектива.
- ③ **Охарактеризуйте** выразительность музыкального образа и элементов языка, в соответствии с формой **А В А** хоровой пьесы „Vois sur ton chemin” («Если встретишь на своём пути»).
- ④ **Выучите** и выразительно **исполните** хоровую пьесу „Vois sur ton chemin” («Если встретишь на своём пути»).

Vois sur ton chemin

Стихи: Кристоф Барратье
Музыка: Брюно Куле

S
Vois sur ton che-min ga-mins oub-li-és, é-ga-rés,

A

Don-ne-leur la main pour les me-ner vers d'aut-res len-de-

mains.

Don-ne-leur la main pour les me-ner vers d'aut-res len-de-

Sens au coeur de la nuit l'on-de d'es-poir, ar-deur de la

mains au coeur de la nuit l'on-de

vi - e, sen - tier de gloire.

d'es - poir ar - deur de la vie de la vie,

Fine

é - lé - é i - lé - é

sen - tier de gloire sen - tier de gloire é - lé - é i - lé - é

é - lé - i i - é - lé é - lé - é i - lé - é i - lé - é i - é

é - lé - i i - é - lé é - lé - é i - lé - é i - lé - é i - é

é - lé - é i - lé - é é - lé - i i - é - lé

é - lé - é i - lé - é é - lé - i i - é - lé

D.C. al Fine

é - lé - é i - lé - é i - lé - é i - é - lé.

é - lé - é i - lé - é i - lé - é i - é - lé.

Хоровая музыка. Кантата

Хоровая музыка объединяет вокальные произведения, предназначенные для исполнения значительным количеством людей. Понятие хор имеет несколько значений: (1) название музыкального произведения, (2) группа певцов, которые вместе исполняют музыкальное произведение. Исполнение музыки хором обычно выражает мысли и чувства большой группы людей. Пение в хоре может объединить людей вокруг идей, причин, традиций, ценностей и т.д.

По своему назначению хоровая музыка бывает *религиозной, академической и развлекательной*. Наиболее сложными жанрами хоровой музыки являются кантата, оратория, месса, реквием. Каждый жанр хоровой музыки имеет свою историю, выразительность, образ, структуру, увлечённых им композиторов.

В средневековый период (до XIV века) хоровая музыка поддерживала религиозные и культовые службы и эволюционировала от монофонического стиля группового пения (все певцы поют одну и ту же мелодию) к полифоническому (пение на несколько голосов, каждый из которых представляет собственную мелодическую линию, в совокупности создавая выразительное единое целое). В эпоху Возрождения в основу важнейших музыкальных форм легла латинская литургия. Стали развиваться такие музыкальные жанры, как гимн, мотет, кантата и оратория.

Кантата представляет собой произведение для одного или нескольких солистов, хора и оркестра. Она состоит из самостоятельных, объединённых по смыслу номеров и основана на каком-либо литературном произведении. Существуют кантаты религиозные, светские и исторические.

- ① **Дайте определение** жанру *кантаты* и **назовите** её отличия от других жанров вокальной музыки (песни, хора, оратории и др.).
- ② **Опишите** развитие музыкального образа хора № 6 «Радость» из «Кантаты № 147» И.С. Баха после ознакомления с информацией и нескольких прослушиваний.
- ③ **Создайте «виртуальный диалог»** с композитором И.С. Бахом следующим образом: (1) сформулируйте вопросы к композитору; (2) напишите вопросы на билетах и положите их в корзину; (3) извлекая их наугад, попытайтесь сформулировать ответ от имени композитора.

**Иоганн Себастьян
БАХ**
(1685–1750)

Хорал *Радость* из *Кантаты № 147*

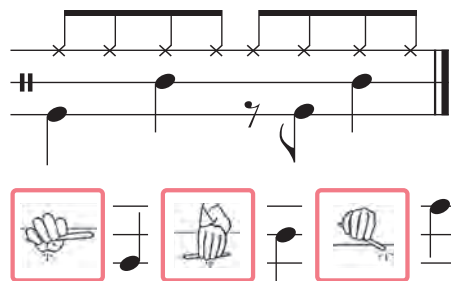
Жанр *кантаты* достиг пика своего развития в XVIII веке, в творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Немецкий композитор написал около 200 произведений этого жанра, которые предназначались для церковных праздников и воскресных служб.

Название жанра происходит от итальянского слова *cantare* («петь»), в противопоставление *sonare*, т.е. инструментальной музыке.

Церковная кантата „Herz und Mund und Tat und Leben” («Сердце и уста, дело и жизнь»), созданная в 1723 г., состоит из 10 номеров: речитативов, арий, хоров, сопровождаемых одним инструментом. Лишь один номер, в котором описываются чудеса Иисуса, сопровождается оркестром. Ниже представлен фрагмент партитуры Хорала № 6, написанный рукой самого И.С. Баха.

- 1 **Охарактеризуйте** образ вокальной пьесы «Колядка по-другому» по поэтическому и музыкальному тексту.
- 2 **Выразительно** исполните пьесу «Колядка по-другому».
- 3 **Саккомпанируйте** мелодию песни «Колядка по-другому» с помощью повторения ритмической формулы, представленной на изображении справа.

Колядка по-другому

Стихи: Мария Ене
Музыка: Ралука Андрей

Перевод на русский язык: Елена Сирота, Александра Гимбра

1. Ве-чер о - со - бен-ный: праз-дник нас-тал у - же,
све - тит мир - но в но - чи Зо-ло-той луч звез-ды,
слыш-ны ко-ляд - ки, и му-зы-ка ти - хо зву - чит. Бе-лый
свет, свят и чист, по - я-вил - ся во мгле:
В э - ту ночь ро - дил-ся Бо - жий
Сын на зем - ле. Бе - лый ле.

2. В дар получаем мы под ель зелёную что-нибудь из чудес,
С тех пор как три волхва вместе услышали весть благу с небес.
Припев.
3. Воздух пропитан весь волшебством Рождества, витает над всей землёй
Чувство чудесное, радость вселенская здесь струится рекой.
Припев.

Развитие образа в религиозной, академической вокальной музыке

Содержание музыкального образа раскрывается только во время звучания музыкального произведения, и конечный результат во многом зависит от восприятия исполнителем «музыкальных идей» композитора и того сиюминутного эмоционального общения, которое устанавливается между исполнителем и слушателем в момент исполнения. Следовательно, образ вокального произведения начинает строиться с союза поэта и композитора, а затем воссоздаётся исполнителем (солистом, ансамблем/хором, дирижёром). «Слушатель, – как заметил композитор Людвиг ван Бетховен, – это третий создатель музыки».

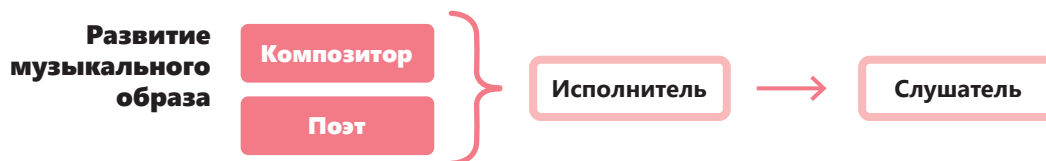
Вокальные композиции отражают особенности исторического периода, в который живёт автор музыкального произведения, художественного направления, к которому он относится, содержание и назначение литературного текста (фольклорного, религиозного, академического, развлекательного) и манеру исполнения артиста. Слушатель обнаруживает развитие музыкального образа в вокальной музыке, наблюдая за выразительностью литературного и музыкального текста, музыкальной формой и исполнением музыки.

Илона Степан, дирижёр

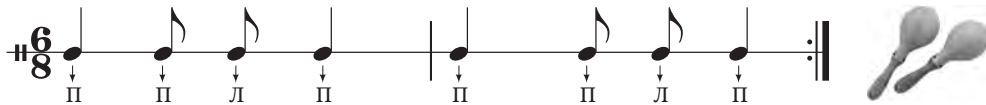

Кишинёвский органнй зал. Национальный камерный хор. Дирижёр Илона Степан

- 1 **Аргументируйте мысль** о том, что момент прослушивания музыки в концертном зале может считаться общением.
- 2 **Объясните**, какие факторы обуславливают раскрытие образа в жанрах вокальной музыки.
- 3 **Разработайте и представьте** одноклассникам постер с мыслями и советами на тему: «Моё поведение в концертном зале».

- 1 **Проведите** сравнительное исследование: прослушайте несколько вариантов исполнения песни „Stille Nacht“ («Тихая ночь») для выявления общих элементов выразительности языка.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** песню «Тихая ночь» следующими методами: диалога между соло и хором, звуковой цепочки, с ритмическим аккомпанементом, выполненным на маракасах/лёгкими ударами рук по скамье, согласно нижеприведённому образцу. Буквы **П** и **Л** обозначают правую и левую руки.

Тихая ночь

Стихи: викарий Йозеф Мор. Музыка: Франц Ксавер Грубер

Перевод на русский язык: Джон Ф. Янг

Спокойно

1. Ти - ха - я ночь! Див - на - я ночь! Под звездой тишь, по - кой.
 Де - ву свет о - кру - жа - ет зла - той, Рядом с не - ю Мла - де - нец Свя - той
 Спит Бо - жест - вен - ным сном, Спит Бо - жест - вен - ным сном.

2. Вдруг пастухов трепет объял:
 С Неба свет засиял.
 «Слава, слава!» – звучит в Небесах.
 «Аллилуйя!» – поют голоса.
 Нам Спаситель рождён!
 Нам Спаситель рождён!
3. Тихая ночь... Ты, Божий Сын,
 Свыше нам послан был.
 Лучезарен Твой облик Святой.
 Свет любви нам приносишь с Собой.
 Ты Своим Рождеством!
 Ты Своим Рождеством!

История одного шедевра

Прошло более 200 лет с тех пор, как песня „Stille Nacht“ («Тихая ночь») впервые прозвучала в церкви деревни Оберндорф (Австрия), в рождественский вечер 24 декабря 1818 года. Оригинальный текст был написан на немецком языке Йозефом Мором на мелодию Франца Ксавера Грубера. С тех пор песня была переведена на 130 языков и существует в более чем 300 вариантах. В 2011 году она была объявлена UNESCO нематериальным культурным наследием. Песня была записана большим количеством певцов всех музыкальных жанров, но наиболее популярной стала исполнительская версия Бинга Кросби.

Хор *Gloria in Excelsis Deo* из кантаты *Gloria*

Антонио Вивальди – один из выдающихся композиторов итальянского музыкального барокко. Обожаемая современниками, его музыка стала вечной, восхищая публику по сей день своей элегантностью и сложностью.

Кантата „Gloria” принадлежит к числу лучших произведений композитора.

Антонио ВИВАЛЬДИ
(1678 – 1741)

Анализ музыки

- **Музыкальная форма.** „Gloria” – это кантата для солистов, хора и оркестра, состоящая из 12 номеров, одно из самых известных духовных произведений итальянского композитора Антонио Вивальди.
- **Музыкальный образ.** Первый хор начинается словами „Gloria in Excelsis Deo” («Слава в вышних Богу»). Музыка первого хора проникнута эмоциями, она поражает мелодическим богатством и щедростью оркестровых красок. Мелодия хора олицетворяет величие и великолепие роскошного убранства храмов в стиле барокко, гармонируя с театральным великолепием церквей. Виртуозное оркестровое сопровождение и пунтирный ритм придают произведению торжественный характер. Темп *Allegro* символизирует жизненную уверенность и твёрдость. Оригинальной особенностью произведения является звуковой баланс хора и аккомпанемента, их равенство.

История одного шедевра

С древних времён „Gloria” была христианским литургическим гимном. С IV века гимн получил название «Утренняя молитва», и до конца XI века установилась традиция петь его на праздничных службах. Варианты гимна „Gloria” были написаны на латинский текст, но А. Вивальди не использовал текст целиком, а заимствовал только некоторые фразы, чтобы создать контрастные музыкальные образы.

Джованни Антонио Каналь
Собор Святого Марка в Венеции,
где работал А. Вивальди

- 1 **Изучите** жизненный путь композитора Антонио Вивальди и его деятельность в качестве преподавателя музыки в приюте для девочек-сирот.
- 2 **Опишите** историю и предназначение гимна „Gloria”.
- 3 **Прослушайте** и исследуйте первый хор кантаты.
- 4 **Напойте** мотивы из музыки хора „Gloria” во время прослушивания.
- 5 **Объясните** развитие музыкального образа хора „Gloria in Excelsis Deo”, проведя сравнение между поэтическим и музыкальным текстами.

Надпись на партитуре
кантаты „Gloria”

Вокально-хоровое пение

Самая простая и естественная форма занятий музыкой – это **вокально-хоровое пение**. Человеческий голос является самым доступным средством «производства» музыки. Это выразительный музыкальный инструмент, имеющий преимущество прямого контакта с человеческой душой и связи с эмоциональной силой слова.

- 1 **Объясните** выразительную силу вокального и хорового пения в народных традициях и обычаях.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** песню „După datini colindăm”.

Икона «Рождество Христово»

Колядки имеют огромную литературную и музыкальную ценность. Своим пением колядующие приносят весть о рождении Спасителя, поздравляют хозяев и членов их семьи. Колядки отличаются простыми, запоминающимися мелодиями, размеренным ритмом и характерными припевами, исполняемыми группой.

După datini colindăm

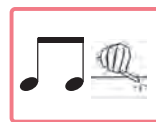
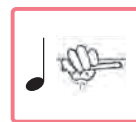
Стихи и музыка: Александру Пашкану

Moderato

1. Scoa-lă, gaz-dă bu - nă, scoa - lă nu mai sta, Flo-ri - le sunt
Că ve-nim a - cu - ma a vă co-lin - da, Flo-ri - le sunt
dal - be, flori de măr. O - mul bun ne va pri - mi
dal - be, flori de măr.
Și cu drag ne va cin - sti, Du - pă da - tini
co - lin - dăm, La mulți ani noi vă u - răm.

2. Doar în toamna asta merii-au fost sădiți,
Florile sunt dalbe, flori de măr.
Și în noaptea asta iată-i înfloriți,
Florile sunt dalbe, flori de măr.
3. Din căldura dragostei vor înflori,
Florile sunt dalbe, flori de măr.
Și în pacea casei voastre vor rodi,
Florile sunt dalbe, flori de măr.

- 1 **Выучите** и исполните песню «Зимушка-зима эта прекрасна!».
- 2 **Потренируйтесь** в исполнении ритмического рисунка, предложенного для аккомпанемента на изображении справа.
- 3 **Используйте** технику перкуссии с помощью авторучки или деревянной палочки.
- 4 **Примените** разнообразное извлечение звука с помощью авторучки, соответственно предложенным образцам.

Зимушка-зима эта прекрасна!

Стихи: Богдан Даскэл. Музыка: Кости Бурлаку

Перевод на русский язык: Елена Сирота, Александра Гимбра

Moderato

1. Пос-мо-три во-круг: как чу-дес - но! Ти-хо

па-да-ет снег в вы-ши-не, Э-тот ве-чер лю-бовь-ю у-вен-

чан К от-цу - ма - те-ри, ко всей зем-ле. Зи-ма-

зи - муш - ка э - та пре-крас - на! Нас лю-

бовь-ю со-гре-ет всег-да, Вот у - кры - то всё сне-гом ат-лас-

ным, Ты ска-жи мне как лю-бишь ме-ня. Зи-ма-

ным, Ты ска-жи мне как лю-бишь ме-ня.

2. Тепло дома и отблеск камина
Собирают нас вместе зимой,
Снегом писана белым картина,
Я сижу и люблюсь тобой.

Припев.

3. Одна вера людей вдохновляет:
Лишь в добре видят жизнь для себя;
Одна вера людей вдохновляет:
Долгой жизни и светлой, друзья!

Припев.

ОЦЕНИВАНИЕ

Обсуждения и отношения

- 1 Дайте **определения** терминам: *музыкальный жанр, вокальная музыка, хоровая музыка, хорал, кантата*.
- 2 **Проведите** сравнительное исследование жанров вокальной и инструментальной музыки, используя в качестве метода показа диаграмму Венна.
- 3 **Прокомментируйте** роль жанров вокальной музыки, обратившись к цитатам со страницы 24 учебника.

Вокальные
жанры

Инструментальные
жанры

Вопросник

- 1 Как классифицируются жанры вокальной музыки?
- 2 Как отличить вокальную музыку от хоровой?
- 3 Какие факторы обуславливают развитие музыкального образа в вокальных жанрах?
- 4 Какую функцию выполняют инструменты в вокальных жанрах?
- 5 Как артистично и привлекательно исполнить песню?

Академическая хоровая капелла «Дойна»

Солистка Лилия Истратий

Вокальный ансамбль „Brio Sonores”

ПРОЕКТ

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС – НЕПОВТОРИМОЕ ЧУДО!»

Работая в команде, создайте междисциплинарное исследование на тему «Человеческий голос – неповторимое чудо!», в котором можно обратиться к знаниям из физики, биологии, математики, литературы, изобразительного искусства и т.д., а также к помощи учителей-предметников. Используйте необходимые материалы и технологии: постеры, проектор, компьютер, аудио- и видеозаписи и др. Представьте идеи в оригинальной форме, объясняя и аргументируя следующие аспекты:

Науки: (а) строение и функционирование голосового аппарата человека; (б) формирование вокального звука с помощью вибрации голосовых связок и резонанса голосового тракта; (в) акустические принципы, лежащие в основе образования и распространения вокального звука. **Технология:** техника записи голоса и программное обеспечение для акустического анализа с целью изучения характеристик и свойств человеческого голоса. **Инженерия:** оборудование для записи голоса, устройства, используемые при воспроизведении и записи вокального звука. **Искусство:** выразительность человеческого голоса в различных стилях исполнения: классическом, эстрадном, джазовом, в традиционной музыке и др., представленная в произведениях изобразительного искусства, литературы, музыки. **Математика:** статистические данные о популярности отдельных исполнителей, всемирно признанных вокальных пьес.

Музыкальный образ в инструментальных произведениях

Музыкальные произведения исполняются на одном или нескольких инструментах. В зависимости от способа исполнения музыки, музыкальные жанры делятся на: 1. Жанры для сольного исполнения; 2. Камерно-ансамблевые жанры (2–40 исполнителей); 3. Симфонические жанры (для симфонического оркестра).

Инструментальная миниатюра – это пьеса небольших размеров, которая может исполняться в разных вариантах: сольном, камерном, оркестровом. Содержание музыки в инструментальной миниатюре может развиваться как в простых формах (одночастной, двухчастной, трёхчастной), так и в сложных формах (рондо). Чтобы раскрыть музыкальный образ в инструментальных произведениях, мы устанавливаем музыкальный жанр и форму, исследуем *выразительность элементов музыкального языка и процессы развития музыки*.

Семантическое ядро в инструментальных миниатюрах

Выразительность элементов языка музыкального произведения сосредоточена в интонации мелодии. Благодаря интонационной выразительности последовательность звуков мелодии приобретает смысл, идею, из которой выстраивается музыкальный образ. Первым интонационным проявлением мелодии является передача эмоционального переживания. Музыкальная интонация может тонко передавать голос человека (речь, вздох, плач), пластику движений (мимику, жест, бег, прыжки, падение), мышление персонажа (появление идеи, её развитие, убедительное выражение и утверждение), портрет или пейзаж. Смысл музыкальной интонации подвержен различным изменениям. Интонация может объединять в мелодии несколько типов выразительности или создавать новые смыслы и значения.

Музыкальная интонация представляет собой эскиз, семантическое ядро более крупного компонента – музыкального образа.

Семантическое ядро инструментального музыкального произведения представляет собой совокупность элементов музыкального языка, специфические особенности которых определяют сущность музыкального образа.

Иоганн ПАХЕЛЬБЕЛЬ
(1653–1706)

Канон Ре мажор

Иоганн Пахельбель – немецкий композитор XVII века, вошедший в историю благодаря произведению «Канон Ре мажор». Полное название произведения: «Канон и Жига Ре мажор для скрипок и *basso continuo*» (непрерывного баса). Вторая часть была утеряна исполнителями, а первая стала очень популярной. Историки свидетельствуют, что это произведение было создано композитором в 1694 году к свадьбе его ученика Иоганна Кристофа Баха, старшего брата Иоганна Себастьяна Баха.

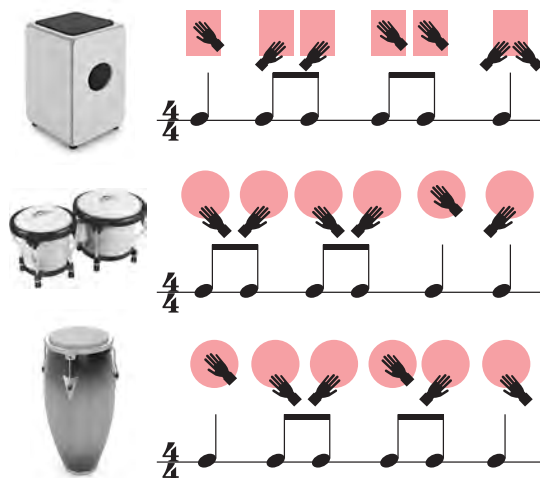
«Канон Ре мажор» И. Пахельбеля приобрёл популярность в XX веке. Существуют многочисленные исполнительские варианты «Канона»: для камерно-инструментального ансамбля, для инструмента (органа, арфы, фортепиано) и хора. После того, как пьеса прозвучала по радио в Сан-Франциско, она стала знаменитой. Произведение Пахельбеля заинтересовало представителей не только академической музыки, но и массовой музыкальной культуры. Музыка «Канона» была подхвачена рок-исполнителями, использовалась в фильмах и т.д.

Секрет произведения кроется в принципах развития музыки:

1. Мелодия, исполняемая канонем, – её поочередное изложение каждым из трёх голосов.
2. Развитие на протяжении 12 вариаций, в основу которых положена секвенция.
3. Непрерывный бас и гармония темы, повторяющаяся на протяжении всего музыкального произведения.

Последовательность аккордов, использованную И. Пахельбелем, можно найти в произведениях академических композиторов, а также в вокальном репертуаре поп-групп «The Beatles», «Maroon 5», «Coolio», «Pet Shop Boys» и др.

- 1 **Прослушайте** «Канон Ре мажор» в различных исполнительских вариантах: инструментальном, вокальном.
- 2 **Напойте** тему «Канона» во время прослушивания, в процессе развития вариаций (см. нотный пример, приведённый выше).
- 3 **Объясните** развитие музыкального образа «Канона Ре мажор» И. Пахельбеля.
- 4 **Сочините** поэтический текст, соответствующий теме «Канона», и **создайте** ритмический аккомпанемент по предложенным справа образцам.

- 1 **Выучите** и выразительно **исполните** песню «Пристань детства».
- 2 **Разработайте** и **занесите** в тетрадь план исполнения песни, учитывая такие элементы, как вступление, куплет, припев, заключение.

Пристань детства

Слова: Наталья Просторова
Музыка: Яков Дубравин

Умеренно

1. О - кон - чен у - рок - и о - пять пе - ре - ме - на, и
шум в ко - ри - до - рах о - пять. Друг дру - гу дол - жны мы ус -
петь не - пре - мен - но ско - рей о - бо всё - му рас - ска - зать. Пусть
го - ды от - ча - ян - но мчат - ся и дерз - ко, Как
во - ды стре - ми - тель - ных рек. Но при - ста - нью дет - ства, Но
при - ста - нью дет - ства Ос - та - нет - ся шко - ла на - век. Но
при - ста - нью дет - ства, Но при - ста - нью дет - ства Ос -
та - нет - ся шко - ла на - век.

2. Когда-нибудь глянем на школьное фото
И вспомним о классе своём.
И грустно нам станет на миг отчего-то,
А вот отчего – не поймём.

Припев:

Пусть годы отчаянно мчатся и дерзко,
Как воды стремительных рек.
Но пристанью детства,
Но пристанью детства
Останется школа навек.
Но пристанью детства,
Но пристанью детства
Останется школа навек.

Этюд для фортепиано № 2, сочинение 76

Замечательный финский композитор Ян Сибелиус известен широкому кругу любителей музыки и профессиональных музыкантов.

Ян СИБЕЛИУС
(1865–1957)

Он является автором монументальных симфонических произведений (симфоний, симфонических поэм), оркестровых сюит, музыки к драматическим спектаклям, фортепианных сочинений и др. Благодаря своему «Концерту для скрипки *ре* минор» Я. Сибелиус признан всеми скрипачами мира.

Композитор Я. Сибелиус написал свыше 150 произведений для фортепиано, среди них миниатюры, объединённые в небольшие циклы. Его «Этюд для фортепиано № 2», соч. 76 приобрёл популярность в исполнении на разных музыкальных инструментах.

В «Этюде для фортепиано № 2» Я. Сибелиуса преобладает техника октав и скрытой мелодии. Музыка исполняется легко, игриво, штрихом *staccato* (способ исполнения короткими, отрывистыми звуками) и представлена ритмом *ostinato* (последовательностью равных звуков одинаковой длительности). Драматургия этюда основывается на статичности музыки, что, впрочем, не означает *полную неподвижность*: из её монотонных мотивов прорывается наружу основная движущая сила. Композитор использует в «Этюде» технику скрытой мелодии, которая проступает в первой и последней нотах каждой группы шестнадцатых.

- 1 **Прослушайте** пьесу «Этюд для фортепиано № 2», соч. 76.
- 2 **Представьте** энергию *остинатного* движения мелодии «Этюда № 2» следующим образом: отметьте акцентные и безакцентные доли лёгкими ударами маленького мяча, взятого в правую руку, по ладони левой руки; в начале музыкальной фразы смените направление ударов. Синхронизируйте движения, выражая игривый характер.
- 3 **Напойте** во время прослушивания скрытую мелодию, заключённую в первых звуках каждой группы из четырёх шестнадцатых (ноты, выделенные красным цветом, в приведённом ниже фрагменте).

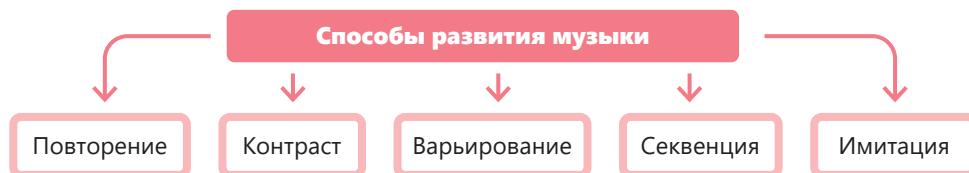
Фрагмент из „Этюд для фортепиано № 2“, Ян Сибелиус

Способы развития музыки

В музыке, как и в жизни, очень важно развитие. Так же, как внутренний мир человека меняется из года в год, музыкальные интонации, темы и мелодии какого-либо произведения модифицируются, эволюционируют. Эти изменения отражаются в форме музыкального сочинения и в том, как развивается музыкальный материал.

Законы музыкальной драматургии проявляются в построении всего произведения и его частей, в логике их развития, в особенностях музыкальных образов, в их эволюции на основе сходства или различия – повторении, варьировании, контрастном сопоставлении.

Александра Конунова, солистка
Национальной филармонии
им. Сергея Лункевича, Кишинёв

Николае Дохотару, директор
и дирижёр оркестра
Национального театра оперы и балета
им. Марии Биешу, Кишинёв

Одним из наиболее часто встречаемых способов развития в музыке является **повторение**. Через повторение ощущается развитие образной структуры произведения, подчёркивается характер показанных ранее образов, которым придаются новые оттенки и значения. Повторение обычно встречается в песнях, где мелодия куплетов сохраняется, а слова меняются. *Реприза* – это повторение ранее звучавшего музыкального фрагмента произведения.

Контраст представляет собой способ развития, посредством которого вносятся изменения, противоположные выразительности предшествующей музыкальной темы. Контрасты можно встретить практически везде: в мелодии, гармонии, ритме, темпе, динамических оттенках, оркестровке.

Для создания убедительных образов в инструментальных и симфонических произведениях композиторы используют не только точное повторение, но и повторение с изменениями – **вариацию**. Это древнейший метод развития музыки, основанный на импровизации. Развитие музыки существенно изменяет не только мелодию или музыкальную тему, но и фразу, мотив. Способами развития музыкального материала являются секвенция и имитация. **Секвенция** представляет собой такой приём музыкального развития, когда какой-либо мотив повторяется на определённый интервал выше или ниже. Таким образом создаётся ощущение движения. **Имитация** – это повторение темы или мотива в другом голосе. Имитация часто применяется в народной хоровой музыке и в различных полифонических формах, таких, как: канон или fuga.

- 1 **Дайте определение** развитию музыки.
- 2 **Объясните**, каким образом происходит развитие музыки.
- 3 **Охарактеризуйте** способы развития музыки.
- 4 **Отличите** *репризу* от такого приёма развития, как *повторение*.
- 5 **Назовите** музыкальные жанры, в которых используется *имитация* как способ развития образа.
- 6 **Объясните**, как развивается музыка в песне.

- 1 **Выучите** и выразительно **исполните** песню «Любимой маме».
- 2 **Разработайте** аккомпанемент к песне «Любимой маме» четвертными и восьмыми длительностями, используя различные приёмы перкуссии тела: хлопки в ладоши, удары по груди, щелчки пальцами, постукивание по коленям обеими руками, удары по коленям скрещёнными руками.

Любимой маме

Стихи: Виорика Котович-Рисипяну. Музыка: Лилия Мунтяну-Балан
Перевод на русский язык: Елена Сирота, Александра Гимбра

Moderato

1. По - всю - ду рас - цве - та - ют, ра - ду - ют цве - ты. Их де - ти со - би -
ра - ют, сим - вол доб - ро - ты. Сво - ей лю - би - мой ма - ме пре -
под - не - сят бу - кет, здо - ро - вья по - же - ла - ют, сча - сья, дол - гих лет.

Припев:
Ма - моч - ка род - на - я, так те - бя люб - лю, Ма - моч - ка, за
всеё те - бя бла - го - да - рю. бя бла - го - да - рю. 2. Тво -

2. Твои глаза, мамуля, милый сердцу взгляд,
Твой голос, твои руки от невзгод хранят.
Мамуля, дорогая, тебя всегда любить
Я буду, научила ты меня творить.
Припев.

Иоганнес БРАМС
(1833–1897)

Венгерский танец № 5

Знаменитый немецкий композитор и пианист Иоганнес Брамс является представителем позднего романтизма. «Венгерский танец № 5» входит в цикл, составленный из 21 пьесы. Стимулом к созданию цикла послужила встреча композитора с венгерским скрипачом Эде Ременьи. В музыке пьес И. Брамс уловил пленительную, ликующую энергию традиционных танцев *чардаш* и *вербункош*, для которых характерны разнообразие темпов, живость ритмов и виртуозность мелодических пассажей. Мелодии этих пьес сочинил венгерский композитор Бела Кёлер, но Брамс этого не знал, считая их

народной музыкой. Написанные первоначально для фортепиано в четыре руки, венгерские танцы были позднее аранжированы И. Брамсом и другими композиторами для оркестра.

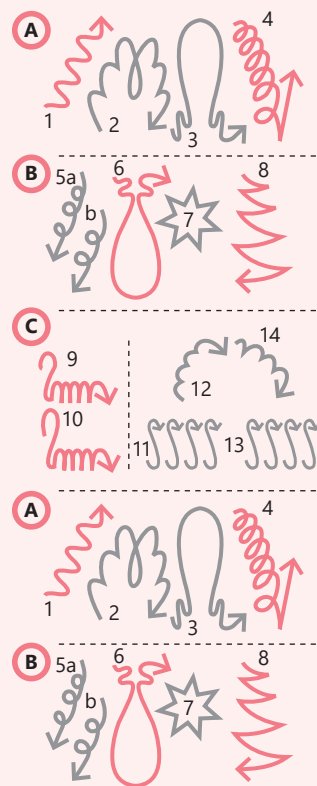
«Венгерский танец № 5» – знаменитое произведение. Оно начинается в быстром темпе, который затем становится ещё более стремительным. Музыкальная драматургия основана на таких элементах, как имитация тембра народных инструментов, пунктирный ритм, сопоставление контрастных разделов. Музыку танца можно сравнить с рекой, которая спокойно и размеренно несёт свои воды, а затем мгновенно превращается в бурный поток, полный зажигательных эмоций. Мелодический контур восхищает и завораживает, и порой кажется, что музыка излучает солнечный свет. Музыкальная форма трёхчастная: A1 – A2 – B1 – B2 – C – A3 – B3 – B4.

- 1 **Расскажите** историю создания сюиты «Венгерские танцы» И. Брамса.
- 2 **Прослушайте** «Венгерский танец № 5» И. Брамса, записав в тетрадь выразительные особенности языка каждого звукового события.
- 3 **Напойте** мелодии из «Венгерского танца № 5» И. Брамса в форме диалога.
- 4 **Выучите и представьте** контур мелодии каждого звукового события «Венгерского танца № 5», исходя из музыкальной формы.
- 5 **Охарактеризуйте** приёмы развития музыки в «Венгерском танце № 5» И. Брамса.

Кáрой Лотц. *Чардаш*, 1857

Контур мелодии «Венгерского танца № 5»

Образец: перкуссия тела для звукового события А, Венгерский танец № 5

- 1 **Исполните** образец перкуссии тела для первого звукового события «Венгерского танца № 5» и разработайте продолжение.
- 2 **Выучите** и выразительно **исполните** «Колыбельную» И. Брамса.
- 3 **Разработайте** план художественного исполнения «Колыбельной».

Колыбельная

Музыка: Иоганнес Брамс

Спокойно

1. Ти-хий сум - рак ноч - ной Всех зо - вёт на по - кой И те -
 бе спать по - ра, Мой ма - лыш, до ут - ра. Бу-дет
 ме - сяц ноч-ной К нам в о - кош - ко гля - деть, Бу-дет
 мо - ря при-бой Для те - бя пес - ню петь.

2. Дремлет сад, всюду тишь,
 Спи и ты, мой малыш.
 Спи, дитя, сладким сном,
 Всё уснуло кругом.

Тишина и покой...
 Крепко глазки закрой.
 Ночь пришла, спать пора,
 Спи, усни до утра.

Музыкальная форма как выражение драматургии в инструментальных произведениях

«Преобразование бесконечного в форму – это средство, с помощью которого время говорит с нами.»

Емил Чоран

Музыкальное произведение – не статическая форма, а живой звуковой процесс, движение во времени. Следовательно, когда мы говорим о форме музыкального произведения, подразумеваем **результат** развития музыкальных идей. Однако не менее важно проследить и **процесс** развития музыкальных идей, который отражает последовательность музыкальных образов, их взаимодействие, иногда мирное, а иногда весьма противоречивое. Если попытаться представить разницу между формой и музыкальной драматургией произведения, то форму можно сравнить с «архитектурой», структурой, конечным строением здания, а драматурию – с процессом деятельности людей в этом здании, развёртыванием её во времени, постоянно развивающимся движением. Следовательно, музыкальная драматургия представляет собой последовательность, взаимодействие, сравнения, противоречия, столкновение музыкальных идей. Во всех музыкальных произведениях, независимо от формы и жанра, присутствует драматургия, в которой одна или несколько музыкальных идей излагаются, развиваются, проявляются и т.д. Музыкальное содержание разворачивается во времени и постепенно развивается. Форма, жанр и музыкальная драматургия, вместе взятые, представляют образ музыкального произведения.

Репертуар для прослушивания:

- Й. Гайдн, «Соната для фортепиано № 50 Ре мажор».
- Й. Гайдн, «Струнный квартет № 2», соч. 76, „Quinten-Quartet“.
- В.А. Моцарт, «Концерт для фортепиано с оркестром № 21 До мажор».
- В.А. Моцарт, Симфония № 41 «Юпитер».
- Л. ван Бетховен, «Симфония № 9».

- 1 **Классифицируйте** и **охарактеризуйте** формы музыкальных произведений.
- 2 **Объясните** различие между формой и драматургией музыкального произведения, сравнив музыку с архитектурой (см. изображение, помещённое ниже).
- 3 **Разработайте и представьте** одно-классникам постер «Матрица музыкальных форм в инструментальных жанрах».

Примэрия муниципия Кишинэу, архитектор А. Бернардацци, 1902

Сонатная форма в жанрах инструментальной музыки

Музыкальные формы можно сравнить с различными процессами в жизни людей. Интонация музыкальной темы может означать идею, символ единства чувств и мыслей человека или целого народа.

Звуковые события в простых музыкальных формах предполагают непрерывность действий, связь между прошлым и настоящим, настоящим и будущим или преобладание определённого настроения, видения вещей. Форма *рондо* символизирует циклический возврат к чему-то важному, спиральную эволюцию, чередование контрастных и постоянных моментов в жизни. Из музыкальной формы *тема с вариациями* мы узнаём, что креативность и импровизация могут привести к изменению не только целого, но и его отдельных элементов. Так, особенности музыкальной темы сохраняют и передают нечто фундаментальное, ценное, существенное, в то время как вариации открывают разные ракурсы понимания вещи, факта, события, явления. Форма *сонатное allegro* олицетворяет единство и борьбу противоположностей, утверждает принцип оптимизма и веры в благополучное будущее.

Цель проекта: изучение *сонатной формы* в жанрах инструментальной музыки.

Шаги к достижению:

- 1 Создайте четыре рабочих группы для выполнения проекта на основе изучения одного из перечисленных инструментальных жанров: соната, квартет, концерт, симфония.
- 2 Исследование будет проводиться путём: (а) нахождения *сонатной формы* и выявления её разделов в одном из музыкальных жанров; (б) сбора и систематизации сведений о музыкальной форме и жанре, истории музыкального произведения; (в) анализа-характеристики музыкального произведения из списка предложенных на предыдущей странице.
- 3 Разработайте *Визитную карточку музыкального жанра*, используя информацию, собранную всеми членами группы.
- 4 Представьте результаты проекта своим одноклассникам.

Струнный квартет „Elite Quartet“

Критерии успеха при представлении проекта:

- 1 Убедительно и творчески представляем **результаты** проекта.
- 2 Кратко сообщаем **собранную информацию**, используя музыкальные термины.
- 3 Формулируем **выводы**, выражая оценки и отношения.

**Людвиг
ван БЕТХОВЕН**
(1770–1827)

**Графиня Джульетта
ГВИЧЧАРДИ**
(1784–1856)

Соната для фортепиано № 14

Людвиг ван Бетховен, родившийся в немецком городе Бонн, является важнейшей личностью переходного периода западной академической музыки от классической к романтической эпохе, одним из самых известных и влиятельных композиторов всех времён.

«Соната для фортепиано № 14», соч. 27, до-диез минор, вошла в историю музыки как произведение, существенно повлиявшее на развитие музыкальной культуры. Названная Бетховеном „*Sonata quasi una Fantasia*“, она стала известна как «Лунная соната» – это название ей было дано немецким писателем и музыкальным критиком Людвигом Рельштабом, который увидел в первой части сонаты «лунный свет над озером».

«Лунная соната» была посвящена графине Джульетте Гвиччарди и является одним из самых красивых произведений Л. ван Бетховена.

Французский композитор Г. Берлиоз определил первую часть «Сонаты № 14» как «поэзию, невыразимую словами». Французский писатель Ромен Роллан точно характеризует её музыкальную форму: «чудо искусства и сердца – чувство – проявляется здесь как мощный строитель. Бетховен не ищет единства содержания, формы и жанра сонаты в законах музыки, находя их в законах своей страсти».

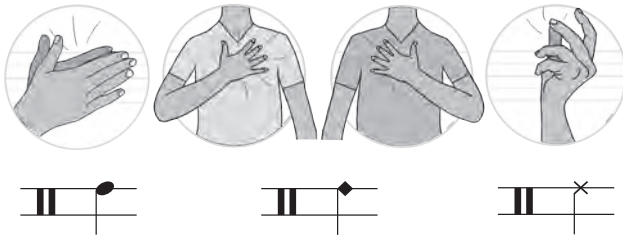
Анализ музыки

- Медленная, медитативная, фантазийная первая часть – *Adagio sostenuto* – знаменует отход от традиционной структуры сонатного цикла, построенного по принципу «быстро – медленно – быстро». Эта трёхчастная соната развивается линейно: от медленного к быстрому.
- **Главная тема** кажется предельно простой, с её настойчиво повторяющимися арпеджированными аккордами.
- **Мелодия** темы отличается высоким эмоциональным накалом.
- **Ритм** басового голоса почти совпадает с мелодической линией, подчёркивая и усиливая её значимость.
- **Музыкальный образ** выражает созерцание, печаль, а также моменты веры, мучительные сомнения, сдержанные порывы и тяжёлые предчувствия, вплоть до ощущения трагизма (что подчёркивается ритмом траурного марша и минорной тональностью).

- 1 **Расскажите** историю создания «Сонаты № 14» Л. ван Бетховена.
- 2 **Объясните** высказывание композитора Л. ван Бетховена: «Когда слова не могут говорить, говорит музыка».
- 3 **Прослушайте** первую часть «Сонаты № 14» Л. ван Бетховена.
- 4 **Определите** последовательность эмоциональных состояний, выраженных в музыке.
- 5 **Проследите** выразительность элементов языка и приёмы развития, с помощью которых выстраивается музыкальный образ.
- 5 **Охарактеризуйте** элементы драматургии в первой части «Сонаты № 14» Л. ван Бетховена.

Знакомство с музыкальной формой и драматургией с помощью техники *перкуссии тела*

Перкуссия тела относится к звукам, которые мы производим, используя собственное тело. Наше тело может звучать как инструмент или оркестр, издавая звуки посредством хлопков в ладоши, щёлканья пальцами, постукивания ногой, лёгких шлепков по коленям или по груди и т.д. Ритмически организованная последовательность элементов перкуссии тела может стать аккомпанементом для мелодии любого музыкального произведения. Техника *перкуссии тела* может стать основой ритмических импровизаций.

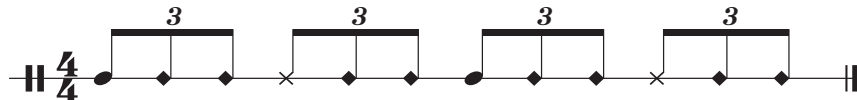
Триоль – особый вид деления длительности ноты на три равные части.

- 1 **Потренируйтесь** с различными образцами перкуссии тела в форме эха и диалога, в двухдольном и трёхдольном размере.
- 2 **Выучите** образец аккомпанеента с помощью перкуссии тела для первой части «Сонаты № 14» Л. ван Бетховена.
- 3 **Создайте** 4 группы, по одной для каждого образца аккомпанеента.
- 4 **Исполните** аккомпанемент к первой части «Сонаты № 14» Л. ван Бетховена с помощью перкуссии тела по предложенному образцу.

Партитура аккомпанеента: *Adagio sostenuto*

1 образец x 4 раза

1 образец x 6 раз

1 образец x 8 раз

1 образец x 12 раз

→ 1 x 4 + 2 x 5 + 3 x 4 + 4 x 9 + 2 x 6 + 1 x 2

Что такое музыкальная тема?

Музыкальная тема – это музыкальная идея, имеющая ясный смысл и определённую мелодическую линию. В зависимости от периода создания музыкального произведения, музыкального жанра и расположения темы в музыкальной форме различаются: *главная тема* в начале экспозиции; *побочная тема*, расположенная после главной темы, и *связующая тема*, которая обеспечивает переход между двумя темами. Каждая тема имеет свой характер, который развивается на протяжении всего музыкального произведения.

Штефан НЯГА
(1900–1951)

Симфоническая поэма о Днестре

Штефан Няга – выдающийся деятель национальной музыкальной культуры. Окончив консерваторию, он стал блестящим пианистом, композитором и дирижёром. Самое яркое произведение Шт. Няги – «Симфоническая поэма о Днестре». Это первое крупное произведение в молдавской музыке, в котором профессионально переоплощён национальный музыкальный фольклор.

Герой поэмы – жизнелюбивый народ, который страдает, сопротивляется и сражается с фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны, оставаясь стойким и непоколебимым, полным уверенности в светлом будущем. «Симфоническая поэма о Днестре» не имеет литературной программы, какую обычно имеют симфонические поэмы, но её музыкальные образы настолько ярки, что наводят на размышления, конкретизируют мысли композитора. Во *вступлении* звучит выразительная мелодия эпико-героического характера, исполняемая на валторне.

Мелодия в характере дойны звучит последовательно у флейты и кларнета на фоне арпеджированных аккордов арфы. Таким образом имитируется течение вод реки Днестр. Далее следует *главная тема* – тема мирной жизни, отличающаяся светлым колоритом. Автор рисует картину природы Молдовы: поля, сады и виноградники, по которым несёт свои воды старый Днестр.

Музыка приобретает драматические черты, неожиданно появляется тема-связка угрожающего характера, которую можно назвать темой варварского нашествия захватчиков. Это лаконичный, сухой, синкопированный мотив, исполняемый всем оркестром, с акцентированием звучности духовых инструментов. После призыва к борьбе, исполняемого на трубе, звучит *побочная тема* – тема народного сопротивления в ритме хоры. В разработке музыка достигает кульминацию драматического развития.

- 1 **Разработайте** *Пирамиду знаний* с информацией о жизненном пути композитора Стефана Няги: где и у кого он обучался музыке, какие произведения написал.
- 2 **Прослушайте** симфоническую «Поэму о Днестре», проследив чередование звуковых событий.
- 3 **Опишите** развитие музыкального образа в каждом разделе формы *сонатного allegro*: *вступление – экспозиция – разработка – реприза – кода*, используя соответствующие музыкальные термины.
- 4 **Выучите** и выразительно **исполните** песню „Moldova” С. Кройтору на стихи Т. Штирбу.
- 5 **Разработайте** пластические движения, подходящие к драматургии музыкального образа песни „Moldova”.

Moldova

Стихи: Титус Штирбу
Музыка: Серджиу Кройтору

Tempo di hora

1. Stru-gu-re de fra - gă, Cod-ru-n stra - ie verzi,
Floa - re de vâz - doa - gă, Me - re în li - vezi.
Floa - re de vâz - doa - gă, Me - re în li - vezi.

Allegro

la - tă - mi - o, ia - tă - mi - o, ia - tă - mi - o, Mol - do - va! dō - va!
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Hăi!

2. Vatră strămoșească, Casă părintească,
Sunete de mai, Dulcele meu grai.

Принцип мотивного развития в жанрах симфонической музыки

Мотив в музыке представляет собой элемент синтаксиса мелодии и состоит из группы звуков, организованных вокруг акцента. Из мотивов строится музыкальная фраза. Музыкальный мотив характеризуется определённой ритмической, интонационной и гармонической организацией. Именно эти черты определяют облик персонажа, действие, эмоциональное состояние в содержании музыкального произведения.

Развитие музыки «на основе мотивов» – один из наиболее эффективных способов представления музыкального образа при сохранении целостности музыкальной формы. Мелодический мотив имеет выразительное, запоминающееся и наводящее на размышления интонационное ядро. Такие мотивы легко выявляются на слух, даже если они развиваются, существенно меняются.

Чем короче мотив, тем больше вариантов развития он допускает. Например, в главной теме первой части *Allegro con brio* «Симфонии № 5» Л. ван Бетховена мотив состоит из четырёх нот (двух звуков), и этого было достаточно, чтобы написать целую симфонию.

Существует **два основных способа развития мотива**: 1. повторение и 2. противопоставление другим мотивам. Эти два метода отражают суть формообразования и основаны на принципах сходства и контраста.

На первый взгляд двух способов очень мало, но на практике существует большое количество применяемых приёмов. Развитие путём **повторения мотива** может быть: простым повторением, повторением с вариациями, повторением на основе секвенции. Приёмы развития путём **противопоставления мотивов** настолько разнообразны, что все их представить невозможно. Это область, в которой композиторский талант проявляется в большей степени благодаря безграничности воображения и творческих способностей. Примеры развития музыкального мотива путём **противопоставления**: 1) выделение из мотива более мелких интонационных элементов; 2) сохранение основного ритмического рисунка с заменой интонаций; 3) сохранение интонационного содержания с заменой ритма; 4) увеличение или уменьшение длительностей ритмического рисунка мотива; 5) инверсия (обратное направление движения) мотива.

① **Исследуйте** мотивное развитие главной темы первой части «Симфонии № 5» Л. ван Бетховена во время прослушивания.

② **Напойте** мотив главной темы первой части *Allegro con brio* «Симфонии № 5» Л. ван Бетховена.

③ **Представьте** мелодический контур главной темы первой части «Симфонии № 5» Л. ван Бетховена согласно предлагаемому ряду образцу.

Мотив главной темы

Мелодический контур главной темы *Allegro con brio*

1 ... → ... → ...

2 ... → ... → ...

3 ... → ... → ...

**Вольфганг Амадей
МОЦАРТ**
(1756–1791)

Симфония № 40

Моцарт, родившийся в Зальцбурге, расположенном на северо-западе Австрии, является одним из величайших композиторов мира. Влияние этой личности огромно даже спустя более чем 200 лет после его смерти. С самого начала своей карьеры и до своей безвременной кончины в возрасте 35 лет Моцарт сочинил выдающиеся произведения в самых разных музыкальных жанрах.

«Симфония № 40 соль минор» предназначена для скромного по составу оркестра. Она состоит из традиционных четырёх частей, но в первой части нет медленного вступления, обычного для симфоний того времени.

Первая часть, *Molto allegro*, написанная в сонатной форме, содержит следующие структурные разделы: экспозицию – изложение двух музыкальных тем (главной и побочной), разработку, видоизменённое повторение экспозиции (репризу) и коду. Симфония начинается как бы с полуслова – мотивом, из которого вырастает трогательная, трепетная, прерывистая мелодия, исполняемая на скрипках. Музыка звучит глубоко выразительно, искренне, словно мольба. Главная тема развивается на основе мотива из трёх нот, построенного на двух звуках в соотношении интервала секунды (на соседних ступенях), и повторяющегося несколько раз в неизменном виде. Напряжённая энергия аккомпанемента альтов распространяется на фаготы, виолончели, басы. На нюансе *forte* происходит переход к новым эмоциональным состояниям.

Затем тема приобретает необычайный размах, звучит на широком дыхании, как оперная ария. Развиваясь, мотив модулирует, предстаёт в инверсии, в расширении и т.д. Побочная тема полна меланхолии, лиризма, мечтательности и тихой грусти.

Экспозиция завершается заключительной партией – своеобразной мини-кодой, обобщающей особенности главной и побочной тем. Экспозиция полностью повторяется.

Разработка открывается короткой «плачущей» мелодией фаготов. Появляются отрывистые, резкие восклицания, мрачные, тревожные, печальные интонации. Разворачивается бурное и драматичное действие. Реприза не приносит покоя и просветления. Напротив, музыка звучит ещё более напряжённо, а побочная тема, которая ранее звучала в мажоре, здесь окрашена в минорные тона, подчиняясь общей тональности части – соль минор.

- 1 **Расскажите** о славе композитора В.А. Моцарта, выбрав информацию и факты из различных источников.
- 2 **Объясните**, чем отличается жанр симфонии от других жанров инструментальной музыки.
- 3 **Напойте** главную музыкальную тему первой части «Симфонии № 40» методом «звуковой цепочки» (каждый мотив темы исполняется разными учениками друг за другом).
- 4 **Исследуйте** мотивное развитие главной темы «Симфонии № 40», представив мелодический контур, как на изображении справа.

**Мелодический контур главной
темы из *Molto allegro* – 1 части
«Симфонии № 40 соль минор»
В.А. Моцарта**

Жанры симфонической музыки

Симфоническая музыка – музыка, предназначенная для исполнения симфоническим оркестром. Это самая значительная и богатая сфера инструментальной музыки. Репертуар мировой симфонической музыки включает произведения различных форм и жанров: симфонии, увертюры, сюиты, концерты, симфонические поэмы, фантазии, рапсодии, каприччио, скерцо, симфонические танцы и др. Симфонический оркестр объединяет разнообразие музыкальных инструментов и предоставляет композиторам богатую палитру звуковых красок и огромные возможности для творчества. Концертный репертуар симфонических оркестров содержит отрывки из опер, балетов, музыку к фильмам и т.д.

1 **Выучите** по слуху три музыкальных фразы из пьесы „Fruit Canon” («Фруктовый канон») в медленном и умеренном темпе.

2 **Поупражняйтесь** в чётком произнесении текста на ритмический рисунок мелодий в форме эха и диалога.

3 **Исполните** пьесу „Fruit Canon” в форме двух- и трёхголосного канона.

4 **Выполните** следующие пластические движения, исполняя музыкальные фразы:

1. Раскачивание тела на каждую долю такта и добавление щелчков пальцами; 2. Вращение рук, как если бы вы вращали колёса велосипеда; 3. Рисование арки над головой обеими руками, поднятыми вверх – линия радуги.

5 **Оцените** культуру пения с помощью предлагаемых критериев успеха.

Критерии успеха в хоровом пении:

- 1 Точно интонирую мелодию пьесы в соответствии с темповыми указаниями дирижёра.
- 2 Беру дыхание в конце музыкальной фразы.
- 3 Чётко и ясно произношу слова, синхронизируясь с коллегами.
- 4 Выполняю последовательность пластических движений в характере каждой музыкальной фразы.
- 5 Исполняю пьесу с начала до конца с ритмическим аккомпанементом перкуссии тела.

Fruit Canon

1.
Man - go, man - go, man - go, man - go, Man - go, man - go, man - go.

2.
Ki-wi, ki-wi, ki-wi, ki - wi, ki-wi, ki-wi, ki-wi, ki-wi, ki - wi, ki-wi, ki-wi.

3.
A - na - nas, ba - na - na, a - na - nas. Uh!

ОЦЕНИВАНИЕ

Обсуждения и отношения

- ① Дайте определение терминам: *инструментальная миниатюра, семантическое ядро, музыкальная тема, музыкальная форма, сонатная форма.*
- ② Опишите способы развития музыки.
- ③ Прокомментируйте сходство элементов сонатной формы с этапами человеческой жизни.
- ④ Объясните принцип развития музыки на основе мотива.
- ⑤ Заполните таблицу фамилиями авторов и названиями музыкальных произведений, перечислив использованные приёмы развития музыки.

Фамилия композитора	Название музыкального произведения	Приёмы развития музыки

Исполнение и творчество

Создаём две группы (А и Б) для выразительного представления контура мелодии «Венгерского танца № 5» И. Брамса по образцу, предложенному на странице 44. Последовательность элементов музыкальной формы: А1 – А2 – В1 – В2 – С – А3 – В3 – В4. Фрагмент С исполняется обеими группами.

Критерии успеха: 1. Пластично и выразительно изображаем контур мелодии движением руки в пространстве. 2. Синхронизируем направление, амплитуду и скорость движений рук в пространстве. 3. Напеваем мелодию «Венгерского танца № 5» во время представления контура.

Представление группового проекта

Сонатная форма в жанрах инструментальной музыки, страница 47

- Убедительно и творчески представляем результаты проекта.
- Кратко сообщаем собранные сведения, правильно употребляя музыкальные термины.
- Формулируем выводы, выражая оценки и отношения.

Вопросник

- ① Какие жанры соответствуют симфонической музыке?
- ② В каких произведениях из числа тех, что изучались, музыка развивается с помощью повторения, контраста, варьирования и т.д.?
- ③ Сколько частей имеет музыкальное произведение в жанре сонаты, концерта, квартета, симфонии?
- ④ Чем отличается жанр сонаты от сонатной формы?
- ⑤ Какие жанры инструментальной музыки имеют части в форме *сонатного allegro*?

Пианистка Мартина Меола

Развитие образа в театральной музыке

Жанры театральной музыки: опера, балет, хореографическая сюита

Жанры сценической музыки: опера, балет, водевиль, оперетта, танцевальная сюита и др. – базируются на общих основах драмы, одного из видов театрального искусства.

Музыкальный образ в опере или балете определяется в первую очередь литературным текстом, который описывает различные события, ситуации из жизни героев.

Драматургия строится как последовательность ряда этапов: начало – увертюра, экспозиция, развитие (в нескольких действиях) с ярко выраженной кульминацией и развязкой, финал или эпилог. В опере сценическое действие выражается музыкальными средствами – пением персонажей и игрой оркестра, а содержание балета передаётся с помощью танца, пантомимы и оркестровой музыки.

Сцена из оперы «Севильский цирюльник»
Дж. Россини

Драматические функции музыки в оперном и балетном спектакле

создание эмоциональной атмосферы

представление национального духа и колорита

характеристика персонажей: внутренний мир, душевное состояние, действия, намерения и т.д.

раскрытие идей, действия

выражение лейтмотива, характерного для конкретного персонажа, объекта, явления, чувства или абстрактного понятия

создание ощущения движения, более быстрого или более медленного, чем на сцене

выражение чувств, диаметрально противоположных тем, которые испытывают главные герои

- 1 **Дайте определение** сценическим музыкальным жанрам: опере, балету и танцевальной сюите.
- 2 **Определите** различия между оперой и балетом с помощью диаграммы Венна.
- 3 **Откройте** для себя предназначение *либретто*.
- 4 **Составьте** список знаменитых спектаклей, изучив репертуар кишинёвского Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу.

Ритмический аккомпанемент на чашах

Для аккомпанемента к музыкальной пьесе важно определить размер, темп и ритмический рисунок мелодии. Аккомпанемент под- держит и украсит мелодию различными ритмическими приёмами: хлопками в ладоши, щелчками пальцев, лёгкими ударами по столу/ чаше, ударами чашей по столу/ладони, расположенной над чашей, ударами обеими руками по бокам чаши, скольжением чаши по сто- лу, ударами краем чаши по столу, пластичными движениями рук в пространстве и др. Каждой нотной длительности будет соответство- вать свой приём звукоизвлечения.

- 1 **Выучите** и выразительно **исполните** песню «Томление».
- 2 **Поупражняйтесь** и **исполните** ритмический аккомпанемент с чашами на ритмиче- скую формулу первого такта песни, в следующем порядке:

A (♩) + B (♩) + C (♩) + D (♩) + C (♩).

Томление

Стихи: Паулина Заватин. Музыка: Шолом Секунда
Перевод на русский язык: Елена Сирота, Александра Гимбра

В не-бе звёз-доч - ка си-я - ет, Но как буд-то бы грус-тит.
По-че-му о - на ску-ча - ет? Что за мысль в се - бе та-ит?
Грус - тно мне, что звёз - ды Жи - вут со-всем да-ле - ко.
По - че-му ты здесь так поз - дно? Ждёшь ли ты ко - го?
Припев:
Нет, все-го лишь я ску - ча - ю Здесь от до-ма вда-ле - ке,
Вновь по-чув-ство-вать меч-та - ю Ма-ми-но теп-ло в ру-ке.

Концепция оперного спектакля

За 400 лет своей истории музыкальный театр эволюционировал от *dramma per musica* (драма для музыки) до таких жанров, как *opera seria*, *dramma giocoso*, *intermezzo*, *opera buffa*, *зингшпиль*, *opera-comique*, лирическая мелодрама, музыкальная драма, музыкально-сценическое действие и др. Опера представляет собой зеркальное отражение мира в масштабах театра. С момента первого оперного представления произошло много изменений: расширилось содержание, обогатились средства выражения, а оркестр из скромного аккомпаниатора превратился в полноправного участника, такого же, как хор и балетная труппа. Душой оперы был и остаётся человеческий голос с его тембровым богатством, несравненным динамизмом и искренностью вокальных интонаций. Сочетание слов и выразительной мелодии всегда было и будет в центре внимания как композитора, так и публики. Каждая опера представляет целый мир сюжетов, действий, персонажей, красочных пейзажей и актёрского мастерства. Благодаря разнообразию музыкальных номеров в оперном представлении развивается и выстраивается сценический музыкальный образ.

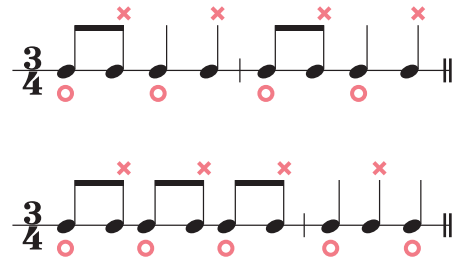

Действие оперы основано на либретто – литературном тексте, кратко передающем содержание произведения, которое разворачивается перед публикой на сцене на фоне декораций. Каждый компонент оперного представления, как в отдельности, так и в ансамбле с другими, вносит свой вклад в создание спектакля. Сценография разрабатывает эскизы декораций. Оперное представление начинается с увертюры – оркестрового вступления – и обычно состоит из нескольких (3-4) актов или действий. Каждое действие, в свою очередь, состоит из двух или трёх картин. Картина объединяет сцены с различными музыкальными номерами. Пауза между действиями называется *антрактом*, этим же термином обозначают краткие оркестровые вступления к действию произведения.

- 1 **Сочините** эссе на тему «Великолепие оперы» со ссылкой на историю жанра, любопытные факты, авторов и известные оперные спектакли.
- 2 **Составьте** список из семи советов, как смотреть оперный спектакль.
- 3 **Расскажите** краткую историю жанра оперы, основываясь на информации из различных источников, в том числе Интернета.
- 4 Аргументированно **объясните** концепцию оперного спектакля.
- 5 **Определите** роль музыкальных номеров в развитии драматургии оперного спектакля.

Музыкальные номера, на которых строится драматургия оперного спектакля:

- **Ария** – вокальный монолог, который раскрывает душевное состояние и характер персонажа, подобно описанию портрета героя в литературном произведении.
- **Речитатив** – тип вокальной музыки, основанный на речевых интонациях. В опере речитатив часто является вступлением к арии, а также осуществляет связь между номерами оперы для развития сюжета.
- **Ансамбль** – это целостное музыкальное произведение, исполненное несколькими певцами. В зависимости от количества исполнителей он называется *дуэтом* (2), *трио* или *терцетом* (3), *квartetом* (4), *квинтетом* (5) и т.д., по латинскому названию чисел.
- **Хор** – коллективный персонаж оперного спектакля или «комментатор» событий. Хоровое звучание используется для описания сцен из жизни, празднеств, сражений, стихийных бедствий и катастроф.
- **Инструментальный эпизод** представляет собой самостоятельную законченную часть, которая может передавать широкий спектр образов природы, настроений и характеров персонажей и т.д. Некоторые инструментальные фрагменты оперы являются настоящими шедеврами, исполняемыми вне спектакля, как самостоятельные произведения.

- 1 **Выучите** и выразительно **исполните** песню „Dorul”.
- 2 **Поупражняйтесь** и **выполните** ритмический аккомпанемент на чашах, используя предложенные выше образцы следующим образом:
символ **О** – удар чашей по столу движением вниз; **х** – удар чашей по ладони, расположенной над чашей, движением вверх.

Dorul

Стихи: Виорика Ковалски
Музыка: Еуджен Дога

Adagio, rubato

Din-tr-un ră-să-rit de soa-re, Din-tr-o floa-re de ci-coa-re.

Din-tr-un le-gă-nat de bra-țe, Do-ru-a-ca-să cuib își fa-ce,

Do-ru-a-ca-să cuib își fa-ce.

Джузеппе ВЕРДИ
(1813–1901)

Опера *Аида*

Знаменитый композитор Джузеппе Верди, итальянский музыкальный драматург XIX века, считается преемником В. Беллини, Г. Доницетти и Дж. Россини. В своих 26 операх композитор опирался на драмы известных писателей, таких, как А. Дюма, В. Гюго, Ф. Шиллер и В. Шекспир. Наиболее известными операми Дж. Верди являются «Набукко» (1841), «Риголетто» (1851), «Трубадур» (1853), «Аида» (1870) и др.

Одна из самых прославленных опер в истории музыки – опера в четырёх актах «Аида», созданная Дж. Верди для открытия первого музыкального театра в Каире. Основанное на реальных исторических событиях, произведение восхищает публику своим сценическим великолепием, пленяет лирическими ариями, глубоко драматичными дуэтами и трио.

Ария Аиды «С победой возвратись!» („*Ritorna vincitor!*“) из I-го акта не является традиционной по форме, она состоит из пяти различных разделов (А, В, С, D и Е). В кульминации (раздел В) голос героини Аиды звучит одновременно с фаготом и струнными инструментами. Аида умоляет богов помочь ей воссоединиться с отцом и уничтожить египетские войска, возглавляемые Радамесом. Драматическое напряжение поддерживается гобоем, кларнетом, валторной и литаврами. Затем внезапно темп и напряжённость спадают. Оркестр полностью успокаивается, и вокальная мелодия ведёт к короткому разделу С. В разделе D передано величайшее душевное смятение Аиды, которая любит Радамеса – врага её страны. Раздел Е звучит более спокойно, он построен на простой мелодии в характере гимна. В нём выражена мольба Аиды, которая не может примирить любовь к родине со своим чувством к Радамесу и просит богов о смерти. Фагот, кларнет и виолончель приводят арию к тихому и нежному завершению.

«Триумфальный марш» из II-го акта – настоящий шедевр, пример того, как с помощью пяти-шести нот, ритма марша, элементарного аккомпанемента и соло трубы композитору удаётся преодолеть однообразие и произвести впечатление на публику.

- ① Внимательно **изучите** образы и музыкальную драматургию оперы «Аида», прослушав следующие фрагменты: арию Аиды из I-го акта «С победой возвратись!» („*Ritorna vincitor!*“); арию Радамеса из I-го акта «Милая Аида!» („*Celeste Aida!*“); «Триумфальный марш» из финала II-го акта; дуэт Аиды и Радамеса «Прощай, земля!» („*O terra, addio!*“) из IV-го акта.
- ② **Прокомментируйте** развитие музыкальных образов и драматургии в каком-либо из номеров оперы «Аида», проанализировав его с точки зрения действия, языка и формы.

«Триумфальный марш» – особое очарование оперы

Дуэт Аиды и Амонастро, 3 акт оперы «Аида»

Либретто и музыкальная драматургия в жанре оперы

Либретто – это текст, представляющий литературно-драматическую основу оперного или балетного спектакля. Оно появилось вместе с оперным жанром в XVII веке. Основным источником сюжетов либретто являются народная поэзия, легенды, сказания и профессиональная литература. Термин происходит от итальянского слова *libretto*, что означает «маленькая книга», и имеет несколько значений:

1. В **оперном спектакле** либретто – это литературная основа музыкально-драматического произведения, его словесный текст. Художественная ценность оперного либретто определяется органическим сочетанием драматического развития с целостностью музыкальной формы и не может рассматриваться изолированно, вне музыки. Хотя либретто построено в соответствии с общими законами драмы, оно имеет ряд специфических особенностей: лаконизм текста; относительную замедленность сценического действия; повышенное внимание к фонетике, характер, удобный для вокального воспроизведения; подчинение текста и всего сценария законам музыкальной композиции.

2. В **балетном спектакле** либретто представляет собой балетный сценарий – подробное изложение сюжета с описанием всех танцевальных номеров и пантомим.
3. **Либретто** также означает краткое изложение оперы или балета, предназначенное для публики и включенное в программу спектакля. Распространяемое среди публики в виде буклета перед исполнением оперы или балета, оно содержит литературную форму сценария, краткое содержание балета или оперы, состав ролей и исполнителей, участвующих в представлении спектакля. Известным либреттистом XVIII-го века был итальянский драматург Пьетро Метастазио.

Обложка либретто, театр „La Scala“, Милан

1. **Дайте определение и охарактеризуйте** понятие *либретто*.
2. **Расскажите** о предназначении и содержании брошюры с *либретто* оперного спектакля.
3. **Изготовьте** в виде брошюры и **представьте** коллегам либретто одного из оперных спектаклей из репертуара Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу.
4. **Прокомментируйте** состав ролей в оперном спектакле по тембрам голосов персонажей оперы.
5. **Охарактеризуйте** голоса Аиды и Амнерис – главных героинь оперы «Аида» Дж. Верди.
6. **Разработайте** пять советов, касающихся просмотра оперного спектакля, начиная каждый совет с одной из букв, составляющих слово «ОПЕРА».

Жак ОФФЕНБАХ
(1819–1880)

Опера *Сказки Гофмана*

Жак Оффенбах – известный французский композитор, автор оперетт. Он написал более 100 сценических произведений, из которых последнее, «Сказки Гофмана», осталось незавершённым. Композитор не дожил до премьеры, имевшей огромный успех.

«Сказки Гофмана» – одно из самых известных фантастических произведений Ж. Оффенбаха. Тема оперы вдохновлена произведениями известного прозаика Эрнста Теодора Гофмана. В основе действия – персонаж Гофман, отправляющийся в воображаемое путешествие со своей музой Никлаус. Действие происходит в фантастическом и загадочном мире, где встречаются люди и сверхъестественные существа. В опере рассказаны четыре истории любви из жизни центрального персонажа, каждая из которых была несчастливой. Эту оперу, часто и с успехом исполняемую на сценах оперных театров всего мира, зрители любят за красивую музыку, полную страсти и изобретательности.

- 1 **Выучите и расскажите** жизненный путь композитора Ж. Оффенбаха.
- 2 **Прокомментируйте**, насколько значимым должен быть человек, чтобы быть изображённым на почтовых марках разных стран мира, как Ж. Оффенбах?
- 3 **Прослушайте** музыкальные номера из оперы:
 - песню Гофмана из пролога «Легенда о Кляйнзаке, жившем в Эйзенахе»;
 - арию куклы Олимпии («Птицы на грабовой аллее») из 1-го акта;
 - баркаролу из акта Джульетты «Прекрасная ночь, ночь любви».
- 4 **Напойте** мелодию «Баркаролы» Ж. Оффенбаха.
- 5 **Расскажите** об образе и музыкальной драматургии одного из прослушанных номеров.

Фрагмент «Баркаролы»

Патриция Янечкова исполняет
Арию Олимпии

Рафал Ольбинский,
«Сказки Гофмана»

Анна Нетребко и Элина Гаранча
исполняют «Баркаролу»

- 1 **Выучите** по слуху и **исполните** пьесу „Ciuleandra”.
- 2 **Поупражняйтесь** в исполнении пьесы „Ciuleandra”, сначала в темпе *Andante cantabile*, затем с ускорением до *Allegro* и с возвращением к начальному темпу.

„Ciuleandra” («Чуляндра») считается дионисийским танцем, в котором каждый из участников постепенно вовлекается в неистовый ураган ритма. Танец начинается как хора, очень медленно, очень сдержанно, затем ритм музыки и движения постепенно ускоряются, создавая настоящую ритмическую эйфорию, которая вихрем захватывает слушателей.

Ciuleandra

Andante cantabile

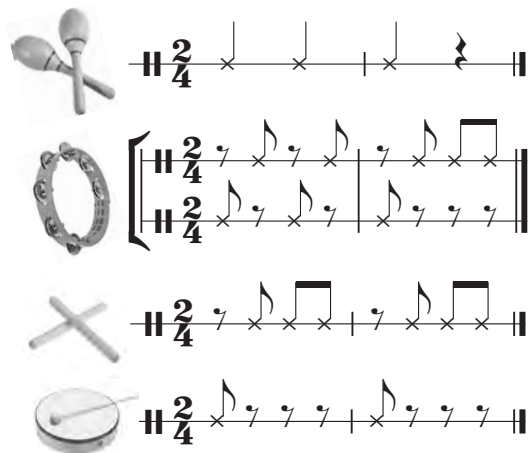
Lam - di - ri - di-da, lam - di - ri - di-da, lam - di - ri - di-da, hop-și-a - șa.

Lam - di - ri - di-da, lam - di - ri - di-da, lam - di - ri - di-da, hop-și-a - șa.

Критерии успеха

в исполнении песни с аккомпанементом

- 1 Точно интонирую мелодию песни в ансамбле с одноклассниками.
- 2 Произношу текст ясно, ритмично и чётко.
- 3 Следую за дирижёрским жестом во время пения.
- 4 Правильно исполняю партию аккомпанеента на ударном музыкальном инструменте.

- 1 **Выучите** и **расскажите** историю танца „Ciuleandra” («Чуляндра»), сравнив его с танцем «Хора» и использовав описание, данное Л. Ребряну в романе «Чуляндра».
- 2 **Выполните** образцы аккомпанеента, предложенные выше, на маракасах, клавиесах, колокольчиках и барабане с колотушкой или на псевдоинструментах.
- 3 **Исполните** оркестровое сопровождение к хоровой пьесе „Ciuleandra”.

Точное описание танца в романе „Ciuleandra” («Чуляндра») Л. Ребряну

«Это начинается как какая-то хора, очень медленно, очень сдержанно. Танцоры собираются, объединяются друг с другом, возможно, из симпатии или же случайным образом, независимо. Потом, когда кажется, что народ немного разогрелся, музыка начинает возбуждаться и ускоряться. Темп танца, естественно, возрастает. Танцоры, находящиеся в середине, образуют компактную стену из тел, которые раскачиваются, сгибаются, поворачиваются и подпрыгивают, как велят лэутары. Чем больше зажигаются танцоры, тем жарче разгорается музыка, тем она становится более неустойчивой и неистовой!»

Концепция балетного спектакля

Балет – это вид спектакля, состоящий из танца как основного образного художественного элемента, музыки и пантомимы. В XIII–XIV веках *балетом* называлась мелодия, сопровождавшая танец. В XV–XVI веках в Италии балетом считался придворный дивертисмент. Расцвет балета – заслуга короля Франции Людовика XIV, которого называли *Король-Солнце*.

Между 1600 и 1700 годами сценические костюмы представляли собой длинные элегантные платья, едва позволявшие увидеть лодыжку танцовщицы. Постепенно платья становились короче, чтобы предоставить балеринам большую свободу движений и быстроту исполнения элементов. Мария Тальони была первой балериной, которая танцевала весь балет в туфлях с твёрдыми носками – на *пуантах*.

Термин *балет* имеет итальянское происхождение, хотя язык балета всё же французский. Только во второй половине XVII века появилась балетная музыка в современном смысле. Французский балетмейстер Жан-Жорж Новерр привнёс новую концепцию в искусство балета, реформировал его и заложил основы современной хореографии, в которой действие и чувства воспроизводятся жестами и фигурами танца. Его день рождения, 29 апреля, стал Международным днём танца.

Король Франции Людовик XIV-й (1638–1715)

Жан-Жорж Новерр (1727–1810)

Компоненты балетного спектакля

Па-де-де (*Pas de deux*) – хореографический дуэт

Вариации – танец одного солиста

Кордебалет (*Corps de ballet*) – группа танцоров

Па-де-трюа (*Pas de trois*) – танец трёх персонажей

Адажио (*Adagio*) – вступительная часть к Па-де-де

Пантомима – набор движений, жестов и поз, с помощью которых артисты передают содержание между танцами

- 1 **Откройте** для себя происхождение слова «балет».
- 2 **Составьте** эссе на тему «Великолепие балета» со ссылкой на историю жанра, авторов и знаменитые балетные спектакли.
- 3 **Расскажите** вкратце историю балета на основе информации, полученной из различных источников, в том числе Интернета.
- 4 **Создайте** список из десяти знаменитых балетных спектаклей, указав имена композиторов и хореографов.

Сцена из балета «Жизель» А. Адана

Симбиоз искусств в музыкальной драматургии балета

Балет – это форма сценического искусства, которая сочетает в себе литературу, музыку, танец, костюмы и декорации для того, чтобы передать художественное содержание с помощью выразительных и элегантных движений тела. Отсутствие слов в балете компенсируется богатством выразительности музыкального и хореографического языка. Музыка в балете – это не просто аккомпанемент к танцу, а важнейший элемент всего спектакля. Она передаёт эмоции, создаёт атмосферу и воплощает сюжет, который исполняют танцоры. Музыка и танец взаимосвязаны, они дополняют друг друга, порождая уникальную и захватывающую форму искусства. Таким образом, симбиоз искусств в музыкальной драматургии балета представляет собой сотрудничество между литературой, театром, музыкой, танцем и изобразительным искусством, в котором каждое искусство приносит пользу остальным.

- 1 **Докажите**, аргументируя, в чём проявляется синкретизм искусств в балетном спектакле.
- 2 **Охарактеризуйте** и кратко опишите компоненты балетного спектакля.
- 3 **Выучите** и **исполните** песню «Хора дружбы».
- 4 **Разработайте** план исполнения песни «Хора дружбы» с элементами драматизации образа при помощи языка других искусств.

Хора дружбы

Стихи: Ион Подоляну. Музыка: Еуджен Дога
Перевод на русский язык: Лев Беринский

Tempo di hora

1. Все цве-ты с вос-хо - да дня Яр - ко рас - цве-
У те - бя и у ме - ня В по - я - се пы-
та - ют. Хо - ра - цвет ве - сен - ний, Хо - ра - день ве - сель - я
ла - ют.
Мы под не - бом хо - ру за - ве - ли. Хо - ра мо - ло - да - я,
Хо - ра ог - не - ва - я, Ты ве - нок мо - ей зем - ли.

2. Дай мне руку, брат и друг, Как веноч поющих рук,
Сколько здесь простора! Кружит наша хора.
Привев.

Адо́льф АДА́Н
(1803–1856)

Балет *Корсар*

Адо́льф Ада́н, плодотворный французский оперный и балетный композитор, известен в наши дни своими балетами «Жизель» (1844) и «Корсар» (1856). В молодые годы не проявлял интереса к музыке и готовился к карьере учёного, но всё же получил музыкальное образование в Парижской консерватории, обучаясь у выдающегося композитора Ф. Буальдье. До 20 лет писал песни для парижских театров водевилей и играл в оркестре *Gymnase Dramatique*, где позже стал хормейстером. Как и многие другие французские композиторы, зарабатывал на жизнь в основном игрой на органе. Путешествуя по Европе, встретил в Женеве драматурга Эжена Скриба, с которым впоследствии сотрудничал, написав 28 произведений для драматического театра. А. Ада́н является автором 40 опер, 14 балетов и многочисленных водевилей.

Сцена из балета А. Ада́на «Корсар»

В основу **балета в трёх актах «Корсар»** положено либретто, созданное А. Сен-Жоржем по мотивам поэмы Дж.Г. Байрона. Первым хореографом был француз Жозеф Мазилье (1801–1868). Позже хореограф Мариус Петипа (1818–1910) поставил четыре версии «Корсара», последнюю – с наибольшим успехом. В балете много известных номеров, которые часто исполняются отдельно, таких, как: сцена „Le jardin animé” («Анимированный сад»), „Pas d’esclave” («Танец раба»), „Pas de trois des odalisques” («Па-де-трюа одалисок»), „Le Corsaire pas de deux” («Па-де-де Корсара»).

«Па-де-де» из «Корсара» считается одним из самых знаменитых и исполняемых *па-де-де* классического балета. Включенный в программу всех балетных трупп, он всегда пользуется успехом у публики. Особенно восхищает эпизод, в котором Конрад, спасший из рук Ланкендема (предводителя корсаров) юную греческую рабыню Медору, укрывает её в пиратской пещере. Там двое влюблённых танцуют *па-де-де*, празднуя освобождение Медоры.

- ❶ **Просмотрите и прокомментируйте** следующие фрагменты балета «Корсар» А. Ада́на: «Па-де-де Медоры и Конрада»; картину „Le jardin animé” («Анимированный сад»), „Pas d’esclave” («Танец раба») и „Pas de trois des odalisques” («Па-де-трюа одалисок»).

Адольф Адан. Балет *Жизель*

«*Жизель*» – это балет-пантомима в двух актах на музыку Адольфа Шарля Адана, либретто которого написано Т. Готье и Ж. Сен-Жоржем, а хореография создана Ж. Коралли и Ж. Перро.

История создания. В 1840 году А. Адан, уже известный композитор, вернулся в Париж из Санкт-Петербурга, куда он поехал вслед за знаменитой французской танцовщицей Марией Тальони. Французский поэт Теофиль Готье (1811–1872) создал сценарий на основе записанной Генрихом Гейне старинной легенды о *вилисах* – девушках, умерших от безответной любви и превратившихся в волшебных существ, встречающихся по ночам. Они затанцовывают до смерти юношей – мстят им за свою погубленную жизнь.

Премьера балета состоялась 28 июня 1841 года на сцене Парижского театра Гранд-опера, после чего балет был признан выдающимся достижением хореографического искусства.

Музыка А. Адана – не только ритмическое сопровождение танцев: вдохновенная и поэтичная, она создаёт настроение, рисует характеристики персонажей и музыкальное действие. Духовный мир героев балета, воплощённый в классическом, а точнее, романтическом танце, опоэтизирован музыкой, которая гибко отражает динамику сценических событий – в результате рождается синтетическое единство, основанное на взаимопроникновении всех элементов, образующих новое музыкально-драматургическое качество хореографии.

Сцена из балета А. Адана «Жизель»

Действующие лица балета «Жизель»:

- Жизель, крестьянская девушка
- Граф Альберт, молодой дворянин
- Илларион, лесничий
- Берта, мать Жизели
- Батильда, невеста Альберта
- Герцог Курляндский, отец Батильды
- Вильфрид, оруженосец Альберта
- Мирта, повелительница вилис
- Две солистки, вилисы
- Невеста и жених, крестьяне
- Крестьяне, крестьянки, придворные, охотники, слуги, вилисы

- 1 **Изучите** историю создания либретто и персонажей балета «Жизель» из разных источников.
- 2 **Посмотрите** балет «Жизель», записав в тетрадь наиболее выразительные, по вашему мнению, номера.
- 3 **Охарактеризуйте** выразительность образа и музыкальной драматургии какого-либо номера из балета «Жизель», на ваш выбор.
- 4 **Объясните**, почему балет «Жизель», одна из самых печальных историй любви, не теряет актуальности.

Морис РАВЕЛЬ
(1875–1937)

Болеро

Морис Равель, французский композитор и пианист, один из великих творцов начала XX века, был представителем импрессионистского течения. В возрасте всего 14 лет он был принят в Парижскую консерваторию. Творчество Равеля включает в себя оперы, концерты для фортепиано с оркестром, камерную музыку, фортепианные пьесы – произведения, восхищающие своим лиризмом, непринуждённым очарованием, совершенством инструментовки.

В 1928 году Равель гастролитировал по Соединённым Штатам Америки, где пользовался огромным успехом. В 1932 году он дирижировал свои симфонические произведения в Бухарестской филармонии, после чего посетил Будапешт, Прагу и Вену. Самая известная композиция, созданная Равелем, продолжительностью около 15 минут, – пьеса «Болеро», посвящённая знаменитой танцовщице Иде Рубинштейн. Вначале едва слышно звучит соло флейты, которая играет извилистую, гибкую, чисто инструментальную мелодию в испанском стиле. Она чётко делится на две части, вторая из которых приобретает характер страстный, с чертами страдания. Строение «Болеро» очень просто: это ряд точных повторений темы, сопровождающихся непрерывным *crescendo* и меняющейся инструментовкой. Основное средство развития – динамические и тембровые нюансы. Постепенное и постоянное оркестровое *crescendo* в мелодии и аккомпанементе приводит к грандиозной кульминации. Единственная модуляция во всей партитуре появляется в самом конце композиции, производя запоминающийся эффект. «Болеро» завершается внезапно, на самой высокой кульминационной точке.

Болеро: фрагмент мелодии и ритмический рисунок

Tempo di bolero и т.д.

флейта

малый барабан

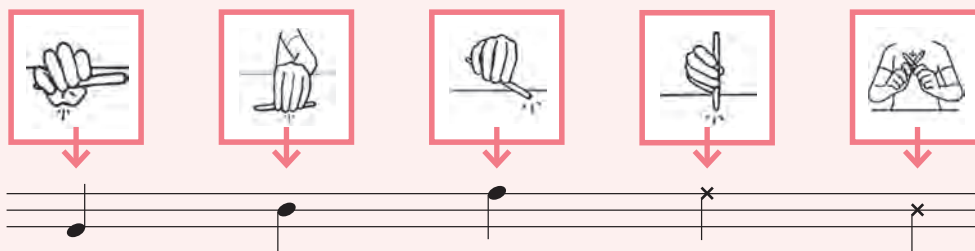

«Болеро», Одесский Национальный Академический театр оперы и балета

- 1 **Изучите** историю возникновения и развития испанского танца *болеро*.
- 2 **Напойте** тему из произведения «Болеро» и исполните ритмический рисунок.
- 3 **Послушайте** музыку и **посмотрите** хореографию «Болеро» М. Равеля.
- 4 **Прокомментируйте** образ и драматургию произведения «Болеро».

Возникновение испанского танца *болеро* восходит к XVII веку, когда он имел трёхдольный размер, покачивающийся ритм, умеренный темп и исполнялся под аккомпанемент гитары и кастаньет. *Болеро* можно танцевать как соло, так и с партнёром.

- 1 **Возьмите** авторучку и **выучите** пять образцов извлечения звука, представленных на трёх линиях в соответствии с высотой звуков.
- 2 **Потренируйтесь** в исполнении ритмических образцов из партитуры аккомпанемента к «Болеро».
- 3 **Исполните** образцы аккомпанемента во время звучания музыки «Болеро».

Партитура аккомпанемента: *Болеро*

Образец 1 x 10 раз

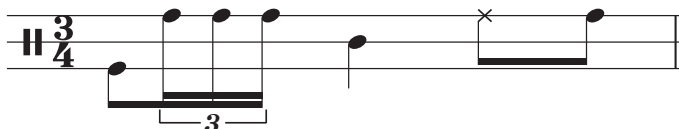
Образец 2 x 8 раз

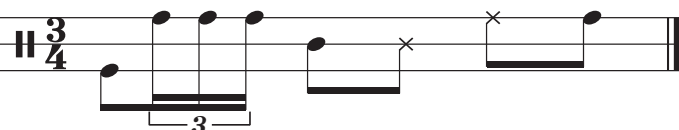
Образец 3 x 10 раз

Образец 4 x 8 раз

Образец 5 x 13 раз

- ① **Дайте** определение жанру романа, обратившись к разным источникам информации.
- ② **Прослушайте** романс «Ты, да я, да мы с тобой» в нескольких вариантах, проведя сравнительное исследование.
- ③ **Выучите** по слуху и выразительно **исполните** мелодию романса «Ты, да я, да мы с тобой».
- ④ **Охарактеризуйте** средства выразительности, свойственные жанру романса.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Тематическое исследование: романс «Ты, да я, да мы с тобой»

- ① **Сравни** оригинальное исполнение песни «Ты, да я, да мы с тобой» из художественного фильма «Тихие троечники» (1980) с другими вариантами, которые доступны в ресурсах Интернета: (а) один исполнитель в сопровождении гитары; (б) в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных, в сопровождении гитары; (в) в исполнении Дениса и Влады Майдановых.
- ② **Выяви** значимость элементов музыкального языка в экспрессии музыкального образа песни «Ты, да я, да мы с тобой».

Ты да я, да мы с тобой

Музыка: Валерий Иванов
Слова: Владимир Потоцкий

Умеренно

1. Ты, да я, да мы с то-бой, Ты, да я, да мы с то-бой,
Здо-ро-во, ког-да на све-те есть друзь-я!
Е - сли б жи - ли все в о - ди - ноч - ку,
То у - же дав-но на ку - соч - ки Раз-ва-ли-лась бы, на-
вер-но-е, Зем - ля!

2. Ты, да я, да мы с тобой,
Ты, да я, да мы с тобой
Землю обойдём, потом махнём на Марс.
Может, у оранжевой речки
Там уже грустят человечки,
Оттого, что слишком долго нету нас.
Может, у оранжевой речки
Там уже грустят человечки,
Оттого, что слишком долго нету нас.

- 1 **Выучите** и выразительно **исполните** песню «Юношеский вальс».
- 2 **Разработайте** и **исполните** сопровождение, соответствующее мелодии «Юношеский вальс».

Юношеский вальс

Стихи и музыка: Аурелиан Сильвестру

Перевод на русский язык: Александра Гимбра, Елена Сирота

Tempo di valse

1. Лю-бить—зна-чит кры-лья сво-и рас-пус-тить и ле-
ток, рас-пус-тив-ший-ся в сер-дце од-наж-ды тво-
тать, Лю-бить—зна-чит взра-щи-вать си-лу в ду-
ём: По-мочь е-му даль-ше рас-ти и креп-
ше, по-ли-вать Цве- с каж-дым днём.
Приве- чать
Бу-дем петь, тан-це-вать и меч-тать, Од-но-
клас-сни-ков бу-дем це-нить; Мы лю-бить бу-дем,
ве-рить, про-щать И ста-раться по жиз-ни дру-жить.
жиз-ни дру-жить. 2. О- жиз-ни дру-жить.

2. Ошибки, бывает, случаются в жизни твоей,
Но верность в любви и заботу хранить ты умеи;
Горящим поддерживай дальше ты пламя огня
Любви, что пылает и греет всех день ото дня.
Приве.

ОЦЕНИВАНИЕ

Обсуждения и отношения

- ① Дайте определение терминам: *музыкальный жанр, жанры сценической музыки, либретто, опера, балет, тембр голосов.*
- ② Опишите драматические функции музыки в оперном и балетном спектаклях, приводя в пример изученные музыкальные произведения.
- ③ Разработайте «Древо жанров сценической музыки», указав компоненты оперного и балетного спектаклей.
- ④ Объясните, как проявляется симбиоз искусств в жанрах сценической музыки.

Исполнение и творчество

Создаём две группы для художественного исполнения пьесы «Чуляндра» со страницы 63. Первая группа будет петь мелодию пьесы, а вторая – аккомпанировать пению на разных музыкальных инструментах, соответственно партиям, предложенным в учебнике. Затем группы меняются ролями.

Критерии успеха: 1. Исполняем музыку от начала до конца, уверенно и без остановок. 2. Соблюдаем темп и динамический план, подчиняясь дирижёрскому жесту. 3. Проявляем интерес и творческое отношение к национальной музыке.

Вопросник

- ① Как отличить жанр оперы от балета?
- ② Каковы структурные компоненты оперного и балетного спектаклей?
- ③ Какое содержание включает в себя либретто?
- ④ Как раскрыть образ и драматургию оперного или балетного спектакля?

ПРОЕКТ

«ГАРМОНИЯ КОНТРАСТОВ!»

Создайте рабочие группы для изучения одного из аспектов науки, технологии, инженерии, искусства или математики на тему «Гармония контрастов»:

Науки: (а) контраст и гармония биологического разнообразия в природных экосистемах; (б) контраст в адаптации видов к различным средам и условиям жизни; (в) гармония между биологической изменчивостью и условиями окружающей среды.

Технология: создание графических композиций или видеоклипов, подчёркивающих контраст и гармонию цветов для передачи сообщений или эмоций посредством визуального контраста.

Инженерия: построение геометрических структур с использованием картона, пластика или даже Lego, для изучения таких понятий, как баланс, пропорции и симметрия.

Искусства: (а) контраст света и тени, тепла и холода в живописи, литературе и музыке; (б) гармонизация и объединение контрастных элементов художественного языка (живописного, музыкального, литературного...) в композиции для создания сильных выразительных и эмоциональных эффектов.

Математика: (а) пропорция и равновесие элементов уравнения или математической зависимости; (б) гармония между математическими функциями и отношениями.

МАРИНА МОРАРЬ

Музыкальное воспитание

Учебник для 7 класса

