

**БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
имени УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ**

СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2 К Л А С С (5-летнее обучение)

4 К Л А С С (7-летнее обучение)

ПРОГРАММА-КОНСПЕКТ

для учащихся

детских музыкальных школ

и школ искусств

БАКУ – 2019

**БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
имени УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ**

СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2 К Л А С С (5-летнее обучение)

4 К Л А С С (7-летнее обучение)

ПРОГРАММА-КОНСПЕКТ

для учащихся

детских музыкальных школ

и школ искусств

*Утверждено и рекомендовано к изданию решением
Учёного совета Бакинской музыкальной академии
имени Узеира Гаджибейли
(протокол № 6 от 27 марта 2019 года)*

БАКУ – 2019

*Конспект на основе программы Министерства культуры
для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
подготовлена в Средней специальной музыкальной школе-студии –
научно-экспериментальной лаборатории
Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли*

Автор и руководитель проекта: Заслуженный деятель искусств
Азербайджанской Республики,
доктор искусствоведения, профессор
Тарлан СЕИДОВ

Ответственный редактор: старший научный сотрудник
школы-студии БМА
Эльмира МУСТАФАЕВА

Составитель: доктор философии по искусствоведению,
ведущий научный сотрудник
школы-студии БМА
Айтен ИБРАГИМОВА

РЕЦЕНЗЕНТЫ: Заведующая кафедрой «История музыки»,
профессор **Ульвия ИМАНОВА**

Заведующая кафедрой «Теория музыки»,
доктор философии по искусствоведению,
профессор **Кёнуль НАСИРОВА**

П Р О Г Р А М М А

Первое полугодие

1-й урок. Роль музыки в жизни человека	6
2-й урок. Содержание музыкальных произведений	8
3 – 4-й уроки. Выразительные средства музыки	10
5-й урок. Музыкальные тембры	11
6-й урок. Музыкальные формы	13
7 – 8-й уроки. Понятие жанра в музыке	14
9 – 10-й уроки. Песенное искусство	14
11-й урок. Маршевая музыка	16
12 – 13-й уроки. Танцы народов мира	17
14 – 15-й уроки. Танцы народов мира в классической музыке	19
16-й урок. Хоровая музыка	23
17-й урок. Киномузыка	24

Второе полугодие

1-й урок. Симфоническая музыка. Состав симфонического оркестра	26
2-й урок. Струнные инструменты	27
3-й урок. Духовые и ударные инструменты	27
4-й урок. Клавишные инструменты.....	29
5 – 6-й уроки. Программная музыка. П.И.Чайковский. «Времена года» ...	30
7-й урок. М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки»	31
8-й урок. К.Сен-Санс. «Карнавал животных»	32
9 – 10-й уроки. Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт»	33
11-й урок. Балет	35
12 – 13-й урок. П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик»	37
14-й урок. Опера	39
15-й урок. М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»	40
16-й урок. М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»	40
17-й урок. М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»	43

К О Н С П Е К Т

Первое полугодие

1-й урок. Роль музыки в жизни человека.

Музыка – искусство звука, всеобщий язык общения, способ выражения мыслей и чувств. Музыка – искусство, не требующее перевода, она обращена к переживаниям человека и поэтому понятна и любима и в простых песнях, и в сложных сочинениях.

Роль музыки в духовном развитии человека и общества велика. Невозможно представить человеческую жизнь без музыки. Музыка отражает различные состояния души человека – радость:

Л.Бетховен. Симфония № 9 (4-я ч., тема радости)

горе:

В.Моцарт. Реквием: «Лакримоза»

страсти и переживания:

К.Глюк. Мелодия из оперы «Орфей»

Таким образом, музыка передаёт реальную жизнь. Человек растёт под звуки колыбельных песен матери, бабушки:

Азербайджанская народная песня "Лайлай" (Колыбельная)

Музыка украшает нашу жизнь на свадьбах и праздниках:

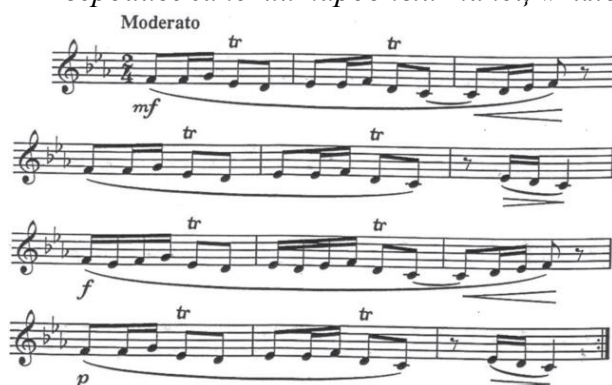
Азербайджанский народный танец «Вагзалы» (Сегях)

Ф.Мендельсон. «Свадебный марш»

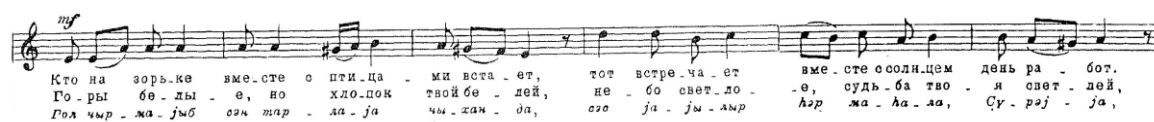

Азербайджанский народный танец «Яллы»

Вдохновляет на труд:

С.Рустамов. «Сурейя»

и борьбу против врагов:

А.Александров. «Священная война»

Она рядом и в дни печали:

К.Караев. «Задумчивость»

Вопросы и задания:

1. К какому виду искусства относится музыка?
2. Какие чувства человека отражает музыка?

2-й урок. Содержание музыкальных произведений.

В произведениях искусства рассказывается об окружающей жизни. Особенность музыкальных произведений заключается в передаче определённых образов, чувств посредством звуков и мелодии, как, например, в народных песнях.

Содержание песни, романса, хорового сочинения легко пересказать. Здесь оно всегда определено и конкретно, так как музыка звучит вместе со словом. В оперном или балетном спектакле на сцене театра происходят события, которые можно увидеть. В произведениях, написанных для отдельных инструментов или оркестра, содержание раскрывается без словесного текста, только в музыкальных звуках, его нельзя увидеть, трудно пересказать словами, но можно, услышав, почувствовать и понять. Некоторым инструментальным произведениям (пьесам, этюдам, сонатам, симфониям) для раскрытия содержания музыкального произведения композиторы дают названия. Такая музыка называется – программной.

Немало народных песен и произведений великих композиторов посвящено событиям исторического прошлого – борьбе народа с врагами родины, против захватчиков и угнетателей:

М.Глинка. Опера «Иван Сусанин»: хор «Славься»

У.Гаджибейли. Опера «Кероглу»: Увертюра

Картины древнего народного быта показал Н.Римский-Корсаков в операх «Снегурочка» и «Садко»:

Проводы масленицы из оперы «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова

Хороводная песня Садко из оперы «Садко» Н.Римского-Корсакова

А под впечатлением сцен деревенской жизни М.Глинка сочинил для оркестра фантазию «Камаринская» на две народные мелодии:

М.Глинка. «Камаринская»: первая тема (на основе свадебной песни «Из-за гор, гор высоких»)

М.Глинка. «Камаринская»: вторая тема (на основе танца «Камаринская»)

Большое место в музыке занимают образы природы. Когда великого Бетховена спросили, откуда черпает он свои музыкальные мысли, композитор ответил: «Я улавливаю их на лоне природы, в лесу, на прогулках, в тишине ночи...»

Прекрасные картины природы отобразил в своем сочинении «Времена года» великий русский композитор П.Чайковский:

П.Чайковский. «Времена года» для фортепиано: Октябрь – Осенняя песня

Andante doloroso e molto cantabile

П.Чайковский. «Времена года» для фортепиано: Июнь – Баркарола

Andante cantabile.

Вопросы и задания:

1. О чём рассказывается в произведениях искусства?
2. В чём особенность именно музыкальных произведений?
3. Что такое программная музыка?
4. О чём чаще всего она рассказывает?

3 – 4-й уроки. Выразительные средства музыки.

Музыка — искусство создания художественного образа во времени. Главными музыкальными средствами выразительности являются мелодия, лад (мажор, минор), гармония (аккорды), темп (скорость), ритм (счёт), тембр (краска), регистр (нижний, средний, верхний), динамика (форте и пиано), штрих (легато, стаккато) и т.д.

Мелодия состоит из последовательности звуков в одном голосе, разных по высоте и длительности. Мелодия – основа музыкального искусства, она выражает определённую музыкальную мысль. Характер мелодии во многом зависит от её лада: в мажоре выражается светлое, радостное настроение:

К.Караев. "Шесть детских пьес" для фортепиано: «Весёлое происшествие»

в миноре – печальное, грустное:

Т.Кулиев. «Грустная»

Мелодия не может существовать без **ритма**. Ритм организует музыку во времени, выполняя важную выразительную роль. Особенности ритмического рисунка влияют на характер мелодии. Велика роль ритма в маршах и танцах. Значение ритма в создании музыкального образа очень важно. Так, мужественную суровость придает главной *теме Пятой симфонии Л.Бетховена* ее настойчивый волевой ритм:

Л.Бетховен. Симфония № 5: главная тема

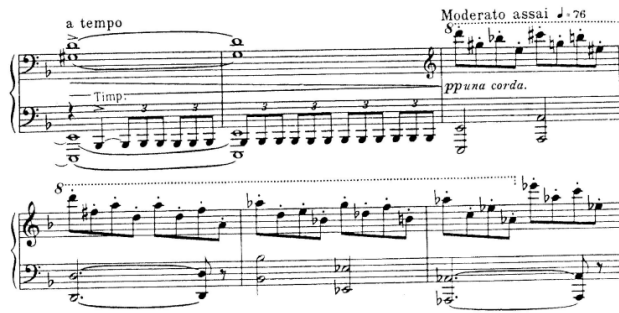
При одновременном звучании нескольких звуков образуется созвучие, аккорд, последовательность которых образует **гармонию**. Гармония тесно связана с мелодией. Самый простой пример такого сочетания – это песня с аккомпанементом. Гармония поддерживает мелодию и наполняет звучание новыми выразительными красками:

П.Чайковский. «Детский альбом» для фортепиано: «Болезнь куклы»

По характеру звучания звуко́ряд разделяется на **регистры**: верхний, средний и нижний. Каждый регистр имеет своё звучание. Нижний регистр мрачный, гулкий, верхний звучит светло, прозрачно, звонко, а средний – наиболее мягкий и полнозвучный:

Н.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: тема светлячков (нижний и верхний регистры)

5-й урок. Музыкальные тембры.

Каждый инструмент, как и человеческий голос имеет свою особую окраску, которая называется **тембр**. Тембр позволяет различать и узнавать голоса и звуки инструментов. Разнообразие тембров музыкальных инструментов, объединенных в оркестр, можно сравнить с красками палитры, которые оживают в картинах художника. У скрипки – тембр мягкий, нежный, близок к человеческому голосу. У трубы – тембр яркий, резкий, звучит мужественно, как героический клич. У арфы же тембр переливающийся, мягкий.

ФЛЕЙТА

К.Глюк. Мелодия флейты из оперы «Орфей»

ВИОЛОНЧЕЛЬ

П.Чайковский. Вариации на тему Рококо для виолончели с оркестром

СКРИПКА

И.С.Бах. Чакона для скрипки

Н.Паганини. Каприс для скрипки

ФОРТЕПИАНО

Ф.Бадалбейли. «Море» для фортепиано

Andante

Вопросы и задания:

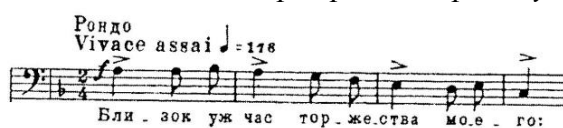
1. Каковы главные музыкальные средства выразительности?
2. Что такое мелодия, ритм, гармония?
3. Какие бывают регистры и тембры?

Вокальные тембры.

Тембр – это окраска звука. Каждый музыкальный инструмент имеет свой тембр. По тембру мы определяем и человеческие голоса. Певцы хора по характеру голосов разделяются на партии. Существуют женские, мужские и детские голоса. Женские голоса делятся на сопрано (высокий) и альт (низкий), мужские – на тенор (высокий) и бас (низкий). Ярko, светло и чисто звучат высокие голоса: сопрано и тенор. А нижние – альт и бас – отличаются густым, насыщенным звуком.

БАС

М.Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

Дж.Россини. Ария Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»

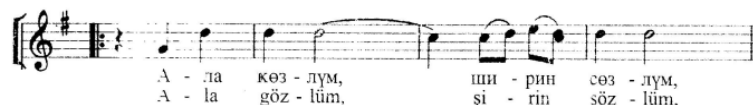
ТЕНОР

Дж.Верди. Песня Герцога из оперы «Риголетто»

СОПРАНО

Ниязи. «Арзу»

Н.Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»

Вопросы и задания:

1. На какие партии разделяются певцы хора?
2. Какие вокальные тембры ты знаешь?

6-й урок. Музыкальные формы.

Музыкальная форма – это строение, структура музыкального произведения. Композитор в процессе творческой работы приходит к определённой структуре, схеме, которая служит основой для его фантазий. Существуют самые различные формы проявления творческого мастерства композитора. Для вокальных произведений часто характерна строфическая форма, где одной и той же мелодии соответствуют разные стихотворные строфы, то есть текст. Этим вокальные жанры отличаются от инструментальных. Встречаются простые и сложные формы.

Период – самостоятельная и самая простая одночастная форма, составная часть других более сложных форм.

Куплетная форма встречается как форма песен и романсов, в которой в каждом предыдущем куплете мелодия повторяется с другим поэтическим текстом.

Куплетная форма А–А–А–А–А и т.д.

Строение куплета – период или 2-х частная форма, соответствующие запеву и припеву.

Распространены в музыкальной практике также трёхчастная и двухчастная формы. Трёхчастная строится по схеме, которую принято изображать буквами так: АВА. Это означает, что начальный эпизод повторяется в конце, после контрастного ему среднего эпизода.

Двухчастная форма А–В

Сложная 3-х частная форма, состоит из 3-х простых частей.

Трёхчастная форма А–В–А

Рондо (круг) – чередование неизменного рефрена и контрастных эпизодов.

Форма с рефреном (рондо) А–В–А–С–А

Более сложные формы возникают в результате расширения основных простых структур. При объединении музыкальных фрагментов в более крупное целое, возникает циклическая форма (опера, оратория, соната, квартет, симфония, сюита, концерт и т.д.).

Существуют музыкальные формы, основанные на одной теме. Это, прежде всего, вариации, которые точнее можно назвать темой с вариациями. Встречается в музыке и свободная форма, то есть композиция, не связанная с установившимися типовыми музыкальными формами. Чаще всего композиторы обращаются к свободной форме при создании программных произведений.

Вариационная форма А–А₁–А₂–А₃–А₄–А₅ и т.д.

Самая сложная, высшая из всех музыкальных форм – сонатная форма – в основе своей также трёхчастна. Её главные разделы – экспозиция, разработка и реприза – образуют сложную трёхчастность – симметричное и логически завершённое построение.

Вопросы и задания:

1. Что такое музыкальная форма?
2. Какие формы называются простыми, а какие сложными?
3. Что такое куплетная форма?
4. Что такое двухчастная и трёхчастная формы?
5. Что такое вариации и рондо?
6. Какая из музыкальных форм высшая и наиболее сложная?

7 – 8-й уроки. Понятие жанра в музыке.

Музыка состоит из различных жанров. **Музыкальный жанр** это вид или род музыки, музыкальных произведений, отличающийся особыми, только ему свойственными стилистическими признаками.

Самая простая классификация жанров – по способу их исполнения. Это две большие группы: инструментальные (марш, вальс, этюд, соната, fuga, симфония) и вокальные жанры (ария, песня, романс, кантата, опера, мюзикл).

Вокальные жанры – песня, романс, опера – произведения, связанные со словами и пением.

Песня — наиболее простая, но распространенная форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с несложной, легко запоминающейся мелодией.

Романс — вокальное сочинение, написанное на небольшое стихотворение лирического содержания, камерное музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным сопровождением.

Опера — жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки.

Инструментальные жанры включают в себя разнообразные сочинения для отдельных инструментов, оркестров (симфонического, камерного, духового), солистов с оркестром, ансамблей (дуэты, трио, квартеты и т.д.).

В инструментальную музыку входят: танцевальная музыка, сонаты, инструментальные концерты, пьесы и другие музыкальные произведения.

Танцевальная музыка – музыка, специально написанная для аккомпанемента танцам. Каждая страна имеет свои танцы, разные по характеру и музыкальному языку.

Соната – (итал. *sonare* — звучать) — жанр инструментальной музыки, а также музыкальная форма, называемая сонатной формой. Сочиняется для струнных, духовых инструментов или фортепиано. Исполняется соло или с аккомпанирующим фортепиано. Классическая соната состоит из трех частей: первая часть обычно быстрая, написанная в форме сонатного аллегро; вторая, наоборот, выдержана в медленном темпе; заключительная часть (финал) – в быстром темпе.

Концерт для солистов в сопровождении оркестра пишется, чаще всего, как и соната в трёх частях.

Вопросы и задания:

1. Что такое музыкальный жанр и какими способами он определяется?
2. Что такое вокальные жанры? Какие вокальные жанры ты знаешь?
3. Что такое инструментальный жанр? Назови инструментальные жанры.

9 – 10-й уроки. Песенное искусство.

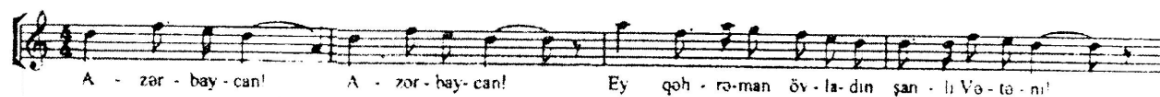
Песня — простая форма вокальной музыки, которая объединяет поэтический текст с мелодией. Сперва она сформировалась в народном творчестве и стала самым популярным видом музыкального искусства. Песни отличаются по жанрам, характеру, формам исполнения. Они исполняются певцом или хором.

Песни поют как с инструментальным аккомпанементом, так и без него (a cappella). Песня состоит из куплетов и припевов (рефрен).

Песни различаются по настроениям – патриотические, трудовые, весёлые, печальные, лирические. Они подразделяются на народные и авторские (композиторские).

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ:

У.Гаджибейли. Гимн Азербайджана

ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ:

В.Соловьев-Седой. «Подмосковные вечера»

Не спеша

Р.Гаджиев. «Севгилим»

ДЕТСКИЕ ПЕСНИ:

Г.Гусейнли. «Цыплята»

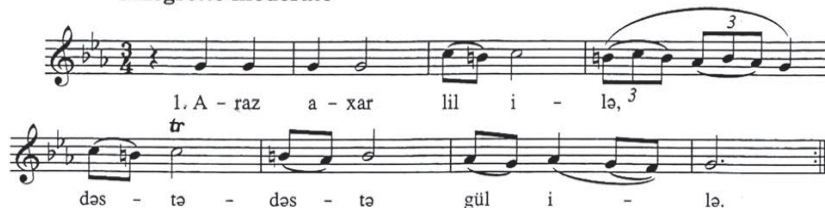
А.Островский. «Пусть всегда будет солнце»

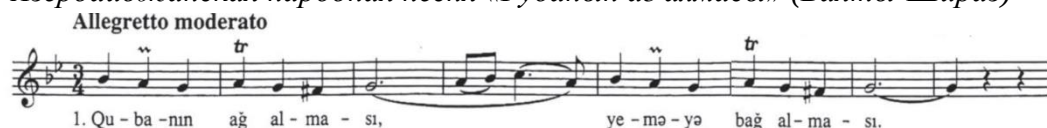
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ:

Азербайджанская народная песня «Лачын» (Баяты-Шираз)

Allegretto moderato

Азербайджанская народная песня «Губанын аг алмасы» (Баяты-Шираз)

Вопросы и задания:

1. Что такое песня и что она объединяет?
2. Какие бывают разновидности песен?
3. Из чего состоят песни и кем исполняются?

11-й урок. Маршевая музыка.

Марш – музыкальный жанр; сложился в инструментальной музыке как сопровождение единого общего движения большого числа людей: маршировка войск в строю, праздничные или траурные шествия. Марш, как музыкальный жанр отличается чётким ритмом и строгой размеренностью темпа. Поэтому в нём так велика роль ударных инструментов (барабанная дробь, медные тарелки, сигналы фанфар). В маршах, написанных для оркестра, большая роль отводится духовым инструментам, особенно трубе с её боевым звучанием.

В военных маршах обычно преобладают мажорные тональности:

Дж.Верди. Марш из оперы «Аида».

Траурный марш, исполняемый на похоронах или при возложении венков, всегда пишется в медленном темпе и в минорной тональности:

Ф.Шопен. Похоронный марш из Сонаты для фортепиано № 2 (3-я часть).

Существуют марши детские:

П.И.Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»

К.Караев. Марш ко дню рождения

Т.Кулиев. Марш из «Альбома Джамили».

Обычно марш бывает выдержан в размерах $\frac{2}{4}$, $\frac{4}{4}$ или $\frac{6}{8}$; в музыке, однако, как исключение, встречаются и трёхдольные марши:

Р.Шуман. Марш давидсбюндлеров из "Карнавала" для фортепиано

Вопросы и задания:

1. Что такое марш?
2. Чем отличается марш как музыкальный жанр?
3. Какие инструменты больше всего используются в маршах?
4. Как различаются марши по характеру?
5. В каких размерах (по счёту) пишутся марши?

12 – 13-й уроки. Танцы народов мира.

Танец возник в глубокой древности. Подобно песне и маршу, танец был тесно связан с бытом и отражал образ жизни народа. Многие народные пляски произошли от трудовых движений или древних игр. Часто в них изображалось то, о чём говорилось в словах песни. Инструментальный наигрыш или песня всегда сопровождали народную пляску.

Музыка каждого танца имеет свой темп, размер и определённый ритмический рисунок. Танцы каждого народа обладают неповторимой своеобразной красотой.

Франция – гавот, бурре и менуэт;

Англия – жига;

Германия – аллеманда;

Австрия – вальс;

Италия – тарантелла;

Польша – мазурка, полонез, краковяк;

Чехия – полька;

Россия – камаринская, трепак;

Украина – гопак;

Белоруссия – бульба;

Кавказ – лезгинка;

Азербайджан – женские танцы: Тураджи, Узундара, Терэкэмэ; мужские танцы: Мирзаи, Гайтагы, Аскерани, Джанги; хороводная пляска Яллы.

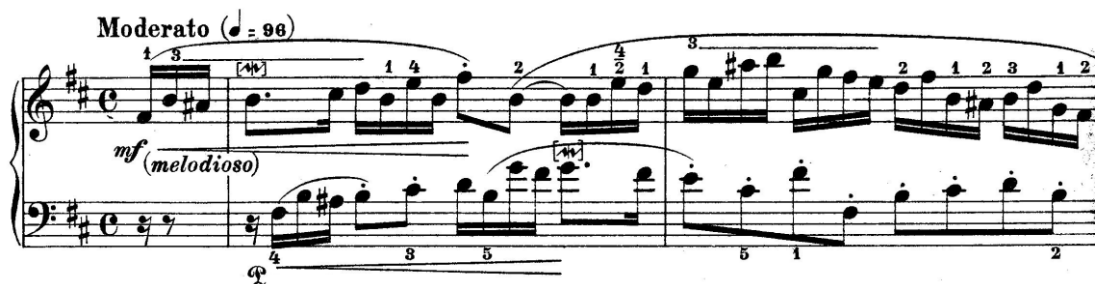
Народный танец, как и песня, стал основой многих произведений великих композиторов –

Шуберта, Брамса, Шопена, Грига и др. Многие европейские танцы народного происхождения прочно вошли в произведения классической музыки. В 17 – 18-х веках это были гавот, жига, бурре и другие народные танцы, которые впоследствии стали звучать в сюитах, балетах и как отдельные инструментальные пьесы (например, в творчестве композиторов Люлли, Рамо, Куперена, И.С.Баха).¹

Светские, дворцовые танцы Аллеманда и Менуэт тоже впоследствии стали исполняться как инструментальные пьесы.

Аллеманда (от фр. *Allemande* – немецкий) – танец эпохи Возрождения, впоследствии один из наиболее популярных инструментальных танцев эпохи Барокко, обычно 1-я часть сюиты. Аллеманда возникла в XVI веке как двудольный танец среднего темпа.

И.С.Бах. Аллеманда из Французской сюиты для фортепиано си минор

Менуэт (фр. *menuet*, от *menu* — маленький, незначительный) – старинный французский грациозный танец, названный так вследствие своих мелких «па» (движений, шажков). Пишется в трёхдольном размере (3/4). Темп спокойный. С середины XVII века — бальный танец. С XVII века широко распространился по всей Европе. Французский писатель Мопассан называл его «Король танцев и танец королей».

И.С.Бах. Менуэт из Французской сюиты для фортепиано си минор.

Вопросы и задания:

1. Когда возник танец и с чем он особенно связан?
2. Назови самый известный в каждой стране танец.
3. Какие старинные танцы (16-17 веков), народные и светские звучат в произведениях композиторов-классиков?

¹ Многие танцевальные жанры использовались как сольное произведение, а также как часть цикла. Таким показательным циклом, составленным из разнохарактерных танцевальных жанров, является сюита.

14 – 15-й уроки. Танцы народов мира (19 – 20-го века) в классической музыке.

В 19-м веке на смену старинным танцам пришли новые: вальс, полька, галоп, мазурка, полонез, тарантелла, болеро.

Вальс свое происхождение ведёт от неторопливого и плавного крестьянского танца лендлера. Он был распространён в Австрии, Германии, Чехии, в 19 в. стал популярным во всей Европе. Размер вальса трёхдольный. По характеру вальсы разнообразны: радостные, грустные, задумчиво-печальные, весёлые и стремительные. Замечательные образцы вальса создали Шуберт, Штраус, Шопен, Глинка, Чайковский.

Ф.Шопен. Вальс для фортепиано до-диез минор

И.Штраус. Вальс «Сказки венского леса»

В темпе вальса

К.Караев. Вальс из балета «Семь красавиц»

Т.Кулиев. Вальс из фильма «Бахтияр»

Полька – чешский народный танец живого, бодрого характера. Размер 2/4, темп – подвижный, быстрый. К этому жанру обращались многие композиторы, в особенности чешские классики А.Дворжак и Б.Сметана, а также С.Рахманинов и П.Чайковский.

П.Чайковский. Полька из «Детского альбома» для фортепиано

Мазурка и полонез – польские национальные танцы, получившие широкое распространение в странах Европы.

Мазурка – подвижный танец, имеющий острый ритмический рисунок. Размер – трёхдольный.

Ф.Шопен. Мазурка для фортепиано Си-бемоль мажор

Полонез – это торжественный, величавый танец-шествие. Размер – трёхдольный, движение спокойное, неторопливое, с акцентом на сильной, первой доле такта. Образцы этих танцев можно встретить в творчестве Ф.Шопена, Г.Венявского, а также в операх русских композиторов-классиков М.Глинки («Иван Сусанин»), П.Чайковского («Евгений Онегин») и т.д.

М.Огинский. Полонез ля минор

Зародившись в древности, танцы со временем вошли в творчество композиторов как самостоятельная инструментальная музыка. Её в наше время исполняют и слушают, но уже не танцуют. Примером являются Сюиты И.Баха, состоящие из старинных танцев, Лендлеры Шуберта, Вальсы Шопена и др. Концертные пьесы танцевального характера для симфонического оркестра создали Глинка, Глазунов, Равель, Сибелиус. Тонко сумел претворить особенности русского народного танца в своей фантазии для оркестра "Камаринская" Глинка. Много национальных танцев использовал в своих балетах Чайковский.

Богатые и разнообразные танцы народов Европы послужили основой для произведений великих композиторов – "Норвежские танцы" Грига, "Венгерские танцы" Брамса, "Славянские танцы" Дворжака, "Испанские танцы" Гранадоса. Но начало всему положили народные танцы и народные пляски.

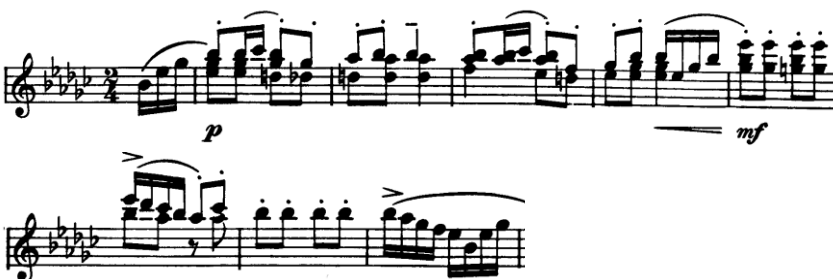
Э.Григ. Норвежский танец № 2 Ля мажор

И.Брамс. Венгерский танец № 5 фа-диез минор

С.Рахманинов. «Итальянская полька» для фортепиано

А.Дворжак. «Славянский танец» № 8 соль минор

Lento grazioso, quasi tempo di Valse

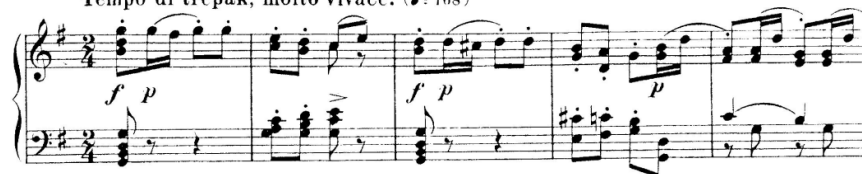

Из русских народных плясок широкое распространение получила камаринская. Ей присущ веселый, задорный характер, быстрый темп, мажорный лад, двухдольный размер. Эта популярная русская народная пляска, главным образом мужская, представляет собой удалой перепляс в сопровождении одноименной песни. Нога ставится то на пятку, то на носок.

Трепак – русский народный танец, имеющий жизнерадостный характер, быстрый темп, двухдольный размер. Если камаринской свойственна лукавая грациозность, юмор, то в трепаке преобладает широкий размах, задорность. Танцующие как бы состязаются друг с другом в быстроте и ловкости.

П. Чайковский. «Трепак» из балета «Щелкунчик»

Tempo di trepak, molto vivace. (♩ = 168)

Гопак – украинский народный танец удалого, весёлого характера. Имеет подвижный темп и двухдольный размер.

Украинский народный танец «Гопак»

Бульба – белорусский народный танец в быстром темпе, двухдольном_размере, с острым ритмом, задорной мелодией в мажорном ладу.

Тарантелла — итальянский народный танец в сопровождении гитары, тамбурина (бубена) и кастаньет (в Сицилии), музыкальный размер – $\frac{6}{8}$. Каждый акцент на сильную долю подчёркивался раскрытым веером.

Ф. Лист. «Тарантелла» для фортепиано

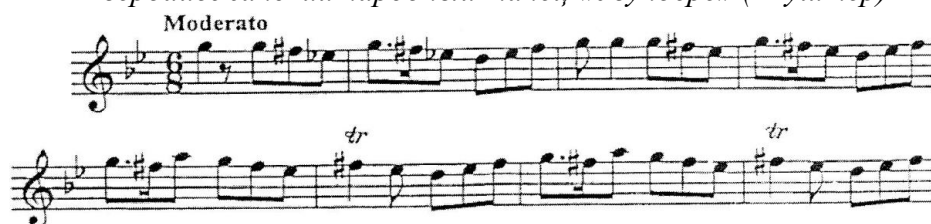

Лезгинка — старинный мужской и сольный, и парный танец, распространенный по всему Кавказу. Лезгинкой называют народные танцы всех кавказцев. Часто стремительные крайние части танца, исполняемые мужчинами, контрастируют с плавной, певучей и нежной мелодией середины, которую исполняют девушки. Танец наиболее зрелищен, когда исполняется в национальных костюмах и в сопровождении музыкального ансамбля.

Т.Кулиев. Лезгинка

Азербайджанский народный танец «Узундере» (Шуштер)

20-й век принёс в Европу много новых танцев. Уже в конце XIX века европейцам становятся широко известны кубинская хабанера и североамериканский кейк-уок. Эти танцевальные жанры, столь непохожие по манере исполнения на те, которые были распространены в быту ранее, оказывают огромное воздействие на танцевальное искусство.

Среди многообразной танцевальной музыки Европы в конце XIX — начале XX века, прежде всего, можно выделить **рэгтайм**.

Рэгтайм (англ. ragtime, от rag - обрывок и time - время) - форма городской танцевальной музыки, исполнявшейся американскими неграми в кафе и танцевальных залах. Один из предшественников джаза. Исполнение рэгтайма на фортепиано напоминало игру на народном инструменте банджо. Характерно несовпадение ритма в правой руке (свободная мелодия) и левой (постоянно повторяющийся ритм) при игре на фортепиано.

Танго — парный танец страстного бурного характера с резкими танцевальными движениями, который возник еще в 19-м веке в далекой Аргентине.

А.Пьяццолла. «Либертанго»

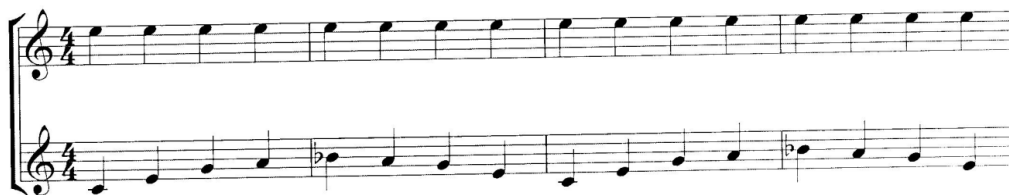
Рок-н-ролл – американский танец, который появился в 50-х годах прошлого века и сразу покорила сердца миллионов молодых людей по всему миру. С появлением зажигательной рок-н-ролльной музыки сразу появились не менее зажигательные рок-н-ролльные танцы,

Под влиянием кейк-уока, рэгтайма и джаза в европейский быт начала XX столетия проникают новые танцевальные жанры североамериканского и латиноамериканского происхождения. Эти новые танцевальные жанры определяют стиль не только бытовой танцевальной музыки, но и проникают в академическую музыку композиторов: танго, фокстрот, вальс-бостон всё чаще становятся самостоятельными инструментальными и оркестровыми пьесами.

С.Джоплин. «Регтайм»

Детский рок-н-ролл

Вопросы и задания:

1. Какие танцы 19 века звучат в классической музыке?
2. Какие композиторы часто использовали танцы 19 века в своих сочинениях?
3. Какие народные пляски 19 века использовали они?
4. Какой танец особенно распространён и исполняем в творчестве народов Кавказа?
5. Назови новые танцы начала 20 века, используемые в творчестве композиторов.

16-й урок. Хоровая музыка.

Хор (от-греч. — толпа) — *хоровой коллектив, певческий коллектив*, музыкальный ансамбль, состоящий из певцов (хористов, артистов хора), то есть совместное звучание человеческих голосов.

Хор отличается от вокального ансамбля (вокального трио, квартета, квинтета и т. д.) наличием как минимум двух или более человек, исполняющих одну и ту же партию.

Хором руководит дирижёр или хормейстер. Руководителя церковного хора называют регентом.

Чаще всего хор включает в себя четыре хоровые партии: сопрано, альты, тенора, басы. Но количество партий в принципе не ограничено, так как каждая из этих основных партий может делиться на несколько относительно самостоятельных партий (это явление у музыкантов называется дивизи).

Хор может петь в сопровождении инструментов или без них. Пение без сопровождения называется пением а капелла (a cappella). Инструментальное сопровождение может включать в себя любой инструмент или целый оркестр.

Хор, объединяющий голоса одной группы, называется однородным. Хор, состоящий из женских (или детских) и мужских голосов или певческих голосов всех групп, зовется смешанным. Хоровая музыка – музыка, предназначенная для исполнения хором.

Крупными формами хоровой музыки являются оратория, кантата, цикл хоров.

Вопросы и задания:

1. Что такое хор?
2. Кто им руководит?
3. Как называются хоровые партии?
4. Как называются крупные формы хоровой музыки?

17-й урок. Киномузыка.

Музыка для кино — одно из важнейших выразительных средств кинофильма. В истории киномузыка делится на два периода: период немого кино и период звукового кино. В период немого кино музыка ещё не была частью кинокартины, не создавалась вместе с нею, а появлялась при показе кино. Её исполняли пианисты-иллюстраторы (тапёры), иногда небольшие оркестры. Музыка была обязательной спутницей немого фильма. Музыкантом-иллюстратором, игравшим на сцене при показе фильмом, несколько лет был композитор Д.Шостакович, пианист - народный артист Азербайджана М.Бреннер.

С изобретением звуковой аппаратуры в кинокартине появились звучащие слова, шумы и, конечно, музыка. Одной из самых главных черт, рисующих в кинокартинах героя и происходящие события, становится песня. В знаменитых фильмах 20 века – «Волга-Волга», «Весёлые ребята», «Аршин мал алан» – музыка становится главным действующим лицом.

Для кино специально писали музыку Д.Шостакович, С.Прокофьев, И.Дунаевский, Т.Кулиев, К.Караев.

Музыка может быть написанной специально для данного фильма или составленной из известных мелодий, песен, классических музыкальных произведений. В современном кинематографе часто используется музыка классиков – Й.Гайдна, И.С.Баха, В.А.Моцарта. Важнейшее место она занимает в музыкальных фильмах, посвящённых рассказу о композиторах, певцах, музыкантах. Музыка входит в мультипликационные, документальные и научно-популярные фильмы.

Она – одна из главных частей кинопроизводства.

В наши дни музыкой к фильму, иногда фоновой музыкой называют ряд композиций, написанных специально для музыкального сопровождения фильма. Эти композиции являются частью саундтрека (музыки к фильму). Композиции исполняются оркестром или группой, инструментальными солистами, хором или певцами. Запись этих исполнений производится звукорежиссёром.

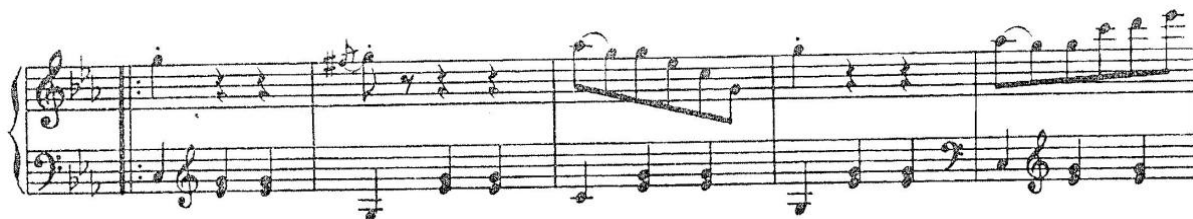
И.Дунаевский. Марш из кинофильма «Цирк».

А.Зацепин. «Песня о медведях» из кинофильма «Кавказская пленница»

А.Петров. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля»

К.Караев. Музыка к фильму «Человек бросает якорь»

Т.Кулиев. Музыка к фильму «Бахтияр»

Вопросы и задания:

1. На какие периоды делится киномузыка?
2. Какова роль песни в кино?
3. Какую роль играет классическая музыка в кино?
4. Что такое «фоновая музыка»?

Второе полугодие

1-й урок. Симфоническая музыка.

Главные жанры симфонической музыки – симфония, сюита, увертюра, симфоническая поэма. Симфония (от греческого – «созвучие», «согласие») – ведущий жанр оркестровой музыки, сложное многочастное произведение. Это крупный музыкальный жанр (время звучания от 30 минут до часа). Основное действующее лицо и исполнитель – симфонический оркестр. Классическая симфония состоит из 4-х частей. Первая часть быстрая, наиболее драматичная, иногда начинается медленным вступлением. Вторая часть лирическая, скорбная, рисующая картины природы. Часто пишется в вариационной форме. Третья часть – скерцо или менуэт в трёхчастной форме, в ней – игра, веселье, картинки народной жизни. Четвёртая часть – быстрый финал, итог всех частей. Отличается победным, торжественным, праздничным характером. Пишется в сонатной форме, в форме рондо или рондо-сонаты.

Бывают симфонии и с меньшим или большим количеством частей, одночастные симфонии.

Состав симфонического оркестра.

В древнегреческом театре круглая площадка перед сценой, где помещался хор, называлась «оркестра», откуда и ведет происхождение слово «оркестр».

Симфонический оркестр — это большой коллектив музыкантов, исполняющих классическую музыку. Основу симфонического оркестра составляют четыре группы инструментов: струнные смычковые, деревянные духовые, медные духовые, ударные. В ряде случаев в состав оркестра включаются и другие инструменты (прежде всего, арфа, а также фортепиано, орган, челеста, клавесин).

В состав струнно-смычковых входят: скрипки, альты, виолончели, контрабасы. К деревянно-духовым относятся: флейта, гобой, кларнет, фагот. Медные духовые инструменты это — валторна, труба, тромбон, туба. В составе ударных инструментов литавры, малые и большие барабаны, ксилофон, тарелки, треугольник, кастаньеты и многие другие.

Большой оркестр может включать в себя до 110 музыкантов. Оркестры малого состава, которые называются камерными оркестрами, могут состоять из не более чем пятидесяти исполнителей.

С тембрами различных музыкальных инструментов можно ознакомиться, внимательно прослушав симфоническую сказку С.Прокофьева «Петя и волк», которую он написал специально для детей. Композитор хотел познакомить детей с инструментами симфонического оркестра и научить распознавать их звучание. Каждый персонаж сказки «Петя и волк» обрисован своей музыкальной темой и характеризуется определенным инструментом оркестра: Петя – скрипкой, птицы – флейтой, утка – гобоем, кошка – кларнетом, дедушка – фаготом, волк – валторнами, охотники – ударными.

Вопросы и задания:

1. Из каких жанров состоит симфоническая музыка?
2. Что такое симфония и сколько в ней частей?
3. Каков характер каждой части?
4. Кто исполняет симфоническую музыку?
5. Из каких групп инструментов состоит симфонический оркестр?

2-й урок. Струнные инструменты.

Струнный музыкальный инструмент — это инструмент, в котором источником звука (вибратором) является колебание струн. Типичными представителями смычковых струнных инструментов являются — скрипка, виолончель, альт, контрабас, кяманча. У них звук извлекается при помощи смычка. Щипковые — арфа, гитара, гусли, балалайка, тар, канон и другие звучат без использования смычка.

СКРИПКА — самый распространённый струнный смычковый инструмент, тембр которого близок к человеческому голосу. Ее часто называют королевой инструментов.

Н.Паганини. Каприз для скрипки № 9: «Охота»

АЛЬТ — часто называют скрипкой, только он больше по размеру и отличается более низким тембром звучания.

С.Прокофьев. «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (альт)

ВИОЛОНЧЕЛЬ — большой струнный инструмент с ещё более низким звучанием, который уже невозможно держать в руках, как скрипку и альт. На нём играют, держа вертикально (сидя).

П.Чайковский. «Вариации на тему Рококо» для виолончели с оркестром

КОНТРАБАС — самый большой и низкий по звучанию струнный инструмент. На нём можно играть стоя или сидя на специальном высоком стульчике.

К.Сен-Санс. «Карнавал животных» Слон (контрабас)

Вопросы и задания:

1. Какие инструменты составляют струнную группу симфонического оркестра?
2. Охарактеризуй звучание основных струнных инструментов.

3-й урок. Духовые и ударные инструменты.

Духовые музыкальные инструменты — это инструменты, источником звука в которых является колеблющийся (движущийся) воздух, находящийся в трубке инструмента.

Духовые инструменты традиционно делятся на деревянные и медные по материалу, из которого они изготовлены. Но флейта, относящаяся к деревянным духовым по

происхождению, может быть изготовлена из металла или даже стекла, некоторые модели гобоя или кларнета выполнены из пластика и других материалов, саксофон всегда изготавливается из металла, но также считается деревянным инструментом. Инструменты, называемые медными, делают не только из меди, но также из латуни, серебра и других металлов.

Деревянными называются духовые инструменты, принцип игры на которых основывается на укорочении звучащего столба воздуха путём открывания отверстий, расположенных на корпусе инструмента на определённом расстоянии друг от друга.

Медными называются духовые инструменты, принцип игры на которых заключается в получении гармонических созвучий путём изменения силы вдвухаемого потока воздуха или положения губ. Без применения механизма клапанов такие инструменты способны издавать лишь небольшое количество звуков натурального звукоряда.

К деревянно-духовым инструментам относятся – флейта, гобой, кларнет, фагот. К медным – труба, тромбон, валторна, туба.

ФЛЕЙТА – один из древнейших музыкальных инструментов. Существуют различные виды флейты (флейта-пикколо, ирландская поперечная флейта, флейты с открытыми клапанами, закрытыми клапанами, флейты деревянные, металлические, серебряные и др.)

К.Глюк. Соло флейты из оперы «Орфей» (флейта)

ГОБОЙ (от фр. *hautbois*, буквально «высокое дерево») — язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с двойной тростью. Обладает певучим, однако несколько гнусавым, а в верхнем регистре — резким тембром. В 1989 году занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый сложный инструмент.

П.Чайковский. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» (гобой)

КЛАРНЕТ – язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с одинарной тростью. Кларнет обладает широким диапазоном, тёплым, мягким тембром и предоставляет исполнителю широкие выразительные возможности.

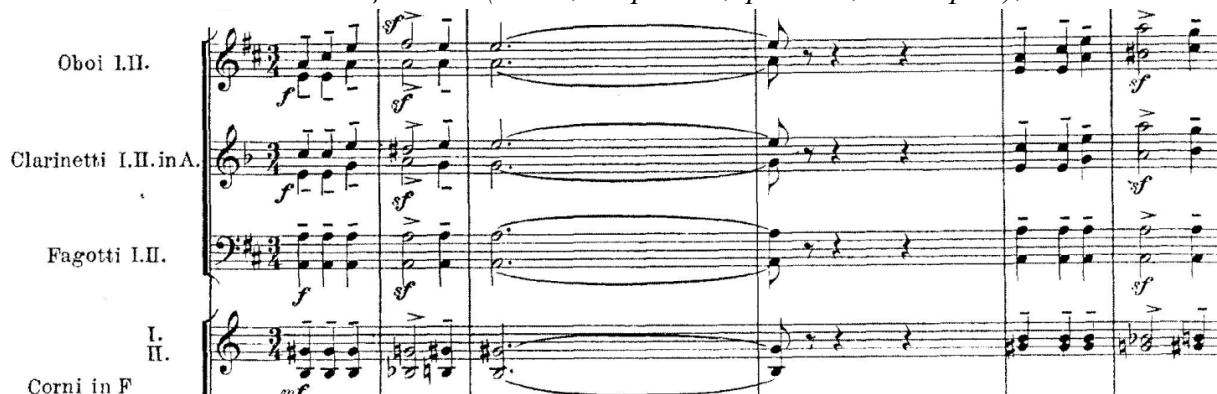
ФАГОТ — язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент басового, тенорового и частично альтового регистра. Имеет вид согнутой, дугообразной, длинной трубки с системой клапанов и двойной (как у гобоя) тростью. Своё название инструмент получил из-за того, что в разобранном виде напоминает вязанку дров (в переводе с итальянского *fagotto* — «вязанка дров»). У него несколько разновидностей – контрафагот, фагот-пикколо, дискант-фагот, альт-фагот.

ТРУБА – самый высокий по звучанию медный духовой музыкальный инструмент. С древнейших времён натуральная труба использовалась в качестве сигнального инструмента, примерно с XVII века вошла в состав оркестра. Обладает ярким, блестящим тембром, используется как сольный инструмент или в симфоническом и духовом оркестрах, а также в джазе.

ТРОМБОН (итал. trombone, букв. «большая труба») — медный духовой музыкальный инструмент басово-тенорового регистра. Имеет «кулису» — особую передвижную U-образную трубку, с помощью которой музыкант достигает возможности исполнять звуки хроматического звукоряда.

ВАЛТОРНА (нем. Waldhorn — лесной рог) — медный духовой музыкальный инструмент. Произошел от охотничьего рога. В оркестр вошел в середине XVII века.

П. Чайковский. «Вальс цветов» (гобои, кларнеты, фаготы, валторны);

ТУБА — самый низкий по регистру медный духовой музыкальный инструмент. Туба обладает суровым, массивным тембром в нижнем регистре. Используется в основном в симфоническом и духовом оркестрах, где ей принадлежит роль басового инструмента в группе медных духовых.

КСИЛОФОН — музыкальный ударный инструмент в виде ряда деревянных пластинок с определённой высотой звучания, по которым ударяют деревянными молоточками.

Б. Барток. Пьеса для ксилофона

Вопросы и задания:

1. Как подразделяются духовые инструменты?
2. Какие ты знаешь деревянные духовые инструменты? Какое у них звучание?
3. Какие бывают медные духовые инструменты? Охарактеризуй их.
4. К какому разряду инструменту относится ксилофон?

4-й урок. Клавишные инструменты.

Клавишные музыкальные инструменты — это инструменты, извлечение звука в которых осуществляется при помощи системы рычагов и управляется при помощи клавиш, расположенных в определённом порядке и составляющих клавиатуру инструмента. По типу звукообразования и способу извлечения звуков клавишные музыкальные инструменты делятся на следующие группы:

Духовые — клавишно-духовой (орган и его разновидности), щипково-клавишные (клавесин и его разновидности), самозвучащие ударно-клавишные (челеста), клавишные — ударно-клавишные (клавикорд, фортепиано), язычковые (фисгармония, баян, аккордеон, мелодика), электромеханические (электропиано, клавинет), электронные (синтезаторы, электроорган).

Ж.Рамо. «Переключка птиц»

Allegretto moderato

К.Дакен. «Кукушка»

Allegro [Скоро]

Вопросы и задания:

1. Что такое клавишные инструменты?
2. На какие группы делятся клавишные инструменты?

5 – 6-й уроки. Программная музыка. П.И.Чайковский. «Времена года».

Различным инструментальным произведениям независимо от объёма (маленькая прелюдия или большая симфония) композиторы нередко дают названия, поясняющие их содержание. Иногда, помимо названия, композитор даёт произведению литературное предисловие – программу, где излагается его содержание.

«Времена года» — известный фортепианный цикл П.И.Чайковского, состоящий из 12-ти небольших пьес, которые соответствуют всем месяцам года. В них композитор очень точно передал красоту природы и состояние человека, мир его чувств, связанных с данным временем года. Каждая пьеса цикла предваряется стихом, соответствующим названию месяца.

П. Чайковский. «Времена года»: Март. Песнь жаворонка

П. Чайковский. «Времена года»: Апрель. Подснежник

П. Чайковский. «Времена года»: Июнь. Баркарола

П. Чайковский. «Времена года»: Октябрь. Осенняя песнь

К.Дебюсси. «Детский уголок»: Кукольный кэк-уок

Вопросы и задания:

1. Что такое программная музыка?
2. Из каких пьес состоит фортепианный цикл П.Чайковского «Времена года»?
3. Что предваряет каждую пьесу цикла?

7-й урок. М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки».

«Картинки с выставки» – цикл фортепианных пьес русского композитора М.П.Мусоргского, написанный им в 1874 году под впечатлением выставки картин рано погибшего художника Виктора Гартмана, друга Мусоргского.

«Картинки с выставки» – яркий образец программной музыки. Каждая из пьес служит не просто музыкальной иллюстрацией к какому-либо из рисунков художника, а проникает в глубину духовного мира его персонажей, создавая их психологический портрет. Пьесы-«картины» связываются между собой темой-интермедией «Прогулка», изображающей переход зрителей от картины к картине. Переложение «Картинок с выставки» для симфонического оркестра сделал французский композитор Морис Равель.

М.Мусоргский. «Картинки с выставки»: «Прогулка»

М.Мусоргский. «Картинки с выставки»: «Гном»

М.Мусоргский. «Картинки с выставки»: «Старый замок»

М.Мусоргский. «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов»

М.Мусоргский. «Картинки с выставки»: «Лимож. Рынок»

Вопросы и задания:

1. Что было причиной написания «Картинок с выставки»?
2. Из каких пьес состоит этот фортепианный цикл?
3. Что является связующим звеном между пьесами цикла?
4. Какое существует переложение этого произведения?

8-й урок. К.Сен-Санс. «Карнавал животных».

«Карнавал животных» («Зоологическая фантазия») — сюита для инструментального ансамбля французского композитора Камилла Сен-Санса.

Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, композитор запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки. Единственная часть сюиты, которую К.Сен-Санс разрешил издавать и исполнять — пьеса «Лебедь» для виолончели и фортепиано. Ещё при жизни композитора она прочно вошла в репертуар виолончелистов и стала знаменитой балетной миниатюрой, которую исполняли великие балерины мира. После смерти К.Сен-Санса партитура «Карнавала» была издана целиком.

«Карнавал животных» состоит из четырнадцати частей.

Существует переложение этого произведения для 2-х фортепиано и для других различных инструментов.

К.Сен-Санс. «Карнавал животных»: «Королевский марш львов»

К.Сен-Санс. «Карнавал животных»: «Курицы и петух»

К.Сен-Санс. «Карнавал животных»: «Лебедь»

Вопросы и задания:

1. Для каких исполнителей была написана сюита?
2. Какова история пьесы «Лебедь»?
3. Из скольких частей состоит сюита и как они называются?
4. Какие переложения и обработки этой музыки ты знаешь?

9 – 10-й уроки. Театральная музыка. Э.Григ. «Пер Гюнт».

Музыка занимает в театре видное место. Еще в древней Греции, более двух тысяч лет назад, музыка и пение сопровождали театральное представление.

В музыкальном театре ставятся оперы, балеты, оперетты. В этих жанрах музыка является основой всего спектакля. Музыка часто звучит и в драматическом театре.

Каждый вид театральной музыки имеет свои особенности.

Музыку к пьесе в драматическом театре композитор создает обычно совместно с драматургом. Это песни, танцы, хоры, а также инструментальные эпизоды. Музыка усиливает воздействие спектакля на зрителя. Она помогает ярче обрисовать тот или иной момент действия, передать настроение героя.

Музыку к драматическим спектаклям писали многие выдающиеся композиторы — Л.Бетховен, Ф.Мендельсон, Э.Григ, Ж.Бизе, М.Глинка, П.Чайковский, С.Прокофьев. Порою созданная ими музыка выходила за пределы театра и приобретала самостоятельную концертную жизнь. Гордость классического искусства составляет музыка Мендельсона к комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», Бизе к драме Альфонса Доде «Арлезианка», Глинки к трагедии Н. В. Кукольника «Князь Холмский», а также музыка Чайковского к весенней сказке А. Н. Островского «Снегурочка».

Сюита «Пер Гюнт» Э.Грига создана на основе музыки к одноименной театральной пьесе Г.Ибсена. В пьесе Ибсена раскрывается один из вечных сюжетов искусства: странствия человека в поисках счастья. Герой пьесы Пер Гюнт – крестьянский парень из норвежской деревушки. И однажды он отправился искать счастья...

Пер – фантазёр и мечтатель. Он придумывает сказки о своих воображаемых приключениях. Два человека дороги Перу: мать Озе и девушка Сольвейг. Имя Сольвейг – в переводе с норвежского означает «солнечный путь». Любовь к матери и к Сольвейг, дар сказочника и фантазёра – лучшее, что есть в душе Пера. Но он так безмерно эгоистичен, так стремится к богатству, что бессердечие и жадность берут в нем верх над добротой и бескорыстием. За тяжкие проступки его изгоняют из родных мест. От горя умирает мать. Покинутая им Сольвейг остаётся одна. Долгих сорок лет будет ждать она Пера в далёкой лесной избушке...

В странствиях по миру Пер Гюнт несколько раз достигает своей мечты – сказочного богатства. Но, приобретая его обманом, он каждый раз теряет всё. Через сорок лет усталый, измученный Пер возвращается на родину. Он стар и одинок. Его охватывает глубокое отчаяние: жизнь растратчена попусту... Но есть лишь одно спасение – любовь Сольвейг, которую он вновь обретает в её избушке – последнем своём пристанище.

Музыка Грига так понравилась публике, что впоследствии, для того чтобы она могла звучать не только в драматическом театре, но и в концертном исполнении, композитор составил две сюиты для оркестра.

Сюита № 1, соч. 46

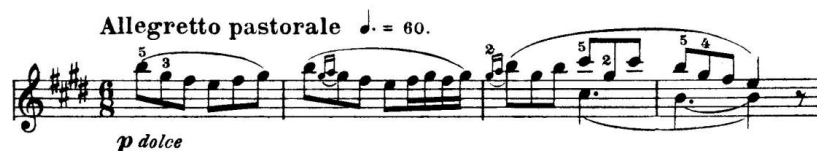
- 1. Утро
- 2. Смерть Озе
- 3. Танец Анитры
- 4. В пещере горного короля

Сюита № 2, соч. 55

- 1. Жалоба Ингрид
- 2. Арабский танец
- 3. Возвращение Пера Гюнта
- 4. Песня Сольвейг

Все пьесы контрастны друг другу. Пьесой-пейзажем **«Утро»** начинается первая сюита, как воспоминание Пера о родине. Мелодия, напоминающая незатейливый пастуший наигрыш, спокойная и светлая, передаёт не только краски рассвета, но и то душевное настроение, которое возникает при виде восходящего солнца. Музыка рисует картину постепенного пробуждения природы – солнце, прорывающееся сквозь облака, нежное щебетание птиц, шелест ветра в листве, журчание прозрачного родника.

Э.Григ. «Пер Гюнт»: «Утро»

Пьеса **«Смерть Озе»** начинается изложением печальной и строгой мелодии. Мелодическая линия развивается как бы с трудом: тяжело поднимаясь к невысоким вершинам, она горестно ниспадает. На протяжении всей пьесы выдержан монотонный, словно скованный, ритмический рисунок, воссоздающий характер траурного шествия. Пьеса «Смерть Озе» звучит проникновенно благодаря оркестровке. Композитор избрал не духовые инструменты, обычно сопровождающие траурные шествия, а струнные – самые тёплые, «поющие» тембры оркестра. Они звучат здесь мягко, так как их звук приглушен сурдинами.

Э.Григ. «Пер Гюнт»: «Смерть Озе»

Изящество оркестровой пьесы **«Танец Анитры»** определяется танцевальностью, разнообразием штрихов струнной группы оркестра. Мелодия исполняется скрипками. Тончайшее звучание струнных украшено тембром треугольника. Музыка «Танца Анитры» полна контрастов.

Э.Григ. «Пер Гюнт»: «Танец Анитры»

«В пещере Горного короля» – это музыкальная иллюстрация к одному из эпизодов пьесы Ибсена. Странствуя, Пер Гюнт попадает в царство троллей - фантастических злых существ. Музыка Грига образно и ярко рисует фантастическое шествие. В основе пьесы –

всего одна тема в характере марша. Она несколько раз повторяется, оставаясь неизменной. Зато композитор каждый раз варьирует ее сопровождение.

Э.Григ. «Пер Гюнт»: «В пещере горного короля»

«Песня Сольвейг» из второй сюиты обрамлена коротким вступлением и заключением – печальной напевной мелодией в народном духе. В песне два куплета. Каждый куплет состоит из двух контрастных частей – запева и припева. Мелодия запева повествовательна и спокойна. В музыке выражены и щемящая грусть, и покорность судьбе, и просветлённость чувства, а главное – вера. Припев звучит изящно и легко, в характере оживлённого танца. Печальная и нежная мелодия песни – одно из самых вдохновенных творений Грига.

Э.Григ. «Пер Гюнт»: «Песня Сольвейг»

Вопросы и задания:

1. Какова роль музыки в театре?
2. Какие виды и особенности у театральной музыки?
3. Из скольких частей состоит сюита «Пер Гюнт»?
4. Опиши характер её основных пьес.

11 урок. Балет.

Балет – это музыкально-театральное произведение, в котором объединяются музыка, танец и сценическое действие. В балете есть определенный сюжет, раскрываемый через танец. Кроме музыки и танцев большую роль в балете играет пантомима (немая актерская игра, состоящая из жестов и мимики).

В XIX веке существовали три направления в балетном искусстве: итальянская, французская и русская школы. Большое художественное значение в это время имели французские балеты, прежде всего А.Адана и Л.Делиба.

Расцвет же русского балета падает на начало XIX века. П.Чайковского по праву можно назвать реформатором русского балета. Новаторство Чайковского проявилось в симфонизации балета. Композитор насытил партитуру напряженным тематическим развитием и единством, присущим ранее только инструментальной и оперной музыке. При этом он оставил все специфические черты собственно танца и танцевального действия, т.е. не превратил балет в симфонию с элементами танца, не уподобил опере, а сохранил танцевальные сюиты, танцы традиционного классического балета.

Содержание всех трех балетов Чайковского «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» связано с фантастическим миром. Чайковский предпочитал в балете сказочность, а в опере изображение подлинной жизни. Но все же реальный и сказочно-

фантастический мир во всех балетах композитора сплетаются так, как они соединяются для каждого слушателя в сказке. Своё дальнейшее развитие жанр балета получил в творчестве С.Прокофьева.

В азербайджанской музыке впервые к жанру балета обратился Афрасиаб Бадалбейли. В 1940 году им был написан первый балет в Азербайджане – «Девичья башня». Позже были созданы балеты «Гюльшен» С.Гаджибекова, «Семь красавиц» и «Тропюю грома» К.Караева, «Легенда о любви» А.Меликова.

А.Адан. Балет «Жизель»: «Па-де-де»

А.Адан. Балет «Жизель»: «Вальс»

П.Чайковский. Балет «Лебединое озеро»: Адажио

П.Чайковский. Балет «Лебединое озеро»: «Танец маленьких лебедей»

П.Чайковский. Балет «Лебединое озеро»: «Неаполитанский танец»

Вопросы и задания:

1. Что такое балет?
2. Какие направления в балетном искусстве существовали в 19 веке?
3. В чём состояло новаторство Чайковского в балетной музыке?
4. Какие балеты написал Чайковский (названия) и с чем связано их содержание?
5. В творчестве какого композитора продолжил своё дальнейшее развитие жанр балета?
6. Какой композитор впервые в азербайджанской музыке обратился к жанру балета? Кто были его последователи?

12 – 13-й уроки. П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик».

«Щелкунчик» (от слова «щёлк», т.е. щёлкающий орехи) – балет Петра Ильича Чайковского в двух актах по мотивам сказки Э.А.Гофмана «Щелкунчик и мышинный король», рассказывающей об удивительных приключениях девочки Маши, увиденных ею во сне.

Реальная жизнь переплетается здесь с вымыслом и фантастикой.

Музыка Чайковского искренне и правдиво передает детские переживания. Композитор находит богатые точные выразительные средства, чтобы раскрыть мир детских грёз и сновидений.

В балете два действия. Первое действие – в доме героев. События происходят зимой в канун Нового года.

Маше дарят игрушку Щелкунчик, но брат Маши ломает его. Маша огорчена. Ей начинает казаться, что игрушки вокруг оживают. На них наступает мышиное войско. Маша прогоняет мышинного короля, а Щелкунчик превращается в прекрасного юношу-принца.

Второе действие балета происходит в волшебном царстве сладостей. Фея Драже в сопровождении свиты торжественно встречает принца Щелкунчика и Машу. Начинается праздник. Шоколад, кофе, чай, леденцы, паяцы и пастушки, цветы – все танцуют.

Каждый танец из второго действия имеет название и представляет собой сравнительно небольшую законченную пьесу с выразительной и яркой музыкой. Тут и удаль русской пляски «Трепак», и благородное изящество «Вальса цветов». Остроумные музыкальные характеристики получают у Чайковского и различные лакомства царства сладостей: шоколад (испанский танец), кофе (арабский танец) и чай (китайский танец).

АРАБСКИЙ ТАНЕЦ (КОФЕ). На фоне оstinатного сопровождения (басового *ostinato*) разворачивается неторопливая тема верхний голосов, изложенная терциями:

К концу танца мелодия постепенно переходит в нижний регистр, и последние звуки замирают в наступающей тишине.

КИТАЙСКИЙ ТАНЕЦ (ЧАЙ) совершенно другой. Его отличает живой, веселый и даже озорной характер. Тема танца проходит у флейты в высоком регистре, а в сопровождении участвуют два фагота (в басовом ключе):

Такое контрастное сопоставление высокого и низкого регистров в оркестре создает запоминающийся комический, игрушечный эффект.

ТАНЕЦ ПАСТУШКОВ – один из самых изящных и грациозных номеров балета. В мягком и светлом звучании трех флейт композитор показывает тему танца. Отсюда аккордовый характер изложения музыки:

В среднем разделе появляется новая тема. Она построена на лёгком и непрерывном движении шестнадцатыми в терцию:

Ее исполняют две трубы (фа-диез минор). Их звучность оттеняет основную светлую, мажорную тему танца.

ТАНЕЦ ФЕИ ДРАЖЕ. В завершении праздника принимает участие и фея Драже. Хозяйка сказочного сахарного дворца загадочна и прекрасна. Ее музыкальная характеристика представлена необычным звучанием оркестра. П.Чайковский впервые использовал здесь новый для того времени музыкальный инструмент челесту. Этот инструмент, напоминающий маленькое пианино, обладает изящным, прозрачно-серебристым тембром. Тема танца звучит хрупко и нежно:

Балет «Щелкунчик» — лучшее произведение П.Чайковского, написанное им для детей. Музыку балета можно услышать не только во время спектакля. В симфонических концертах часто исполняется сюита, составленная из нескольких номеров этого балета. Есть концертное переложение этой сюиты для фортепиано (Плетнёва).

Вопросы и задания:

1. Чему посвящён балет Чайковского «Щелкунчик»?
2. Где и когда происходят события первого и второго действий балета?
3. Назови основные танцы второго действия и охарактеризуй их.
4. Какие переложения музыки «Щелкунчика» тебе известны?

14-й урок. Опера.

Опера, как и балет, представляет собой большое и многоплановое музыкально-театральное произведение. В её исполнении участвуют певцы, хор, оркестр и нередко танцоры. В опере соединяются различные виды искусства – драма и музыка, пение и танец, игра актеров и мастерство живописцев-декораторов. Сюжетом для оперы чаще всего служит какое-либо литературное произведение. На его основе создается поэтический текст оперы — *либретто*. В зависимости от содержания оперы бывают исторические («Иван Сусанин» М.Глинки, «Князь Игорь» А.Бородина, «Война и мир» С.Прокофьева), бытовые («Проданная невеста» Б.Сметаны, «Сорочинская ярмарка» М.Мусоргского), сказочные («Волшебная флейта» В.Моцарта, «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова).

Действие оперы разворачивается перед зрителями на сцене, обставленной декорациями. Ведущая роль в опере принадлежит музыке. Она является главным выразительным средством. Именно в музыке раскрываются характеры героев и идея всего произведения.

Оперное представление обычно начинается с оркестрового номера — *увертюры*. Музыка увертюры выражает идею произведения и тем самым подготавливает слушателей к его восприятию. Иногда вместо увертюры в опере используется и более лаконичное по форме оркестровое вступление.

Увертюру, как и оркестровые вступления к другим действиям оперы (*музыкальные антракты*), исполняет симфонический оркестр. Он же сопровождает пение певцов, а также балетные сцены, которые есть во многих операх.

Оперный спектакль разделяется на действия или акты. Каждое действие состоит из отдельных сцен, номеров. Музыкальные номера бывают сольные (для одного исполнителя) – ария, песня, ансамблевые – дуэт, терцет, квартет и т.д.; хоровые и оркестровые.

Опера имеет богатое историческое прошлое. Она родилась более 400 лет назад в итальянском городе Флоренция. К этому жанру обращались почти все великие композиторы: В.Моцарт, Дж.Верди, Р.Вагнер, Ж.Бизе, М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, С.Рахманинов, С.Прокофьев, У.Гаджибейли, Ф.Амиров и т.д.

В.Моцарт. Опера «Волшебная флейта»: Ария Царицы Ночи

Н.Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»: Полёт шмеля

Вопросы и задания:

1. Что такое опера?
2. Какие виды искусства соединены в ней?
3. Кто участвует в исполнении оперы?
4. Чему в опере принадлежит ведущая роль?
5. Какие виды опер ты знаешь?
6. Когда и где родилась опера?
7. Что такое увертюра и кто её исполняет? Что такое либретто?

15-й урок. М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила».

Великому русскому композитору М.Глинке принадлежат две оперы – «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Первая является историко-героической оперой, вторая – сказочной.

Опера «Руслан и Людмила», состоящая из 5-ти действий, написана на сюжет одноименной поэмы А.Пушкина. Опера вызвала восторг знатоков музыки, например, В.Одоевского, Ф.Листа, но официально премьера провалилась. Как и в народных сказках, преданиях, в опере М.Глинки действуют силы как светлые, добрые, так и мрачные, злые. Руслан, волшебник Финн вступают в борьбу с Черномором и злой волшебницей Наиной.

В своей поэме «Руслан и Людмила» А.Пушкин воссоздал героев сильных и мужественных, верных и добрых, воспел честность, справедливость и любовь. М.Глинка мечтал работать над этой оперой в сотрудничестве с А.Пушкиным, с которым он был близко знаком. Однако трагическая гибель поэта помешала этому. Опера была поставлена в Петербурге в 1842-м году.

Первое действие. Шумит весельем свадебный пир. Киевский князь Светозар выдает свою дочь Людмилу за храброго витязя Руслана. Вещий Баян в своей песне предсказывает судьбу Руслана и Людмилы: им уготованы разлука и тяжкие испытания. Неудачливые соперники Руслана – хвастливый Фарлаф и пылкий, мечтательный Ратмир – втайне радуются предсказанию. Однако Баян всех успокаивает: незримые силы защитят влюбленных, и на смену печали придут радость и счастье. Гости поднимают задравные чаши, славят молодых.

Грустно расставаться Людмиле с отцом, с родным Киевом. Шутливо утешая Фарлафа и Ратмира, она просит простить за отказ, и со словами приветов обращается к избраннику сердца Руслану. Отец Людмилы Светозар благословляет молодых.

Внезапно раздаются удары грома, наступает мрак, все поражены: «Какое чудное мгновенье! Что значит этот дивный сон?» Таинственный мрак постепенно рассеивается, но Людмилы нигде нет: она похищена. В награду тому, кто спасет княжну, Светозар обещает руку дочери и полцарства. Витязи отправляются на поиски. В последующих действиях оперы показаны фантастические приключения, сопутствующие витязям в их странствиях.

Второе действие состоит из трёх небольших картин, в которых показаны все приключения Руслана, Фарлафа и Ратмира, ищущих Людмилу.

Третье действие начинается в волшебных садах Черномора, где томится Людмила. Внезапно раздается зов трубы. Это Руслан вызывает похитителя на поединок. Черномор погружает Людмилу в волшебный сон и спешит навстречу витязю. В бою Руслан срезает Черномору бороду, лишив его чудесной силы. Но пробудить Людмилу от волшебного сна Руслан не в силах. Со спящей Людмилой Руслан направляется в Киев.

Вернувшись в Киев, Руслан волшебным перстнем Финна, со словами любви пробуждает спящую Людмилу. Народ радуется счастьем молодых и славит свою могучую отчизну. На смену печали возвращаются радость и счастье.

16-й урок. Две песни Баяна из первого действия. Образ Баяна – древнерусского певца и гусяра – воссоздан М.Глинкой в первом действии оперы. На свадьбе Руслана и Людмилы Баян поёт две песни.

В первой песне он предсказывает молодым и тяжёлые испытания, и благополучный их исход:

Вторая песня Баяна – это музыкально-поэтическое прославление автора поэмы «Руслан и Людмила». В тексте песни содержится намек на безвременную кончину великого поэта.

Баян аккомпанирует себе на гуслях – древнем русском народном инструменте. Арфа и фортепиано в оркестре подражают звучанию гусель, под переборы струн которых льётся песенная мелодия.

Сцена похищения Людмилы из первого действия. Сцена состоит из двух контрастных эпизодов.

В первом эпизоде, исполняемом только оркестром, обрисована фантастическая картина похищения Людмилы Черномором. В разгар всеобщего ликования раздаются сильные удары грома. Внезапно наступает темнота. Все погружается в какой-то волшебный сон. Грозно звучит нисходящая целотонная гамма, рисующая зловеще-фантастический образ Черномора:

Во втором эпизоде, где звучит ансамбль солистов и хор, музыка выражает состояние оцепенения, которое охватило всех участников этого волшебного события:

Рондо Фарлафа из второго действия. В арии Фарлафа наиболее полно раскрыты характерные черты его трусливого образа. Этот образ полон юмора и насмешки:

Речитатив, ариозо и ария Руслана из второго действия. В поисках Людмилы Руслан оказывается на пустынном поле, витязь ищет меч, которым он сразит Черномора. Вся большая сцена состоит из *речитатива*, напевного *ариозо* и быстрой *арии*.

Оркестровое *вступление* рисует печальную картину пустынного поля:

Речитатив Руслана выражает мужественную скорбь. Его мелодия, сдержанная и благородная, похожа на тему вступления:

Ариозо Руслана отличается от речитатива широкой песенной темой, задушевной и величавой:

Сцена завершается энергичной *арией* Руслана, в которой выражена воля и решимость витязя освободить Людмилу от злых чар волшебника:

Персидский хор из третьего действия. Третье действие оперы происходит в волшебных садах Наины. Пение прекрасных сказочных дев привлекает сюда Ратмира и Руслана.

В основу хора дев Глинка положил азербайджанскую народную мелодию «Qalanin dibində» («На склоне скалы»). Мелодия светлая, плавная:

Возвращение основного мотива в мелодии и неторопливое, размеренное движение сообщают теме хора покой. Используя восточную мелодию, композитор в её обработке проявил много выдумки и мастерства.

Хор одnogолосный и исполняется в унисон женскими голосами. Мелодия хора без изменения повторяется несколько раз, образуя куплеты, в то время как оркестровое сопровождение каждый раз обновляется, то есть варьируется. Такая музыкальная форма, в которой сочетаются куплетное строение и вариационное развитие, называется куплетно-вариационной. Глинка был одним из её создателей.

17-й урок. Ария Людмилы из четвёртого действия. Людмила тяжело переживает свой плен. Сокровища и чудеса замка Черномора не могут заглушить её тоски. Ария полна глубокой печали и тревоги. Она напоминает русскую народную песню. Для неё характерна вольная распевная мелодическая линия. Тема арии звучит в оркестровом вступлении, полном печали и некоей безысходности, создавая печальное настроение:

Далее настроение в арии сменяется выражением тревоги. Мелодия становится прерывистой. В ней появляются взволнованные речитативные интонации. В репризе вновь возвращается настроение печали. В большом заключительном разделе арии – коде печаль и тревога сменяются отчаянием. В коротком оркестровом заключении вновь проходит, постепенно угасая, нежная и грустная мелодия скрипки.

Марш Черномора из четвёртого действия. Злой волшебник Черномор – существо фантастическое. Он воплощает в себе коварство и жестокость, уродство и деспотизм. И музыка, характеризующая этот образ в опере, необычна. Целотонная гамма (или "гамма Черномора"), которая звучала в сцене похищения Людмилы, – рисует зловещий, дьявольский образ сказочного карлика. В отличие от других действующих лиц оперы, Черномор нигде не поёт. Главным музыкальным номером, в котором обрисован злой волшебник, является его марш звучит в четвёртом действии оперы.

Торжественно шествуют рабы и подвластные Черномора, а впереди выступает он сам – старый, уродливый карлик с огромной бородой.

Марш оркестрован подчеркнуто ярко, красочно. Его исполняют два оркестра – симфонический и духовой. Марш построен на чередовании двух контрастных тем. Первая звучит резко и связана с широкими нисходящими скачками, чередующимися с достаточно плавным движением вверх:

Своеобразие характеристики Черномора подчёркивается и ладовой неустойчивостью его темы.

Вторая тема марша отличается от первой. Если первая обрисовывает самого Черномора, то вторая – это картина его волшебного царства. Музыка звучит нежно, прозрачно, тихо звонят колокольчики, преобладает высокий звонкий регистр оркестра:

Восточные танцы из четвёртого действия. Вслед за маршем начинаются танцы рабов и рабынь Черномора – турецкий, арабский и лезгинка. Для музыки этой небольшой танцевальной сюиты характерен восточный колорит и красочность музыкального языка.

Турецкий танец:

Арабский танец.

Первая тема:

Вторая тема:

Сцена завершается лезгинкой. Глинка использовал здесь две подлинно народные восточные мелодии. В первой из них обыгрываются две увеличенные секунды, характерные для ладов восточной музыки:

Вторая тема начинается сдержанно, но постепенно всё более оживляется. Мелодия очень простая и служит основой всего дальнейшего музыкального развития:

Танец завершается стремительной кодой.

Хор «Ах ты, свет Людмила» из пятого действия. Княжеская гридница (большое помещение). На высоком, богато убранном ложе лежит спящая Людмила, которую Фарлаф привёз в Киев. Вокруг толпится народ. Звучат скорбные звуки оркестра, после которых

начинается хор. Музыка хор отличается сдержанностью и печалью. По характеру звучания напоминает народное пение:

После пробуждения Людмилы печаль и тревога сменяются радостью и весельем. Светло и торжественно звучит хор, а в оркестре у скрипок появляется стремительная ликующая мелодия из увертюры к опере:

Вопросы и задания:

1. На чей сюжет М.И.Глинка написал оперу «Руслан и Людмила»?
2. Сколько в ней действий?
3. Какими средствами рисует композитор фантастическую сцену похищения Людмилы?
4. Какими чертами наделяет Глинка Руслана и Фарлафа?
5. Что лежит в основе Персидского хора из третьего действия?
6. В каком характере написана ария Людмилы из четвертого действия?
7. Какие приёмы использует Глинка в марше Черномора из Четвёртого действия?
8. Из танцев каких народов состоит восточная танцевальная сюита четвертого действия?
9. Каков характер хора из пятого действия?
10. Какая мелодия звучит в оркестровом завершении оперы?