

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Л. Ю. АКИМОВА

Музыкальная литература

ВЫПУСК 3

РОСМЭН

Л. Ю. АКИМОВА

Музыкальная литература

Дидактические материалы

ВЫПУСК 3

Москва
• РОСМЭН •
2002

ББК 85.31

A39

Наш адрес в Интернете: www.rosman.ru

ISBN 5-353-00516-3

© Оформление, иллюстрации
ООО «Издательство «РОСМЭН-
ПРЕСС», 2002

Предисловие

В последнее десятилетие взгляд на «Музыкальную литературу» как предмет исключительно общеобразовательный, ориентированный на усвоение суммы знаний, меняется. Среди педагогов крепнет убеждение, что «Музыкальная литература» должна не только иметь информативный характер (содержать рассказы о композиторах и произведениях), сколько учить детей общению с музыкой, учить анализировать, запоминать музыкальные произведения, где бы учащиеся с ними ни встречались — на уроках по инструменту, в концертном зале, во всей своей ученической и «взрослой» жизни.

Настоящее пособие построено на основе известной программы, разработанной заслуженным учителем Российской Федерации Е.Б. Лисянской, опирающейся на жанровый принцип построения курса «Музыкальной литературы». Программа предполагает новую методику, позволяющую формировать у детей активное музыкальное восприятие и развивать собственное мнение о прослушанном музыкальном произведении. Вполне естественно, что программа и методика Е.Б. Лисянской изменили не только работу в классе, но и потребовали иного отношения к домашним заданиям. Поэтому и появилось настоящее учебное пособие с домашними заданиями, включающее обширную фонохрестоматию на аудиокассетах.

Основная цель пособия — закрепить теоретический материал, полученный на уроках, дать возможность самостоятельно прослушать музыкальные произведения и ответить на поставленные вопросы. Таким образом, пособие

в соответствии с методикой обучения как бы продолжает диалог между учеником и учителем, начатый на уроке. Практически каждый вопрос несет и познавательную нагрузку. Нотные фрагменты пособия дополняют фонохрестоматию и позволяют углубить анализ музыкального произведения.

Почти все задания выполняются устно, за исключением сочинений. Объем задания рассчитан на среднего ученика, и поэтому допускается дифференцированный подход в каждом конкретном случае. Объем задания должен быть таким, чтобы ребенок тратил на его выполнение, включая прослушивание музыкальных произведений, не более 30 — 40 минут.

Проверка выполнения домашних заданий на уроке должна занимать 5 — 7 минут. Там, где задание связано с прослушиванием большого количества музыкальных фрагментов, предусмотрены письменные викторины, позволяющие лучше запомнить музыку и удобные для быстрой проверки. Каждую четверть завершает итоговая викторина — тест.

В пособие помимо вопросов включены и дидактические материалы, направленные на активизацию музыкального развития ученика.

В приложении приведены наглядные диаграммы жизни изучаемых композиторов, рекомендуемая литература, краткий словарь музыкальных темпов.

Пособие может применяться и при изучении «Музыкальной литературы» по традиционной программе, так как полностью покрывает включенные в нее музыкальные произведения.

Дорогие ребята!

Независимо от того, на каком музыкальном инструменте вы играете, уроки «Музыкальной литературы» будут интересны и полезны вам.

Вы уже научились внимательно вслушиваться в каждую мелодию, следить за ее жизнью. Также вы уже анализировали особенности того или иного музыкального произведения, стремясь иметь о каждом из них свое собственное мнение, что, конечно, очень важно — ведь каждый человек воспринимает окружающий мир, в том числе и музыку, по-своему. Из своего опыта вы уже знаете, что исторические факты или математические формулы можно просто запомнить, выучить; искусство же, и более всего музыка, не может восприниматься одинаково всеми людьми.

Вот и вы уже пробуете иметь о каждом музыкальном явлении свое личное суждение, которое не всегда может совпадать с общепринятым. В таких случаях нужно уметь обосновать свое мнение при помощи анализа музыкального произведения, грамотно объяснить свою позицию.

В этом году мы с вами продолжим знакомство с самыми различными видами музыки (как вы помните, их называют *музыкальные жанры*): вокально-хоровыми, инструментальными, оперными и симфоническими. Вас снова

ожидает море действительно прекрасной музыки!

Вы научитесь более глубоко раскрывать образ музыкального произведения, анализировать элементы (части) его музыкального языка, определять его вид (жанр) и форму. Все это, в конечном итоге, пригодится вам и на занятиях по специальности — ведь, понимая музыку, легче и исполнять ее.

Хорошо, если кроме учебника вы будете обращаться и к другим книгам о музыке — это расширит ваш кругозор. В данной книге вы найдете как рассказы о композиторах, так и вопросы, которые помогут вам вспомнить то, что было на прошлых уроках, а иногда и повторение того, что говорил педагог, и даже интересные музыкальные кроссворды.

В заданиях вы встретите ссылки на музыкальные произведения (например, I — А — 5), которые означают следующее: римская цифра — номер кассеты, буква — сторона этой кассеты, арабская цифра — порядковый номер произведения.

В приложении к пособию вы найдете список рекомендуемой для чтения литературы, диаграмму дат жизни русских и зарубежных композиторов, состав фенохрестоматии, а также краткий словарь музыкальных темпов.

**Успехов вам,
юные музыканты!**

I четверть

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР. ПОНЯТИЕ О ЖАНРАХ

УРОК 1

Романс

1 Вспомните, что такое жанр?

Многие музыкальные жанры группируются по литературно-поэтическим признакам, указывающим на содержание: *драматический, эпический, лирический, комический*. Дайте определение каждому из этих жанров.

2 Что общего между определением «романская группа языков» и музыкальным термином «романс»?

Песня и романс — что общего в этих жанрах и чем они отличаются друг от друга?

Задумывались ли вы, зачем композиторы перекладывают стихи на музыку? Зачем стихотворению вторая жизнь? Как вы понимаете следующие строки А. Фета:

Что не выскажешь словами,
Звуком на душу навей...

3 Что вам известно о жизни и творчестве С. Рахманинова? В какую эпоху он жил?
(См. диаграмму.)

Прослушайте романсы С. Рахманинова «Островок» (I — А — 1), «Здесь хорошо» (I — А — 2), «Сирень» (I — А — 3), «Весенние воды» (I — А — 4).

На чьи стихи они написаны?

Соедините стрелкой название романса и автора поэтического текста:

- «ОСТРОВОК»
«ЗДЕСЬ ХОРОШО»
«СИРЕНЬ»
«ВЕСЕННИЕ ВОДЫ»

- Е. БЕКЕТОВА
Ф. ТЮТЧЕВ
Г. ГАЛИНА
К. БАЛЬМОНТ (из Шелли)

Бывает так, что прекрасные романсы пишутся на малоизвестные стихи. В таких случаях композитору удается, по выражению М. Глинки, «омыть их в атмосфере высокой музыки».

По отношению к каким романсам С. Рахманинова это утверждение справедливо?

4 Знаете ли вы, что в 1890 — 1900-х гг. в области изобразительного искусства получает широкое развитие *пейзажная лирика*? Художника И. Левитана называют создателем нового типа пейзажа — «пейзажа настроения». «В пейзаже должна быть история души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам, — это трудно выразить словом, это так похоже на музыку», — писал художник К. Коровин*.

Какие из прослушанных романсов С. Рахманинова можно назвать лирико-пейзажными (лирико-созерцательными)?

В следующее высказывание известного музыковеда и композитора Б. Асафьева вставьте вместо точек названия романсов.

«Романсы С. Рахманинова, такие как _____, в действительности были отражением атмосферы новой, тончайшей душевности и касанием музыки русской природы...»**.

5 Какова роль фортепианного сопровождения в романсах С. Рахманинова?

Интересно следующее замечание С. Рахманинова по поводу романса «Ночь печальна»: «...собственно, не ему [т. е. певцу] нужно петь, а аккомпаниатору на рояле». Как вы это объясните? Для каких других романсов С. Рахманинова это замечание верно?

6 Проверьте себя: пропойте мелодии и укажите названия романсов С. Рахманинова.

1

Allegretto

2

p dolce ed espressivo

* История русского искусства. Т. 10, кн. 1-я. М., 1968. С. 110.

** Асафьев Б. Избр. труды, т. 1—5. М., 1952—57. Т. 2. С. 295.

3

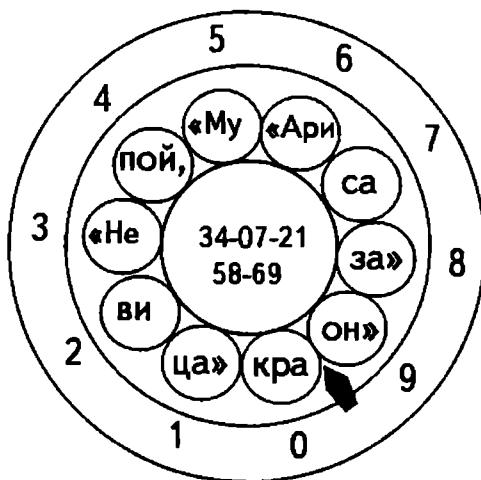

4

Решите музыкальную задачу «Телефон».

Набирая номера, указанные в центре телефонного диска, вы прочтете названия трёх романсов С. Рахманинова на стихи А. Пушкина.

УРОК 2

Романс

1 Прослушайте романсы «Как мне больно» С. Рахманинова (I — А — 5), «Люблю тебя» Э. Грига (I — А — 6), «Средь шумного бала» П. Чайковского (I — А — 7), «Клубится волною кипучей» А. Рубинштейна (I — А — 8).

Каково соотношение музыкального и поэтического образов в этих романсах? Какой из перечисленных романсов написан на стихи А. Толстого?

2 О каких романсах повествуют следующие фрагменты?

а) «Нина... Эдвард познакомился с ней, приехав к родственникам в Данию. Он играл по просьбе гостей свои пьесы, когда в комнату вошла Нина. И ему сразу понравились ее лучистые голубые глаза, пышные волосы, уложенные в скромную прическу.

А какой чистый, сильный оказался у нее голос. Нина спела несколько песен, потом сказала Эдварду:

— Мне бы хотелось спеть и ваши романсы.

Они часто гуляли по окрестным лугам, и однажды Григ протянул Нине скатанные в трубочку листы. Нина быстро развернула их и увидела бегущие нотные строчки. А над ними четким почерком Эдварда выписанное название романса: «_____».

— Я хочу попросить вас исполнить романс на концерте, — тихо попросил Эдвард...

Нина стояла на сцене, смотрела в переполненный зал, но видела только Эдварда. И лишь для него одного звучал ее голос...»*.

б) Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суety,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты...

Стихотворение это станет одним из лучших в русской любовной лирике. В нем ничего не придумано, все так, как было. Оно полно реальных примет, документально, как репортаж. Только это «репортаж», излившийся из сердца поэта и потому ставший лирическим шедевром. И добавивший еще один бессмертный портрет к галерее «муз русских романсов».

Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звук отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.

* См. кн.: *Мар A. Кобольды живут в Норвегии*. М., 1991.

Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
И смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.

Будущее было скрыто от него. Он даже не знал, увидит ли ее еще раз...

В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!

Вскоре после той встречи на бале-маскараде он получил приглашение от нее.

— На этот раз вы от меня не ускользнете! — сказал Алексей Константинович Толстой, входя в гостиную Софии Андреевны Миллер*.

Найдите эти романсы на первой кассете.

❸ Рассказывает концертмейстер Е. Образцовой В. Чачава: «Когда я только начинал, одна большая певица объясняла мне, как она исполняла романс Чайковского «Средь шумного бала». Возможно, она пела по-другому, но рассказывала так: на бал пришел светский человек, как Онегин, и несколько иронически, полуслутя-полусерьезно оглядывает в лорнет кружение в вальсе. Уже тогда я был поражен, неужели можно так трактовать этот романс, одно из самых интимных и хрупких высказываний Чайковского! Потом я слушал его в записи, в исполнении Собинова и других певцов. У Собинова, конечно, и намека нет на Онегина с лорнетом. Но многие певцы удивляли меня тем, как быстро они поют, будто изображают бал реально. Чувствуется даже светская атмосфера и актерские переживания по поводу «мирской суеты». Романс действительно написан в ритме вальса, но разве это главное, если вдуматься!»**

А что думаете вы? Как, на ваш взгляд, нужно петь этот романс? Послушайте (I — А — 7) и сравните исполнение с вашей предполагаемой трактовкой.

❶ Каков поэтический образ стихотворения А. Пушкина «Для берегов отчизны дальней»?

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;

* Мархасев Л. Серенада на все времена. Л., 1988.

** Шейко Р. Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги. М., 1987. С. 282.

Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небомечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...

Композитор А. Бородин написал на эти стихи романс-элегию.

5

Подвижно

p

cresc.

да ла край чу жой; в час не - заб вен ный, в час пе

cresc.

чаль ный я дол го пла кат пред то бой.

Каковы особенности мелодии, сопровождения? Что вы можете сказать о характере данного фрагмента?

Этот романс был создан А. Бородиным под впечатлением смерти М. Мусоргского.

УРОК 3

Романс

1 Композитор А. Даргомыжский был младшим современником М. Глинки, его другом и последователем, но А. Даргомыжский принадлежал другому поколению и другой эпохе (эпохе критического реализма). Даргомыжский нашел новый путь в развитии русского романса. Он ввел новые темы, образы, жанры, творческие принципы.

Прослушайте романсы «Мельник» (I — А — 10) и «Титулярный советник» (I — А — 9), а также изучите нотный фрагмент песни «Старый капрал» (нотный пример 6).

6

СТАРЫЙ КАПРАЛ

Драматическая песня

Темп весьма уверенный

сл. В. Курочкина

The musical score consists of two staves of music in 2/4 time, A major (F# C G D). The top staff is for voice and piano, and the bottom staff is for bassoon. The vocal line starts with a series of eighth-note chords. The lyrics begin with "В но-гу, ре-бя-та и-", followed by a melodic line with grace notes and slurs. The piano accompaniment features sustained notes and chords. The vocal line continues with "ди - те!" and "Пол-но, не ве-шать ру - жья!". The piano part includes dynamic markings like *p* and *sf*. The bassoon part begins in the middle section with "Труб-ка со мной..." and "про-во-ди - те". The score is annotated with three-measure groups indicated by brackets above the music.

Каковы сюжеты этих романсов? К какому сословию относятся герои романсов? Какой из перечисленных романсов можно отнести к жанру монолог — сцена; бытовая сценка? Какой романс сам Даргомыжский назвал «драматическая песня»? В каком романсе слышится гоголевский «смех сквозь слезы»?

2 «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды!» — это творческий принцип Даргомыжского.

Прочтите текст романса «Мельник», написанный А. Пушкиным (Песня Франца из «Сцен из рыцарских времен») и прослушайте романс (I — А — 10).

Возвратился ночью Мельник...
 «Жонка! Что за сапоги?»
 «Ах ты, пьяница, бездельник,
 Где ты видишь сапоги?
 Иль мутит тебя лукавый?
 Это ведра!» — «Ведра? Право? —
 Вот уж сорок лет живу,
 Ни во сне, ни наяву
 Не видал до этих пор
 Я на ведрах медных шпор!»

Как мелодия следует за текстом («звук выражает слово»)? Последите за интонацией разговорной речи, за жанровыми особенностями диалога Мельника и его жены.

Воспринимаете ли вы это произведение как песню средневекового рыцаря?

3 М. Мусоргский называл А. Даргомыжского «великим учителем правды в музыке»; Даргомыжский в свою очередь сказал: «Мусоргский пойдет дальше меня». Какие традиции Даргомыжского продолжил Мусоргский?

Самым популярным вокальным сочинением Мусоргского считается его «Песня о блохе», написанная на текст Гете из трагедии «Фауст». (Полное название этой песни — «Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха».) Прослушайте «Песню о блохе» (I — А — 11). Какие особенности музыкальной речи вы отметили в этом произведении? Знаете ли вы, что «Блоху» любил исполнять великий русский певец Ф. Шаляпин? Каким певческим голосом он обладал?

4 В нотных примерах укажите названия романсов и песен А. Даргомыжского.

7

Moderato parlando

8

Темп весьма уверенный

УРОК 4

Вокальные циклы

1 Вспомните, что такое цикл? Приведите примеры циклических произведений. Как вы думаете, чем вокальные циклы отличаются от инструментальных?

2 Что вам известно о жизни и творчестве композитора М. Мусоргского? Чьи традиции продолжил Мусоргский в своем вокальном творчестве? Кого он называл «великим учителем правды в музыке»? Знаете ли вы, что Мусоргский написал несколько вокальных циклов: «Песни и пляски смерти», «Без солнца» на тексты А. Голенищева-Кутузова и «Детская» на собственные стихи?

3 Цикл «Детская» («Эпизоды из детской жизни») создавался под впечатлением от общения с собственными племянниками и племянницами В. Стасова. «Мы разговаривали с ним совершенно свободно, как с равным... ничуть не дичились его, рассказывали все происшествия своей жизни»*, — вспоминала В. Комарова — дочь брата В. Стасова.

Прослушайте романсы из цикла «Детская»: «С няней», «С куклой», «Поехал на палочке» (I — Б — 1, 2, 3).

Каково содержание и смысл цикла «Детская»?

4 Мусоргский был великим мастером речитатива. Он чутко вслушивался в интонации разговорной речи и воплощал их в своих произведениях.

Какие особенности детской речи подметил и воплотил Мусоргский в музыке цикла «Детская»?

5 Что вы знаете о жизни и творчестве Ф. Шуберта? Какое место в творчестве Шуберта занимают песни? Какие песни Шуберта вы можете напеть? В вокальном творчестве Шуберта насчитывается свыше 600 сольных песен, а также вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» на стихи В. Мюллера. Прослушайте песни из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда», «Благодарность ручью», «Цветы мельника», «Охотник», «Мельник и ручей» (I — Б — 4, 5, 6, 7, 8, 9).

В чем различие строения и содержания циклов «Прекрасная мельничиха» Шуберта и «Детская» Мусоргского? Какой из названных циклов можно назвать «роман в песнях»? Объясните.

В какой форме написано большинство песен шубертовского цикла? Почему? Как вы думаете?

Какую роль в цикле «Прекрасная мельничиха» играет образ ручейка?

Какая песня построена в виде диалога мельника и ручья? Чем отличаются партии этих героев? В какой форме написан этот романс?

* Соболева Г. Русский романс. М., 1980. С. 57.

6 В нотных примерах укажите названия песен Шуберта из цикла «Прекрасная мельница»; запомните эти мелодии.

9

Умеренно быстро

10

Умеренно

11

Быстро

12

Умеренно

УРОК 5

Вокальные циклы

1 Что вы знаете о жизни и творчестве Р. Шумана? Какое произведение Шумана можно назвать «одним из выпусков его газеты в музыкальном воплощении»? Что связывало пьесы этого цикла в единое целое?

Знаете ли вы, что Шуман до 30 лет писал только музыку для фортепиано, но в год женитьбы (женой Шумана стала известная пианистка Клара Вик) для него открывается мир песен. За этот счастливый для Шумана год он написал 138 песен. Это и сольные песни, и вокальные циклы.

Выберите из перечисленных произведений вокальные циклы Шумана:

«Детская», «Любовь поэта», «Прекрасная мельничиха», «Любовь и жизнь женщины», «Зимний путь», «Бедный Петер», «Песни и пляски смерти», «Мирты», «Круг песен».

2 Прослушайте песни из цикла «Любовь поэта» на стихи Г. Гейне.

(I — А — 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Проследите за сюжетной линией цикла. Каков круг мыслей и переживаний поэта — главного героя цикла? Обратите внимание на вокальную мелодию романсов цикла. По собственному выражению, Шуман стремился «проникнуть в душу стихотворения». Что это значит? Шуман стремится передать только общее настроение стихотворения или выявить значение каждого слова? Какую роль приобретают речитативно-декламационные элементы мелодии?

Вспомните, что такое монолог? Какая песня в цикле «Любовь поэта» является замечательным образцом драматического монолога?

3 Внимательно прослушайте еще раз песни цикла «Любовь поэта». Обратите внимание на соотношение вокальной и фортепианной партий. Какова роль фортепианных вступлений и заключений?

4 Композиторы-романтики воспринимают природу как нечто одухотворенное, наполненное глубоким поэтическим смыслом. В вокальном цикле «Прекрасная мельничиха» Шуберта активное действующее лицо — ручей, который грустит и радуется вместе с юношем. Есть ли подобный одушевленный герой в цикле «Любовь поэта»?

5 В нотных примерах укажите названия романсов из цикла «Любовь поэта».

13

Медленно, нежно

Musical notation example 13 shows a melodic line in G major, 2/4 time. The lyrics are in German. The melody consists of eighth and sixteenth notes, with a dynamic marking of 'Медленно, нежно' (Slowly, gently).

14

A musical score for piano, page 1. The title "Бодро" is at the top left. The key signature has one sharp, and the time signature is 2/4. The dynamic "mf" is indicated above the first measure. The music consists of a single melodic line on a treble clef staff.

15

Тихо, легко

The musical score consists of two systems for piano. The first system starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (indicated by 'C'). The melody begins with eighth-note chords in the right hand and sixteenth-note patterns in the left hand. The second system continues with the same key signature and time signature, featuring a more sustained melodic line in the right hand supported by eighth-note chords in the left hand.

16

Не слишком скоро

A musical score for a single melodic line. The key signature is G major (one sharp). The time signature is common time (indicated by 'c'). The dynamic marking 'mf' (mezzo-forte) is placed above the first measure. The melody consists of eighth and sixteenth notes, with a fermata over the eighth note of the first measure and a grace note before the first eighth note. The line continues with a dotted half note, followed by a short rest, then a series of eighth and sixteenth notes.

17

Тихо

Musical score for piano, page 10, measures 11-12. The key signature is B-flat major (two flats). Measure 11 starts with a dynamic *p* and consists of six eighth-note chords. Measure 12 begins with a fermata over the first note of a sixteenth-note pattern.

УРОК 6

Кантата. Оратория

- 1** Вспомните, что такое кантата, оратория? Приведите примеры произведений кантатно-ораториального жанра в творчестве зарубежных и русских композиторов.
- 2** Как называется траурная, заупокойная месса, принятая в католическом богослужении? Назовите известных вам авторов, сочинявших в этом жанре.
- 3** Дж. Верди — крупнейший оперный итальянский композитор XIX века. Верди написал 26 опер: «Аида», «Риголетто», «Трубадур»... Продолжите перечень опер Верди.
- 4** Сочиняя оперу «Аида», Дж. Верди параллельно работал над другим крупным произведением, не предназначенным для театра. На рубеже 1860 — 1870 гг. Верди испытал немало личного горя. Под впечатлением кончины близких людей он создает _____ (название произведения) для четырех солистов, хора и оркестра. В 1874 году, в год смерти поэта Мандзони, в церкви Святого Марка состоялась поминальная церемония, которой руководил Верди. Затем это произведение было трижды исполнено в театре «Ла Скала». Исполнения его в Париже, Лондоне, Вене, последовавшие вскоре, послужили поводом для неистовых нападок на Верди. Как вы думаете, почему?
- 5** Прослушайте фрагменты Реквиема Дж. Верди: «Requiem» (Реквием, I — Б — 11), «Kyrie» («Господи, помилуй», I — Б — 12), «Dies irae» («День гнева», I — Б — 13). Ознакомьтесь с нотным примером № 18 «Lacrimosa» («Слезная»).

18

Largo

Реквием, Lacrimosa

The musical score consists of three staves of music for voices and orchestra. The top staff begins with a treble clef, a key signature of four flats, and common time. The lyrics are: La cri mo sa di es il la, qua re. The middle staff continues with the same key signature and time signature. The lyrics are: sur get ex fa vil la ju di can dus ho mo. The bottom staff begins with a treble clef, a key signature of one flat, and common time. The lyrics are: re us. Hu le er go par ce De us.

Контрастность — основной принцип построения Реквиема Дж. Верди. Докажите этот тезис.

Какие элементы музыкального языка использовал Верди в своем Реквиеме? Каково соотношение хора и оркестра?

Верди — оперный композитор, и в Реквиеме он остался верен своему стилю. Попробуйте найти в музыке этому подтверждение. Как вы думаете, почему за исключением премьеры Реквием Верди при жизни композитора исполнялся не в церкви, а в театре и в концертном зале?

УРОК 7

Кантата. Оратория

1 Что вам известно о жизни и творчестве И.-С. Баха?

Знаете ли вы, что И.-С. Бах большую часть жизни проработал в церкви и был религиозным человеком? Им написано огромное количество духовной музыки: около 300 духовных кантат, мотеты, хоралы, «Рождественская оратория», «Пассионы», 4 короткие мессы, Месса си минор.

Месса си минор И.-С. Баха вошла в историю музыки под названием «Высокой». Полностью при жизни И.-С. Баха она не исполнялась никогда.

Месса, как католическое богослужение, совершается на латинском языке.

I часть — «Kyrie» («Господи»).

II часть — «Gloria» («Слава»).

III часть — «Credo» («Верую»).

IV часть — «Sanctus» («Свят»).

V часть — «Agnus Dei» («Агнец божий»).

III часть — «Credo» («Верую») — кульминация Мессы си минор, трагический образ распятия, мученической смерти.

Прослушайте хор из этой части — «Crucifixus» («И был распят и погребен», I — Б — 10). Каковы особенности музыкального языка в этом фрагменте?

2 Вспомните, что произошло с жанрами кантаты и оратории в XX веке? Назовите произведения кантатно-ораториального жанра, созданные композиторами XX века.

3 «По прочтении В. Шукшина» — такой подзаголовок дал своему сочинению Валерий Гаврилин. «Все написанное им предельно искренне, бескомпромиссно, полно любви к человеку и к родной земле, — писал В. Гаврилин о творчестве В. Шукшина. — Об этом я приглашаю поразмышлять своих слушателей. Так и выстраивается «действие»: начало и конец — трудная дорога. А в середине — свет. Он есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо выйти на простор, взглянуть, как велика и прекрасна русская земля. И как бы не менялся мир, есть в нем красота, совесть, надежда».

Вдумайтесь в название произведения В. Гаврилина «Перезвоны». Какими смысловыми и историческими ассоциациями оно наполнено?

Гаврилинские «Перезвоны» иногда сравнивают с древнерусской книгой. Задумывались ли вы, почему люди перечитывают древние книги, с любовью берегут почерневшие фрески, возрождают заброшенные церкви? Какой во всем этом смысл?

4 Прослушайте фрагменты «Перезвонов»: «Молитва», «Вечерняя музыка», «Ерунда», «Дудочка 1», «Дудочка 2» (II — А — 1, 2, 3, 4, 5).

В каких частях «Перезвонов» солирует гобой? Как вы думаете, почему В. Гаврилин выбрал тембр именно этого инструмента? Найдите этот фрагмент на второй кассете.

Древняя Русь любила обрядовые игры, веселье, зрелицыные действия, хороводы, посиделки, ряженых, скоморохов. Какая часть «Перезвонов» вызывает у вас подобные ассоциации? Найдите ее на второй кассете.

УРОК 8

Хоры

1 Сколько симфоний написал Л. Бетховен?

Какую симфонию Л. Бетховена называют «Симфонией с хором»? Фрагмент этой симфонии записан на первой кассете. Прослушайте его (I — Б — 14).

Как вы думаете, зачем в область чисто инструментальной музыки Л. Бетховен вводит слово, звучание певческих голосов? Является ли этот прием новаторским?

2 Книга К. Хитц «Петер в стране музыкальных инструментов» начинается так:

«Однажды... совсем не так давно и не так далеко отсюда... здесь, в нашем городе жил паренек. Его звали Петер. У него были шустрые глаза, и, как всем ребятам, ему нравилась шумная возня, он хотел все знать, любил счасти и веселые игры. Еще ему нравилось ходить в школу, а там он особенно любил уроки пения. Он знал много песенок, и, если по радио передавали красивую музыку, он мог долго сидеть тихо и слушать.

Случалось даже и так, что он бросал играть в футбол и убегал, чтобы послушать музыку. Приятели прозвали его поэтому в шутку Петером-музыкантом. Кличка прочно пристала к нему, его и сейчас еще зовут так.

В одно прекрасное воскресное утро родители взяли Петера с собой на симфонический концерт. Он еще ни разу не бывал в концерте, не знал, что это такое, но очень обрадовался. Ему очень хотелось знать, какой он — этот симфонический концерт?..

Петер и не заметил, как музыка увлекла его. Он только вдруг почувствовал, что его как будто подняли вверх, он вскочил со своего кресла и, сам не понимая, как это случилось, запел своим тоненьким мальчишеским голоском ту МЕЛОДИЮ, которая низверглась на него с эстрады.

Соседи зашикали, и испуганные родители попытались утихомирить его. Но Петер ничего не замечает. Всем своим существом он жадно впитывает поток звуков, устремляющийся к нему с эстрады. Для него не существует больше ничего, кроме этой МЕЛОДИИ! А она становится все быстрее, настойчивее. Петер широко раскрывает руки. Ему кажется, что он летит куда-то. И его охватывает такая радость, которой он еще никогда не испытывал.

А потом все сразу кончается. Мелодия, музыка, концерт...

Но вечером в постели мальчик внезапно вспоминает о том удивительном ощущении, которое охватило его, когда он услышал МЕЛОДИЮ. Он пытается пропеть ее про себя — не получается, хочет промычать, но, как ни старается, как ни мучается, ему это не удается. Петер забыл МЕЛОДИЮ.

Он долго беспокойно вертится на кровати, наконец закрывает глаза. Всякие, какие только ни на есть звуки, песенки, которые он разучивал в школе и слышал по радио, лезут ему в голову, звучат в ушах, но от МЕЛОДИИ — ни следа! Петер помнит только, что она чудесна. Он знает, что тот, кто слышит эту МЕЛОДИЮ, чуть с ума не сходит от радости. Но как она звучит — это он совсем забыл.

Петеру становится ужасно грустно. Ему кажется, что он потерял что-то такое важное и необходимое, без чего уже никогда не сможет быть таким беззаботным и веселым, как раньше. Ведь он забыл МЕЛОДИЮ!..»*

Последняя глава этой увлекательной книги называется «Найденная МЕЛОДИЯ». А вы догадались, какое произведение Бетховена слушал Петер на концерте и какую МЕЛОДИЮ он потерял? Напоминайте ее.

3 Увлечение одой «К радости» Ф. Шиллера Бетховен пронес через всю свою творческую жизнь. Какова основная мысль оды Шиллера?

ОДА «К РАДОСТИ»

Радость! Юной жизни пламя!
Новых светлых дней залог!
Мы с горящими сердцами
Входим в твой святой чертог!
Ты волшебный свет бросаешь
В мир, обаянный тьмой и злом,
Всех людей соединяешь
Под родным своим крылом.
Все, кто дружбой нерушимой
Связан был с другой душой,
Кто любил и был любимым,
С нами песню счастья пой!
С нами каждый, кто свергает
Бремя древних рабских уз.
Всех, кто мирно жить мешает,
Прочь отринет наш союз.
Радость вспомнят все народы,
Гнет седых веков забыв.
Из груди самой природы
К счастью слышен наш призыв.
Радость светит нам в тумане,
Греет сердце в час невзгод.
Плен страсти нас в бездну манит,
Радость к солнцу нас зовет.
Мир летит за солнцем следом,
Виден в небе звезд полет.
Брат, иди вперед к победам
Смело, как герой идет!
Дружно встанем, миллионы!
Всех живых ждет час борьбы.

* Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М., 1990. С. 5.

Наших братьев слышим стоны,
В мире есть еще рабы!
Мыль не слышим стоны братьев?
Мы идем на помошь к ним,
Радость примет их в обятья,
Жизнь и счастье им дадим!
Вас ли мало, миллионы?
Разве мало в людях сил?
В гордом сердце угнетенных
Много молний гнев скопил.

Какая тема красной нитью проходит через все творчество Бетховена?

4 По словам Р. Роллана, одним из своих произведений Л. Бетховен «воздвиг себе памятник, который с полным правом можно считать единственным в своем роде». В чем заключается его уникальность и каково место этого произведения в творческом пути композитора?

ВИКТОРИНА

Кто написал романсы «Островок», «Здесь хорошо», «Сирень», «Весенние воды», «Как мне больно»?

- а) Григ;
- б) Рахманинов;
- в) Чайковский;
- г) Даргомыжский.

Какой из перечисленных романсов принадлежит перу Грига?

- а) «Весенние воды»;
- б) «Клубится волною кипучей»;
- в) «Люблю тебя»;
- г) «Средь шумного бала».

Какой из перечисленных романсов написан на стихи А. Толстого? Кто автор музыки этого романса?

- а) «Я помню чудное мгновенье»;
- б) «Люблю тебя»;
- в) «Как мне больно»;
- г) «Средь шумного бала».

Какой из перечисленных романсов композитор назвал драматической песней?

- а) «Старый капрал»;
- б) «Титулярный советник»;
- в) «Мельник»;
- г) «Блоха».

Назовите автора этого романса.

Какой композитор наполнил мелодии романсов речитативно-декламационными интонациями, подчеркивая значение каждого слова?

- а) Глинка;
- б) Даргомыжский;
- в) Чайковский;
- г) Рубинштейн.

Какой вокальный цикл написан на стихи Гейне?

- а) «Прекрасная мельничиха»;
- б) «Зимний путь»;
- в) «Детская»;
- г) «Любовь поэта».

Кто автор музыки?

Расставьте следующие произведения в порядке появления их на свет:

- а) Реквием Верди;
- б) Реквием Моцарта;
- в) Месса си минор Баха;
- г) Симфония №9 Бетховена.

Какое произведение не относится к кантатно-ораториальному жанру?

- а) «Перезвоны» Гаврилина;
- б) Реквием Верди;
- в) Месса си минор Баха;
- г) «Теплится зорька» Чеснокова.

Назовите музыкальное произведение (нотный пример 19) и автора.

19

A musical score consisting of a single staff in G major (indicated by a sharp symbol) and common time (indicated by 'C'). The staff contains 16 eighth notes, starting with a quarter note. The notes are grouped into four measures of four notes each, separated by vertical bar lines.

II четверть

ЖАНРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ

МУЗЫКИ

УРОК 1

Фортепианные пьесы

1 Кого из зарубежных музыкантов XIX века называют «поэтом фортепиано»? Что вы знаете о его жизни и творчестве? Повторите музыкальные произведения этого композитора (второй год обучения, II — А — 1, 2, 3, 4, 5, 6). Какие музыкальные жанры составляют основу творчества этого композитора?

Известны ли вам русские композиторы, «воспевшие» фортепиано?

2 Какой жанр инструментальной музыки возник в XVI—XVII вв. и первоначально имел значение вступительной пьесы?

На протяжении XVII и XVIII вв. этот жанр сохранил значение вступительной пьесы, предварявший пение хорала, цикл танцев или фугу.

Примечательно, что во второй половине XVIII и в начале XIX в. композиторы почти перестают писать подобные произведения. Этот жанр вовсе не характерен для таких больших мастеров инструментальной музыки, как Гайдн, Моцарт и Бетховен.

Новые перспективы для этого жанра открываются в послебетховенское время, в творчестве композиторов-романтиков.

Итак, что это за жанр и кто такие романтики? Какие перспективы для этого жанра открылись в творчестве романтиков?

3 Прослушайте Прелюдии С. Рахманинова (II — А — 6, 7) и А. Скрябина (II — А — 8, 9, 10). А теперь попробуйте вместо точек вставить фамилии композиторов.

— прирожденный миниатюрист, продолжатель шопеновских традиций в фортепианной музыке, начинавший с подражания своему кумиру именно в прелюдиях и ноктюрнах. Он не оформлял свои прелюдии в циклы. Прелюдии этого композитора напоминают тончайшие воздушные акварели, где важен каждый нюанс, каждый мелкий штрих. По ним можно проследить, как постепенно усложнялся стиль композитора.

очень серьезно относился к жанру небольшой фортепианной пьесы. Он говорил: «Молодые композиторы часто склонны бросать снисходительные взгляды в сторону малых музыкальных форм. Небольшая пьеса может стать таким же шедевром, как и большое произведение. Я нередко убеждался, что короткая фортепианская пьеса причиняла мне всегда гораздо больше мук, чем симфония или концерт». Прелюдии этого композитора концертны, написаны широким, сочным мазком, их трудно даже назвать миниатюрами, это настоящие картины*.

1 С. Рахманинов и А. Скрябин — две центральные фигуры в русской музыке 1900-х годов. Посмотрите диаграммы жизней этих композиторов. Знаете ли вы, что Рахманинов и Скрябин учились у одних и тех же педагогов, оба закончили Московскую консерваторию, среди сокурсников оба выделялись яркостью дарования, оба были не только талантливые композиторы, но и выдающиеся пианисты.

Но многое разделяло их. Один из них _____ — смелый новатор, другой _____ — традиционно мыслящий, опирающийся на основы отечественной классики.

«Мятежное, беспокойное дарование» — так однажды охарактеризовали Рахманинова в печати. А как бы вы охарактеризовали Скрябина?

3 Напишите сочинение «Моя любимая пьеса из репертуара по специальности». Описывая музыкальный образ, опирайтесь на элементы музыкального языка. Что вы знаете об авторе этого произведения, об эпохе, в которой он жил?

* См.: Шилигина Е. Музыкальные формы и жанры. Музыка и ты. М., 1989. Вып. 8.

УРОК 2

Инструментальные циклы

1 Чем инструментальные циклы отличаются от вокальных?

Что связывает пьесы в единое целое в каждом из перечисленных циклических произведений: «24 прелюдии» Шопена, «Времена года» Чайковского, «Хорошо темперированный клавир» Баха, «Карнавал» Шумана, «Карнавал животных» Сен-Санса?

а) тональность; б) образно-смыслоное содержание; в) музыкальная тема, мотив.

2 Постарайтесь прочитать книгу Ф. Розинера «Токката жизни». В предисловии к ней автор пишет: «Когда я работал над этой книгой, мне вспоминалось, как однажды мы, несколько студентов, во время лекции (вероятно, скучной) завели беседу о музыке. Именно я отозвался о Прокофьеве неодобрительно и с иронией. «Ты не любишь Прокофьева? — удивилась моя соседка. — А что ты знаешь из его музыки?» Знал я, как оказалось, немногое. «Тогда понятно, — спокойно, без превосходства сказала она. — Ты слушай Прокофьева. Ты обязательно его полюбишь»*.

А какие сочинения Прокофьева знаете вы?

3 Какое произведение С. Прокофьева создано под впечатлением стихотворения К. Бальмонта:

В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры...

Какова связь пьес в этом цикле?

Сыграйте фрагмент «Мимолетности» си-бемоль мажор (нотный пример 20). Какие «миры» раскрываются в этой пьесе? Каковы особенности музыкального языка?

20

Из цикла «Мимолетности»

Ridicolamente

Соч. 22 № 10

* Розинер Ф. Токката жизни. М., 1978. С. 6.

1 Какое место занимают фортепианные произведения в творчестве С. Прокофьева и Д. Шостаковича?

24 прелюдии для фортепиано концентрируют в себе образное содержание всего творчества Шостаковича: сатиру, гротеск; глубокую философскую мысль; светлую лирику.

Сыграйте фрагмент Прелюдии № 10 до-диез минор (нотный пример 21) и определите музыкальный характер этого фрагмента.

21

Moderato non troppo $\text{♩} = 108$

5 Вспомните, что такое импрессионизм?

В чем идея, сущность импрессионизма?

Живописец Клод Моне написал около тридцати различных картин, изображающих один и тот же собор в Руане, но при различном освещении и в разное время суток — ясным утром, облачным днем, при заходе солнца и так далее.

Какую цель преследовал художник?

Какое значение приобретает пейзаж в творчестве импрессионистов, как художников, так и музыкантов?

Какие композиторы-импрессионисты вам известны?

6 Почему в творчестве музыкантов-импрессионистов ослабляется значение мелодии как основного выразительного элемента, а возрастает роль ладогармонического языка?

Какая из приведенных гармонических последовательностей классическая, а какая — импрессионистская (нотные примеры 22, 22а)?

22

22а

7 Какое место занимает фортепианная музыка в творчестве К. Дебюсси?

К. Дебюсси повторял интерпретаторам своих сочинений: «Нужно заставить забыть, что у рояля есть молоточки»*.

Почему? Как вы считаете? А как трактует фортепиано С. Прокофьев?

8 Почему К. Дебюсси помещает названия своих прелюдий в конце пьес?

Найдите на второй кассете прелюдию К. Дебюсси:

- связанную со сказочно-легендарной тематикой;
- прелюдию-портрет.

Вспомните, кому из композиторов удавались музыкальные портреты в инструментальной и вокальной музыке?

9 Послушайте Прелюдию «Шаги на снегу» (II — А — 12). Какой глубокий смысл заключен в этой пейзажной прелюдии?

10 Напишите сочинение «Музыкальный образ Прелюдии «Что видел западный ветер» К. Дебюсси».

*Лонг М. За роялем с Дебюсси. М., 1985. С. 27.

УРОК 3

Инструментальные циклы

1 Назовите ведущие жанры творчества И.-С. Баха.

2 Вспомните историю создания «Хорошо темперированного клавира».

Каковы особенности равномерно темперированного строя?

Как строится «ХТК»? В чем заключается единство всего цикла? А в чем — единство малых циклов? Какая часть малого цикла отличается импровизационностью, а какая — строгим развитием?

3 «ХТК» называют энциклопедией баховского тематизма. Есть темы песенно-лирические, речитативно-декламационные, маршеобразные, танцевальные, скерцозные... Определите жанрово-характерный облик тем фуг из I тома «ХТК» (нотные примеры 23—26).

23. Тема фуги до минор

Тема

24. Тема фуги ре минор

il suono sia dolce ma pieno

poco stacc.

25. Тема фуги ре мажор

f risoluto e poco legato

26. Тема фуги ми-бемоль минор

4 Темы баховских фуг иногда сравнивают с зерном, которое прорастает и развивается в фугу. Как вы понимаете это выражение?

Вспомните строение фуги. Что такое имитация? Противосложение? Интермедия?

В указанном фрагменте фуги ре минор из I тома «ХТК» (нотный пример 27) определите, сколько раз проводится тема, укажите имитацию, противосложение, интермедию.

27

Andante espressivo (♩ = 72)

(a 3 voci)

a) *mp*

b) *tr*

ten.

ten.

c)

uguale

5 Прослушайте Прелюдии и фуги из I тома «ХТК» (II — Б — 1, а также второй год обучения, II — Б — 2, 3).

В каком малом цикле прелюдию и фугу объединяет общий эмоциональный строй? Какие прелюдии и фуги контрастны? В какой прелюдии преобладает гомофонная фактура?

6 Назовите композитора XX века, создавшего цикл «24 прелюдии и фуги» как «музыкальное приношение» И.-С. Баху к 200-летию со дня смерти великого композитора.

Рассказывает пианистка Т. Николаева: «В 1950 году проводился Первый международный Баховский конкурс. Это было большое событие, по сути дела, общенациональный праздник.

Было много гостей, среди которых особым почетом пользовался Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Я была тогда молоденькой девушкой, только что из консерватории, но набралась смелости участвовать в конкурсе и получила первую премию, сыграв все 48 прелюдий и фуг Баха. И если именно это натолкнуло Шостаковича на мысль написать свои собственные 24 прелюдии и фуги, то я чрезвычайно этому рада»*.

Какое произведение Баха исполнила на конкурсе Татьяна Николаева?

7 Прослушайте Прелюдию и фугу ре минор № 24 Д. Шостаковича (II — Б — 2). Каково образное содержание прелюдии? Охарактеризуйте темы фуги. Как называется фуга на две темы? Что связывает прелюдию и фугу в единое целое?

8 Напишите сочинение: «Анализ полифонического произведения из репертуара по специальности».

* Роузберри Э. Шостакович. Урал LTD, 1996. С. 151.

УРОК 4

Сонатная форма

1 Вспомните строение сонатного цикла. Какая часть цикла самая активная, действенная? В какой форме она пишется? Какая часть сонатного цикла является лирическим центром? Каково значение финала?

2 Вспомните строение сонатной формы:

I раздел – ЭКСПОЗИЦИЯ

ГЛАВНАЯ, связующая, ПОБОЧНАЯ, заключительная темы.

Каково соотношение тональностей главной и побочной тем в экспозиции? Какова роль связующей и заключительной тем?

II раздел — РАЗРАБОТКА

Что происходит с темами в разработке?

III раздел — РЕПРИЗА

ГЛАВНАЯ, связующая, ПОБОЧНАЯ, заключительная темы.

Каково соотношение тональностей главной и побочной тем в репризе?

Вспомните произведения, написанные в сонатной форме.

3 Сколько сонат для фортепиано написал Бетховен? Какие из них имеют названия? Соедините стрелками номер сонаты с соответствующим названием.

COHATA № 8

«ABPOPA»

COHATANº 14

«АППАССИОНАТА»

COHATA № 21

«ЛУННАЯ»

COHATA № 23

«ПАТЕТИЧЕСКАЯ»

Какое из этих названий принадлежит самому Бетховену, а какое дано поэтом Рельштабом, современником композитора?

4 К какой сонате и почему Бетховен сделал ремарку «Соната вроде фантазии»? В какой тональности она написана?

5 Вспомните тематизм «Лунной сонаты» Бетховена (нотные примеры 28—32).

28. Тема I части

Adagio sostenuto

Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordini

Musical score for Theme I, Part I, Adagio sostenuto. The score consists of two staves. The top staff is in treble clef, G major, common time, with a dynamic of **pp**. The bottom staff is in bass clef, C major, common time. The music features sixteenth-note patterns with grace marks. Measure 1 starts with a single note followed by a sixteenth-note pattern. Measures 2-6 show a continuous sixteenth-note pattern. Measure 7 begins with a sixteenth-note pattern followed by a eighth-note pattern.

Continuation of the musical score for Theme I, Part I. The top staff continues the sixteenth-note pattern from measure 7. The bottom staff shows a bass line with sustained notes and a change to G major (B7) at the end of the measure.

29. Тема II части

Allegretto

La prima parte senza repetizione

Musical score for Theme II, Part II, Allegretto. The score consists of two staves. The top staff is in treble clef, F major, common time, with a dynamic of **p**. The bottom staff is in bass clef, C major, common time. The music features eighth-note chords and sixteenth-note patterns. Measure 1 starts with a eighth-note chord followed by a sixteenth-note pattern. Measures 2-5 show a continuous eighth-note chord pattern. Measure 6 begins with a sixteenth-note pattern followed by a eighth-note pattern.

30. III часть, главная тема

Presto agitato

Musical score for the Main Theme of Part III, Presto agitato. The score consists of two staves. The top staff is in treble clef, G major, common time, with dynamics of **p** and **sf p**. The bottom staff is in bass clef, C major, common time. The music features sixteenth-note patterns and eighth-note chords. Measure 1 starts with a sixteenth-note pattern followed by an eighth-note chord. Measures 2-5 show a continuous sixteenth-note pattern. Measure 6 begins with an eighth-note chord followed by a sixteenth-note pattern.

31. Побочная тема

32. Заключительная тема

Какая часть «Лунной сонаты» Бетховена написана в сонатной форме? Сравните с «Патетической». Чему подчинена последовательность частей «Лунной сонаты»? Каково образное содержание частей? Каковы особенности сонатного *allegro* этой сонаты?

Ромен Роллан* назвал одну из частей сонаты «монологом без слов, исповедью». Какую, как вы думаете?

* Ромен Роллан (1866 – 1944) — французский писатель, музыковед, общественный деятель. В музыковедческом наследии Р. Роллана особое место занимает «Жизнь Бетховена», а также цикл исследований, посвященных творчеству Бетховена.

УРОК 5

Концерт

1 Что вы знаете о таком жанре инструментальной музыки, как концерт?

Какова особенность этого жанра?

В крупных сочинениях важнейшим средством контраста частей служит различие в темпе.
Относится ли это к концерту?

2 Какие инструментальные сочинения С. Рахманинова вы знаете? Сколько концертов для фортепиано с оркестром написал Рахманинов? Писал ли Рахманинов концерты для других инструментов?

3 Прослушайте фрагменты Второго концерта Рахманинова (II — Б — 3, 4). Проследите за мелодическим рисунком основных тем Концерта. Показательно то, что, начиная со Второго концерта, во всех отзывах критики подчеркивался мелодический дар композитора. Почему, как вы думаете?

Музыкovedы, характеризуя музыку Рахманинова, часто употребляют слово ЭКСПРЕССИЯ. Почему?

Какие качества рахманиновской мелодии идут от народной песни? Обратите внимание, из какой интонации вырастает тема главной партии I части (нотный пример 33)?

33

(Moderato)

(Moderato)

ff con passione

Б. Асафьев, образно характеризуя напевную лирическую мелодику Рахманинова, писал, что она всегда «стелется, как тропа в полях». Дополняя эту характеристику другими эпитетами и сравнениями, он говорит о рахманиновских «мелодиях-далях», вспоминает слова И. Репина: «озеро в весеннем разливе, русское половодье». «Но при этом, — замечает исследователь,

тель, — воображение добавляло образ могучей, плавно и глубоко ритмично медленно реющей над водной спокойной стихией властной птицы»*.

Какая тема концерта вызывает в вашем воображении образы русской природы?

5 Какова особенность соотношения мелодии и сопровождения темы главной партии в экспозиции и в репризе (II — Б — 3)? Какое значение имеют пассажные фигурации?

В какой теме I части ведущая роль принадлежит оркестру, а в какой — фортепиано?

Что вы можете сказать об оркестровых красках? Звучание каких оркестровых тембров преобладает?

Традиционно ли соотношение солиста и оркестра во Втором концерте С. Рахманинова?

6 Какое настроение отражено в finale концерта (II — Б — 4)?

Концерт Рахманинова был создан в 1901 году. Именно к этому времени относится известная крылатая фраза Горького из письма Чехову: «Право же — настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее»**.

Отразились ли настроения эпохи «грядущих перемен» в музыке концерта?

Музыку Рахманинова связывают многочисленные нити с различными явлениями в литературе и живописи того времени. Духовным отцом и учителем жизни был для него А. Чехов. Их роднит поэтичность мышления, тоска по идеалу и красоте.

* Цит. по кн.: Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М., 1973. С. 176.

** Там же. С. 173.

УРОК 6

Концерт

1 Назовите известных исполнителей-скрипачей прошлого и современности.

2 Немецкий композитор Ф. Мендельсон примыкает к романтическому направлению в музыке. Круг романтических образов — сказочность и фантастика, одушевленный мир природы, поэзия далеких легенд и сказаний. Прослушайте фрагменты Концерта для скрипки с оркестром ми минор Ф. Мендельсона (II — Б — 5, 6). Нашел ли отражение романтический круг образов в Концерте ми минор?

3 Концерт — это крупное виртуозное произведение. Известно, что вопреки обычаяу, который давал право исполнителю играть каденцию по собственному выбору, Ф. Мендельсон сам сочинил ее и вписал в ноты. Что побудило его к этому? Как вы думаете?

4 Ф. Мендельсон написал огромное количество сочинений в самых различных жанрах. Какие произведения вам известны?

ВИКТОРИНА

Какой из перечисленных композиторов не писал прелюдий?

- а) Шопен;
- б) Скрябин;
- в) Рахманинов;
- г) Бетховен.

Цикл «Мимолетности» написал:

- а) Прокофьев;
- б) Дебюсси;
- в) Рахманинов;
- г) Скрябин.

Продолжите названия Прелюдий Дебюсси.

- а) «Шаги»;
- б) «Девушка»;
- в) «Затонувший»;
- г) «Что видел».

Какой композитор помещал названия своих прелюдий в конце пьес?

- а) Прокофьев;
- б) Дебюсси;
- в) Скрябин;
- г) Шопен.

Кто написал «Хорошо темперированный клавир»?

- а) И.-С. Бах;
- б) Шостакович;
- в) Дебюсси;
- г) Шопен.

К какой сонате Бетховен сделал ремарку «Вроде фантазии»?

- а) «Аппассионата»;
- б) «Аврора»;
- в) «Лунная»;
- г) «Патетическая».

Какая из перечисленных выше сонат Бетховена названа самим композитором?

- а) «Лунная»;
- б) «Аврора»;
- в) «Аппассионата»;
- г) «Патетическая».

Какой Концерт для фортепиано с оркестром Рахманинов написал в тональности до минор?

- а) Первый;
- б) Второй;
- в) Третий;
- г) Четвертый.

В нотном фрагменте 34 узнайте произведение и его автора.

34

Allegro, molto appassionato

Кто из перечисленных композиторов не принадлежит романтическому направлению?

- а) Мендельсон;
- б) Шуман;
- в) Шопен;
- г) Дебюсси.

Расположите фамилии композиторов в хронологической последовательности дат их рождения:

- а) Бетховен;**
- б) Бах;**
- в) Дебюсси;**
- г) Мендельсон.**

III четверть ОПЕРНЫЙ ЖАНР

УРОК 1

Опера

1 Вспомните авторов пройденных ранее опер и разновидности оперного жанра. На линейках впишите фамилии композиторов и жанр оперы:

- а) лирико-эпическая сказка; б) народно-патриотическая драма; в) эпический; г) комический;
д) зингшпиль.

«Жизнь за царя» _____

«Князь Игорь» _____

«Снегурочка» _____

«Руслан и Людмила» _____

«Волшебная флейта» _____

«Севильский цирюльник» _____

2 Какое место в творчестве П. Чайковского занимает оперный жанр?

Вспомните историю создания оперы «Евгений Онегин».

П. Чайковский писал брату Модесту Ильичу: «На прошлой неделе я был как-то у Лавровской [оперная и концертирующая певица, преподавала в Московской консерватории]. Разговор зашел о сюжетах для оперы. <...> Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: «А что бы взять «Евгения Онегина»?» Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об Онегине, задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел

совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина»*.

Почему сначала мысль об опере «Евгений Онегин» показалась П. Чайковскому «дикой»?

3 Какова особенность содержания оперы? Почему П. Чайковский не стремился воплотить все многогранное содержание пушкинского романа? Как построена опера «Евгений Онегин»? Почему композитор скромно назвал ее «лирическими сценами»?

4 Прослушайте музыкальные фрагменты, характеризующие главных героев оперы «Евгений Онегин»:

Ария Ольги «Я не способна к грусти томной» (III — А — 1). Получает ли этот образ дальнейшее развитие в опере?

В какой форме написаны Ариозо «Я люблю вас» и Ария «Что день грядущий мне готовит?» Ленского (III — А — 2, 3)? В какой из них более ярко выражен контраст? Почему? Каковы особенности музыкальной речи в партии Ленского? Какова роль оркестрового сопровождения?

Сравните Арию (III — А — 4) и Ариозо (III — А — 5) Онегина. Образ Онегина дан в развитии или он не изменяется?

Сцена письма (III — А — 6) — одна из наиболее ярких характеристик Татьяны. Почему Чайковский выбрал сквозную сцену, а не остановился, например, на арии?

В форме музыкальной сцены часто используется прием, когда оркестр на равных правах с действующим лицом участвует в раскрытии его чувств и настроений. Здесь оркестр не только дополняет и разъясняет то, что мы слышим в партии солиста, но часто, чередуясь с певцом, ведет главную музыкальную мысль, высказывая то, что как бы не договаривает действующее лицо.

Использует ли Чайковский этот прием в Сцене письма?

5 Кто является главным действующим лицом оперы? Аргументируйте свой ответ интонационными доказательствами (см. нотные примеры 35, 35а, 36, 36а).

35. Татьяна

Andante (С большим чувством)

Who, you, my, an, gel, li, xra, ni, tel,

35а. Ленский

Andante non tanto

я, от, рок, был, то, бой, пле, нён - ный,

* Чайковский П.И. Письма к близким. М., 1955. С. 120.

36. Татьяна

Allegro non troppo

Musical score for Tatyana's aria, 'Allegro non troppo'. The score consists of two staves of music in common time, key signature of one flat. The vocal line starts with a forte dynamic. The lyrics are written below the notes.

Пу - скай по гиб ну я, но пре жде я в ос - ле
пи тель ной на деж де bla - жен - ство том - но - е зо - ву,

36a. Онегин

Allegro moderato

Musical score for Onegin's aria, 'Allegro moderato'. The score consists of two staves of music in common time, key signature of one flat. The vocal line starts with a forte dynamic. The lyrics are written below the notes.

У - вы! Со мне - нья нет, влю блён я, влю - блён, как маль - чик, пол - ный стра - сти
ю - ной! Пу - скай по гиб - ну я, но пре - жде я в ос - ле пи - тель - ной на - деж - де

УРОК 2

Лирическая опера П. Чайковского «Евгений Онегин»

1 Что объединяет все перечисленные ниже оперы? Кто автор литературных произведений, положенных в основу этих опер?

«Русалка», «Каменный гость» Даргомыжского;

«Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова;

«Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама» Чайковского;

«Алеко», «Скупой рыцарь» Рахманинова;

«Дубровский» Направника;

«Капитанская дочка» Кюи;

«Борис Годунов» Мусоргского.

2 Какова роль ансамблей в опере «Евгений Онегин»?

Дуэты и другие ансамбли в опере могут быть предназначены для того, чтобы создавать определенную атмосферу, в которой происходит действие, то есть играть декоративную роль. Приведите пример подобного ансамбля в опере «Евгений Онегин». Найдите его на третьей кассете. Какое стихотворение А. Пушкина легло в основу этого дуэта?

Один из дуэтов в опере «Евгений Онегин» передает состояние глубокого размышления, оцепенения, то есть выполняет психологическую роль. Что это за дуэт? Найдите его на третьей кассете. В какой форме он написан? Вспомните, в какой опере Глинки мы встречали ансамбль подобного значения?

3 Сравните сцены бала у Лариных (III — А — 9) и в Петербурге (III — А — 10). Какой танец является не просто фоном бала, а выполняет важную драматургическую роль? Вставьте название этого танца в пушкинские стихотворные строки из «Евгения Онегина»:

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится _____ вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.

4 Как строится Сцена дуэли (III — А — 11)?

5 Повторение оркестром уже звучавших музыкальных тем или эпизодов, так называемый прием «напоминания», играет существенную роль в драматургии оперы. В Сцене дуэли после слова «Убит...» в оркестре звучит одна из самых выразительных тем этой оперы. Чей образ воссоздает эта тема? Какими чувствами она наполнена?

6 Со второй половины XIX века увертюра в опере стала вытесняться меньшим по масштабам оркестровым вступлением. Вступление может быть посвящено одному важнейшему образу оперы или демонстрировать несколько основных образов. Что вы скажете о Вступлении к опере «Евгений Онегин» (III — А — 12)? Какие известные вам оперы начинаются со вступления?

Какой прием изложения и развития темы использовал композитор? Каково значение этой темы в опере? Обратите внимание — тембры каких инструментов сочетаются в этой теме? Изменена ли инструментовка темы при ее дальнейшем повторении в опере?

7 Викторина по произведениям П. Чайковского.

По нотному фрагменту определите его название. Найдите в таблице строку с этим названием и поставьте знак (+) в том столбце таблицы, который совпадает с порядковым номером фрагмента.

1

Не слишком быстро

2

Не слишком медленно

3

Не спеша

4

Неторопливо, печально и очень певуче

Andante doloroso e molto cantabile

A musical score fragment in common time, key signature of C major (no sharps or flats). It consists of five measures of music for a single melodic line. The first measure has a half note followed by a quarter note. The second measure has a half note followed by a quarter note. The third measure has a half note followed by a quarter note. The fourth measure has a half note followed by a quarter note. The fifth measure has a half note followed by a quarter note. There are dynamic markings 'p' (piano) and 'poco cresc.' (poco crescendo) with a '3' above it.

5

Умеренно

6

Темп вальса

Musical score for measure 6. The key signature is A major (two sharps). The tempo is marked 'Темп вальса' (Waltz tempo). The dynamic is *f*. The melody consists of eighth-note pairs in the treble clef, and the bass line features sustained notes with eighth-note chords below them.

Musical score for measure 7. The key signature changes to A minor (no sharps or flats). The tempo remains 'Темп вальса'. The melody continues with eighth-note pairs in the treble clef, and the bass line provides harmonic support with eighth-note chords.

7

Moderato

Musical score for measure 8. The key signature is G major (one sharp). The tempo is marked 'Moderato'. The melody is composed of eighth-note pairs in the treble clef, with a rhythmic pattern of eighth-note followed by sixteenth-note pairs.

8

Allegro con fuoco

Musical score for measure 9. The key signature is C major. The tempo is marked 'Allegro con fuoco'. The dynamic is *ff*. The melody is highly energetic, featuring rapid sixteenth-note patterns in the treble clef.

9

Не спеша

Musical score for measure 10. The key signature is C major. The tempo is marked 'Не спеша' (Not too slowly). The dynamic is *p*. The melody consists of eighth-note pairs in the treble clef, with sustained notes and grace notes.

Умеренно скоро
Allegro moderato

mf

ТАБЛИЦА

УРОК 3

Лирическая опера А. Рубинштейна «Демон»

1 Какое отношение к образу Демона имеют следующие великие люди: М. Лермонтов, А. Рубинштейн, Ф. Шаляпин, М. Врубель?

2 Поэма Лермонтова «Демон» — итог философских раздумий поэта о праве человека свободно мыслить, жить, творить. Лермонтовский Демон — это ангел, отвергнувший непререкаемость божественной воли, идеал гордого, непокорного человеческого духа, символ мятежного начала.

Отличается ли оперный Демон от литературного первоисточника?

3 Перескажите содержание оперы «Демон».

4 Прослушайте музыкальные фрагменты оперы «Демон», характеризующие главного героя (III — А — 13, III — Б — 1, 2, 3, 4).

Почему партию Демона А. Рубинштейн поручает баритону, а не тенору, как это принято в лирических операх?

В мелодии какой арии Демона отсутствует напевно-ариозный характер? Почему? Какие черты характера Демона раскрываются в последующих ариозо?

В какой форме написано Ариозо Демона «На воздушном океане» (III — Б — 3)? Какова роль оркестровой партии в этом фрагменте оперы?

5 Прослушайте Романс Тамары (III — Б — 5). Чем обусловлено название — «романс»? Вспомните подобный пример из другой русской оперы. Какой характерный мотив проходит через весь Романс Тамары? Какова роль сопровождения? Какая тема звучит в оркестровой партии романса? Определите форму романса.

6 Прослушайте Хор девушек «Ходим мы к Арагве светлой» и Хор «Ноченька» (III — Б — 6, 7). Какова роль хоровых сцен в опере «Демон»?

7 Какой стиль изложения использовал композитор в опере «Демон»? Сравните с оперой П. Чайковского «Евгений Онегин».

8 Докажите тезис: «Демон» — лирическая опера.

9 Знаете ли вы, что А. Рубинштейн прославился не только как композитор? Ознакомьтесь с текстом.

«Сезон 1885/86 года в Европе был не похож ни на один из прежних сезонов. Его ждали с особым нетерпением. «Неслыханно! — говорили любители музыки. — В семи концертах одному пианисту исполнить почти все, что создано для фортепиано за несколько веков!»

А в крупнейших европейских городах уже пестрели афиши, извещающие о том, что здесь состоятся «исторические концерты» великого русского пианиста Антона Рубинштейна.

О том, что это были за концерты, рассказывает сам Антон Рубинштейн: «Мне хотелось представить в ряде концертов в главнейших центрах Европы, так сказать, наглядную историю постепенного развития фортепианной музыки. И мне удалось целиком осуществить эту мысль... Я дал по семи исторических концертов в Петербурге, Москве, Вене, Берлине, Лондоне, Париже и Лейпциге; по три таковых же концерта в Дрездене и Брюсселе: при этом в первых семи городах каждый исторический концерт давал я вдвойне, то есть каждый концертный вечер повторял один для публики и на другой вечер тот же концерт для учащихся в области музыкального искусства... Итого по четырнадцати концертов в каждом из этих городов. Приемом публики и вообще успехом повсюду я вполне был доволен».

Что ж, пианист действительно мог быть доволен своим успехом, который превзошел все ожидания. Причина триумфа Рубинштейна прежде всего в том, что он воочию показал, какое огромное богатство накопила фортепианская литература за несколько веков существования кла-вишно-струнных инструментов — фортепиано и его предшественников, как велика духовная ценность фортепиано и написанной для него музыки.

Секрет успеха был, однако, не только в колоссальном количестве сыгранных произведений, но и в том, как Антон Рубинштейн их исполнял. «Когда он играл на рояле, он бурно увлекал публику своей личностью, — писал один из современников. — Казалось, будто от него исходит мощная волна магнетизма, и ему аплодировали, потому что аудитория не могла не аплодировать. Он овладевал ею властно и решительно...»

Это был подвиг, равного которому не знала история фортепианной музыки ни до, ни после Антона Рубинштейна. Перед слушателями предстала впечатляющая картина прошлого и настоящего фортепианной музыки, исполнительского искусства. Но имя Антона Рубинштейна стоит наравне с самыми выдающимися музыкантами еще и потому, что он много сделал для будущего фортепианной музыки, фортепианного исполнительства.

Сегодня мы часто слышим о международных музыкальных конкурсах, проходящих каждый год в музыкальных странах мира. Но далеко не все знают, что организатором первого в мире международного конкурса для молодых композиторов и пианистов был Антон Рубинштейн.

Неоценим вклад Антона Рубинштейна в развитие русского музыкального искусства. Ведь именно по его инициативе и благодаря его энергии в России открыта первая Консерватория. Это произошло в 1862 году*.

А. Рубинштейн — русский композитор, дирижер, педагог, _____.
(Продолжите перечисление сторон музыкальной деятельности А. Рубинштейна.)

Какой неоценимый вклад внес А. Рубинштейн в развитие русского музыкального искусства?
Какой творческий подвиг он совершил?

* Зильберквит М. Рождение фортепиано. М., 1984. С. 48 — 49.

10

Викторина по операм русских композиторов.

1

2

Торжественно, с движением

Musical score fragment 2. Treble and bass staves, common time. Dynamics include *f*. Measure 1 starts with a forte dynamic.

3

Не спеша

Musical score fragment 3. Treble clef, 4/4 time, key signature of one sharp. The music features sixteenth-note patterns.

4

Не слишком затягивая

Musical score fragment 4. Treble clef, 3/4 time, key signature of one flat. Dynamics include *p*.

5

Moderato assai

Musical score fragment 5. Bass clef, 8/8 time, key signature of one flat. The music consists of eighth-note patterns.

6

Не спеша

Musical score fragment 6. Treble clef, 4/4 time, key signature of one sharp. The music consists of eighth-note patterns.

7

Не спеша, но с воодушевлением

Musical score fragment 7. Bass clef, 2/4 time, key signature of three flats. The music consists of eighth-note patterns.

8

Musical score fragment 8. Treble clef, 2/4 time, key signature of one flat. The music consists of eighth-note patterns.

9

В темпе марша

A musical score page showing two staves. The top staff is for the orchestra, indicated by a brace and the instruction 'Духовой оркестр' (Wind Orchestra) with a dynamic marking **f**. It consists of two systems of four measures each. The first measure starts with a forte dynamic. The second measure begins with a sharp sign. The third measure begins with a sharp sign. The fourth measure begins with a sharp sign. The bottom staff is for the piano, indicated by a brace. It also consists of two systems of four measures each. The first measure starts with a forte dynamic. The second measure begins with a sharp sign. The third measure begins with a sharp sign. The fourth measure begins with a sharp sign.

10

Не слишком быстро

A musical score page showing system 1 of an orchestral piece. The key signature is C minor (three flats). The dynamic is forte (f). The melody is played by a single instrument, likely a woodwind or brass, featuring eighth and sixteenth note patterns.

ТАБЛИЦА

УРОК 4

Лирическая драма Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»

1 Сколько опер написал Римский-Корсаков? Перечислите их. Какие из них написаны на сказочные, а какие — на исторические сюжеты?

2 Прочтите фрагмент из «Истории Государства Российского» Карамзина. Известно, что этот фрагмент сюжета послужил основой пьесы Л. Мая «Царская невеста», по которой, в свою очередь, было написано либретто оперы Римского-Корсакова.

«Скучая вдовством, Иван Грозный уже давно искал себе третьей супруги... Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных, и незнатных, числом более двух тысяч: каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а после 12... долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочел всем Марфу Васильевну Собакину, dochь купца новгородского, в то же время избрав невесту и для старшего царевича, Евдокию Богдановну Сабурову. Отцы счастливых красавиц из ничего сделались боярами... возвысив саном, их наделили богатством, <...> именем, отнятым у древних родов княжеских и боярских. Но царская невеста занемогла, начала худеть, сохнуть: сказали, что она испорчена злодеями, ненавистниками Иоаннова семейственного благополучия, и подозрение обратилось на близких родственников цариц умерших, Анастасии и Марии... Не знаем всех обстоятельств: знаем только, кто и как погиб в сию пятую эпоху убийств».

Перечислив казненных бояр, Карамзин продолжает:

«Злобный клеветник, доктор Елисей Бомелий... предложил царю истреблять лиходеев ядом и составлял, как уверяют, губительное зелье с таким адским искусством, что отравляемый изды-хал в назначеннюю тираном минуту. Так Иоанн казнил одного из своих любимцев Григория Грязного, князя Ивана Гоздева-Ростовского и многих других, признанных участниками в отравлении царской невесты или в измене, открывшей путь хану к Москве. Между тем царь женился на большой Марфе, надеясь, по его собственным словам, спасти ее сим действием любви и доверенности к милости божией; через шесть дней женил и сына на Евдокии, но свадебные пиры заключились похоронами: Марфа 13 ноября скончалась, быв или действительно жертвою человеческой злобы или только несчастною виновицею казни безвинных»*.

Расскажите содержание оперы «Царская невеста».

3 Какое лицо в опере не имеет исторического прототипа?

Какой персонаж является основным носителем зла? Любопытно, что и в пьесе, и в опере — это герой «без речей». Почему, как вы думаете? Это открытие Римского-Корсакова или «немые» персонажи существовали в операх и раньше?

* Цит. по кн.: Оперы Н.А. Римского-Корсакова. Путеводитель. М., 1976. С. 239.

4

Прослушайте фрагменты оперы, характеризующие главных действующих лиц:

Речитатив и Ария Грязного и Ариозо Лыкова (III — Б — 8, 9).

Ария Грязного начинается с оркестровой темы. Что это за тема? Какие главные черты образа намечены в этой теме? В какой форме написана Ария «Куда ты, удаль прежняя, девалась...»? Какова роль оркестра? Опишите душевное состояние героя.

Ариозо «Иное все: и люди, и земля...» (III — Б — 9) — это характеристика Ивана Лыкова. Сопоставьте характеры Лыкова и Грязного.

5

Проследите за развитием образа Любаши:

Песня «Снаряжай скорей, матушка родимая» (III — Б — 10) — это первая характеристика Любаши. К кому обращена песня? Каковы особенности музыки и исполнения? В каком стиле выдержанна песня?

Ариозо Любаши «Ведь я одна тебя люблю» (III — Б — 11).

Какой прием развития темы использовал Римский-Корсаков? Каково душевное состояние героини?

Важные черты характера Любаши раскрываются в небольшом Ариозо «Ох, отыщу же я твою колдунью» (нотный пример 37). Какие? Какой путь избрала Любаша?

37

(Animato)

Score for Example 37 (Measures 1-2):
Soprano: Ox, o ты щу же
Basso continuo: *p*, *cresc. poco*

Score for Example 37 (Measures 3-4):
Soprano: я тво ю кол ду нью и от те
Basso continuo: Harmonic changes between measures 3 and 4.

бя е ё от во ро жу

f

p

Ария Любаши «Вот, до чего я дожила...» (III — Б — 12). Каковы особенности музыкального языка этой арии? Что происходит в душе героини? Можно ли предугадать ее дальнейшую судьбу?

- 6 Сделайте сравнительные характеристики Грязного — Лыкова; Грязного — Любаши.

УРОК 5

Лирическая драма Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»

1 Прослушайте Арию Марфы «Как теперь гляжу я на зеленый сад» (III — Б — 13). В какой форме написана ария? В каком душевном состоянии пребывает героиня? Обратите внимание на тему в оркестре в заключительном разделе арии на словах «златые венцы». Что это за тема? Сопоставьте тембр голоса Марфы и Любаши.

Ариозо Любаши (III — Б — 11) первоначально было задумано композитором для Марфы, но оказалась неуместной и невозможной для характеристики царской невесты. Почему?

Арию из заключительного действия оперы можно считать репризой Арии «Как теперь гляжу»: использован тот же тематический материал, та же тональность ре-бемоль мажор. Но ведь Марфа изменилась. (Вспомните, что с ней случилось?) Почему же композитор в музыке оставляет образ Марфы без изменений? Как вы думаете?

2 Прослушайте Увертюру к опере «Царская невеста» (III — Б — 14). Встречаются ли в дальнейшем в опере главная и побочная темы? Почему конкретная характеристика Марфы, ее лейтмотив, появляется лишь в самом конце увертюры? Ведь опера называется «Царская невеста», и, казалось бы, именно в увертюре ее музыкальные темы должны были бы занимать основное место в развитии сонатного allegro... В чем, по-вашему, здесь замысел композитора? Можно ли рассматривать увертюру как краткое изложение предстоящих драматических событий?

3 Какие герои имеют лейтмотивы? В каком образе оперы Римский-Корсаков подчеркивает низменные свойства человеческой натуры? Сыграйте нотный пример 38. Что это за тема? Каковы особенности музыкального языка?

38

(Allegro non troppo)

(Я) дам е му ли хо го зель я, как вы пить

даст, то дев ка и по лю бит

1 Сделайте сравнительные характеристики Марфы — Любаша; Лыкова — Марфы.

5 Жанр оперы «Царская невеста» — историко-бытовая лирико-психологическая драма. Расшифруйте это понятие. Почему эту оперу нельзя отнести к эпическому жанру, как большинство опер Римского-Корсакова?

6 Викторина по произведениям Римского-Корсакова.

1

Allegronon troppo

2

Более медленно, величаво

3

Moderato assai

4

Moderato assai

5

Быстро, в характере марша

8

6

Largo assai

A musical score for 'The Star-Spangled Banner' in G clef, 2/4 time, and B-flat major. The score consists of two staves of music, each containing 16 measures. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, with some quarter notes and rests.

7

Lento

A musical score for a single instrument, likely a flute or recorder, featuring a treble clef and a key signature of one flat. The time signature is 3/4. The music consists of two staves of six measures each. The first staff begins with a half note followed by a series of eighth notes and sixteenth notes. The second staff begins with a quarter note followed by a series of eighth and sixteenth notes.

8

La ghetto

A musical score for bassoon, page 10, showing measures 11 and 12. The key signature is A major (no sharps or flats). The bassoon plays a continuous line of eighth-note patterns, primarily consisting of groups of two notes followed by a grace note. Measure 11 starts with a bass clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. Measure 12 begins with a bass clef, a key signature of one sharp, and a common time signature.

9

10

Larghetto

A musical score page showing two measures of music for orchestra. The key signature is one sharp, indicating G major. Measure 11 starts with a forte dynamic and includes a fermata over the first note. Measure 12 begins with a dynamic of 8, followed by a measure of eighth-note patterns.

ТАБЛИЦА

УРОК 6

Лирическая драма Ж. Бизе «Кармен»

1 Что вам известно о жизни и творчестве выдающегося французского композитора Ж. Бизе?

Какой жанр занимает ведущее место в творчестве Ж. Бизе?

«Искатели жемчуга», «Иван Грозный», «Дон Прокопио», «Пертская красавица», «Джамиле», «Кармен» — это _____ (жанр) Ж. Бизе.

2 Сюжетным источником последней оперы Ж. Бизе послужила новелла знаменитого французского писателя П. Мериме «Кармен».

Кармен Мериме — хитрая, ловкая, деловая цыганка. Прослушайте сольные музыкальные номера, характеризующие главную героиню оперы (IV — Б — 2, 3, 4). Отличается ли музыкальный образ Кармен от литературного?

Обратите внимание, сольные номера в партии Кармен — хабанера, сегидилья, цыганская песня. Почему не арии, как это было принято?

Определите тембр голоса исполнительницы главной героини. Почему Ж. Бизе нарушил традицию?

В каком сольном номере Кармен излагает свою жизненную философию? В чем она заключается? Какова дальнейшая судьба Кармен?

В каком сольном номере происходит постепенное ускорение темпа от сдержанного до «летящего» и нарастание динамики от *пианиссисмо* до *фортиссисмо*. Какие черты характера раскрывает музыка?

По ритмическому рисунку аккомпанемента (39а) и вокальной мелодии (39б) определите музыкальный номер Кармен.

39а

39б

Какая из музыкальных характеристик Кармен отличается множеством ладовых изменений, неуловимостью тональных устоев? Какие черты характера отражаются в музыке?

3 Прослушайте Речитатив и Ариозо Кармен (IV — Б — 5). Сопоставьте музыку ариозо с предыдущими характеристиками Кармен. Каково соотношение вокальной и оркестровой партий?

УРОК 7

Лирическая драма Ж. Бизе «Кармен»

1 Прослушайте дуэт Кармен и Хозе и заключительный хор — кульминацию и развязку оперы (IV — Б — 6).

Как композитор раскрывает душевную драму Хозе? Сопоставьте интонационные особенности вокальных партий Хозе и Кармен.

Какое значение в этой сцене приобретает триумфальный марш и хор?

2 Как построено вступление к опере (IV — Б — 1)? Какое эмоциональное содержание воплощено в большей части вступления? Какова музыка коды? В чем смысл такого сопоставления? Использует ли композитор этот принцип в построении оперы?

3 Есть ли в опере «Кармен» лейтмотивы?
Знакома ли вам эта тема (нотный пример 40)?

40

Andante moderato

В каких моментах оперы она звучит? Изменяется ли ее облик?

4 Оперу «Кармен» постигла судьба большинства произведений Ж. Бизе. Какая?

В 1876 году оперу «Кармен» услышал Чайковский. Он сказал об этой опере: «По-моему, это в полном смысле слова шедевр, то есть одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Я убежден, что лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире»*.

Сбылось ли пророчество П. Чайковского?

* Цит. по кн.: Соллертинский И. «Кармен Бизе» М., 1963. С. 3 – 4.

Викторина по пройденным операм.

1

Andante molto moderato

2

Не спеша

3

Andante moderato

Musical score fragment 3: Treble and bass staves, key signature of one flat, time signature 3/4. The bass staff has a melodic line with grace notes.

4

Moderato assai

5

La ghetto

6

7

Adagio dolce

9

10

A musical score for piano in G major (two sharps) and common time. The left hand plays a sustained bass note on the A string. The right hand begins with a sixteenth-note figure: B, A, C, B. It then moves to a eighth-note G, followed by a sixteenth-note figure: F, E, D, C. This pattern repeats. Measures 11 and 12 end with a fermata over the right-hand notes.

ТАБЛИЦА

УРОК 8

Музыкальная драма М. Мусоргского «Борис Годунов»

1 Членом какого музыкального кружка был Мусоргский? Вспомните остальных участников этого содружества.

2 Из перечисленных опер выберите те, что принадлежат перу Мусоргского:
«Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Жизнь за царя», «Саламбо», «Князь Игорь», «Женитьба», «Искатели жемчуга», «Сорочинская ярмарка», «Кармен», «Хованщина», «Сказка о царе Салтане», «Садко».

3 Вспомните историю создания оперы «Борис Годунов». Чем привлекло Мусоргского пушкинское произведение? Расскажите содержание оперы.

4 Вспомните, что такое пролог? Назовите оперы, имеющие пролог.

Какие оперы начинаются со вступления? Чем вступление отличается от увертюры?

Прослушайте вступление и хор из первой картины Пролога (IV — А — 1).

В каком стиле выдержанна тема вступления? Как она оркестрована? Каковы интонационные особенности темы вступления?

В какой форме написана хоровая сцена из Пролога? В чем заключается новаторство этой сцены? Какую цель преследовал композитор?

5 Прослушайте Сцену коронации и Монолог Бориса «Скорбит душа» (IV — А — 2) из второй картины Пролога.

С какой целью Мусоргский использует красочную звуковую картину колокольного звона? Каковы особенности оркестровки?

На какой народной песне основан следующий за оркестровым вступлением хор? Вспомните примеры величальных песен в других операх.

Как называется широко развернутая ария, представляющая собой «мысли вслух»? Как обычно строится подобная ария? Есть ли в опере «Борис Годунов» такие арии?

Мусоргский стремился к показу «живого человека в живой музыке». Это стремление привело его к созданию «речитатива, растворенного в мелодии». Чьи традиции продолжил Мусоргский и кого он называл «великим учителем музыкальной правды», который в свою очередь сказал, что «Мусоргский пойдет дальше меня»?

УРОК 9

Музыкальная драма М. Мусоргского «Борис Годунов»

1 Прослушайте Монолог Пимена «Еще одно, последнее сказанье» и Песню Варлаама «Как во городе было во Казани» (IV — А — 3, 4) из первого действия.

Какой из перечисленных фрагментов оперы близок к эпическому сказу? Найдите доказательства.

Основной характеристикой какого персонажа является песня? В чем в данном случае «обобщение через жанр»? Вспомните подобные примеры из других опер.

В каком вокальном номере Мусоргский использовал вариации на неизменную тему? Какую роль в создании образа играют многократные возвращения основной мелодии и какие оттенки приобретает она с каждым проведением?

2 Какие чувства и переживания Бориса раскрываются в Монологе «Достиг я высшей власти» (IV — А — 5)? Проследите за важнейшими разделами монолога (нотные примеры 41, 42, 43).

41

Не спеша

p

Дос-тиг я выс шей вла - сти. Шес - той уж год я царст ву ю спо -

кой - но. Но сча стья нет мо-ей из му чен - ной ду ше.

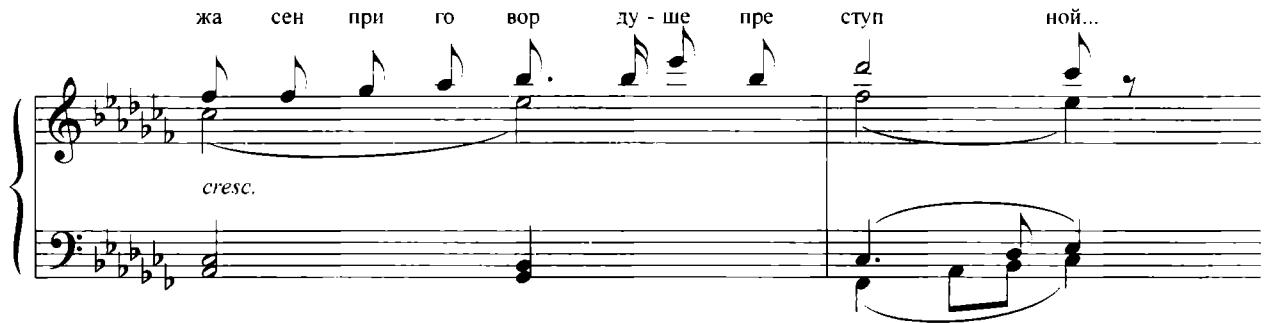
42

Медленно

Тяж ка де сни ца гроз но - го су - ди - и, у -

p

Оркестр

43

Медленно

В каком разделе монолога широкая распевность сменяется взволнованной декламацией? Что происходит в сознании Бориса? Какова роль оркестра в этом фрагменте?

В Сцене Бориса (IV — А — 6) композитор использует изобразительный прием — бой курантов. С какой целью?

3 Разгадайте кроссворд «М. Мусоргский».

Если вы справитесь с заданием, то по вертикали прочтете название села, в котором родился М. Мусоргский.

1. Русский композитор, возглавивший «Могучую кучку», членом которой являлся Мусоргский.
2. Художник-архитектор, под впечатлением произведений которого в 1874 году Мусоргский написал фортепианную сюиту «Картинки с выставки».
3. Великий русский художник, автор картины «Бурлаки на Волге», написавший портрет Мусоргского.
4. Вокальный цикл Мусоргского, написанный на собственные стихи.
5. Персонаж оперы «Борис Годунов».
6. Как по-другому называется «Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха»?

1							
2							
3							
4							
5							
6							

УРОК 10

Музыкальная драма М. Мусоргского «Борис Годунов»

1 В опере «Борис Годунов» III действие — так называемый «польский» акт. В какой известной вам опере есть подобный пример? Прослушайте дуэт Самозванца и Мариной из Сцены у фонтана (IV — А — 7). Каковы интонационные особенности вокальных партий Самозванца и Мариной?

2 Прослушайте Сцену у храма Василия Блаженного и Сцену под Кромами (IV — А — 8, 9). Какой новый персонаж появляется в Сцене у собора?

Прочтите следующий текст:

«Юродивых на Руси почитали за людей безгрешных, близких к Богу. Всякое их дурачество, а то и безобразие — неспроста. Баба квас пролила, а юродивый на коленки и лакает, как пес. К чему это? Что предрекает блаженный?»

Юродивых подкармливали, одевали, но и поколачивали, и собаками травили. Среди них были идиоты, уроды, калеки, но были люди, которые отказывались от нормальной жизни в здравом уме своей волей. Юродство — личина смирения, подвиг ради Христа, ради спасения души»*.

Какова роль Юродивого в опере? Каков его музыкальный портрет? Какому певческому голосу поручена его партия? Докажите, что Юродивый — носитель общенородных чувств и мыслей.

Сопоставьте Хор «На кого ты нас покидаешь» из Пролога (IV — А — 1), Хор «Хлеба!» из Сцены у храма (IV — А — 8) и Хор «Расходилась, разгулялась» из Сцены под Кромами (IV — А — 9).

Какова роль хоровых сцен в опере «Борис Годунов»?

«Изображение народа является тут в таких формах правды и реальности, каких никто еще до него не пробовал...» — писал Стасов. Попробуйте развить эту мысль.

3 Как Мусоргский закончил оперу «Борис Годунов»? Что вам известно о других редакциях оперы?

Викторина по произведениям М. Мусоргского.

1

Vivo leggiiero

pp

* Бахревский В. Василий Блаженный // «Пионерская правда», 5 ноября 1991.

2

Не спеша

3

Умеренно скоро

4

5

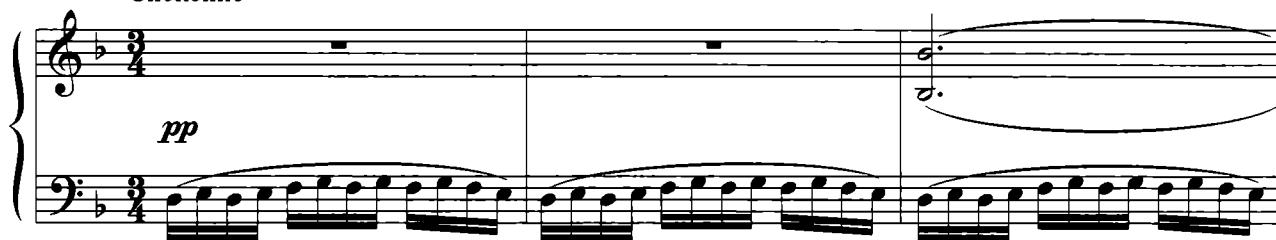
6

Умеренно

7

Спокойно

A musical score consisting of two staves. The top staff is in treble clef, has a key signature of one flat, and contains a single note on the A line. The bottom staff is in bass clef, has a key signature of one flat, and contains eighth-note patterns on the D and G lines.

8

Умеренно

The musical score consists of two staves of music. The top staff begins with a treble clef, a key signature of three flats, and a 3/4 time signature. It features a melodic line with eighth-note patterns and several grace notes indicated by small vertical strokes above the main notes. The bottom staff begins with a bass clef, a key signature of one flat, and a 2/4 time signature. It contains a harmonic line with eighth-note patterns and grace notes.

9

Скоро

A musical score for bassoon, page 10, showing measures 11 and 12. The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is common time (indicated by '4'). The bassoon plays a continuous eighth-note pattern in measure 11, followed by a sixteenth-note pattern in measure 12.

10

A musical score for piano, featuring two staves. The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. The key signature is A major (no sharps or flats). The time signature is common time (indicated by '4'). Measure 11 begins with a dynamic 'p' (piano). The melody consists of eighth-note patterns, primarily eighth-note pairs connected by beams. Measure 12 continues the melodic line, maintaining the eighth-note patterns and dynamic level.

ТАБЛИЦА

IV четверть

СИМФОНИЧЕСКИЙ ЖАНР

УРОК 1

Симфония № 4 П. Чайковского

1 Что такое симфония? Вспомните строение сонатно-симфонического цикла. Какая часть цикла определяет характер целого? В какой форме она пишется? Объясните, почему? Какая часть является лирическим центром? Какая часть жанровая? Что это значит? Каково значение финала в цикле?

2 Перечисленные произведения Чайковского распределите по жанрам:

оперы — _____ ,

симфонические произведения — _____ .

«Евгений Онегин», 6 симфоний, «Пиковая дама», «Черевички», «Манфред», «1812 год»,
«Иоланта», «Ромео и Джульетта», «Буря», «Чародейка», «Итальянское капричио», «Орлеанская дева», Серенада для струнного оркестра, «Гамлет».

3 Знаете ли вы, в какой период жизни П. Чайковского была написана Четвертая симфония?

«Симфония создавалась Чайковским в чрезвычайно напряженный период его жизни. Педагогическая деятельность становилась для него все более обременительной и тягостной, отвлекая от сочинения музыки и не давая взамен достаточного морального удовлетворения. В состоянии какой-то растерянности он необдуманно и поспешно, почти случайно, поддавшись влиянию внешних обстоятельств, вступил в брак с нелюбимым человеком. Ложный шаг лишь постепенно дал себя почувствовать в полной мере и вызвал в душе Чайковского совершеннейшее смятение и безнадежное отчаяние.

Ко всему этому присоединились и понемногу приобрели господствующее значение политические события, захватившие Россию и глубоко взволновавшие все русское общество. 1877 год прошел под знаком русско-турецкой войны. Чайковский с жадным интересом ежедневно читал

газеты, пристально и с волнением следя за борьбой, которая развивалась чрезвычайно неровно и изменчиво. Возбужденными откликами на ход войны пестрят многие из его писем этого времени. При этом наибольшее значение из них имела оценка не отдельных эпизодов, а войны в целом как грандиозного испытания в жизни всего народа и каждого его представителя в отдельности.

Картина народного потрясения сыграла решительную роль в сознании и жизни самого Чайковского. Примечательно, что в одном из писем, жалуясь на свои невзгоды, Чайковский писал: «Знаете, что мне подавило бодрости и готовности побороть злую долю? Это — та мысль, что в теперешнее время, когда будущность целой страны стоит на карте и каждый день сиротеет и обращается в нищество множество семейств, совестно погружаться по горло в свои частные мелкие делишки. Совестно проливать слезы о себе, когда текут в стране потоки крови ради общего дела»*.

Какие потрясения в личной жизни перенес Чайковский в период создания Симфонии № 4? Какое политическое событие, вззволновавшее все русское общество, растворило его собственные страдания в сочувствии общему горю?

4 Прослушайте фрагменты Четвертой симфонии П. Чайковского (V — А — 1, 2, 3, 4) и охарактеризуйте с точки зрения жанра тематизм Симфонии.

О какой теме Симфонии Чайковский писал в письме к Н. фон Мекк**: «...есть зерно всей симфонии, безусловно главная мысль. Это *фатум*, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как Домоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отправляет душу. Она непобедима, и ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно тосковать»***.

Что такое КАНЦОНА? Какая часть так озаглавлена Чайковским?

В какой части и с какой целью Чайковский использует прием тембровых контрастов?

Какова роль финала в строении цикла? Как вы объясните появление в финале знакомой русской народной песни? Какой прием развития темы использовал здесь Чайковский?

5 В нотных фрагментах (44 — 48) определите темы Четвертой симфонии. Вспомните, как оркестрованы эти темы?

Какую из указанных тем ведет гобой?

Какую тему исполняют на струнных инструментах пиццикато?

Какая тема проходит в мягкой окраске скрипок и виолончелей?

Какую тему можно назвать фанфарной? Как она оркестрована?

Какая тема изложена в унисон у всех инструментов струнной и духовой групп?

44

Andante sostenuto

* Должанский А. Симфоническая музыка Чайковского. Избранные произведения. М.-Л., 1965. С. 93 – 94.

** Надежда Филаретовна фон Мекк — меценатка, покровительница П. Чайковского.

*** Должанский А. Симфоническая музыка Чайковского. Избранные произведения. С. 98.

45

Moderato con anima (♩.=III movimento di valse)

46

Andantino in modo di canzone

47

Scherzo. Pizzicato ostinato
Allegro

48

Allegro con fuoco

6 Какова идея Четвертой симфонии? Можно ли ее сформулировать словами Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета»? Сравните с идеей оперы «Евгений Онегин».

- 1** В каком смысле раскрывается образ судьбы в Четвертой симфонии Чайковского:
- а) судьба — это жизнь человека как она сложилась, как она протекала в действительности;
 - б) судьба — это враждебные человеку обстоятельства, неблагоприятная внешняя среда, которая окружает его, события, которые мешают ему, препятствуют его светлым порывам к идеалу.

УРОК 2

Симфония № 5 П. Чайковского

1 Первые четыре симфонии Чайковский создал за период, охвативший десять лет. Пятая симфония появилась лишь десять лет спустя. За эти годы Чайковский сочинял преимущественно произведения сюитного строения с преобладанием жанровых зарисовок, в которых отсутствуют глубокие философские проблемы. Как вы думаете, почему Чайковского вновь стал привлекать жанр симфонии? Какое значение в творческом пути композитора имеет создание Пятой симфонии?

2 Прослушайте фрагменты Пятой симфонии (V — А — 5, 6).

О какой теме Пятой симфонии Чайковский писал: «Полнейшее преклонение перед судьбой»? Есть ли в Четвертой симфонии аналогичная тема? А в Пятой симфонии Бетховена?

Какова роль темы вступления в драматургии Пятой симфонии Чайковского? Определите жанровую принадлежность этой темы.

Контраст мажора и минора очень остро ощущается, когда одна и та же тема проводится то в одном ладу, то в другом, но при неизменной тонике. Есть ли такая тема в Пятой симфонии Чайковского?

Вспомните, в какой части Пятой симфонии звучит знаменитое соло валторны?

Вы знаете, что III часть симфонического цикла — жанровая. Вспомните, какой жанр использовал Чайковский в III части Пятой симфонии? Традиционно ли это?

К какому типу симфонизма относится Пятая симфония Чайковского?

3 В нотных фрагментах (49 — 53) определите тему Вступления, темы главной и побочной партий I части, тему II части, тему главной партии Финала.

49

Allegro vivace

A musical score fragment for orchestra. It features a single melodic line in G major, 2/4 time. The dynamic is forte (f). The notes are primarily eighth and sixteenth notes, played by a single instrument.

50

(Allegro con anima)

A musical score fragment for orchestra, labeled '50'. It includes three staves: Cello (Cmp), Clarinet (Klar.), and Bassoon (Fag.). The key signature is G major, and the time signature is 8/8. The dynamic is pianississimo (pp). There are two sets of dynamic markings: 'pp' above the staves and 'ppp' below them. The music consists of eighth and sixteenth note patterns.

51

2 Кл.

Cmp

p

ptu f

p *mf*

p

52

Andante cantabile con alcuna licenza

dolce con molto espr.

v

w

mf > *p* <

53

Molto più tranquillo

(C. I, II)

p molto cantabile ed espress.

(Der.)

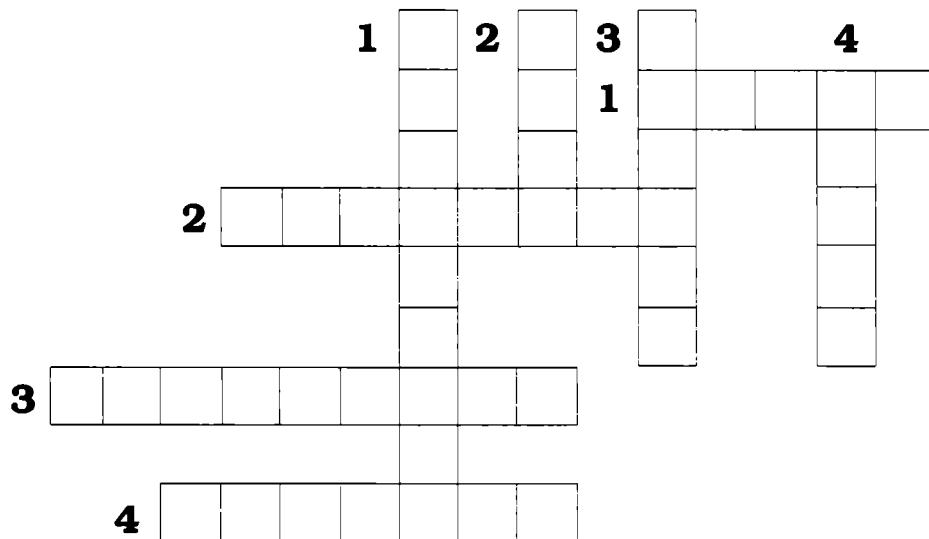
1 Отгадайте кроссворд «П. Чайковский».

По горизонтали:

1. Персонаж оперы «Евгений Онегин».
2. Город, в котором родился П. Чайковский.
3. Опера Чайковского, в основу сюжета которой положены повести Н. Гоголя.
4. Персонаж оперы «Евгений Онегин».

По вертикали:

1. Балет Чайковского на сюжет сказки Э.-Т.-А. Гофмана.
2. Город, в котором Чайковский провел последние годы жизни.
3. Город, в котором жил и работал Чайковский.
4. Увертюра к драме А. Островского.

УРОК 3

Симфония № 6 П. Чайковского

1 Впишите дату создания «лебединой песни» П. Чайковского — Шестой симфонии.

Четвертая симфония написана в 1877 году.

Пятая симфония — в 1888 году.

Шестая симфония —

2 Шестая симфония, по словам автора, была задумана как программное сочинение, но с такой программой, «которая останется для всех загадкой — пусть догадываются, а симфония так и будет называться «Программная симфония» (№ 6).

Какое название дал Чайковский Шестой симфонии после премьеры?

3 Прослушайте фрагменты Шестой симфонии (V — Б — 1, 2, 3, 4).

Четвертая и Пятая симфонии предваряются медленным вступлением — «зерном» симфонии. Можно ли то же самое отнести к Шестой симфонии?

Каково образное содержание тем первой части?

Чайковский писал, что «по форме в этой симфонии будет много нового...». Что нового внес Чайковский в трактовку средних частей и финала? Как заканчивается Шестая симфония?

Академик Асафьев назвал Четвертую, Пятую и Шестую симфонии Чайковского «тремя актами одной трагедии». Почему?

4 В нотных примерах 54 — 59 определите темы Шестой симфонии Чайковского.

54

Adagio

Kб. I, II Фаг.

are scen do

sf p

55

Allegro non troppo

A.I, II

Bч. I, II

p p

56

Andante

C. с сурд. Вч. с сурд. Дух. Кб. с сурд.

incalzando f

riten. f C.II

57

Allegro con grazia

58

Leggزorumente

Adagio lamentoso

Какая из приведенных тем поручена солирующему фаготу?

Какие темы связаны интонационно?

Вся любовная лирика Чайковского (вспомните Письмо Татьяны) послужила материалом для обобщения в одной из гениальных мелодий Шестой симфонии. Какой?

Какая тема Шестой симфонии близка вальсовым эпизодам из балетов Чайковского?

Какая тема построена на квартовых ходах? Какой характер придают этой теме квартовые интонации?

Какая тема представляет собой чередование септаккордов? Как инstrumentована эта тема?

5

Какую из трех последних симфоний Чайковского можно назвать симфонией-трагедией?

УРОК 4

Симфония № 3 А. Скрябина «Божественная поэма»

1 Симфоническое наследие Скрябина включает шесть партитур: оркестровое сочинение «Мечты», три симфонии, «Поэма экстаза», «Прометей».

Какие симфонические произведения названы автором поэмами?

2 Современники восприняли образы Третьей симфонии как «отражение горячего дыхания русской действительности». Вспомните, в какое время была создана эта симфония?

3 Какова особенность строения симфонического цикла Третьей симфонии Скрябина?

4 Знаете ли вы, что в годы создания Третьей симфонии Скрябин увлекался философией? Он говорил, что испытывает потребность глубоко осмыслить значение искусства для человечества, роль творца. Связаны ли подзаголовок симфонии («Божественная поэма») и названия частей («Борьба», «Наслаждения», «Божественная игра») с этими идеями?

Знаете ли вы, что великий поэт и философ эпохи Возрождения Данте Алигьери (1265 — 1321) написал поэму и назвал ее комедией (в его время так называли произведения со счастливым концом)? Данте в своей поэме воспел могущество духовных сил человека. Потомки дали ей название «Божественная комедия», чтобы выразить свое восхищение созданием Данте.

Критики упрекали Скрябина за то, что, назвав Третью симфонию «Божественной поэмой», он слишком высоко оценил свое произведение. А что об этом думаете вы?

5 Послушайте фрагменты Симфонии № 3 (IV — Б — 7, 8).

Какую тему симфонии Скрябин называет «темой самоутверждения»? Какова роль этой темы в драматургии симфонии? Как она инструментована?

Какая тема симфонии воплощает острые жизненные конфликты и противоречия? В какой форме написана эта тема?

В партитуре симфонии есть пометка Скрябина «таинственно, романтично, легендарно». Какой темы касается эта пометка?

Каково образное содержание третьей части симфонии?

6 Определите тему Симфонии № 3 Скрябина:

Lento
divin, grandiose

7 Симфония написана для огромного состава оркестра. Такой состав обычно называется четверенным, но Скрябин расширяет и его. В результате для исполнения этого произведения требуются по четыре пары деревянно-духовых, восемь валторн, пять труб, три тромбона, туба, литавры и другие ударные инструменты, две арфы и большая группа струнных.

Для чего Скрябин расширяет состав оркестра?

УРОК 5

Симфония № 1 Г. Малера

1 Назовите крупнейших симфонистов XIX — XX веков.

2 Прочтите следующие высказывания Г. Малера.

«Симfonии исчерпывают содержание всей моей жизни, я вложил в них все, что испытал и выстрадал, это поэзия и правда в звуках».

«Симфония как раз и означает для меня: всеми средствами имеющейся техники строить новый мир».

Какое место занимает симфонический жанр в творчестве Г. Малера?

3 Является ли Первая симфония Малера программным произведением?

4 I и II части Первой симфонии Малера раскрывают гармоничное отношение человека к окружающему миру. Прослушайте фрагменты III и IV частей симфонии (V — Б — 5, 6). Каковы особенности драматургии симфонии?

Какую часть Малер озаглавил «Траурный марш в манере Калло»*?

Что такое гротеск? Использует ли Малер этот прием в Первой симфонии?

О какой части симфонии следующее высказывание Малера?

«Эта часть — просто крик раненного в самую глубину сердца...»

Какие бытовые музыкальные жанры использует композитор в качестве основы тематизма Первой симфонии?

В какой части симфонии происходит переосмысление жанра? С какой целью?

5 Определите тему Первой симфонии Малера (нотный пример 61).

61

Feierlich und gemessen

C-b. solo mit Dampfer

* Жак Калло (1592 — 1635) — французский художник и гравер. В его работах фантастика и гротеск сочетались с реалистическими наблюдениями.

6 Малер определяет условия, при которых слушатель сможет понять замысел его симфонии: «Даже самый опытный и способный слушатель должен сперва отыскать связь отдельных тем произведения друг с другом: лишь затем для него откроется значение целого».

Из какой интонации вырастают важнейшие темы-образы Первой симфонии?

7 Известно, что в духовном мире Малера особое место занимало творчество Достоевского, интерес к которому композитор сохранил на всю жизнь. Как вы думаете, что роднит творчество Малера и Достоевского?

УРОК 6

Симфония «Из Нового Света» А. Дворжака

1 Что вам известно о Дворжаке?

Знаете ли вы, что Дворжак три года преподавал в США, возглавив Национальную консерваторию в Нью-Йорке?

2 О чём говорит название симфонии «Из Нового Света»? Является ли это название программным?

3 В Симфонии «Из Нового Света» Дворжак не заимствовал народные темы. «Я просто писал характерные мелодии, вводя в них черты индейской музыки», — писал композитор.

В музыкальном языке Симфонии Дворжак претворил мелодические, ладовые, ритмические особенности народных чешских, индейских, негритянских напевов, особенно песен «спиричуэлс».

Сыграйте темы Симфонии «Из Нового Света» (нотные примеры 62—66).

62. I часть, главная тема

Allegro molto

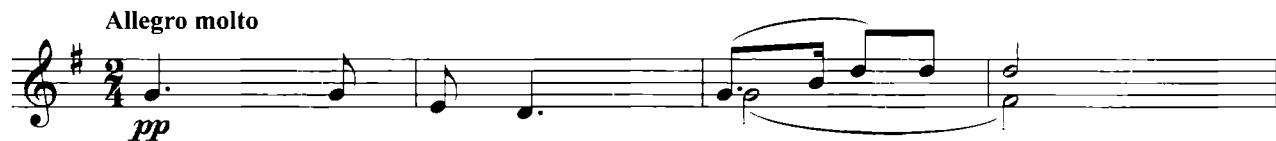
63 . I часть, побочная тема

Allegro molto

64. I часть, заключительная тема

Allegro molto

65. Тема II части

Largo

66. IV часть, главная тема

Allegro con fuoco

Каким темам синкопированный ритм придает характерность негритянской музыки?
 В какой теме сплетается колорит негритянской песни и ритм польки?
 Каким темам лад пентатоники придает характерность негритянских напевов?
 Какая часть Симфонии «Из Нового Света» навеяна горестным настроением двадцатой «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло, глубоко запавшей в душу Дворжака?
 Каково значение финала в Симфонии «Из Нового Света»?

4 Знаете ли вы, что «слушатели, которые присутствовали 16 декабря 1893 года в Нью-Йоркском концертном зале, стали свидетелями триумфального успеха Симфонии «Из Нового Света» Дворжака. Это было ее первое исполнение под управлением знаменитого дирижера Антона Зейделя. Действительно, симфония произвела на нью-йоркцев огромное впечатление. Они поздравляли друг друга с появлением выдающегося «американского» произведения. На следующий день в газетах появились восторженные отзывы о новой «американской» симфонии. Но, назвав так симфонию Дворжака, корреспонденты поспешили: они забыли узнать мнение самого автора по этому поводу»*.

А вам известно, что утверждал автор по этому поводу?

* Душкина Я. Дворжак. Популярная монография. Л., 1983. С. 74.

5 Из письма А. Дворжака: «С радостью признаюсь, что ваша опера произвела на меня большое и глубокое впечатление — именно такое, какого я ожидаю всегда от настоящего артистического творения, и, не задумываясь, скажу, что ни одно из Ваших сочинений мне так не нравилось, как Ваш «Онегин». Это — чудное сочинение, полное теплого чувства и поэзии, разработанное до деталей. Короче говоря, это музыка, манящая нас к себе и проникающая так глубоко в душу, что ее нельзя забыть»*.

Кому адресованы эти строки? Встречались ли эти два великих композитора?

* Там же. С. 58.

УРОК 7

Симфония № 21 Н. Мясковского

1 Что вы знаете о Н. Мясковском?

Знаете ли вы, с кем Николай Яковлевич учился в консерватории и был очень дружен, несмотря на большую разницу в возрасте? Как он относился к творчеству С. Прокофьева?

2 Какое место занимает жанр симфонии в творчестве Н. Мясковского?

3 Какова особенность строения Симфонии № 21 Н. Мясковского?

4 Викторина по симфонической музыке.

1

(Allegro con fuoco)

The musical score consists of two staves of music. The top staff starts with a treble clef, a key signature of one flat, and common time. It features eighth-note patterns and a dynamic marking 'mf'. The bottom staff starts with a bass clef, a key signature of one flat, and common time. It also features eighth-note patterns. The music is labeled '(Allegro con fuoco)'.

2

Lento
divin, grandiose

The musical score consists of two staves. The top staff is in treble clef, has a key signature of three flats, and common time. It includes dynamic markings 'ff' and 'divin, grandiose'. The bottom staff is in bass clef, has a key signature of three flats, and common time. The music is labeled 'Lento'.

3

Musical score for measure 3. The key signature is one sharp. The bassoon part starts with a dynamic *p*, followed by eighth-note pairs. The dynamic changes to *f* for the next group of notes. The score then transitions to a new section with a dynamic *p* and a *mf* dynamic, indicated by a double bar line. The dynamic then changes to *p* again, indicated by another double bar line.

4

Musical score for measure 4. The key signature changes to one flat. The bassoon part is labeled "Feierlich und gemessen". The dynamic is *pp*. The cello part is labeled "C-d. solo mit Dämpfer" and has a dynamic of *p*. The bassoon part continues with eighth-note pairs. The score then transitions to a new section with a dynamic *p* and a *Temp.* instruction, indicated by a double bar line. The bassoon part continues with eighth-note pairs.

5

Musical score for measure 5. The key signature changes to two sharps. The bassoon part is labeled "Alledro molto". The dynamic is *mf*. The score then transitions to a new section with a dynamic *f*, indicated by a double bar line. The bassoon part continues with eighth-note pairs. The dynamic then changes to *p*, indicated by another double bar line.

6

Musical score for orchestra, Adagio section. The score consists of two staves. The top staff shows a melodic line with dynamic markings: *pp*, *p*, *p*, *p*, *mf*, *sf*, and *p*. The bottom staff shows harmonic changes with *Faç.* (Facciola) markings. The key signature is C major (one sharp). The time signature is common time (C).

7

8

9

Andante
C. с сурд.
Вч. с сурд.
Дух.
Кб. с сурд.

Incalzando

pp < mp > pp
pp < mp > pp < mf

10

Allegro con fuoco

ff

ff

ТАБЛИЦА

УРОК 8

«Фантастическая симфония» Г. Берлиоза

1 Каких французских композиторов вы знаете?

Знаете ли вы, что французский композитор Г. Берлиоз был признан и оценен в России и Германии раньше, чем у себя на родине? Во Франции при жизни ему так и не удалось добиться признания.

2 О каком произведении Берлиоза идет речь в следующем литературном фрагменте?

«Он чувствовал, что погиб. Железная рука сжала сердце, и дыхание пресеклось. Никогда еще не испытывал Гектор потрясения столь сильного. Перед ним открылся новый мир: любовь, борьба, мщение, страсти неистовые, беспощадные — мир Шекспира... Он не знал английского, но игра актеров, и особенно ведущей актрисы труппы Генриетты Смитсон, не требовала перевода. В его сознании актриса слилась с теми, кого воплощала. Он твердил, точно заклятье: Джульетта, Офелия, Генриетта...

Наверное, прохожие принимали его за безумца, когда угрюмый, погруженный в свои мысли, Гектор бродил по городу. Иногда, сломленный усталостью, он падал и засыпал прямо на улице. Один раз на набережной Сены, другой — за столиком в кафе дю Кардиналь. К ужасу официантов, он проспал там пять часов. Они боялись, что странный посетитель умер. Но он был жив. Да, он жил еще. И когда этот дурман, эта странная болезнь начали ослабевать и к нему вернулись прежняя энергия и живость ума, он воскликнул: «Я ей покажу, что я тоже художник!»

Но что мог он — начинающий композитор, известный лишь немногим, — доказать ей, актрисе, окруженной всеобщим поклонением, которой восхищались Дюма и Гюго.

Да, он бывал безвестен, у него нет ни денег, ни славы. Но есть музыка. После долгих месяцев оцепенения, почти смерти, она снова вернулась к нему. Поэты воспевают своих возлюбленных стихами, художники — красками, а у него есть средство более могущественное — оркестр! Он расскажет о своей любви в звуках. Это будет роман, исповедь, поэма. Это будет _____!»*

Вспомните историю создания этого произведения.

3 Какой подзаголовок имеет «Фантастическая симфония» Берлиоза? Можно ли назвать симфонию автобиографичной?

1 Как Берлиоз трактует сонатно-симфонический цикл?

Сравните строение «Фантастической симфонии» Берлиоза с классическим сонатно-симфоническим циклом. Чем продиктовано количество частей в цикле?

Какая тема является объединяющим началом в симфоническом цикле? О какой теме писал Шуман в своей знаменитой статье о «Фантастической симфонии»: «Главный мотив симфонии,

* Великович Э. Концерт для оркестра. Л., 1988. С. 174 — 175.

сам по себе и незначительный и неподходящий для контрапунктической разработки, в позднейших ситуациях выигрывает все больше»?

Что происходит с этой темой в «позднейших ситуациях»?

5 Каждой части Берлиоз предпослав заголовок:

- I часть — «Мечтания. Страсти»;
- II часть — «Бал»;
- III часть — «Сцена в полях»;
- IV часть — «Шествие на казнь»;
- V часть — «Сон в ночь шабаша».

В «Фантастической симфонии» впервые основой одной из частей становится бытовой вальс. О какой части идет речь?

Что такое ПАСТОРАЛЬ? Есть ли в «Фантастической симфонии» подобный образ?

6 В нотных примерах 67, 68 определите темы «Фантастической симфонии» Берлиоза.

67

Allegro agitato ed appassionato assai

68

Allegronon troppo

7 Что вы можете сказать об оркестре Берлиоза? Какую роль в симфонии играет оркестрово-тембровый элемент?

ВИКТОРИНА-ТЕСТ ПО ОПЕРНОМУ И СИМФОНИЧЕСКОМУ ЖАНРАМ

Кто написал оперы «Евгений Онегин»; «Воевода»; «Опричник»? Продолжите список опер.

- а) Чайковский;
- б) Римский-Корсаков;
- в) Рубинштейн;
- г) Мусоргский.

Какая опера названа композитором «лирическими сценами»?

- а) «Кармен»;
- б) «Евгений Онегин»;
- в) «Царская невеста»;
- г) «Демон».

Сюжет какой оперы не принадлежит Пушкину?

- а) «Евгений Онегин»;
- б) «Борис Годунов»;
- в) «Царская невеста»;
- г) «Пиковая дама».

Какая опера не относится к лирическому жанру?

- а) «Евгений Онегин»;
- б) «Демон»;
- в) «Снегурочка»;
- г) «Борис Годунов».

Кто автор перечисленных опер? Продолжите список опер. Какая из названных опер написана на исторический сюжет?

- а) «Царская невеста»;
- б) «Садко»;
- в) «Снегурочка»;
- г) «Сказка о царе Салтане».

Какой персонаж оперы «Царская невеста» не имеет исторического прототипа?

- а) Марфа;
- б) Бомелий;
- в) Любаша;
- г) Грязной.

Кто автор перечисленных опер? Сюжетным источником какой из названных опер послужила новелла Мериме?

- а) «Искатели жемчуга»;
- б) «Джамиле»;
- в) «Кармен»;
- г) «Пертская красавица».

Кто автор опер «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка»?

- а) Чайковский;
- б) Даргомыжский;
- в) Мусоргский;
- г) Римский-Корсаков.

Кто автор перечисленных симфонических произведений:

6 симфоний, «Итальянское капричио», «Ромео и Джульетта», «1812 год»?

- а) Римский-Корсаков;
- б) Чайковский;
- в) Глинка;
- г) Мусоргский.

Сонатно-симфонический цикл какой симфонии «разросся» до пяти частей?

- а) Симфония № 4 Чайковского;
- б) Симфония № 1 Малера;
- в) «Фантастическая симфония» Берлиоза;
- г) «Божественная поэма» Скрябина.

Какое произведение не принадлежит Скрябину?

- а) «Поэма огня»;
- б) «Поэма экстаза»;
- в) «Божественная поэма»;
- г) Серенада для струнного оркестра.

Какая симфония имеет подзаголовок «Эпизод из жизни артиста»?

- а) «Божественная поэма» Скрябина;
- б) Симфония № 5 Чайковского;
- в) Симфония № 1 Малера;
- г) «Фантастическая симфония» Берлиоза.

Какая симфония имеет название «Из Нового Света»?

- а) Симфония № 1 Малера;
- б) Симфония № 3 Скрябина;
- в) Симфония № 5 Дворжака;
- г) Симфония № 4 Чайковского.

Кто из перечисленных композиторов автор 27 симфоний?

- а) Мясковский;
- б) Чайковский;
- в) Скрябин;
- г) Малер.

Ключи к тестовым заданиям

Викторина (с.25–26)

Кто написал романсы «Островок»... ?

- б) Рахманинов

Какой из перечисленных романсов принадлежит перу Грига?

- в) «Люблю тебя»

Какой роман написан на стихи А. Толстого?

- г) Чайковский. «Средь шумного бала».

Какой из перечисленных романсов композитор назвал драматической песней?

- а) Даргомыжский. «Старый капрал».

Какой композитор наполнил мелодии романсов речитативными интонациями?

- б) Даргомыжский.

Какой цикл написан на стихи Гейне?

- г) «Любовь поэта» Шумана.

Расставьте произведения в порядке появления их на свет.

- в) Месса си минор Баха;
- б) Реквием Моцарта;
- г) Симфония № 9 Бетховена;
- а) Реквием Верди.

Какое произведение не относится к кантатно-ораториальному жанру?

- г) «Теплится зорька» П. Чеснокова.

Викторина (с. 40)

Какой из перечисленных композиторов не писал прелюдий?

- г) Бетховен.

Цикл «Мимолетности» написал...

- а) Прокофьев.

Продолжите названия Прелюдий Дебюсси:

- а) «Шаги на снегу»;
- б) «Девушка с волосами цвета льна»;
- в) «Затонувший собор»;
- г) «Что видел западный ветер».

Какой композитор помещал название своих прелюдий в конце пьес?

- б) Дебюсси.

Кто написал «ХТК»?

- а) И.-С. Бах.

К какой соате Бетховен сделал ремарку «Вроде фантазии»?

- в) «Лунной».

Какая из перечисленных выше сонат названа самим композитором?

- г) «Патетическая».

Какой концерт для фортепиано Рахманинов написал в тональности до минор?

- б) Второй концерт.

Кто из перечисленных композиторов не принадлежит к романтическому направлению?

- г) Дебюсси.

Расположите фамилии композиторов в хронологической последовательности их дат рождения.

- б) Бах;
- а) Бетховен;
- г) Мендельсон;
- в) Дебюсси.

Викторина-тест по оперному и симфоническому жанрам (с. 94—96)

Кто написал оперы «Евгений Онегин», «Воевода», «Опричник»?

- а) Чайковский.

Какая опера названа композитором «лирическими сценами»?

- б) «Евгений Онегин».

Сюжет какой оперы не принадлежит Пушкину?

- в) «Царская невеста».

Какая опера не относится к лирическому жанру?

- г) «Борис Годунов».

Кто автор перечисленных опер? Какая из названных опер написана на исторический сюжет?

г) «Царская невеста» Римского-Корсакова.

Какой персонаж оперы «Царская невеста» не имеет исторического прототипа?

в) Любаша.

Кто автор перечисленных опер? Сюжетом какой оперы послужила новелла Мериме?

в) Бизе, «Кармен».

Кто автор опер «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка»?

в) Мусоргский.

Кто автор симфонических произведений: 6 симфоний, «Итальянское капричио», «Ромео и Джульетта», «1812 год»?

б) Чайковский.

Сонатно-симфонический цикл какой симфонии «разросся» до пяти частей?

в) «Фантастическая симфония» Берлиоза.

Какое произведение не принадлежит Скрябину?

г) Серенада для струнного оркестра.

Какая симфония имеет подзаголовок «Эпизод из жизни артиста»?

г) «Фантастическая симфония» Берлиоза.

Какая симфония имеет название «Из Нового Света»?

в) Симфония № 5 Дворжака.

Кто из перечисленных композиторов автор 27 симфонии?

а) Мясковский.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДЫ

Кроссворд «Мусоргский» (стр. 67)

1. Балакирев; 2. Гартман; 3. Репин; 4. Детская; 5. Варлаам; 6. Блоха.

Кроссворд «Чайковский» (стр. 77)

По горизонтали: 1. Ольга; 2. Воткинск; 3. Черевички; 4. Ленский.

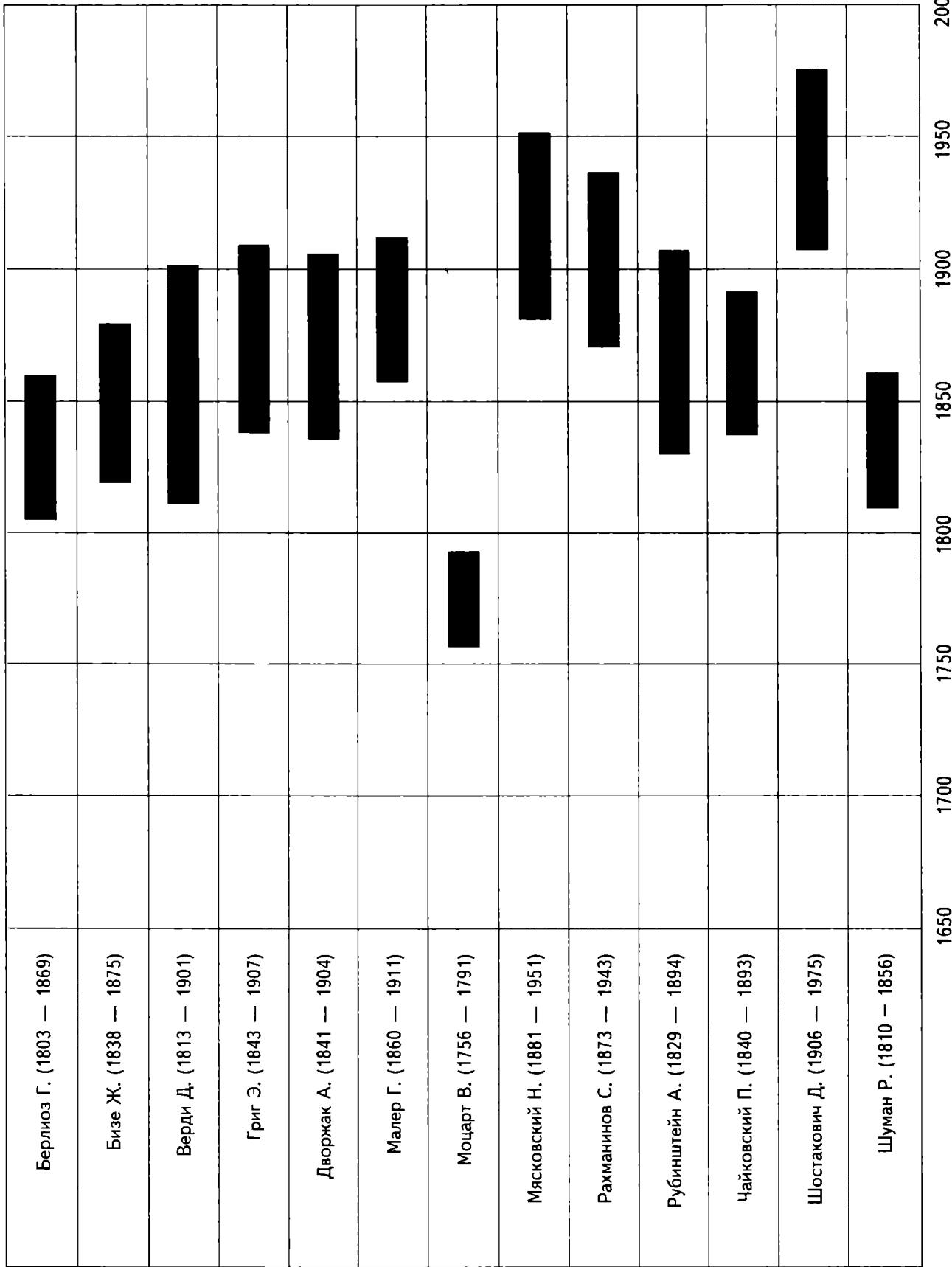
По вертикали: 1. Щелкунчик; 2. Клин; 3. Москва; 4. Гроза.

Рекомендуемая литература

- Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. М., 1978.
- Бенестад Ф., Шельдеруп-Эббе Д. Эдвард Григ человек и художник. М., 1986.
- Бернстайн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991.
- Берков В. «Кармен» Жоржа Бизе. М., 1976.
- Великович Э. Концерт для оркестра. Л., 1988.
- Владыкина-Бачинская Н. Роберт Шуман. М., 1968.
- Вульфиус П. Франц Шуберт. М., 1983.
- Гингольд Л. В поединке с судьбой: Героические дни Людвига ван Бетховена. М., 1973.
- Бэлза И. Александр Николаевич Скрябин. М., 1983.
- Владыкина-Бачинская Н. П.И. Чайковский. М., 1975.
- Гусев А. Евгений Нестеренко: Творческий портрет. М., 1980.
- Гулинская З. Николай Яковлевич Мяковский. М., 1981.
- Данько Л. С. Прокофьев. Л., 1983.
- Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982.
- Дулова Б. Преодоление: Документальная повесть (О детстве и юности С. Рахманинова). М., 1984.
- Ивашкевич Я. Шопен. М., 1963.
- Калинина Н. С.В. Рахманинов. М., 1989.
- Кан-Новикова Е. Хочу правды: Повесть об Александре Даргомыжском. М., 1976.
- Кунин И. Н.Я. Мяковский. М., 1981.
- Кунин И. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М., 1979.
- Кузнецова А. Народный артист: Страницы жизни и творчества И.С. Козловского. М., 1964.
- Лемешев С. Путь к искусству. М., 1982.
- Летопись жизни и творчества Ф.И. Шаляпина. В 2-х кн. Л., 1984.
- Лушина Я. Антонин Дворжак. Л., 1983.
- Мархасев Л. Серенада на все времена. Л., 1988.
- Мейлик Е. Феликс Мендельсон-Бартольди. Л., 1973.
- Михеева Л., Розова Т. В мире оперы. Л., 1989.
- Михеева Л. Густав Малер. Л., 1972.
- Морозов И.С. Бах. М., 1984.
- Музыка и ты. Вып. 7, 1988.
- Полотов И. Ирина Архипова. М., 1981.
- Прокофьев С. Автобиография. М., 1973.
- Розинер Ф. Токката жизни. М., 1978.

- Смирнов В.* Клод-Ашиль Дебюсси. Л., 1973.
- Соллертинский И.* «Кармен» Бизе. М., 1963.
- Соловцов А.* «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова. М., 1980.
- Скрынников Р.* «Борис Годунов». М., 1978.
- Тарасов Л.* Волшебство оперы. Л., 1979.
- Теодор-Валенси.* Берлиоз. М., 1969.
- Уколова В., Рыбакина Е.* Музыка в потоке времени. М., 1988.
- Хентрова С.* Любимая музыка. К., 1989.
- Шейко Р.* Образцова. М., 1987.
- Штейнпресс Б.* Музыка XIX века : Популярный очерк. М., 1968.

Диаграмма дат жизни русских и зарубежных композиторов

Состав фонохрестоматии III года обучения

КАССЕТА I. Сторона А

С. Рахманинов. Романсы

1. «Островок»
2. «Здесь хорошо»
3. «Сирень»
4. «Весенние воды»
5. «Как мне больно»
6. Э. Григ. «Люблю тебя»
7. П. Чайковский. «Средь шумного бала»
8. А. Рубинштейн. «Клубится волною кипучей»
9. А. Даргомыжский. «Титулярный советник»
10. А. Даргомыжский. «Мельник»
11. М. Мусоргский. «Блоха»

Р. Шуман. Вокальный цикл «Любовь поэта»

12. «В сиянии теплых майских дней»
13. «Цветов венок душистый»
14. «И розы и лилии»
15. «Встречаю взор очей твоих»
16. «В цветах белоснежных»
17. «Я не сержусь»
18. «О, если бы цветы угадали»
19. «Напевом скрипка чарует»
20. «Чуть только песню услышу»
21. «Ее он страстно любит»
22. «Я утром в саду встречаю»
23. «Во сне я горько плакал»

КАССЕТА I. Сторона Б

М. Мусоргский. Вокальный цикл «Детская» (Эпизоды из детской жизни)

1. «С няней»
2. «С куклой»
3. «Поехал на палочке»

Ф. Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»

4. «В путь»
5. «Куда»

6. «Благодарность ручью»
7. «Цветы мельника»
8. «Охотник»
9. «Мельник и ручей»
10. И.-С. Бах. Месса си минор (фрагмент хора «Crucifixus»)
- Д. Верди. Реквием (фрагменты)
11. «Requiem»
12. «Kyrie»
13. «Dies irae»
14. Л. Бетховен. Симфония № 9. Финал (фрагмент)

КАССЕТА II. Сторона А

В. Гаврилин. «Перезвоны. По прочтении В. Шукшина».

Симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных (фрагменты)

1. «Молитва»
2. «Вечерняя музыка»
3. «Ерунда»
4. «Дудочка 1»
5. «Дудочка 2»
6. С. Рахманинов. Прелюдия до-диез минор, соч. 3, № 2
7. С. Рахманинов. Прелюдия соль минор, соч. 23, № 5
- А. Скрябин. Прелюдии, соч. 11:
 8. Ми минор, № 4
 9. Ре мажор, № 5
 10. До-диез минор, № 10
- К. Дебюсси. «Прелюдии», первая тетрадь
 11. «Девушка с волосами цвета льна», № 8
 12. «Шаги на снегу», № 6
 13. «Затонувший собор» (фрагмент), № 10
 14. «Что видел западный ветер», № 7

КАССЕТА II. Сторона Б

И.-С. Бах. «Хорошо темперированный клавир», том 1.

1. Прелюдия и фуга ми-бемоль минор, № 8
2. Д. Шостакович. Прелюдия и фуга ре минор, № 24

С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор (фрагменты)

3. I часть
 4. III часть
- Ф. Мендельсон. Концерт № 1 для скрипки с оркестром ми минор (фрагменты)
5. I часть
 6. III часть

КАССЕТА III. Сторона А

П. Чайковский. «Евгений Онегин» (фрагменты из оперы)

1. Ария Ольги
2. Ариозо Ленского
3. Ария Ленского
4. Ария Онегина
5. Ариозо Онегина
6. Сцена письма Татьяны
7. Дуэт Татьяны и Ольги
8. Дуэт Ленского и Онегина
9. Вальс на балу у Лариных
10. Сцена на балу в Петербурге
11. Сцена дуэли
12. Вступление

А. Рубинштейн. «Демон» (фрагменты из оперы)

13. Ария Демона («Проклятый мир»)

КАССЕТА III. Сторона Б

А. Рубинштейн. «Демон» (фрагменты из оперы)

1. Ария Демона («Дитя, в объятиях твоих»)
2. Ария Демона («Не плачь, дитя»)
3. Романс Демона («На воздушном океане»)
4. Демона («Я тот, которому внимала»)
5. Романс Тамары («Ночь тиха»)
6. Хор девушек «Ходим мы к Арагве светлой»
7. Хор «Ноченька»

Н. Римский-Корсаков. «Царская невеста» (фрагменты из оперы)

8. Речитатив и ария Грязного
9. Ариозо Лыкова
10. Песня Любаши
11. Ариозо Любаши
12. Ария Любаши
13. Ария Марфы
14. Увертюра

КАССЕТА IV. Сторона А

М. Мусоргский. «Борис Годунов» (сцены из оперы)

1. Вступление и хор (1-я картина Пролога)
2. Сцена коронации и Монолог Бориса
3. Монолог Пимена

- 4. Песня Варлаама**
- 5. Монолог Бориса (действие II)**
- 6. Сцена Бориса**
- 7. Сцена у фонтана**
- 8. Сцена у храма Василия Блаженного**
- 9. Сцена под Кромами**

КАССЕТА IV. Сторона Б

Ж. Бизе. «Кармен» (фрагменты из оперы)

- 1. Вступление**
 - 2. Хабанера**
 - 3. Сегидилья**
 - 4. Цыганская песня**
 - 5. Гадание Кармен**
 - 6. Заключительная сцена Хозе и Кармен**
- A. Скрябин. Симфония № 3 до минор, «Божественная поэма» (фрагменты)**
- 7. I часть**
 - 8. III часть**

КАССЕТА V. Сторона А

П. Чайковский. Симфония № 4 фа минор (фрагменты)

- 1. I часть**
- 2. II часть**
- 3. III часть**
- 4. IV часть**

П. Чайковский. Симфония № 5 ми минор (фрагменты)

- 5. I часть**
- 6. IV часть**

КАССЕТА V. Сторона Б

П. Чайковский. Симфония № 6 си минор «Патетическая» (фрагменты)

- 1. I часть**
- 2. II часть**
- 3. III часть**
- 4. IV часть**

Г. Малер. Симфония № 1 ре мажор (фрагменты)

- 5. III часть**
- 6. IV часть**

Содержание

Предисловие	3
-------------------	---

Первая четверть

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР.
ПОНЯТИЕ О ЖАНРАХ

УРОК 1

Романс	5
--------------	---

УРОК 2

Романс	8
--------------	---

УРОК 3

Романс	12
--------------	----

УРОК 4

Вокальные циклы	15
-----------------------	----

УРОК 5

Вокальные циклы	17
-----------------------	----

УРОК 6

Кантата. Оратория	19
-------------------------	----

УРОК 7

Кантата. Оратория	21
-------------------------	----

УРОК 8

Хоры	23
------------	----

Вторая четверть

ЖАНРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

УРОК 1

Фортепианные пьесы	27
--------------------------	----

УРОК 2

Инструментальные циклы	29
------------------------------	----

УРОК 3

Инструментальные циклы	32
------------------------------	----

УРОК 4

Сонатная форма	35
----------------------	----

УРОК 5	
Концерт	38
УРОК 6	
Концерт	40
 Третья четверть	
ОПЕРНЫЙ ЖАНР	
УРОК 1	
Опера	43
УРОК 2	
Лирическая опера П. Чайковского «Евгений Онегин»	46
УРОК 3	
Лирическая опера А. Рубинштейна «Демон»	50
УРОК 4	
Лирическая драма Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»	54
УРОК 5	
Лирическая драма Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»	57
УРОК 6	
Лирическая драма Ж. Бизе «Кармен»	61
УРОК 7	
Лирическая драма Ж. Бизе «Кармен»	62
УРОК 8	
Музыкальная драма М. Мусоргского «Борис Годунов»	65
УРОК 9	
Музыкальная драма М. Мусоргского «Борис Годунов»	66

УРОК 10

Музыкальная драма	
М. Мусоргского «Борис Годунов»	68

Четвертая четверть**СИМФОНИЧЕСКИЙ ЖАНР****УРОК 1**

Симфония № 4 П. Чайковского	71
--	-----------

УРОК 2

Симфония № 5 П. Чайковского	75
--	-----------

УРОК 3

Симфония № 6 П. Чайковского	78
--	-----------

УРОК 4

Симфония № 3 А. Скрябина	
«Божественная поэма»	81

УРОК 5

Симфония № 1 Г. Малера	83
-------------------------------------	-----------

УРОК 6

Симфония «Из Нового Света»	
А. Дворжака	85

УРОК 7

Симфония № 21 Н. Мясковского	88
---	-----------

УРОК 8

«Фантастическая симфония»	
Г. Берлиоза	92

Ключи к тестовым заданиям	97
--	-----------

Ответы к кроссвордам	99
-----------------------------------	-----------

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	100
---------------------------------------	------------

Диаграмма дат жизни русских	
и зарубежных композиторов	102

Состав фонохрестоматии

III года обучения	103
--------------------------------	------------

*В серии «Детская музыкальная школа»
издательство «РОСМЭН» предлагает вашему вниманию:*

Н. А. Царева
Уроки госпожи Мелодии

Учебники для детских музыкальных школ по предмету «Слушание музыки». 1–3 кл. Каждый учебник дополняет фондохрестоматия.

Е. Б. Лисянская
Музыкальная литература

Методическое пособие с поурочным планированием.
Фондохрестоматия (17 аудиокассет) содержит весь материал курса
«Музыкальная литература».

Л. Ю. Акимова
Музыкальная литература

Дидактические материалы. Вып. 1–4

С. Е. Ленский
Музыкальная азбука от А до Я

«Звучащая» азбука дополнена приложением – двумя аудиокассетами.

Все эти книги и аудиокассеты вы можете заказать почтой по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. П. Морозова, д.5, а/я «Аудио-Клуб».

125124, Москва, а/я 62.
Тел.: (095) 933-70-70.

Мелкооптовый склад:
Москва, 1-я ул. Ямского поля, 28 (левое крыло).
Тел.: (095) 257-34-75.

Отдел оптовых продаж:
Все города России, СНГ: (095) 933-70-73;
Москва и Московская область: (095) 933-70-75.

Лариса Юрьевна Акимова
Музыкальная литература

Дидактические материалы
Выпуск 3

Ответственный редактор *Н. Ф. Рубанова*
Художник *С. И. Филиппова*
Корректор *О. Ю. Михайлова*

*Издание подготовлено
в компьютерном центре издательства «РОСМЭН».*

Лиц. изд. ИД № 04933 от 30.05.01.

Подписано к печати 06.06.02.
Формат 60x901/8. Бум. офс. №1. Гарнитура TextBookC.
Усл. печ. л. 14. Тираж 7000 экз.
Заказ № 1304. С — 516.

ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС».
125124, Москва, а/я 62.
Тел.: (095) 933-70-70.

*Наши клиенты и оптовые покупатели могут оформить заказ,
получить опережающую информацию о планах выхода изданий
и перспективных проектах в Интернете
по адресу: www.rosman.ru*

Вниманию москвичей!
НОВАЯ СЕТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ
«ЧИТАЙ-ГОРОД»
Лучшие книги для всей семьи!
Детская, художественная, учебная, деловая, справочная,
научно-популярная, иностранная литература!
Канцтовары, аудио-, видеокассеты, открытки!
ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ:
• ул. Новослободская, д.21 (книжный салон), тел.933-70-77;
• ул. Старокачаловская, д.3, корп.2, тел.711-01-72;
• ул. Профсоюзная, д.43, корп.2 тел.332-80-00;
• ул. Профсоюзная, д.124, тел.338-88-89;
• Чонгарский б-р, д.5, корп.1, тел.110-47-04;
• Севастопольский пр-т, д.15, корп.1, тел.123-52-61;
• ул. Кировоградская, д.9, корп.2, тел.315-48-47;
• ул. Люсиновская, д.48-50, стр. 10, тел.236-13-42.

МЕЛКООПТОВЫЙ СКЛАД:
Москва, 1-я ул. Ямского поля, 28 (левое крыло).
Тел.: (095) 257-34-75.

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:
все города России, СНГ: (095) 933-70-73;
Москва и Московская область: (095) 933-70-75.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ФГУП Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Россия, 170040, Тверь, пр.50-летия Октября, 46.

Акимова Л. Ю.

A39 Музыкальная литература: Дидактические материалы, выпуск 3. — М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002. — 111 с.

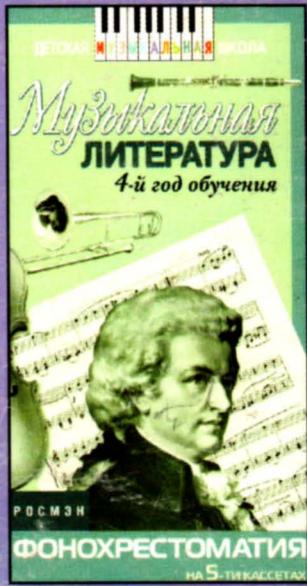
Книга предназначена для учащихся детских музыкальных школ и для педагогов, ведущих курс «Музыкальная литература». Работа с учебным пособием облегчает учащимся выполнение домашних заданий и дает возможность лучше усвоить материалы уроков и самостоятельно неоднократно прослушивать музыкальные произведения, записанные на прилагаемых аудиокассетах.

Комплект дополняют аудиокассеты, фонокрепстоматия, в которую вошел весь материал, предлагаемый к изучению в курсе «Музыкальная литература».

Пособия Л. Ю. Акимовой –
это сборники дидактических
материалов по курсу
«Музыкальная литература».

Тесты, викторины, кроссворды,
творческие задания, игры –
это та основа, которая
позволит учащимся легко
усваивать материал, а педагогам –
проводить интересные,
запоминающиеся занятия.

РУБ 215
10068

Комплект дополняют аудиокассеты,
фонохрестоматия, в которую вошел весь
материал, предлагаемый к изучению
в курсе «Музыкальная литература.»

ISBN 5-353-00516-3

9 785353 005162