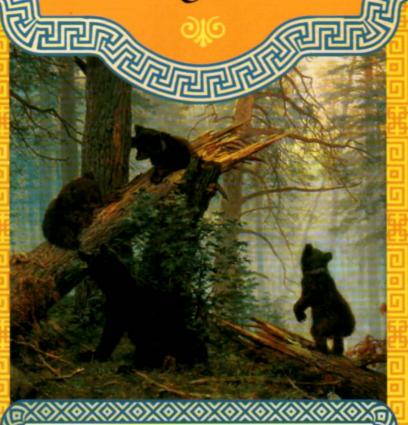
Дарья Романец

ROPE

Образы животных в тузыке

Популярная музыкальная литература для ДМШ

ДАРЬЯ РОМАНЕЦ

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В МУЗЫКЕ

Популярная музыкальная литература ∂ля ДМШ

> Ростов-на-Дону «Феникс» 2015

УДК 786 ББК 85.954.2 КТК 861 Р 69

Романец, Дарья

Р 69 Образы животных в музыке: популярная музыкальная литература для ДМШ / Дарья Романец. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 36 с. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-23815-8

Учебное пособие является своеобразным путеводителем по галерее прекрасных музыкальных образов композиторов-классиков и современных авторов.

Книга Дарьи Романец предназначена для детской аудитории: учащихся ДМШ и других детей; а также для вэрослых — учителей музыкальных и общеобразовательных школ; родителей, желающих открыть для своих детей мир классической музыки, и для многочисленных ценителей музыкального искусства. Эта книга может стать прекрасным подарком любому юному музыканту.

Цель данного пособия — пробудить интерес ребёнка к классической музыке, привить чувство прекрасного, умение слышать, понимать и ценить произведения искусств; а также способствовать воспитанию грамотного слушателя и развитию эстетического музыкального вкуса.

Автор знакомит читателя с композиторами различных стран, сочиняющих музыку для детей и для взрослых. В доступной форме рассказывает юным читателям о связях между различными видами искусства: литературой, живописью, музыкой, а также анализирует музыкальные произведения (в пределах детского понимания).

Изложение материала подкреплено иллюстрациями, стихотворениями, нотными фрагментами произведений.

УДК 786 ББК 85.954.2

животные в жизни человека

Природа подарила нам около двух миллионов видов животных. Трудно представить себе океан без морских обитателей, а лес — без насекомых, птиц и диких зверей. Четвероногие и пернатые жители леса привлекают нас красотой, силой, величием и волей к жизни. Не меньший интерес представляют мелкие грызуны и насекомые — бабочки и жуки, стрекозы и кузнечики. С одними мы видимся в повседневной жизни, других же — не встречаем никогда.

Чтобы полюбоваться дикими зверями в естественной обстановке, тысячи людей с разных концов света посещают места, в которых созданы благоприятные условия для существования фауны. Таковыми являются заповедники, заказники, национальные парки. Их территории с уникальными ландшафтами и удивительными обитателями находятся под охраной государства и закона.

Домашние животные живут рядом с человеком. Одна их часть приносит нам материальную пользу, другая же — доставляет удовольствие. Домашние питомцы становятся нашими друзьями и членами семьи, которых любят и балуют. С их появлением смягчаются человеческие души, согреваются сердца, жизнь становится богаче, красивее и теплее. Благодаря им мы отвлекаемся от повседневных забот и переживаний, становимся добрее, терпеливее, милосерднее.

Бескорыстно, верно и преданно служа, четвероногие друзья испытывают к нам привязанность и благодарность. И любят они нас такими, какие мы есть: бедными и богатыми, молодыми и старыми, красивыми и безобразными, здоровыми и больными.

Взаимоотношения человека и наших братьев меньших ярко отражены в фольклоре, правдиво и выразительно описаны в литературе. О верности и преданности животных-помощников, животных-друзей сложены стихи и песни. Главными героями художников-анималистов также являются представители фауны. Посвятив своё творчество изображению животных, мастера

кисти передают их внешние особенности, динамичность поз, повадки, черты характера, среду обитания.

Композиторы-классики и современные композиторы не раз обращали свой взор на животных. Музыкальными красками они создавали яркие портретные зарисовки, передающие голоса птиц, особенности поведения зверей и рыб. Средствами музыкальной выразительности, интонационными особенностями авторы раскрывают и подчёркивают характер каждого персонажа, как бы оживающего в музыке. Вместе с тем они передают своё отношение к ним, свои эмоции.

композиторы о животных

С. ПРОКОФЬЕВ «ШЕСТВИЕ КУЗНЕЧИКОВ из цикла «ДЕТСКАЯ МУЗЫКА»

СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ (1891—1953) — великий композитор, пианист и дирижёр советского периода. Всё многогранное творчество С. Прокофьева отличается энергией, оптимизмом и жизнелюбием. В богатейшем наследии композитора 7 балетов (среди них «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Сказ о каменном цветке»), 8 опер, 7 симфоний, музыкальная сказка «Гадкий утёнок», симфо

ническая сказка «Петя и волк», песни для детей и многие другие произведения.

В перерывах работы над балетом «Ромео и Джульетта» композитор создал цикл из 12 лёгких пьес для фортепиано, объединённых названием «Детская музыка». Чудесные миниатюры цикла, имеющие программные заголовки, разнообразны по сюжету и характеру.

Кузнечики — забавные длинноусые существа на длинных, удивительно изогнутых ножках. Известно, что эти ножки являются музыкальными инструментами стрекочущих попрыгунчиков. Словно смычком по скрипке, водит кузнечик ножкой по крылышку, издавая звонкие и мелодичные звуки. Эти волшебные ночные песни, серенады с вибрирующими трелями, посвящены представительницам прекрасного пола.

«Шествие кузнечиков» — одна из пьес сборника «Детская музыка». В ней композитор рисует сказочную процессию беспечных крылатых созданий. Вся трёхчастная миниатюра — это маленькое скерцо, живая и весёлая шутка, с чертами маршевости и энергичными фанфарными интонациями. В средней части быстрый марш переходит в стремительное шествие. Короткие и острые звуки, скачки в мелодии и «прыгающие» терцовые созвучия помогают нам представить музыкальный образ, выражающий творческую фантазию и богатое воображение автора.

С. МАЙКАПАР «МОТЫЛЁК» из цикла «БИРЮЛЬКИ»

САМУИЛ МАЙКАПАР (1867—1938) — композитор, педагог и пианист. В истории фортепианной музыки известен как автор популярных пьес для детей и юношества. Особую популярность завоевал цикл миниатюр «Бирюльки». Всем детским пьесам С. Майкапара свойственны программность, образность и сюжеты, близкие для детского понима-

ния. Среди миниатюр «Бирюлек» — музыкальные портреты («Пастушок», «Сиротка», «Маленький командир»); картины природы («Весною», Осенью», «Облака плывут»); сказочные картинки («Сказочка», «Семимильные сапоги»); танцы («Менуэт», «Полька», «Вальс», «Гавот») и др.

Мотылёк — небольшая и невзрачная легкокрылая бабочка, которая с потоками тёплого воздуха от нагретой за день земли взлетает вверх.

Фортепианная миниатюра С. Майкапара «Мотылёк» — это простая пьеска, в которой композитор музыкальными средствами создаёт образ маленького хрупкого создания, в ясный солнечный день летающего в воздухе и путешествующего с одного растения на другое.

Мотыльку не очень весело — ведь жизнь его так коротка. Надо пользоваться моментом и порхать, порхать, чтобы поднять себе настроение. Внимательно слушая пьесу, слушатель обратит своё внимание на элементы музыкального языка, используемые автором, — быстрый темп, высокий регистр, внезапные замедления в движении. Взлетающие и ниспадающие мотивы из четырёх шестнадцатых нот — словно порхание маленькой бабочки, трепет её бархатных крылышек. Музыка этой прекрасной пьески тихая, нежная, очень лёгкая и прозрачная.

А. ХАЧАТУРЯН «БАРСИК НА КАЧЕЛЯХ»

АРАМ ХАЧАТУРЯН (1903—1978) — известный армянский композитор советского периода, дирижёр, педагог, прекрасный мастер оркестровых красок. В его творчестве представлены произведения различных жанров — балетов, симфонических и инструментальных сочинений, музыки к спектаклям, кинофильмам и др.

Среди произведений, посвящённых детям, — две тетради ярких и выразительных пьес для фортепиано под названием «Детский альбом». Они несут в себе характерные черты и тембровые эффекты восточной инструментальной музыки. Написанный композитором для своих детей и племянницы, «Детский альбом» отображает их игры, шалости, характеры, впечатления

об окружающем мире. Всё это проявилось в красноречивых программных названиях: «Две смешные тётеньки поссорились», «Сегодня запрещено гулять», «Барсик на качелях» и др.

Котёнок — это красивое, нежное, весёлое и преданное человеку создание. Так и хочется с ним поиграть. Всегда в семье он ста-

новится всеобщим любимцем, милым и близким, ласково мурчащим другом. Зачастую его судьба зависит от нашей заботы, привязанности, терпимости и великодушия.

В небольшой пьеске «Барсик на качелях» А. Хачатурян показывает, как дети шалят, играя с котёнком. Они раскачивают
качели с несчастным Барсиком, но тому не до веселья, и удовольствия это не приносит. Малышу страшно, он испуган и жалобно мяукает (интонация плача — нисходящий мотив из трёх
звуков на пиано, пунктирный ритм и минорный лад). Качели
продолжают раскачиваться всё быстрее, и только после отчаянного крика котика (форте и резкие, напряжённые диссонансы)
шалуны останавливают их. Размер 6/8 и быстрый темп помогают создать в музыке впечатление раскачивания.

А. ЖИЛИНСКИЙ «МЫШКИ»

АРВИД ЖИЛИНСКИЙ (1905—1993) — латышский композитор, работавший в различных жанрах музыки. Среди произведений для детей — фортепианные миниатюры («Снежинки», «Марш зайчат», «Мышки»), полюбившиеся детям и ставшие неотъемлемой частью школьного репертуара.

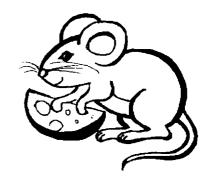

А. Жилинский в пьеске «Мышки» разворачивает перед нами живописную картинку, опираясь на живой образ реального животного мира. Программное заглавие направляет нашу богатую фантазию и воображение на понимание авторского замысла.

Музыка миниатюры очень метко иллюстрирует мышиную возню: шелест, шорох, шуршание, треск. Нам слышатся забавный писк, беготня, лёгкий топот крохотных лапок в полутёмном подполе. Неуловимые, юркие любительницы сыра и злаков (мышки — хорошие, запасливые хозяйки) со смешными мордочками и тоненькими хвостиками, бегают необычайно быстро. В зависимости от ситуации они могут быть смелыми или осторожными, боязливыми, пугливыми.

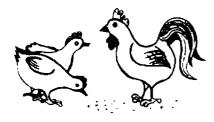
Создавая образ серых мышек, композитор употребляет острые секундовые интонации с форшлагами (писк), на фоне чётких коротких созвучий, которыми автор скрепляет, объединяет элементы развития верхнего голоса. Мелодия движет-

ся то «робко, перебежками» на «пиано», то вдруг «бежит» (гаммообразное движение шестнадцатыми нотами полторы октавы) на меццо-форте. В конце пьесы мы слышим, как смешно, словно издали, доносится четырёхкратный мышиный писк (форшлаги из трёх нот в четвёртой октаве, пианиссимо).

«ПЕТУШИНАЯ ПОЛЬКА»

Полька — это старинный чешский народный танец. Со временем (в XIX веке) он превратился в бальный. В то время уметь танцевать польку должны были все знатные девушки.

Характерным движением польки был шаг (переступание) с лёгким, воздушным подскоком и поворотом. Начинала танец одна пара, затем его подхватывала вторая, третья, и наконец танцевали все, двигаясь по кругу. Полька прижилась во многих

странах. Там она видоизменялась и приобретала национальные черты, свойственные данным народам — стала зажигательной (у молдаван) или сдержанной (у прибалтийцев). Но всегда этот танец оставался простым, подвижным, заводным и захватывающим.

Под польку удобно считать на два (раз-два, раз-два), поэтому её музыкальный размер — 2/4. Заслышав весёлые и жизнерадостные звуки, никто не может устоять на месте, танцевать польку — это весело.

«Петушиная полька» — это шуточный латышский народный танец. Популярен он в обработке эстонского композитора Г. Подэльского. Вся пьеса сочетает в себе подвижность и энергию мужского танца и кокетливость, грациозность — женского. Для первой и третьей частей характерны острые секундовые созвучия с форшлагами, большие скачки в мелодии с акцентами на верхней ноте (петушиное кукареканье). Простейший чёткий ритмичный бас и громкая динамика придают музыке бойкость, задор.

Средняя часть тихая, изящная, игривая и более сдержанная.

ЛИНДА НИАМАТ «ПАВЛИН»

ЛИНДА НИАМАТ — современный французский композитор. Её прекрасные фортепианные пьески «Павлин» и «Пингвины» рассказывают об удивительных животных нашего прекрасного мира.

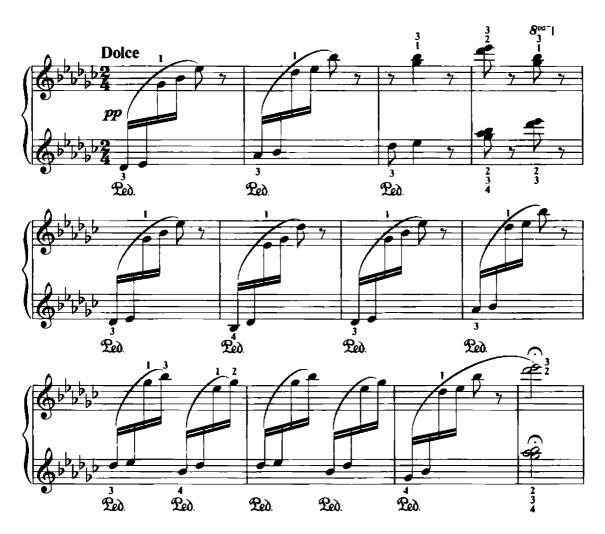
Приходилось ли вам видеть павлина? Во все времена его считали одной из самых красивых птиц, символизирующих величие, гордость, славу и бессмертие.

Наряд павлина вряд ли оставит кого-нибудь равнодушным. Эта чудо-птица любит демонстрировать своё пышное убранство. У неё всё великолепно: сине-зелёное оперение, венчик из перьев на изящной головке, длинная шея, гордая и важная походка.

Словно роскошный веер, павлин распускает свой восхитительный узорчатый хвост. Его длинные перья (в пять раз длиннее тела) украшены яркими блестящими пятнами, похожими на глаза. Они переливаются в лучах солнца и в зависимости от освещения приобретают окраску от красного, золотистого цвета до тёмно-синего, тёмно-зелёного, фиолетового.

Как многие произведения для детей, пьеска Линды Ниамат программна. Словно в акварельной зарисовке композитор воссоздаёт чудо природы — павлина, во всей его красе. Для этого автор использует только чёрные клавиши фортепиано в скри-

пичном ключе. Арпеджированные гармонии на связывающей педали переливаются всеми цветами радуги, как краски на хвосте павлина. Тихая динамика, прозрачная фактура, отклонения от темпа (агогика) создают ощущение игры цвета, солнечных бликов. А светлые, нежные, воздушно-лёгкие звуки, похожие на переливы арфы, напоминают фантастично-поэтические образы восточных сказок.

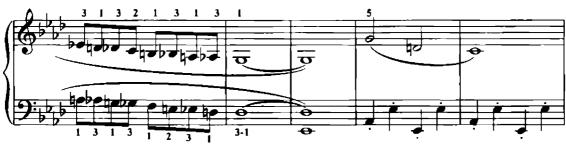
«ПИНГВИНЫ»

Пингвин — птица, которая умеет плавать, но не умеет летать. Половину своей жизни она проводит в океане, очень ловко и быстро плавая, а другую — на суше. Ходят эти птицы стоя, комично переваливаясь с боку на бок. Передвигаясь по льду, они, лёжа на животе, быстро съезжают с горок.

«Пингвин» Линды Ниамат — это небольшая, но интересная музыкальная зарисовка из жизни животных. Забавная и неуклюжая походка пингвинов передана в главной теме пьесы. Звучит она на фоне равномерно пульсирующего баса с однообразными гармониями (тоника-доминанта).

Между её проведениями слышны хроматические гаммообразные эпизоды (птицы ныряют в воду или съезжают с ледяных горок).

ЖЕРАР МЕНЬЮР «МЕЛАНХОЛИЧЕСКАЯ РЫБКА»

ЖЕРАР МЕНЬЮР (1958) — современный французский композитор. Среди его произведений много несложных пьес, посвящённых юным пианистам. Каждая из них — это музыкальная картинка, воссоздающая какой-то образ или рисующая сценку из детской жизни («Вальс для бабушки», «Испанский танец», «Меланхолическая рыбка», «Колыбельная для маленького Мишки» и др.).

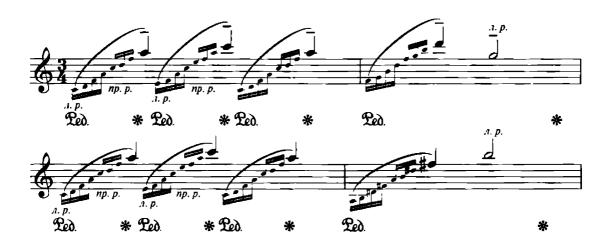
«Меланхолическая рыбка» — прелестная фортепианная миниатюра, в которой композитор сочетает лирическое, сентиментальное настроение (1-я и 3-я части) с ярким и живописным эпизодом, рисующим водную стихию.

Начинается пьеса спокойно и неторопливо. Её выразительная мелодия, полная мягкости и теплоты, передаёт настроение, вызванное любованием играющей в воде рыбкой. Некая замедленность движения, стремление к широте сообщает музыке певучесть, мечтательность.

Причудливые изгибы мелодической линии, её нисходящие скачки с последующим восходящим заполнением, лёгкая прозрачная фактура создают ощущение грациозного движения, игры. Учитывая допускающуюся свободу творческого восприятия (каждый слышит музыку по-своему), можно найти здесь не только настроение, но и образ самой рыбки (вот она изящно изгибает спинку, медленно виляет хвостом).

В средней части пьесы присутствуют красочные эффекты— звукоизобразительные элементы. Они воспроизводят всплески воды и связаны со звуковой характеристикой персонажа. Гармоническая красочность и нежное переливчатое звучание неразрешённых арпеджированных септаккордов придают музыке лёгкость, прозрачность и светлые тона.

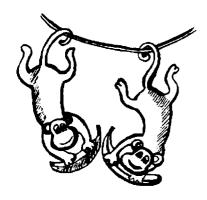
Б. БЕРЛИН «ОБЕЗЬЯНКИ НА ДЕРЕВЬЯХ»

БОРИС БЕРЛИН (1906—1995) — выдающийся русский пианист и композитор, известный педагог. С большой любовью композитор писал музыку для детей. В репертуаре маленьких исполнителей множество пьес Б. Берлина. Есть и такие, в которых композитор знакомит нас с интересными животными, которых так любят дети: «Пони Звёздочка», «Спящий

котёнок», «Моя овечка», «Марширующие поросята», «Обезьянки на деревьях», «Весёлый щенок», «Колыбельная для кролика».

Обезьянки — удивительные и прекрасные существа, похожие на людей. Эти неугомонные создания — одни из самых подвижных и забавных животных. Наблюдать за ними можно часами. Ловкие, неутомимые и любопытные, они отличаются озорством — скачут, кувыркаются, догоняют друг друга. Обезьянки резвы и проказливы. Забавляясь и весело проводя время, они быстро лазают по деревьям, ловко прыгают с ветки на ветку, балансируя хвостом, щёлкают орехи, срывают бананы. Ведут себя эти интересные и смышлёные животные забавно что-то рассматривают, чистят, передразнивают друг друга, хватают, откусывают или бросают.

Пьеса «Обезьяны на деревьях» Б. Берлина отличается яркой образностью и изобразительностью. Эта привлекательная сценка буквально оживает с первых же тактов. В ней композитор отражает черты характера и особенности поведения маленьких обезьянок-акробатов — беззаботность, игривость. Лёгкая и подвижная мелодия основана на

задорных фигурациях из шестнадцатых и квартовых скачках. Ряд звукоизобразительных средств (частая смена размера и

регистра, чередование громкости звучания и штрихов, однообразный моторный ритм) создаёт впечатление безостановочного движения, прыжков и качания на ветках дерева.

Внезапно (в средней части) бойкое движение прекращается — животные спустились на землю. И снова (в третьей части) жизнерадостно звучит энергичная и бодрая тема проворных и смешных обезьянок.

М. СТЕПАНЕНКО «БЕГЕМОТ»

МИХАИЛ СТЕПАНЕНКО (1942) — современный украинский композитор, автор симфонической, хоровой, вокальной, инструментальной музыки. Среди фортепианных произведений композитора сборник «Детский альбом», включающий маленькую сюйту «Про зверей». Ряд прекрасных образных зарисовок различных диких животных нашли своё отражение в её пьесах: «Бегемот»,

«Дельфин», «Черепаха», «Белочка», «Лисица», «Обезьянки».

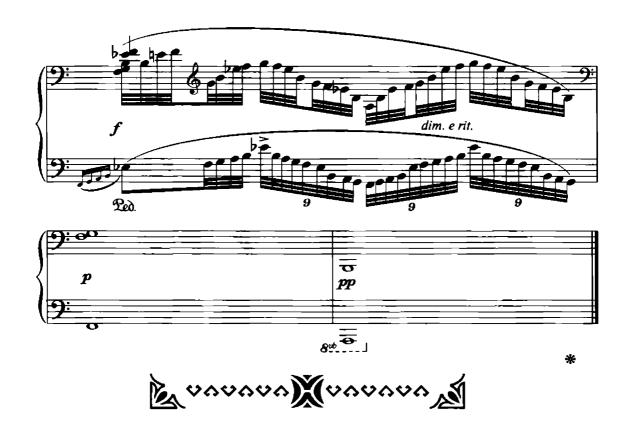
В пьесе «Бегемот» нам предстоит удивительная встреча с одним из крупнейших наземных животных, обитающих в Африке. Это небольшая колоритная зарисовка, которая изображает самое опасное существо тех мест, отличающееся агрессивным поведением.

Вот портрет этого «красавца»: массивное бочкообразное туловище на коротких толстых ногах, маленькие глазки и ушки, почти касающееся земли брюхо. При весе до четырёх с половиной тонн он способен развивать высокую скорость (до 30 км/ч). Большую часть жизни бегемот проводит в воде, выходя на сушу только для принятия пищи.

Таким и нарисовал нам это животное композитор М. Степаненко. Вся пьеска написана в низком регистре, очень медленном темпе. Тяжёлые октавы и аккорды-кластеры (аккор-

ды нетерцовой структуры, дающие образование шума), резкие перепады динамики, фермата (задержка звучания) передают неспешное передвижение пасущегося на берегу обитателя саванн. Пассажи тридцать вторыми нотами — это разлетевшиеся во все стороны брызги воды после шумного погружения бегемота в реку. В двух последних тактах — животное тихо затаилось на дне водоёма.

«ДЕЛЬФИН»

Дельфины — одни из самых загадочных животных нашей чудесной планеты. Нельзя не прийти в восторг, видя, как они плавают, выпрыгивают из воды на удивительную высоту и разбрасывают веером брызги.

Этих морских обитателей относят к числу самых разумных животных. Они отличаются любознательностью, сообразительностью и доброжелательным отношением к людям. Проводя много времени в игре и общении друг с другом, они собирают-

ся в стайки. Развлекаясь, дельфины часами забавляются любимой игрушкой — морскими водорослями, или же с необычайно высокой скоростью следуют за кораблями. При этом они резвятся и с лёгкостью

рассекают волны спинными плавниками. Дельфины — это воплощение товарищества, дружелюбия и доброты.

Необыкновенно красивая и красочная пьеса М. Степаненко наполняет слушателя чувством восхищения. В ней композитор прекрасно передаёт особенности поведения весёлых и жизнерадостных морских животных. Он изображает и реальную живописную картину водной среды, её жизнь и движение. Слушая музыку, мы явно видим морскую стихию, слышим тихий шум волн, представляем выныривающего из изумрудных глубин дельфина.

Красивые арпеджированные гармонии по звукам септаккордов (очень мелкими длительностями), словно раскачиваясь, то поднимаются вверх, то опускаются вниз. Основная тема появляется со второго такта в верхнем регистре. Тихая динамика, умеренный сдержанный темп придают музыке ощущение умиротворения, созерцания, благодати.

Ю. КОЗУЛИН «ОСЛИК»

ЮРИЙ КОЗУЛИН — современный русский композитор и педагог. Написал много музыкальных произведений для взрослых и детей, в которых тесно переплетаются академические традиции и джаз. Сочинения Ю. Козулина наполнены ритмами и интонациями современной эстрадной музыки. Вся детская музыка композитора жизнерадостная и добрая. Её с удовольствием слушают и исполня-

ют юные музыканты.

«Ослик» — джазовая пьеса, в которой название и образность говорят сами за себя. Слушая её весёлую музыку, легко представить себе маленькое длинноухое животное с тонкими ножками, небольшой гривой и кисточкой на хвосте.

Ослик очень работящий (может работать по 10 часов в сутки), вынослив и неприхотлив. Вместе с тем он дружелюбен, добр и ласков. Дети с наслаждением катаются на четвероногом друге верхом. Терпеливый ослик любит их — не скинет, не укусит, не лягнёт.

Композитор создал в музыке легкоузнаваемый образ, имитируя характерные для этого животного звуки. На протяжении всей пьесы чувствуется постоянная метрическая пульсация. В крайних частях трёхчастной пьесы звучит мерный, чёткий и уверенный бас с однообразным ритмом (восьмая и две шестнадцатые). Он передаёт походку ослика и цокот копыт.

На его фоне звучит лёгкая и беззаботная мелодия, подчёркнутая синкопированным ритмом. Простейшие гармонии (тоника-доминанта) сочетаются с диссонирующими созвучиями из двух, трёх сцепленных секунд. Нисходящие ходы мелодии на кварту подражают крику животного («и-аа»). Используя эти звукоподражательные приёмы, композитор рисует нам весёлую жанровую сценку из жизни ослика. В средней части мелодия опускается в более низкий регистр (левая рука) и звучит (на легато) напевно, мелодично, важно и торжественно — любимец детворы доволен своей жизнью.

В конце пьесы динамика постепенно становится ещё более тихой. Ослик удаляется. Издали слышится тихий цокот маленьких копыт и прощальный крик.

В. КЛИМАШЕВСКИЙ «МУДРАЯ ЧЕРЕПАХА»

ВИКТОР КЛИМАШЕВСКИЙ — современный русский джазовый музыкант и композитор. Известность получили его пьесы: «Арабеска», «Эскиз», «Натюрморт с трубой», «Витраж», «Акварель», «Макраме». Замечательный композитор создаёт музыкальные образы, которые близки, дороги и приятны детям. Юные музыканты с удовольствием играют миниатюры: «У медвежонка день рождения», «Весёлая мартышка», «Зайка-побегайка», «Мудрая черепаха», «Грустные глаза лани».

Считается, что черепахи — это символ долголетия и мудрости. Живут они в полной гармонии с природой — любят прогуляться, попастись на травке, поплавать в водоёме. В свободное от прогулок и еды время неповоротливые

и медлительные рептилии греются под лучами солнца.

В пьесе «Мудрая черепаха» автор не показывает нам внешние приметы этого животного и не создаёт сюжетную линию. Нет в ней изобразительности и звукоподражания.

Композитор передаёт спокойное, светлое, безмятежное настроение, вызванное впечатлением, созерцанием живого мира природы во всём её очаровании. Музыка пьесы необычайно красива и выразительна. Спокойная, вольного дыхания мелодия, свободный ритм, неторопливый темп, трёхдольный вальсовый размер придают ей плавность, лёгкость и танцевальность. Особое наслаждение приносят гармоническая красочность и мягкое погружение в аккорды.

В конце фортепианной миниатюры темп замедляется, динамика постепенно затихает. Что это? Возможно, лёгкая задумчивость, а может, приятные воспоминания?

Заканчивается пьеска неустойчивым созвучием, акварельным аккордовым пятном (характерным для джазовой музыки), постепенно растворяющимся в тишине.

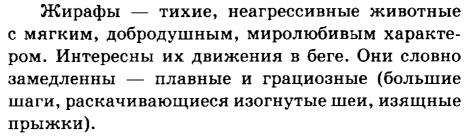

Ю. ШИНКАРЕНКО «МЕЧТАЮЩАЯ ЖИРАФА» из сюиты «ПУТЕШЕСТВИЕ В АФРИКУ»

ЮРИЙ ШИНКАРЕНКО (1957) — современный украинский композитор и педагог, автор песен и многих инструментальных произведений. Большой интерес и популярность среди преподавателей и детей приобрела фортепианная сюита для двух исполнителей «Путешествие в Африку». В неё вошли семь разнохарактерных музыкальных картинок, среди них «Слон», «Злой крокодил», «Мечтающая жирафа», «Зебра», «Змея».

Доводилось ли вам видеть жирафов, очаровательных созданий, обитающих только в бескрайних африканских саваннах? Будучи самыми высокими животными нашей планеты, они обладают удивительно красивой формой тела (необычайно длинные ноги и шея, на голове — небольшие рожки с кисточками на концах и длинные узкие уши). Огромные чёрные глаза и густые длинные ресницы придают мордочкам жираф особую прелесть и обаяние. Шкура этих великанов очень нарядна, она раскрашена узорами из мелких и крупных коричневых пятен, разделённых крупной сеткой белых полос.

Трогательный, очаровательный образ задумчивой жирафы создал Ю. Шинкаренко в своей ансамблевой пьесе. В ритме прелестного вальса кружит полная лёгкости, изящества и нежности

мелодия. Она передаёт сентиментальное душевное состояние мечтающего чуда природы — жирафы. Яркую образность этой фортепианной миниатюры помогает создать её музыкальный язык: трёхдольный размер, простой неприхотливый аккомпанемент, тихая, неразвитая динамика, прозрачная фактура. Скачки в мелодии (свыше двух октав) рисуют внешний облик животного — высокий рост и длинную шею, великолепно приспособленную для ощипывания листьев с самых верхних ветвей высоких деревьев.

В начале и в конце пьесы, как вспомогательное средство, композитор использует нетрадиционные приёмы игры — лёгкие удары рукой по корпусу инструмента. Ими он передаёт реальные звуки — цокот копыт животного.

«ЗЕБРЫ» из сюиты «ПУТЕШЕСТВИЕ В АФРИКУ»

Радость и наслаждение доставляет человеку наблюдение за зебрами — дикими лошадками со странной и необычной окраской. Эти животные очень симпатичны. В них всё красиво: полосатая чёрно-белая шкура, обтягивающая мускулистое тело, сильные ноги с крепкими копытами, густая грива, крупные крепкие зубы.

По золотистым африканским равнинам, поросшим травой и кустарником, кочуют огромные стада диких лошадей. Когда скачут зебры — земля дрожит под их ногами, а конский топот слышен далеко в степи. Ритмично покачиваются полосатые бока и шеи животных, то несущихся с огромной скоростью, то, будто по команде, замедляющих бег и останавливающихся.

Возможно, такое движение свободных и вольных духом лошадей показывает нам Ю. Шинкаренко. При прослушивании этой весёлой жанровой пьесы ваша фантазия может подсказать и другой сюжет: залитая огнями арена цирка, а на манеже четвероногие артисты в нарядном убранстве. Красота их форм и гармоничность пропорций в сочетании с эффектными движениями приводит в восторг как взрослых, так и детей.

Музыка «Зебр» «зрелищная» — яркая, жизнерадостная, а временами и бравурная. В быстром темпе, моторной пружинистой ритмике (пунктир в сочетании с триолями), чётком, мерном движении баса композитор прекрасно передаёт энергичную скачку экзотических животных.

Автор удачно применяет ряд изобразительных приёмов: звуков с неопределённой высотой (топот копыт), глиссандо и пауз (неожиданное торможение на полном ходу и остановка), контрастов динамики (словно приближение и отдаление).

«ЗМЕЯ» из сюнты «ПУТЕЩЕСТВИЕ В АФРИКУ»

Змеи — красивые создания, способные постоять за себя. Они могут быть безобидными или очень злобными и коварными.

Заклинатели змей — одна из традиционных, удивительных и опасных профессий в странах Востока и Индии. В представлениях с участием факиров наибольшей популярностью пользуется кобра, считающаяся самым агрессивным пресмыкающимся семейства аспидов. Каждый факир должен обладать быстрой реакцией и зоркими глазами, чтобы не пострадать от ядовитой «артистки». На глазах у публики уличный заклинатель, играя на инструменте, похожем на флейту, выманивает из плетёной корзины с крышкой кобру. Та, принимая защитную позу, распускает свой капюшон, устрашающе шипит и начинает, как зрителю кажется, извиваться и плавно покачиваться в такт музыке.

Такую же сценку — маленький музыкальный спектакль, близкий к театральному жанру, показывает нам Ю. Шинкаренко в фортепианной пьесе «Змея». В музыке проявляются выдумка и богатая фантазия композитора. Уже в ремарках,

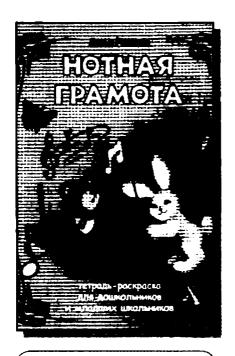
сопровождающих нотный материал, автор поясняет: «шипение голосом», «ритмично по корпусу» инструмента.

Шумовые эффекты, имитирующие специфическое шипение растревоженной змеи, и необычные сухие, чёткие ритмы ударных инструментов, в сочетании с завораживающей мелодией, придают музыке восточный колорит. Образную картинность создают эпизоды «выползания» кобры из корзины (гаммообразное движение, превращающееся в «застывший» аккордкластер из четырёх сцепленных секунд) и её извивания (причудливые хроматические изгибы мелодии шестнадцатыми длительностями).

Нотная грамота: тетрадь-раскраска для дошкольников и младших школьников

Музыкальные пальчиковые игры

торговый отдел

344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 150 Контактные телефоны

Ten.: (863) 261-89-50, 261-89-54, 261-89-55, 261-89-56, 261-89-57.

Факс: 261-89-58.

Начальник торгового отдела

Аникина Елена Николаевна (доб. 153), E-mail: torg153@aaanet.ru

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ **ПРОДАЖ** Менеджеры по продажам

Сиволобова Виктория Николаевна (доб. 151), e-mail: torg103@aaanet.ru Чермантеева Татьяна Степановна (доб. 155), e-mail: torg155@aaanet.ru Самсонова Александра Геннадьевна (доб. 110), e-mail: torg@aaanet.ru Белокопытова Алина Андреевна (доб. 154), e-mail: torg188@aaanet.ru Кротова Виктория Игоревна (доб. 160), e-mail: torg152@aaanet.ru

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Ерохин Александр Сергеевич

(доб. 123), тел. 8-903-433-88-09, e-mail: torg180@aaanet.ru

Яровая Марина Тарасовна (доб. 204), тел. 8-961-422-90-20,

e-mail: yarovaya@fenixrostov.ru

Ногин Сергей Сергеевич (доб. 181), тел. 8-909-428-00-13,

e-mail: nogin@fenixrostov.ru

Вы можете купить любую книгу издательства Феникс по самым низким ценам в интернет-магазине www.phoenixbooks.ru.

Оплата — денежный перевод или электронный платеж, доставка — почтой России или самовывоз из Ростова-на-Дону. Для некоторых книг доступен онлайн просмотр отдельных глав, разделов и содержания на страницах сайта www.phoenixbooks.ru. Тел. 8(928)622-87-04 • E-mail: myphoenixbooks@gmail.com Сайт: www.phoenixbooks.ru

344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 150 Тел.: (863) 261-89-50; www.phoenixrostov.ru

- Около 100 новых книг каждый месяц.
- ◆ Более 6000 наименований книжной продукции собственного производства.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:

 Оптовую и розничную торговлю книжной продукцией.

ГАРАНТИРУЕМ:

- Своевременную доставку книг в любую точку страны, ЗА СЧЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА ж/д контейнерами.
- ◆ МНОГОУРОВНЕВУЮ систему скидок.
- ◆ РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.
- ◆ Надежный ДОХОД от реализации книг нашего издательства.

торговый отдел

344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 150 **Контактные телефоны:**

Тел.: (863) 261-89-53, 261-89-54, 261-89-55 261-89-56, 261-89-57, факс. 261-89-58

Начальник Торгового отдела Аникина Елена Николаевна

Тел.: (863) 261-89-53, torg153@aaanet.ru

Учебное издание

Романец Дарья

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В МУЗЫКЕ

Популярная музыкальная литература для ДМШ

Ответственный редактор *Морозова О*. Технический редактор *Логвинова Г*. Дизайн обложки: *Сафиуллина М*.

Сдано в набор 24. 12. 2014 Подписано в печать 25. 12. 2014. Формат 84х108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 9229

000 «Феникс»

344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 150 Тел./факс: (863) 261-89-75, 261-89-50. Сайт издательства: www.phoenixrostov.ru Интернет-магазин: www.phoenixbook.ru

Качество печати соответствует качеству представленных заказчиком диапозитивов

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

содержание

произведения для прослушивания

- 1. С. Прокофьев. «Шествие кузнечиков» из цикла «Детская музыка».
- 2. С. Майкапар. «Мотылёк» из цикла «Бирюльки».
- 3. А. Хачатурян. «Барсик на качелях» из цикла «Детский альбом».
- 4. А. Жилинский. «Мышки».
- 5. Латышская народная полька «Петушиная полька».
- 6. Л. Ниамат. «Павлин».
- 7. Л. Ниамат. «Пингвины».
- 8. Ж. Меньюр. «Меланхолическая рыбка».
- 9. Б. Берлин. «Обезьянки на деревьях».
- 10. М. Степаненко. «Бегемот» из Маленькой сюиты «Про зверей».
- 11. М. Степаненко. «Дельфин» из Маленькой сюиты «Про зверей».
- 12. Ю. Козулин. «Ослик».
- 13. В. Климашевский. «Мудрая черепаха».
- 14.Ю. Шинкаренко. «Мечтающая жирафа» из сюиты «Путешествие в Африку».
- 15. Ю. Шинкаренко. «Зебры» из сюиты «Путешествие в Африку».
- 16. Ю. Шинкаренко. «Змея» из сюиты «Путешествие в Африку».

Учебное пособие является своеобразным путеводителем по галерее прекрасных музыкальных образов композиторов-классиков и современных авторов.

Книга Дарьи Романец предназначена для детской аудитории: учащихся ДМШ, ДШИ и других детей; а также для взрослых — учителей музыкальных и общеобразовательных школ; родителей, желающих открыть для своих детей мир классической музыки, и для многочисленных ценителей музыкального искусства. Эта книга может стать прекрасным подарком любому юному музыканту.

Цель данного пособия — пробудить интерес ребёнка к классической музыке, привить чувство прекрасного, умение слышать, понимать и ценить произведения искусств; а также способствовать воспитанию грамотного слушателя и развитию эстетического музыкального вкуса.

Автор знакомит читателя с композиторами различных стран, сочиняющих музыку для детей и для взрослых. В доступной форме книга рассказывает юным читателям о связях между различными видами искусства: литературой, живописью, музыкой, а также анализирует музыкальные произведения (в пределах детского понимания).

Изложение материала подкреплено иллюстрациями, стихотворениями, нотными фрагментами произведений.

