Дарья Романец

Сказка в музыке

Популярная музыкальная литература для ДМШ

ФЕНИКС

Серия «Учебные пособия для ДМШ»

ДАРЬЯ РОМАНЕЦ

СКАЗКА В МУЗЫКЕ

Популярная музыкальная литература для ДМШ

Ростов-на-Дону
«Феникс»
2015

УДК 786
ББК 85.954.2
КТК 861
Р 69

Романец, Дарья

Р 69 **Сказка в музыке : популярная музыкальная литература для ДМШ** / Дарья Романец. — Ростов н/Д : Феникс, 2015. — 40 с. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-23814-1

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 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 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

Учебное пособие

Романец Дарья

СКАЗКА В МУЗЫКЕ

Популярная музыкальная литература для ДМШ

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

Сдано в набор 23. 12. 2014
Подписано в печать 24. 12. 2014. Формат 84x108/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 2000 экз.
Заказ № 90

ООО «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

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

ISBN 978-5-222-23814-1

© Романец Д., 2015
© Оформление: ООО «Феникс», 2015

СКАЗКА

...Знаешь ли мои занятия?
До обеда пишу записки, обедаю поздно,
после обеда езжу верхом,
вечером слушаю сказки....
Что за прелесть эти сказки!
Каждая есть поэма.

Пушкин в письме к брату 1824 г.

Наши предки придумали тысячи сказок. Их знают и любят все. Сказки — это народные рассказы о невероятных, часто фантастических событиях, которые в реальной жизни произойти не могут.

Имена сочинителей этих мудрых и поучительных повествований неизвестны, их творцом является народ. Передаваясь путём пересказа из поколения в поколение, сказки испытывали много изменений и подвергались длительной шлифовке, поэтому дошли до нас в безукоризненной форме, превратившись в произведения искусства.

Часто создателями таких небылиц были их исполнители — многие безымянные рассказчики. Имена некоторых талантливых сказителей дошли и до наших дней. Это Арина Родионовна — няня А. С. Пушкина (её повествования были записаны и впоследствии переложены на стихи); ключница Пелагея (рассказавшая С. Аксакову «Аленький цветочек»); Авдотья Черепьева (с её слов Е. Авдеева записала сборник «Русские народные сказки для детей») и др.

В поэтическом народном творчестве отражена духовная культура народа, его образ жизни, национальные черты. Так, слушая старинные сказки, мы можем по реальным деталям многое узнать о жизни наших предков в далёкие времена — об их быте, обычаях, традициях.

В сказках живёт множество самых разных фантастических существ: Кощей Бессмертный, Жар-птица, Змей Горыныч, Кот Баюн. Можно встретить в них и человекоподобных персонажей, но с искажённым человеческим обликом: русалок —

прекрасных созданий с рыбьими хвостами, живущих в реках и озёрах; водяных, заманивающих девушек в подводное царство; Бабу Ягу — злобную и вредную старушку; домового — всеми уважаемого старичка с большой белой бородой и др.

Действующими лицами сказок являются и люди. В народных повествованиях происходит чёткое разделение персонажей на положительных и отрицательных. Положительные герои — это мудрые, честные, добрые, милосердные и великодушные люди, заслуживающие счастья, радости и богатства. А отрицательные — злые, жадные, ленивые и завистливые, которые получают по заслугам. В произведениях поэтического народного творчества всегда высмеивались трусость, обман, предательство и прославлялись верность, трудолюбие, ум, доблесть, стойкость.

Воплощая свою вечную и наивную мечту о правде и справедливости, народ симпатизирует своим героям: беднякам, сиротам, падчерицам. Эти персонажи обладают такими ценными достоинствами, как смекалка, трудолюбие, знание ремёсел. Поэтому они успешно борются (часто с помощью животных и явлений природы — солнца, ветра, мороза) со злом, коварством, колдовством и побеждают их. В противоборстве добра и зла обязательно любовь, свет и добро торжествуют над тьмой и ненавистью.

Образцы поэтического народного творчества бережно собирали и изучали многие литераторы. Одними из первых собирателей сказочного фольклора были французский писатель Ш. Перро, издавший сборник «Сказки матушки Гусыни»; А. Галлан, подготовивший издание арабских сказок «Тысяча и одна ночь»; немецкий писатель И. Музеус, составивший пятитомный сборник «Народные сказки немцев»; немецкие сказочники братья Гримм и др.

Большой вклад в собирание и популяризацию народных рассказов о необыкновенных событиях и приключениях внесли русские литераторы и фольклористы. Хорошо известны любителям и ценителям народного творчества А. Афанасьев (собиратель русских народных сказок, подготовивший сборник

«Русские детские сказки»), И. Сахаров (составивший сборник «Сказания русского народа»), Е. Авдеева (издательница «Русских народных сказок для детей»), П. Бажов (литературно обработал уральские сказы). В истории литературы сохранились имена И. Рудченко («Народные южнорусские сказки»), М. Драгоманова («Малороссийские предания и рассказы»).

Кроме фольклорных произведений, широко известны сказки, созданные писателями и поэтами. Умножая и развивая народные традиции, они сохраняют имя своего создателя и предназначены для чтения.

Сказка является богатейшим источником вдохновения не только для литераторов, но и художников. Её причудливый мир отражали в своих прекрасных работах известные русские живописцы: В. Васнецов («Алёнушка», «Иван Царевич на сером волке», «Ковёр-самолёт»,«Богатыри», «Витязь на распутье», «Гусляры», «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна), М. Врубель («Царевна-Лебедь», «Демон»), И. Репин («Садко»), И. Билибин, Ф. Васильев, В. Любарский, Е. Горохова (иллюстрации ко многим сказкам).

СКАЗКА И СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ В МУЗЫКЕ

Многие сказочные образы, созданные народной фантазией, получили воплощение в произведениях известных композиторов. Любовью слушателей пользуются сочинения Н. Римского-Корсакова (оперы«Сказка о царе Салтане», «Садко», «Кощей Бессмертный», «Золотой петушок») и П. Чайковского (балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»). Большую популярность получили работы И. Стравинского (балеты «Петрушка», «Жар-птица»), С. Прокофьева (балеты «Золушка», «Сказ о каменном цветке»), Э. Грига («Шествие гномов», «Танец эльфов», «Кобольд», «В пещере горного короля»), А. Лядова («Кикимора», «Баба Яга», «Волшебное озеро»). С некоторыми произведениями мы познакомимся в этой книге.

П. ЧАЙКОВСКИЙ «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ»

ПЁТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893) — великий русский композитор. Музыка Чайковского известна всему миру. Многие его музыкальные шедевры (балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»; оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама») до сих пор не сходят с театральных подмостков. Большую известность и популярность приобрели шесть симфоний Чайковского и фортепианные циклы — «Времена года» и «Детский альбом».

Сборник небольших фортепианных пьес под названием «Детский альбом» стал музыкальным спутником всех маленьких музыкантов. Композитор написал его в небольшом украинском селе Каменка, неподалёку от Киева, и посвятил своему шестилетнему племяннику Володе Давыдову. В цикле — 24 разнообразные по характеру и тематике пьесы, рассказывающие о жизни детей. В нём весёлые игры, детские мечты, музыкальные путешествия в далёкие страны и захватывающие дух фантастические рассказы. К числу последних можно отнести две миниатюры — «Нянина сказка» и «Баба Яга».

«НЯНИНА СКАЗКА»

Длинный, весело проведенный день близится к концу. Перед сном старенькая няня рассказывает детям увлекательную, завораживающую сказку. О чём она? Попробуйте пофантазировать и вообразить себе сюжет этой пьесы. Вы заметите, что зрительные представления у каждого слушателя будут свои.

Музыка «Няниной сказки» полна таинственности, загадочности. Её приглушённое звучание создаёт ощущение тревоги. Композитор создаёт фантастические образы и видения некоторой угловатостью и «колючестью» изложения, неожиданными стремительными взлётами мелодии, аккордовой фактурой.

Резкие перепады динамики, диссонансы (резкие, напряжённые созвучия), замысловатая расстановка акцентов, ритмическая причудливость – это те средства музыкального языка, которыми Чайковский рисует страшную сказку со счастливым концом.

Умеренно

p

cresc.

f

Не менее популярна оркестровая версия этой пьесы. Тембровые краски оркестра ещё больше подчёркивают атмосферу таинственности и затаённости.

«БАБА-ЯГА»

Всем известна злая старая колдунья Баба Яга. Её образ — один из самых популярных в русской сказке. Согласно древним поверьям, вредная старушка умеет колдовать.

Живёт она в глухом лесу, в маленькой сказочной избушке на курьих ножках, окружённой забором из человеческих костей. Хозяйка дремучего леса летает в ступе, погоняя её пестом, и заметает свой след метлой. Этот яркий, колоритный персонаж можно встретить под различными именами и в сказках народов Европы.

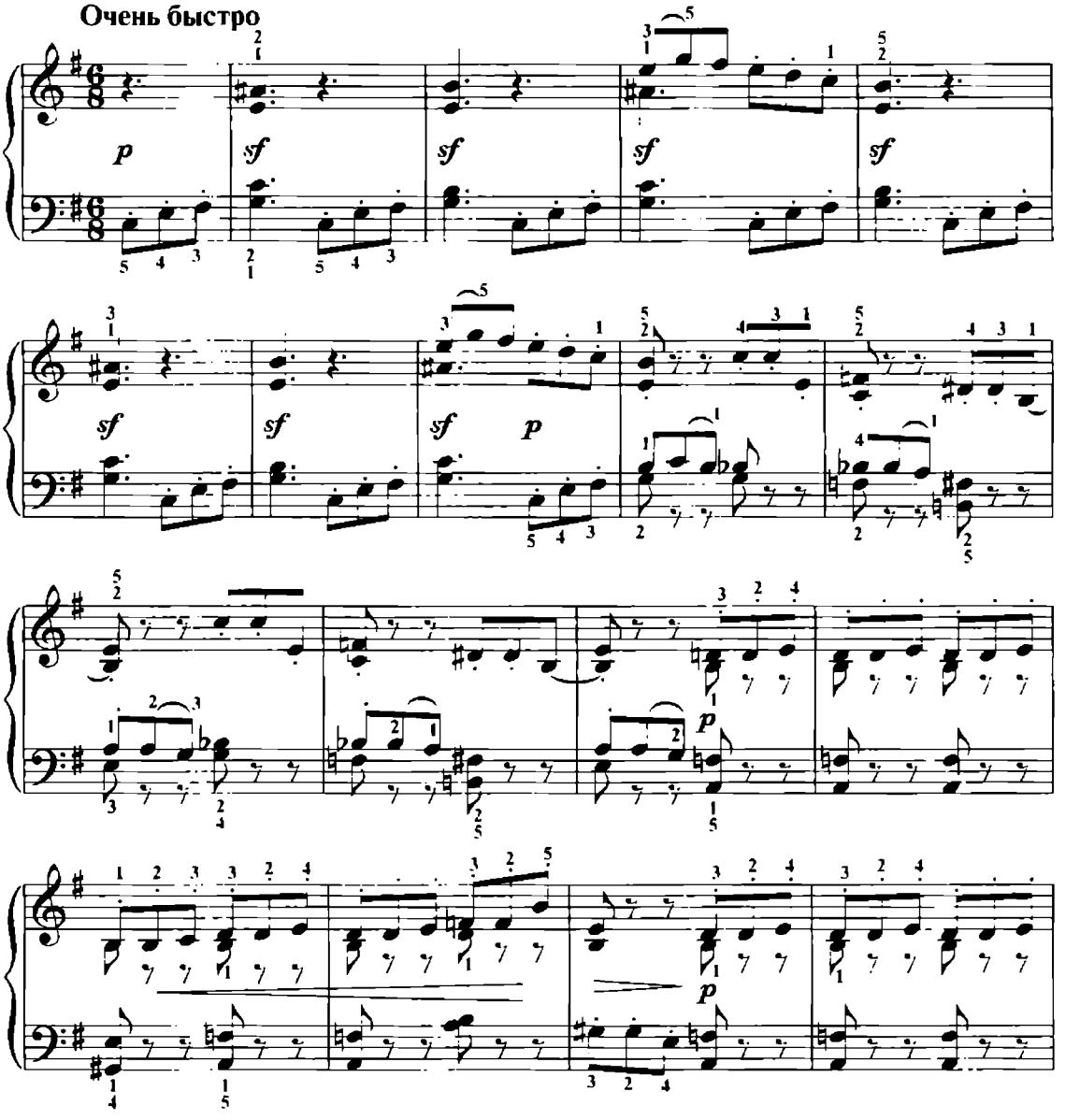
К образу Бабы Яги в своём творчестве часто обращались русские писатели и поэты, среди них А. Пушкин (сказочная поэма «Руслан и Людмила»), В. Жуковский («Сказка об Иване Царевиче и сером волке»), А. Толстой («Царевна-лягушка», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде», «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что») и др. Злая и опасная колдунья представлена и в работах прославленных художников: И. Билибина, В. Васнецова, А. Бенуа, Е. Поленовой.

В музыке её образ получил яркое воплощение в произведениях М. Мусоргского («Избушка на курьих ножках»), А. Лядова, А. Даргомыжского, П. Чайковского («Баба Яга»).

В пьесе «Баба Яга» (из «Детского альбома») Чайковский стремился создать фантастический образ пугающей старушки через страшный рассказ, через испуганное воображение ребёнка. Композитор «нарисовал» сказочный, стремительный полёт Бабы Яги в ступе с помелом, показал, как она злится, кричит и угрожает. Каждая музыкальная фраза заканчивается акцен-

тированным аккордом. Резкие, настойчивые аккорды, отрывистые звуки, резкая смена динамики и тритоны способствуют созданию «живописного» образа. Они помогают раскрыть художественный замысел композитора.

В процессе развития характер музыки меняется и приобретает ворчливый характер. Динамика меняется от «форте» к «пиано» и «пианиссимо», а потом и вовсе затихает. Баба Яга удаляется, а затем исчезает в вышине тёмного ночного неба.



М. МУСОРГСКИЙ «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ»

МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ МУСОРГСКИЙ (1839–1881) — один из крупнейших русских композиторов XIX века. Среди его произведений три оперы — «Борис Годунов», «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». В них Мусоргский создал целую галерею реалистических образов и характеров простых людей. Наряду с вокальными произведениями, его перу принадлежат оркестровые и фортепианные пьесы. Особой популярностью пользуется фортепианная сюита «Картинки с выставки».

Цикл фортепианных пьес под названием «Картинки с выставки» является одной из вершин мировой фортепианной музыки. Он возник как отклик Мусоргского на смерть своего друга — художника и архитектора В. Гартмана. Рисунки и акварели Гартмана стали лишь толчком для гениального творческого воплощения Мусоргского и превратились в ряд колоритных пьес.

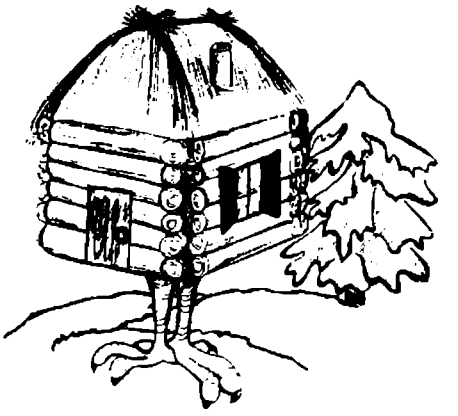
Чтобы объединить десять разнохарактерных пьес в одно художественное целое, композитор соединяет их связками — «прогулками». Благодаря им пьесы воспринимаются как единое цельное произведение, а не как разрозненные отдельные миниатюры. «Прогулки» — это образ самого Мусоргского. Он словно прогуливается по выставке, переходя от одной картины к другой.

О программности пьес говорят их названия: «Гном», «Старый замок», «Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов» и другие.

«ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ»

Композитор назвал пьесу «Избушка на курьих ножках», а в скобках добавил: «Баба Яга». Этот сказочный сюжет в русской музыке не новый, но у Мусоргского он раскрыт наиболее ярко

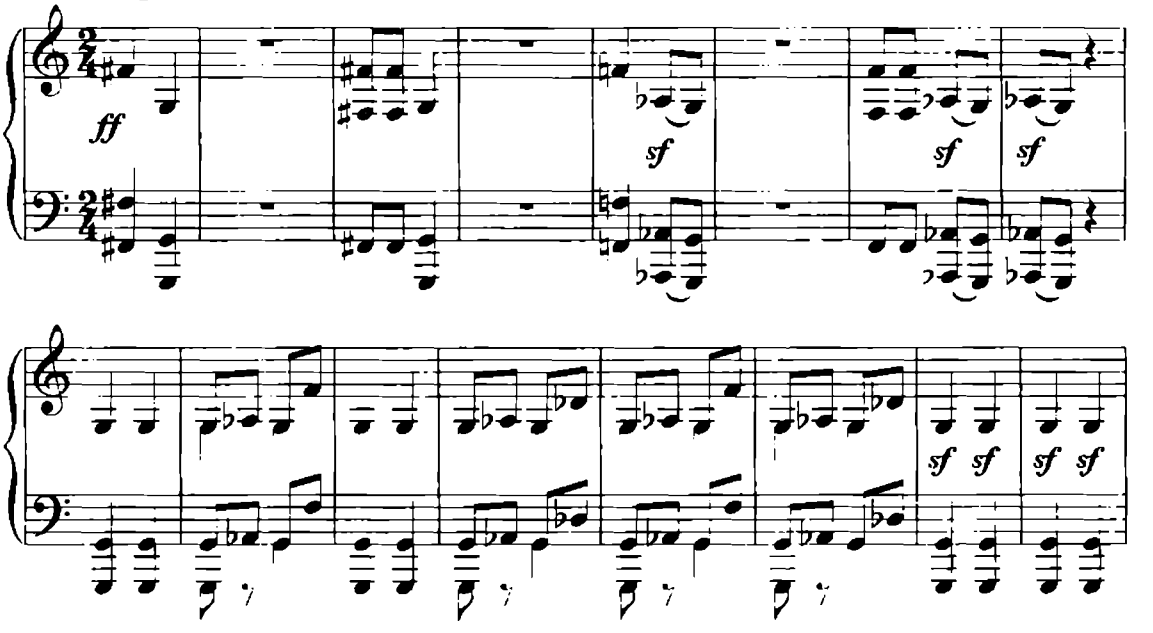
и красочно. Автор воплотил в музыке блестящий, фантастический образ, который раскрывается в динамике, в движении.



На создание пьесы композитора вдохновил рисунок Гартмана с изображением часов из бронзы в виде избушки Бабы Яги. Фантазия же композитора помогла ему создать фольклорную картину, целую сцену со стремительным полётом Бабы Яги, сказочным лесом и его таинственными звуками и шорохами.

В начале первой части звучат несколько резких, акцентированных аккордов, подражающих сильным, грозным ударам клюки Бабы Яги. Затем они ускоряются, имитируя разбег, и превращаются в жёсткий, гротескный марш, переходящий в дикую пляску.

Allegro con brio, feroce



Благодаря чеканному, активному ритму, паузам, насыщенной динамике создаётся яркий, эмоциональный образ Бабы Яги как властительницы лесного царства, с её страшным, стремительным, фантастическим полётом в ступе.

В средней части характер музыки меняется. Сумрачная, настороженная мелодия мрачного колорита, тусклая окраска звучания, напряжённость тритонов, тремоло в верхних голосах. В сочетании со сдержанным темпом и приглушённой звучностью они создают пугающую, тревожную, жутковатую атмосферу ночного леса, с его таинственными сказочными обитателями.

В заключительной части пьесы снова показан полёт Бабы Яги. Вот она удаляется, теряется в вышине ночного неба и исчезает.

Замечательная музыка этой пьесы использована в музыкальном оформлении мультфильма «Картинки с выставки» производства киностудии Союзмультфильм, 1984 г. Если у вас появится возможность посмотреть его, не пренебрегайте этим удачным случаем.

А. ЛЯДОВ «КИКИМОРА»

АНАТОЛИЙ ЛЯДОВ (1855–1914) — русский композитор, педагог и дирижёр. Им написаны симфонические «сказочные картинки» («Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро»); три тетради «Детских песен»; фортепианные циклы — «Бирюльки», «Арабески» и др.

Восточные славяне, наши предки, были язычниками. Они поклонялись силам природы и верили в различных духов. Отсюда и появились домовые, водяные, лешие, русалки, кикиморы.

Кикимора (Мокоша) — это женское божество. Как и Баба Яга, она воплощает в себе злое начало.

После принятия Русью христианства (в X веке) язычество отошло, но многие суеверия, сопровождающие его, сохранились. Поклоняться Мокоше перестали и начали называть её кикиморой, или шишиморой. Люди представляли Кикимору в виде маленькой, очень худенькой, быстрой, злой и мстительной женщины. Считалось, что живёт она возле людей невидимой, прячется по щелям, углам, сырым местам, водит дружбу с кудесниками, ведьмами, а также делает всякие мелкие пакости в доме — путает пряжу, беспокоит детей, выживает хозяина и т.д.

Александр Лядов сочинил такую яркую сказочную симфоническую картину, что, слушая её, видишь перед собой фантастическую, уродливую Кикимору, её неуклюжие движения и кривлянья, слышишь её писк и шипение. «Кикимора» А. Лядова — это программное оркестровое произведение в жанре миниатюры. Написано оно на сюжет народного поверья из славянской мифологии. В качестве программы послужила часть текста из «Сказаний русского народа» И. П. Сахарова. Этот поэтический текст помогает творческому воображению слушателя, настраивает его на авторское понимание музыки.

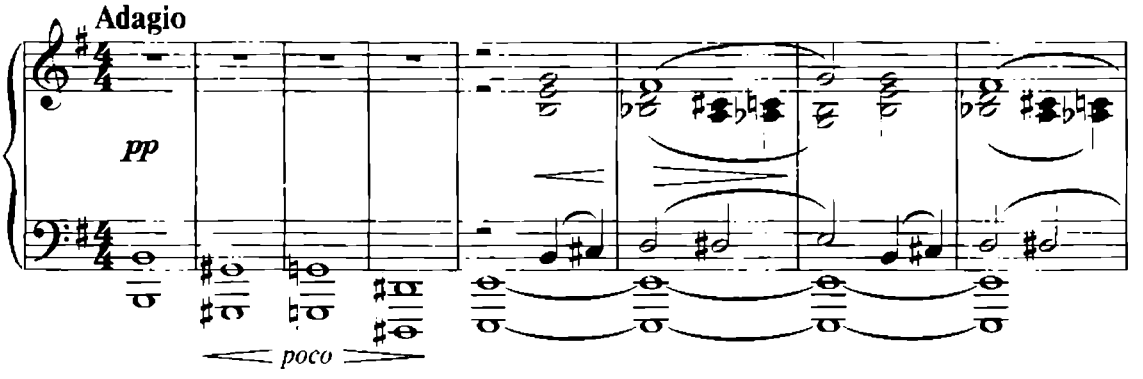
Словесный эпиграф предлагает слушателю сам композитор: «Живёт, растёт Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору Кот Баюн — говорит сказки заморские. Со вечера до бела света качают Кикимору во хрустальной колыбельке. Ровно через семь лет вырастает Кикимора. Тонёшенька, чернёшенька та Кикимора, а голова-то у ней малым-малёшенька, со напёрсточек, а туловище не спознать

с соломиной. Стучит, гремит Кикимора с утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядёт кудель конопельную, сучит пряжу пеньковую, снуёт основу шелковую. Зло на уме держит Кикимора на весь люд честной».

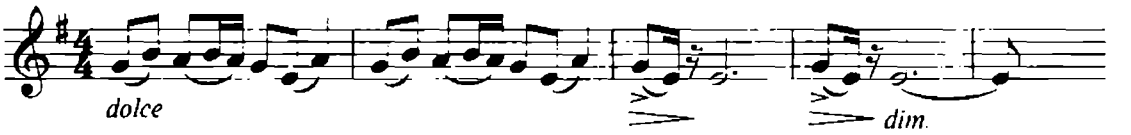
Следуя этому тексту программы, музыка «Кикиморы» передаёт различные подробности сюжета сказки и содержит целый ряд сказочных образов. Центральный персонаж — это фантастическая, уродливая, злая Кикимора. Дополняют её образы кудесника и Кота Баюна. Музыкальными средствами А. Лядов даёт «картинные» характеристики каменным горам и хрустальной колыбельке.

Пьеса состоит из двух разделов: детство Кикиморы у кудесника и её музыкальный «портрет».В первом разделе композитор показывает Кикимору и её окружение с помощью четырёх различных тем.

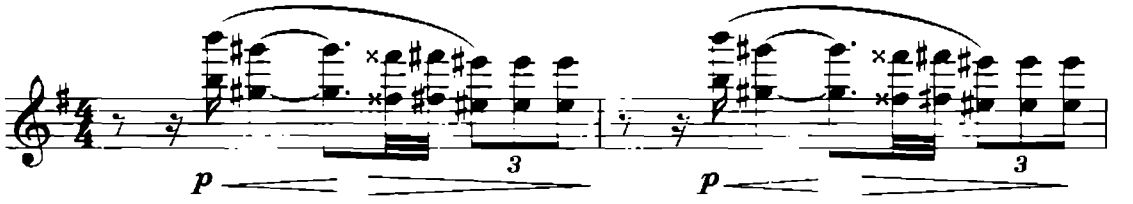
Первая — уносит слушателя в далёкое, таинственное волшебное царство кудесника в каменных горах. Мы слышим тихую, медленную музыку в низкой звучности оркестра (виолончели, контрабасы, фаготы, кларнеты). Характер её затаённый, суровый, мрачноватый.



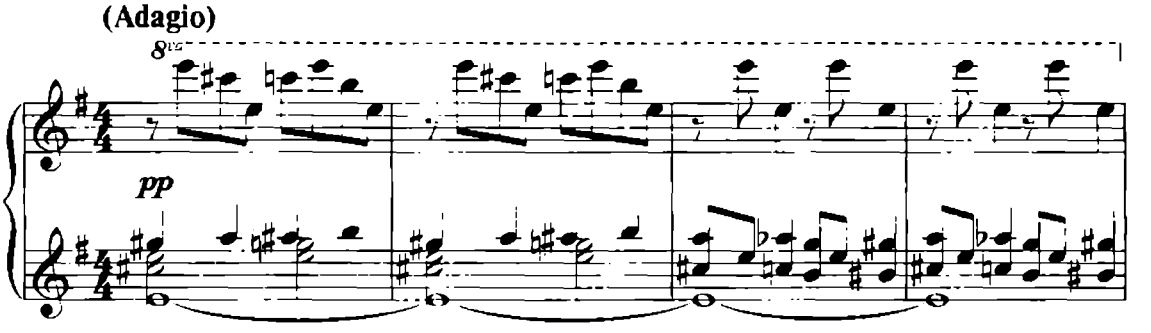
Вторая тема передаёт звуки ласковой колыбельной песни Кота Баюна. Она написана в духе русских народных песен — тихая, протяжная, напевная. На фоне мерного покачивания колышущейся колыбельки (звуки струнных инструментов) тепло, задушевно и ласково звучит колыбельная песня (звуки английского рожка).



Третья тема рисует образ пробудившейся Кикиморы. Мелодия здесь пронзительная, свистящая, звучит она у флейты-пикколо.



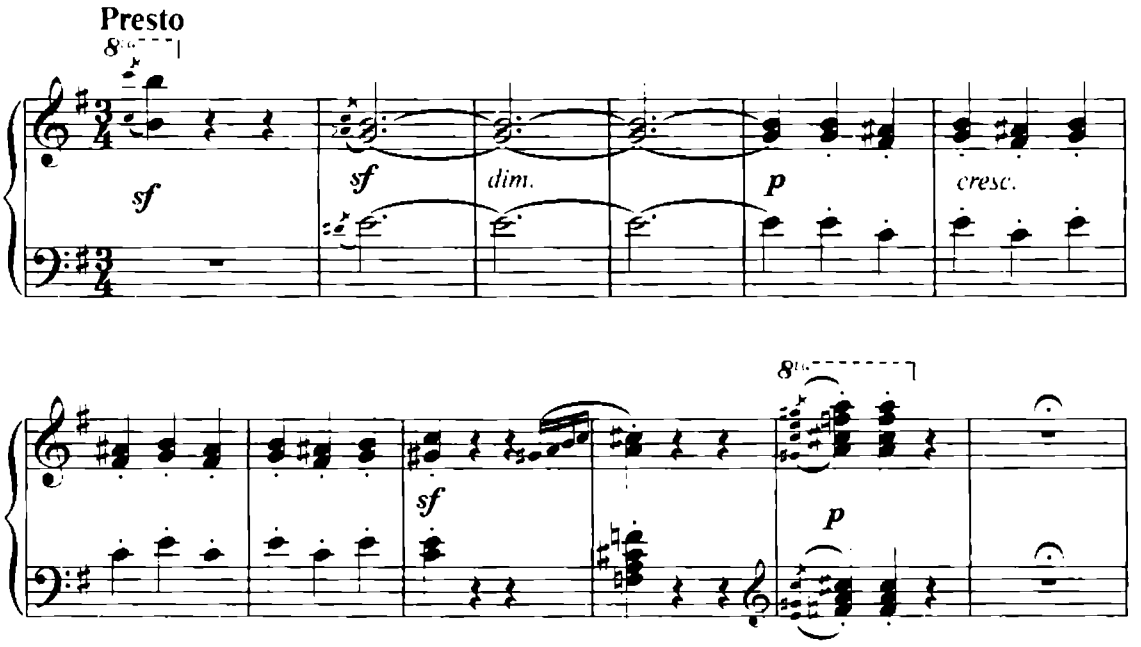
Четвёртая тема изображает хрустальную колыбельку. Под сказки Кота Баюна в ней спит Кикимора. Для изобразительной характеристики колыбельки композитор использует высокий регистр звенящих, прозрачных, «хрустальных» звуков челесты. Её музыка нежная, тихая, словно волшебные звуки сказочных колокольчиков.



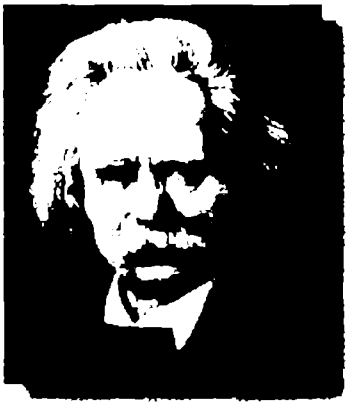
Челеста (с итальянского — небесная, прозрачная) — это музыкальный инструмент, внешне похожий на маленькое пианино. Её молоточки ударяют не по струнам, а по металлическим пластинам. Звук челесты таинственный, тихий, звенящий.

Во втором разделе произведения появляется уже выросшая Кикимора. «Ровно через семь лет вырастает Кикимора» — маленькое, уродливое, беспокойное и злобное существо. Оно «стучит, гремит, свистит... шипит». В музыке это передано резкими звуками и скачками в мелодии, «прыгающими» форшлагами, резкой сменой динамики и регистров. Слышатся писк, стук,

быстрые прыжки, кривляние и смех. Кикимора вертлявая, злая и капризная, но вместе с тем, очень смешная и озорная.



Э. ГРИГ
«ЛИРИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ»



ЭДВАРД ГРИГ (1843–1907) — великий норвежский композитор и музыкальный сказочник. Широко известны многие его сочинения: 10 сборников «Лирических пьес», цикл «Норвежские танцы», музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт», великолепный концерт для фортепиано с оркестром и др. Эдвард Григ создал много произведений, которые с удовольствием слушают и исполняют дети.

Десять тетрадей «Лирических пьес» содержат 70 фортепианных миниатюр. В них показаны картины природы, сцены из народной жизни, личные переживания композитора. Ряд пьес посвящен норвежским народным танцам. Есть в цикле и сочи-

нения, в которых композитор рассказывает о старинных сказках и легендах холодной северной Скандинавии. Их героями стали необыкновенные и таинственные существа: тролли, кружащиеся в бешеном хороводе; кобольды — маленькие забавные человечки на кривых ножках; эльфы — сказочные крылатые духи, порхающие над цветами. Есть среди них и гномы — небольшие подземные жители, обладающие невероятной силой. Программность пьес Э. Грига отражена в их названиях: «Танец эльфов», «Кобольд», «Шествие гномов».

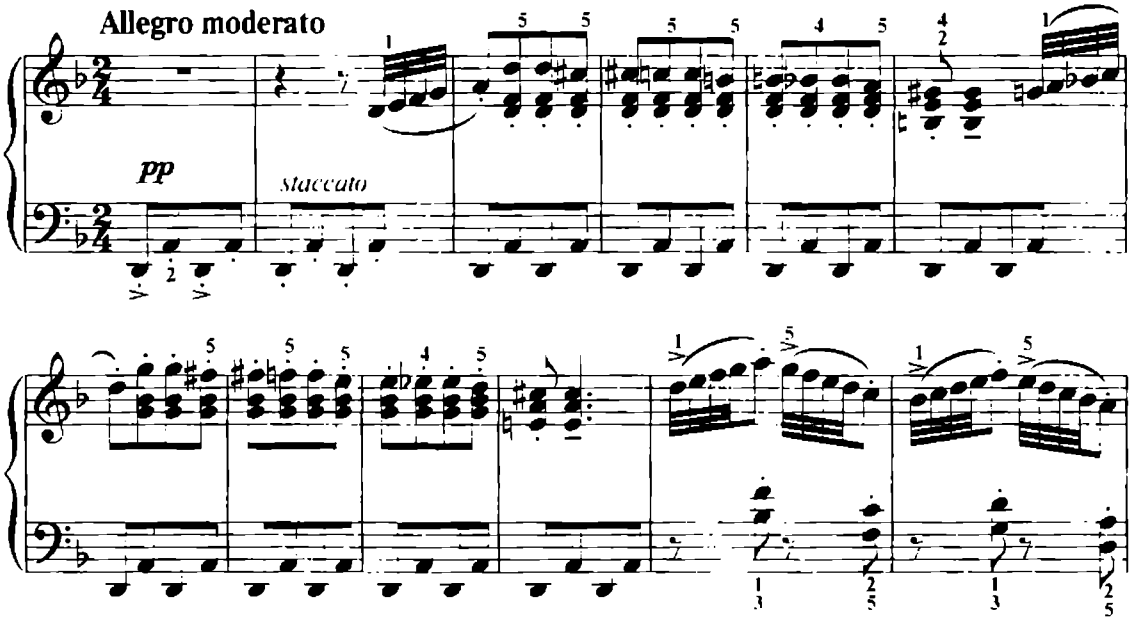
«ШЕСТВИЕ ГНОМОВ»

В давние времена люди верили, что в горах, под землёй или в лесу живут маленькие человечки, владеющие секретами волшебства. К числу лесного и горного народов относятся гномы, тролли, кобольды, эльфы. Под различными именами они существовали в поверьях и сказках многих народов. Образы этих сказочно-фантастических созданий широко представлены в творчестве писателей-сказочников: братьев Якоба и Вильгельма Гримм, Вильгельма Гауфа, Эрнста Гофмана, Шарля Перро.

Гномы носят длинные бороды и любят весело танцевать под музыку кузнечиков и сверчков. Считается, что эти человечки являются хранителями драгоценностей в недрах земли. Неравнодушны они и к кладам, спрятанным людьми. Подземные жители могут выковать волшебные мечи, кольца или изготовить сказочные сапожки. Гномы капризны. Иногда они добры и отзывчивы к людям, но бывают злы, враждебны и проказливы.

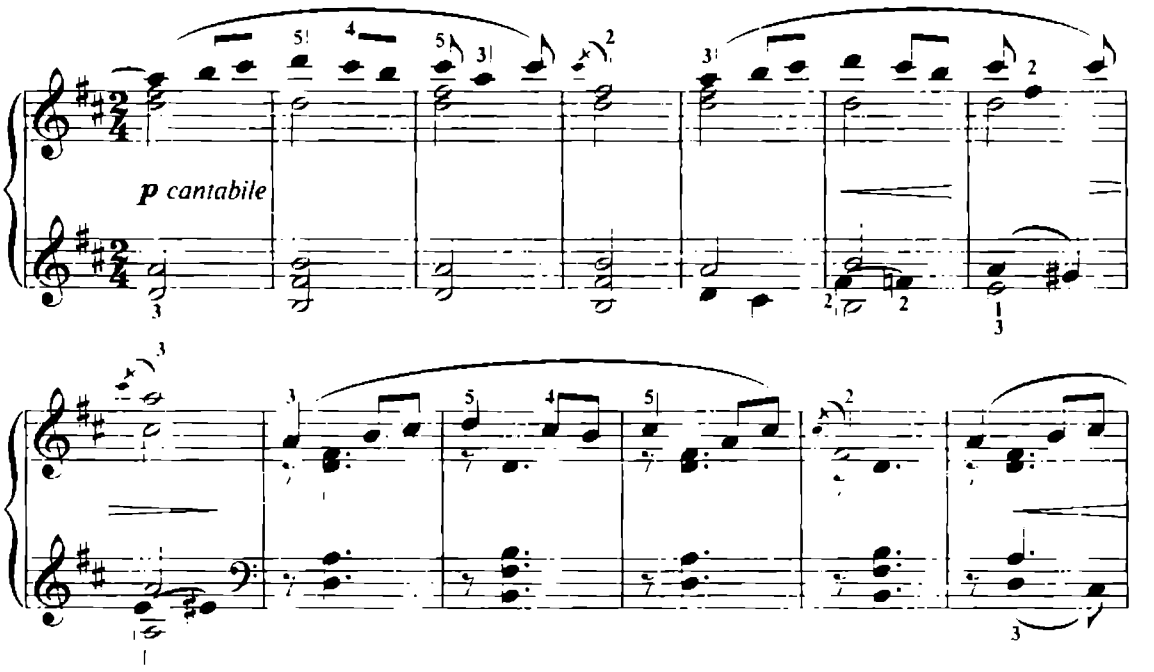
В пьесе «Шествие гномов» композитор изображает подземный, сказочный мир горных духов и красоту северной норвежской природы. Автор ярко и образно «нарисовал» сказочное шествие маленьких фантастических существ. У Грига они шумные, бегающие, прыгающие, свистящие.

В первой части пьесы тихо, словно издалека, доносятся звуки энергичной маршевой мелодии. Она звучит всё громче, активнее, напористее. Шествие приближается. Музыка становится более динамичной и стремительной. Для создания художественного образа композитор применил разнообразные средства музыкального языка: выразительную мелодию, аккордовую фактуру, контрасты динамики и регистров, резкие акценты и приём «стаккато».



Музыка средней части контрастна первой. Звучность внезапно прерывается. Гномы, шествующие по лесной тропинке, остановились, залюбовавшись сиянием солнечных лучей и голубизной неба, наслаждаясь шорохом разноцветных листьев на лужайке и нежным запахом луговых трав. Им приятно наблюдать за мельканием бабочек и слушать журчание горного ручейка. Для этого очаровательного образа композитор создаёт простую песенную мелодию, напоминающую норвежскую

народную песню. Мажорный лад здесь окрашивает её в светлые тона, характер музыки становится спокойным, а звучание — строгим, чистым и ясным. Автор передаёт в пьесе своё восхищение красотой родного края.



В заключительной части снова звучит музыка шествия — энергичная, активная и стремительная.

«ТАНЕЦ ЭЛЬФОВ»

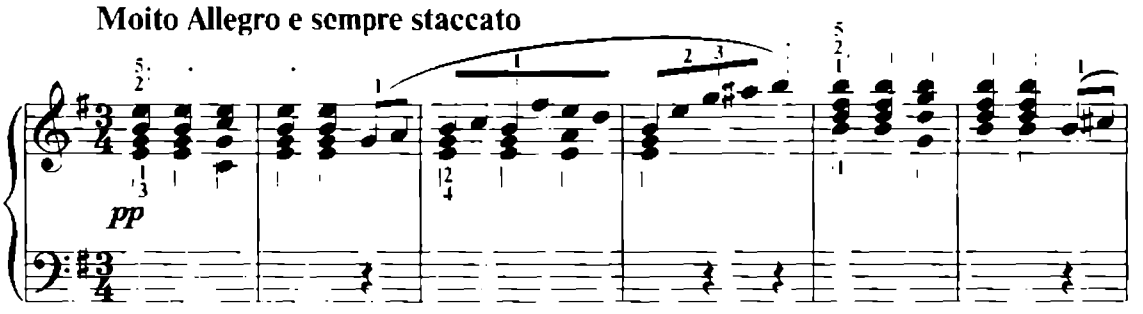
Эльфы — один из легендарных, фантастических образов германо-скандинавского народа. Мифы о них известны со времён язычества. Считается, что эльфы — это сказочные лесные духи. Нежные и светлые персонажи, в виде крошечных летающих человечков, передвигаются с помощью тонких радужных или серебристых крылышек. Волшебный лесной народ отличается красотой, подвижностью, изяществом движений и утончённостью черт лица. Эльфы похожи на людей, но имеют немного вытянутые заострённые ушки. Сказочные духи обла-

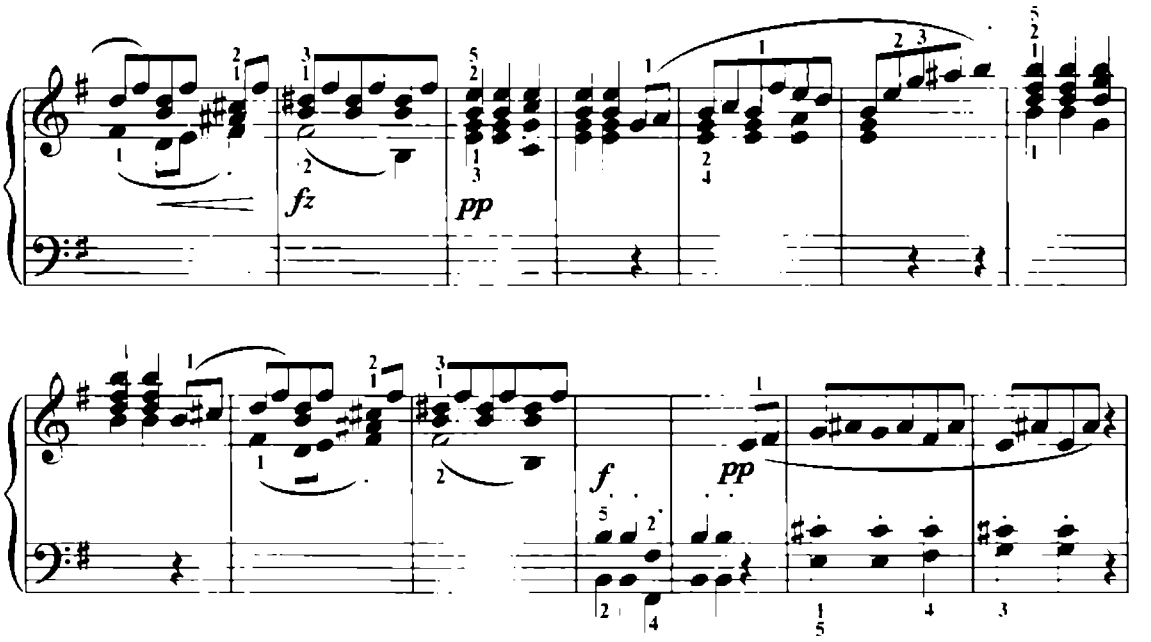
дают тайными знаниями и магическими способностями — могут предсказывать будущее. Наслаждаясь красотами природы, они играют, танцуют и поют. Ночная музыка легкокрылых созданий завораживает редких слушателей. Веселясь, эти забавные существа весело и беззаботно порхают над цветочными полянами и кружат в весёлом хороводе.

Эльфы дружественны человеку и делают добро бескорыстно. Могут помочь детям набрать грибов или угостить их ягодами. Ночью они светятся, как светлячки, а исходящее от них сияние помогает людям найти дорогу домой.

Крылатые мифические духи часто становятся персонажами различных сказок и фантастических произведений. Можно встретить их и в музыке.

«Танец эльфов» — это музыкальная сказка Эдварда Грига. В ней как бы оживают волшебные образы. В нашем воображении — лёгкий полёт воздушных созданий, весёлое и беззаботное кружение в танце. Быстрым темпом, отрывистым звучанием (стаккато) и форшлагами композитор передаёт порхающие движения эльфов, лёгкий трепет их крыльев. Частая смена динамики и отсутствие басовой партии (в отдельных эпизодах) подчёркивают светлый, игривый характер пьесы.





В средней части веселье ненадолго прерывается. Усиливается динамика, ускоряется темп, появляются тревожные звуки в низком регистре. Напуганные эльфы прислушиваются: нет ли опасности?.. И снова радостно кружатся в танце маленькие лесные жители, похожие на бабочек. Вот они разлетаются и исчезают.

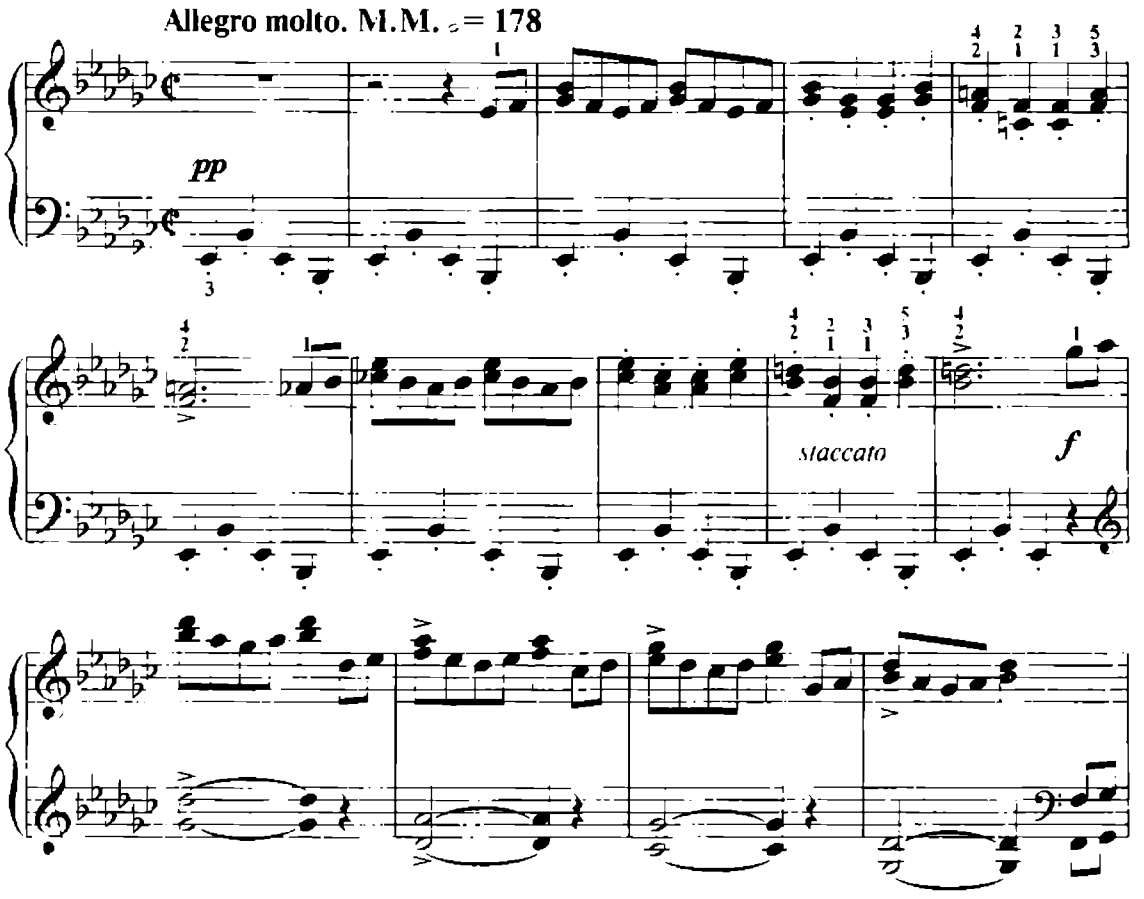
«КОБОЛЬД»

Кобольды — сказочные духи, обитатели гор и скал. Эти весёлые человечки похожи на домовых и могут жить в доме. Они неуклюжие, смешные и озорные. Проказничая, причудливые создания могут устроить в доме беспорядок или подшутить над человеком. Кобольды постоянно возятся и шумят. Они исчезают, прячутся и снова появляются, прыгают и скачут, делают различные шалости. Эти фольклорные персонажи добродушны и зла людям не приносят.

В пьесе «Кобольд» композитор «рисует» портрет маленького, забавного сказочного человечка. Слушая музыку, так и видишь перед собой, как вприпрыжку бегает он на своих кривых ножках. Вот он перебегает с места на место, пугается, прислушивается, то останавливается, то снова бежит, озорничает, ворчит, жалуется и капризничает.

Быстрым темпом, моторной метрикой и насыщенной фактурой автор «Кобольда» показывает энергичный, причудливый характер сказочного существа.

Создавая его яркий эмоциональный образ, композитор использует резкое, отрывистое звучание коротких аккордов; акценты в конце и начале фраз коротких нисходящих мотивов; выразительные контрасты регистров и динамики; ворчливые интонации в нижнем регистре; неожиданные остановки и резкие взлёты мелодии.



В последних тактах пьесы звучность с «пианиссимо» доходит до «фортиссимо», мелодия стремительно взлетает вверх и завершается громким, энергичным аккордом.

Р. ШУМАН «АЛЬБОМ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА»

РОБЕРТ ШУМАН (1810–1856) — известный немецкий композитор-романтик, дирижёр, музыкальный критик и педагог. Наиболее популярными произведениями являются циклы фортепианных пьес: «Альбом для юношества», «Детские сцены» и «Карнавал».

«Альбом для юношества» был задуман и написан ко дню рождения семилетней дочери Шумана Марии. Через несколько лет композитор добавил в него сочинения для детей более старшего возраста. Кроме нотного материала, «Альбом» включает в себя наставления юным музыкантам. В 43 фортепианных пьесах Шуман раскрывает мир детских игр, радостей и огорчений, рисует жанровые картины, портреты людей и сказочных героев. Среди них особое место занимают музыкальные портреты Деда Мороза и Шехеразады.

«ДЕД МОРОЗ»

Дед Мороз — главный сказочный персонаж новогодних праздников. Каждый год его с нетерпением ждут и взрослые, и дети. В красиво расписных санях приезжает Дед Мороз на тройке белых лошадей. Курчавая белая борода, шуба и валенки, в руках — посох и мешок с подарками. Таким привыкли мы видеть его. Рядом с нашим героем — красавица-внучка, Снегурочка. Дед Мороз (в

европейских странах Санта-Клаус) «живёт» и сейчас. Постоянное место его жительства — Северный полюс, город Великий Устюг (Россия) или Беловежская пуща (Белоруссия). Сказочный владыка холодов и метелей имеет свой почтовый ящик, сайт и даже отвечает детям на письма.

Прототипом Деда Мороза является Святой Николай-угодник Чудотворец. В ночь с 18 на 19 декабря он приносит ребятам подарки (в Украине их называют «миколайчики»). Утром дети находят подарки под своей подушкой.

Образ Мороза можно найти в известных каждому ребёнку сказках: «Морозко», «Мороз Иванович» В. Одоевского, «Двенадцать месяцев»С. Маршака. В музыке он нашёл воплощение в операх «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова, «Зима и Весна» Н. Лысенко, в пьесе «Дед Мороз» Р. Шумана.

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

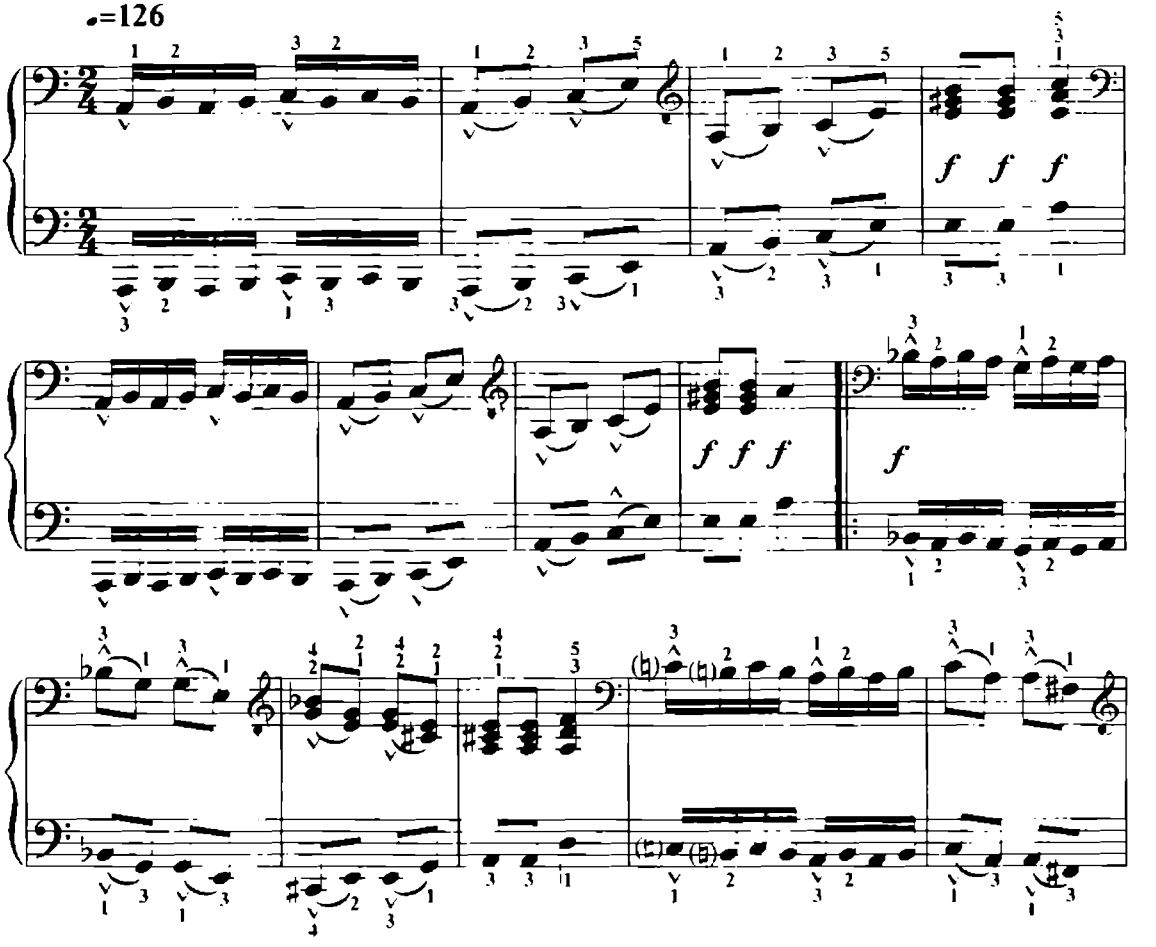
Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?
Идёт — по деревьям шагает,
Трещит по замёрзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.

Отрывок из поэмы
Н. А. Некрасова
«Мороз. Красный нос».

В пьесе «Дед Мороз» Шуман создаёт яркий, эмоциональный образ сказочного персонажа. Здесь он не тот добрый дедушка, что приносит подарки и танцует с детворой вокруг новогодней ёлки, а грозный старик, с холодным взглядом и волшебным посохом в руках. Характер его суровый, властный. Стукнет посохом — затрещат морозы, пометут метели, поползёт позёмка по полям.

Чёткий ритм, акценты на каждой доле такта, громкая динамика (форте, фортиссимо), ворчливые интонации в мелодии создают в нашем воображении портрет Мороза и его тяжёлую поступь.

В среднем разделе композитор изображает зимнее ненастье с порывами ветра,поднимающимися белыми вихрями и метелью. На фоне тихих, монотонно «кружащихся» шестнадцатых слышится распевная песня Мороза. Заключительный раздел (реприза) возвращает нас к образу первой части.



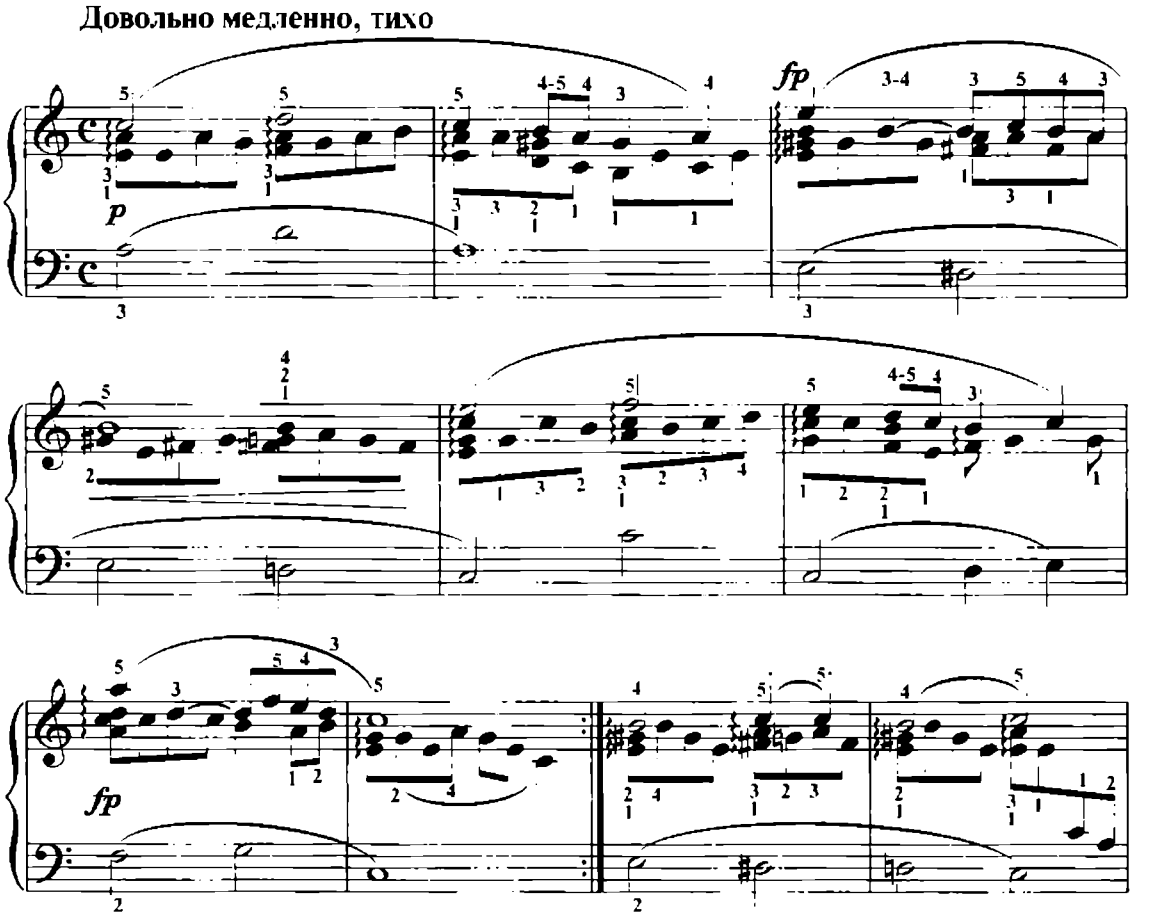
«ШЕХЕРАЗАДА»

Сборник сказок под названием «Тысяча и одна ночь» на протяжении VIII–X столетий сочинялся многими поколениями народов Востока: арабами, сирийцами, персами, индусами. Переведенный на различные языки мира, он пользуется заслуженной популярностью и неизменной любовью многочисленных читателей. Занимательные народные рассказы изображают реалистические картины жизни средневекового восточного торгового города. В них чередой проходят яркие образы простых людей — бедняков, ремесленников, торговцев, невольниц, а также их правителей — султанов, визирей, халифов. Смышлёные и изобретательные простолюдины всегда находят выход из затруднительных положений и потешаются над одураченными вельможами и богачами. С картинами народного быта переплетаются фантастические эпизоды. Среди созданий неистощимой народной выдумки — свирепые джинны, добрые феи,чудовища-великаны и людоеды. Каждому, кто читал прославленные сказки, надолго запомнились увлекательные описания удивительных стран и необыкновенные приключения Синдбада-морехода и Аладдина, Али-Бабы и Гарун-аль-Рашида.

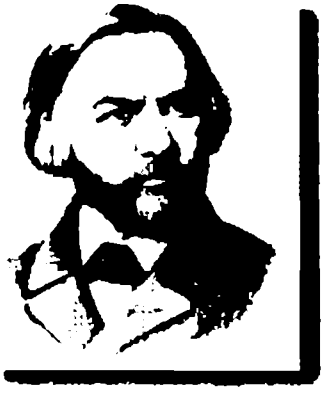
Обрамляет рассказы «Тысячи и одной ночи» история о властном, грозном и неумолимом султане Шахриаре и его находчивой молодой жене — красавице, сказочнице Шехеразаде. Мудрая и красноречивая рассказчица смогла спасти свою жизнь тем, что в течение тысячи и одной ночи занимала Шахриара удивительными сказками, искусно вплетая их одна в другую. Яркие образы восточного фольклора гармонично слились в чудесном мире её поэтических рассказов.

«Шехеразада» Роберта Шумана — это программная пьеса, написанная по мотивам упомянутого сборника сказок. В ней представлен пленительный образ очаровательной восточной девушки.

Композитор охарактеризовал её выразительной музыкой светлого, поэтического характера. На фоне однообразного, монотонного, «баюкающего» движения восьмых, словно вьющегося на протяжении всей пьесы, тихо и задумчиво ведёт свой рассказ Шехеразада. Её мелодия нетороплива и певуча. Мягкие арпеджированные аккорды подчёркивают мечтательную нежность и сказочный характер героини.



М. ГЛИНКА
«МАРШ ЧЕРНОМОРА»



МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА (1804–1857) — родоначальник русской музыкальной классики. Автор опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила», двух испанских увертюр («Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде»), «Камаринской», «Вальса-фантазии», свыше шестидесяти романсов. Творчество Глинки послужило образцом и основой для всего последующего развития русской классической музыки.

Опера «Руслан и Людмила» написана М. Глинкой на литературный сюжет сказочной поэмы А. Пушкина.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799–1837) — великий русский поэт, прозаик и драматург. Среди стихотворений и сказок, написанных для детей, «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке», сказочная поэма «Руслан и Людмила» и др.

В сказочно-эпической опере Глинки рассказывается о том, как грозный волшебник Черномор в разгар свадебного пира похищает прекрасную Людмилу, а жених, храбрый витязь Руслан, отправляется её спасать.

Слышится призывный сигнал трубы — это Руслан вызывает Черномора на поединок. Руслану удаётся отсечь длинную бороду коварного карлика и этим забрать у него могущество и волшебную силу, а затем освободить Людмилу. Так, традиционно для сказок, в результате противостояния и борьбы добрых и злых сил добро, верность и любовь побеждают зло.

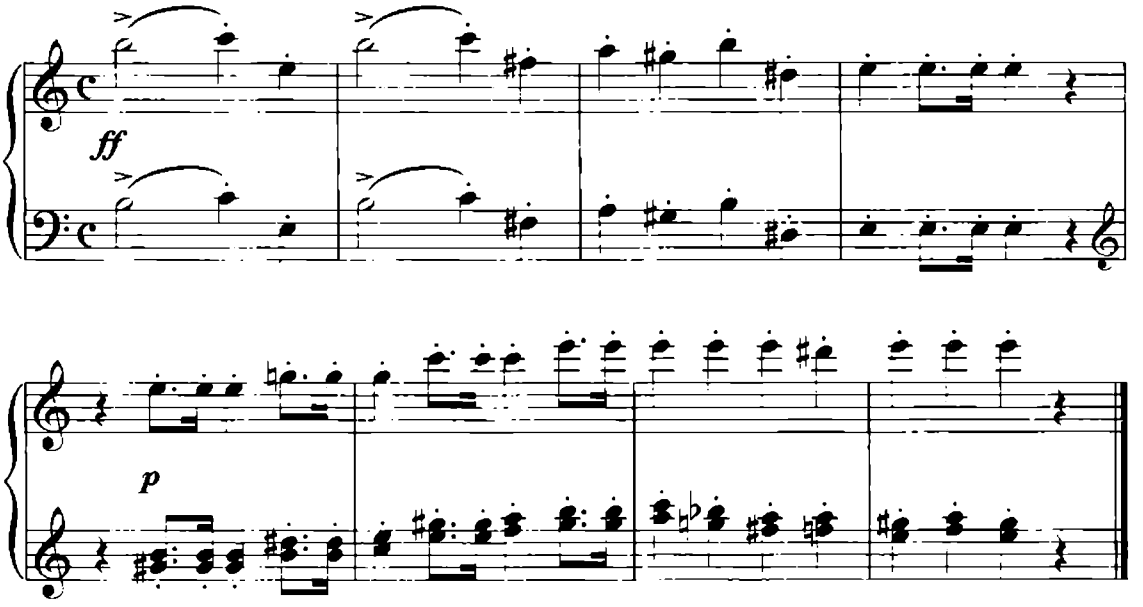
Уродливый карлик Черномор относится к тёмным силам и является воплощением негативного фантастического мира.

Вместе с тем горбатый колдун — это напыщенное, смешное и бессильное создание. Вот как пишет о нём А. Пушкин:

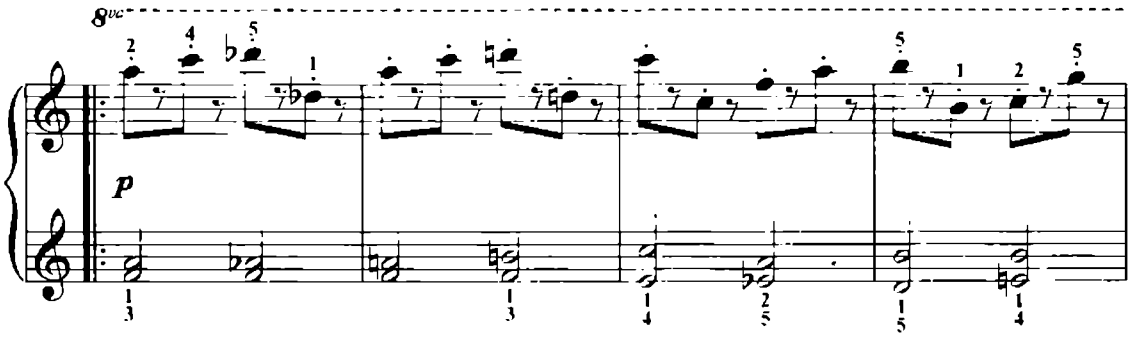
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Арапов длинный ряд идёт
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушках осторожно
Седую бороду несёт;
И входит с важностью за нею,
Подняв величественно шею,
Горбатый карлик из дверей:
Его-то голове обритой,
Высоким колпаком покрытой,
Принадлежала борода.

В опере «Руслан и Людмила» Черномор не имеет вокальной партии, композитор причудливо охарактеризовал его оркестром. В музыке марша Черномор изображён величественным, важным и вместе с тем комическим и смешным.

Начинается марш с угловатых и грозных фанфарных призывов. Их мощное звучание (двух оркестров — симфонического и духового, играющего на сцене) оповещает о появлении властителя волшебного царства. Торжественно шествует он в окружении слуг-арапчат, несущих на подушках длинную бороду старого карлика. Музыка марша представляет изменчивый образ Черномора, для неё характерны яркие контрасты. Резкие трубные призывы сменяются тихим, прозрачным звучанием лёгких «подпрыгивающих» аккордов. В сочетании с тембровыми красками деревянных духовых инструментов они приобретают насмешливый, иронический характер. Такое чередование двух контрастных мелодий повторяется несколько раз. Резкие смены динамики и регистров подчёркивают причудливость, неуклюжесть и напыщенность похитителя Людмилы.



Во втором разделе марша слышатся чарующие, словно «хрустальные» звуки колокольчиков. Нежный тембр, высокий и звонкий регистр, красочные гармонии и лёгкое стаккато придают музыке сказочный характер. Композитор рассказывает здесь о сверкающих драгоценностях, которые несут рабы для Людмилы, или рисует картину волшебного царства Черномора.



П. ЧАЙКОВСКИЙ
БАЛЕТ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

Пётр Ильич Чайковский является создателем русского классического балета. Всему миру известна великолепная музыка «Лебединого озера», «Щелкунчика» и «Спящей красавицы». Сказочные, необыкновенно яркие спектакли великого композитора на протяжении многих лет привлекают внимание многих поклонников балета. Красивыми и выразительными мелодиями, красочными оркестровыми тембрами Пётр Ильич создал в них незабываемые музыкальные образы.

Балет «Спящая красавица» написан на сюжет одноимённой сказки Шарля Перро (из сборника «Сказки матушки Гусыни»).

ШАРЛЬ ПЕРРО (1628–1703) — французский писатель-сказочник. Каждому ребёнку известны его сказки: «Красная Шапочка», «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Ослиная кожа», «Мальчик-с-пальчик», «Синяя борода», «Спящая красавица».

Балет «Спящая красавица» — одно из самых светлых, возвышенных, жизнеутверждающих произведений П. Чайковского.Бессмертная музыка великого композитора и гениальная хореография Мариуса Петипа дали жизнь сказочному, феерическому спектаклю. В нём показана светлая, трогательная любовь принцессы Авроры и принца Дезире; переживания драматических событий; торжество жизни, радости и счастья. Через музыкальные характеристики добродетельной феи Сирени и могущественной, злобной феи Карабос композитор раскрывает идею борьбы добра и зла, любви и ненависти, света и мрака.

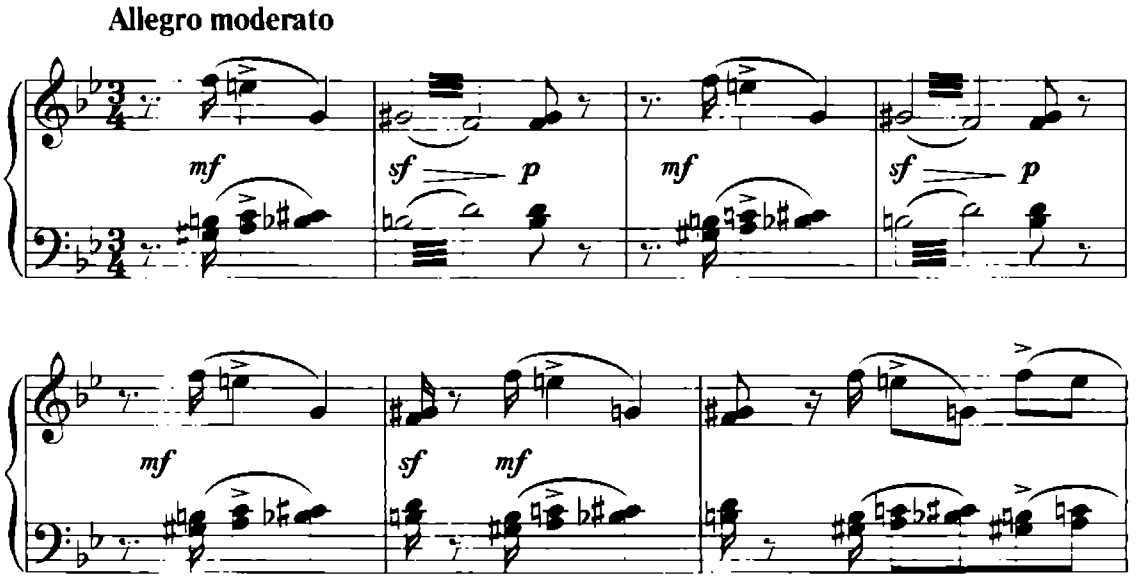
В последнем действии балета показан традиционный бал в честь свадьбы принцессы Авроры и принца Дезире. На пышный праздник приглашены персонажи из других волшебных

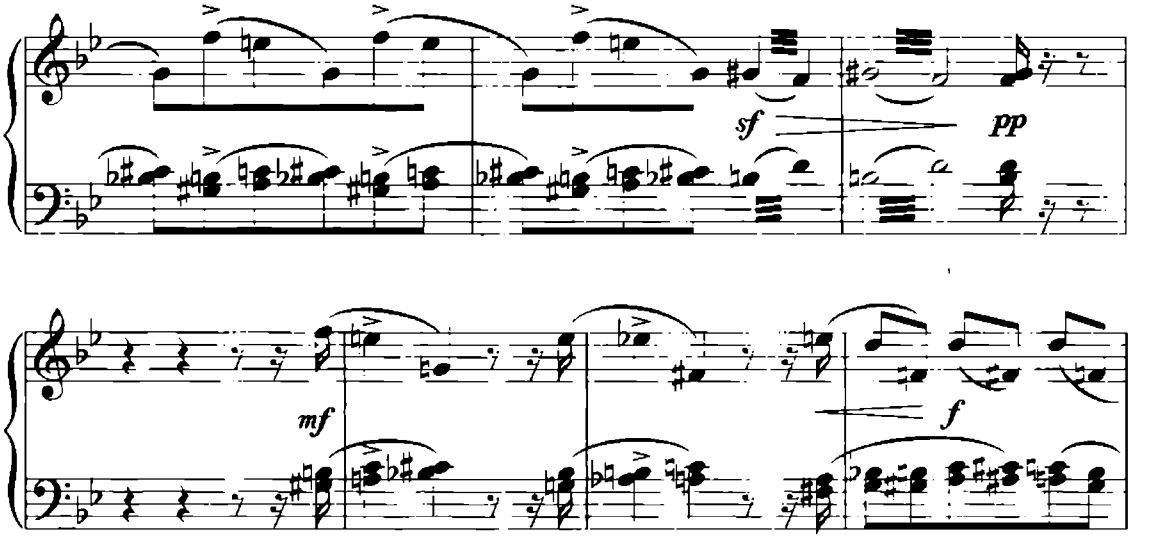
сказок Шарля Перро: Кот в сапогах и его хозяин, Золушка и принц Фортюнэ, Красная Шапочка и Волк, Мальчик-с-пальчик и его братья. В финале красочного балетного спектакля они обрисованы выразительной характерной музыкой, т.е. музыкой, рисующей портрет персонажа и выражающей его характер.

«КОТ В САПОГАХ И БЕЛАЯ КОШЕЧКА»

В живописно-изобразительной музыке этого балетного номера композитор даёт сказочному Коту в сапогах и его подружке, Белой кошечке, яркие, красочные характеристики.

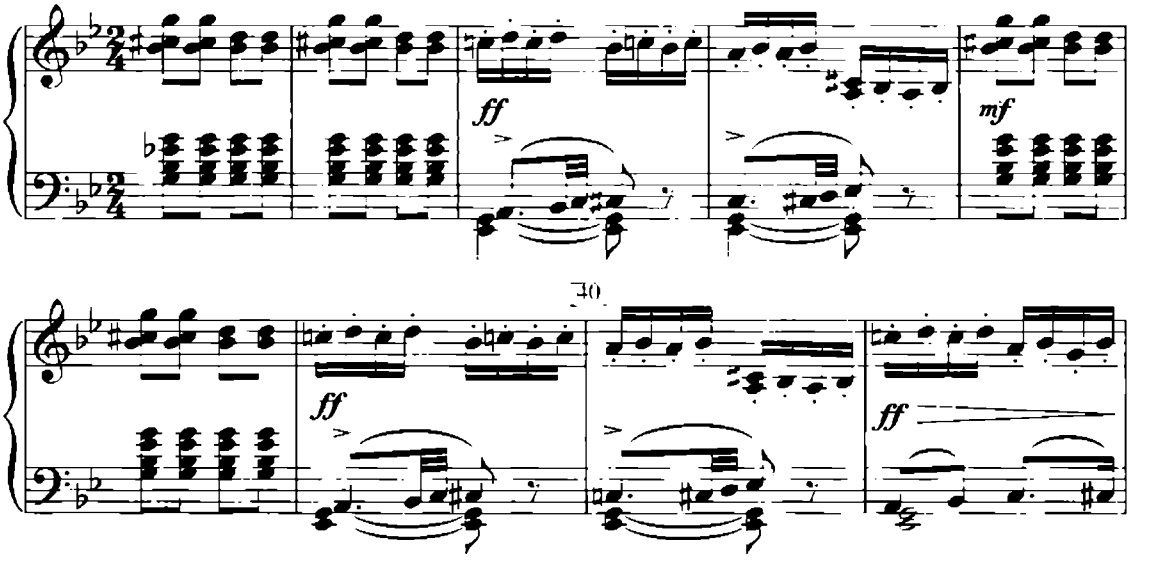
В звукоизобразительных элементах основной музыкальной темы можно уловить ласковое мурчание и мяуканье (нисходящие секунды с последующим спадом на сексту, тремоло).Кошачьи нежности прерываются пофыркиванием, царапаньем, неожиданными энергичными ударами лап и мягкими прыжками (ссора персонажей). Подвижным темпом, острыми гармониями, изменчивостью ритма и оркестровыми тембрами композитор образно передаёт грациозные движения животных и эмоции рассерженной кошечки.

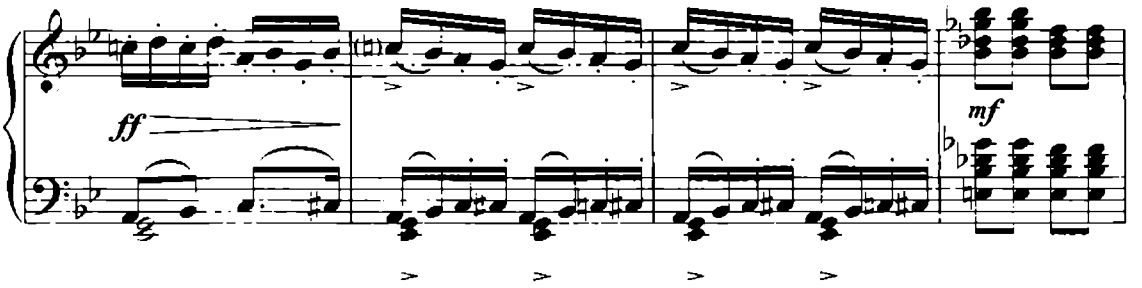




«КРАСНАЯ ШАПОЧКА И ВОЛК»

Музыкальная картина «Красная Шапочка и Волк» — ещё один характерный танец в финале балета «Спящая красавица». Начинается он подвижной, весёлой, мелодией, игриво звучащей сначала у деревянных духовых, а затем у струнных инструментов. Это Красная Шапочка, беззаботно и легко подпрыгивая, она идёт через лес к бабушке. Неожиданно музыка прерывается короткими, резкими аккордами, грозно звучащими в низком регистре духовых инструментов, — появляется Волк.





Красная Шапочка, испугавшись, бежит — темп ускоряется, динамика усиливается. Но всё заканчивается мирно — Волк успокаивает Красную Шапочку, и они вместе кружат в весёлом танце.

П. ЧАЙКОВСКИЙ
БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»

Балет «ЩЕЛКУНЧИК» — это лучшее и самое популярное в мире произведение, написанное для детей. Он создан П. Чайковским на сюжет сказки Э. Гофмана.

ЭРНСТ ГОФМАН (1776–1822) — известный немецкий писатель, композитор и художник романтического направления.

Балет П. И. Чайковского приглашает нас в великолепную зимнюю сказку с невероятными чудесами, ожившими игрушками и волшебством. В нём композитор нарисовал увлекательный сказочный сюжет и раскрыл образный мир детской фантастики. Главные герои — девочка Маша и маленький игрушечный Щелкунчик, победивший Мышиного короля и превратившийся в прекрасного принца. Идейное содержание «Щелкунчика» — победа человечности и любви над злыми чарами.

В первом действии балета показан ряд сцен на весёлом новогоднем празднике.

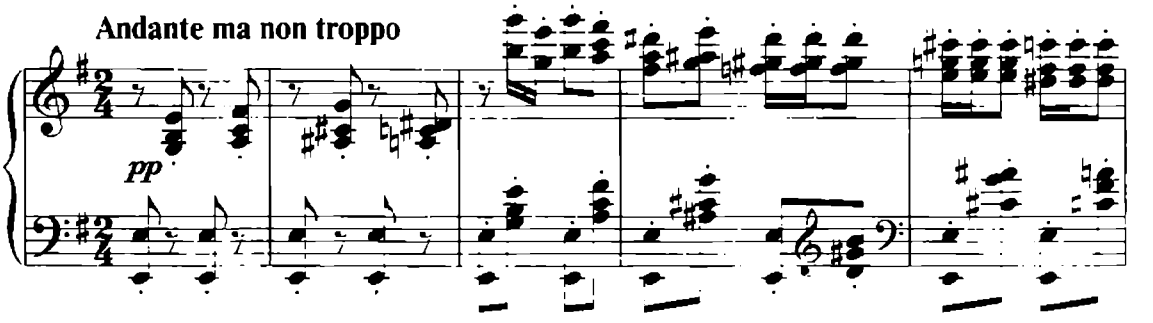
Во втором — зрители с Машей и Принцем попадают в страну сластей и игрушек. Это сказочная страна с Конфетным городом из миндаля и изюма, с пряничными домиками, Марципановым замком и Леденцовыми лугами. Вокруг струятся ароматы и благоухания, исходящие от Апельсинового ручья, Лимонадной и Медовой рек.

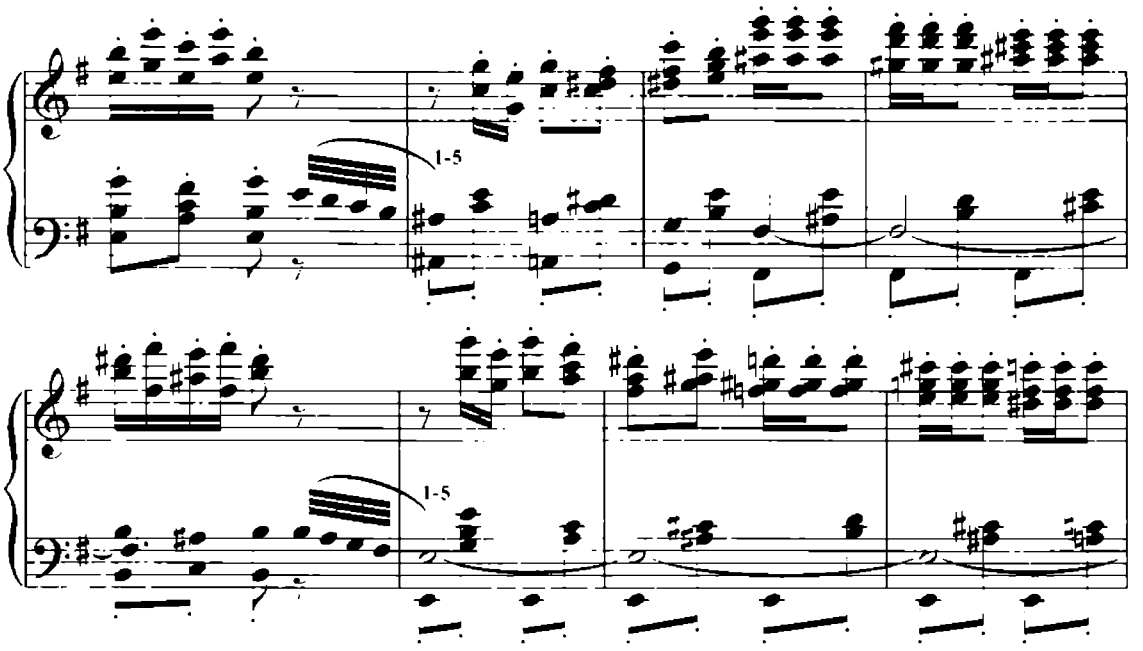
На празднике, устроенном в честь Маши и Принца, бал. Все вокруг танцуют: ожившие куклы, сласти, цветы, фея Драже и Маша с Принцем.

«ТАНЕЦ ФЕИ ДРАЖЕ»

Музыка этого танцевального номера — один из лучших эпизодов балета. В ней композитор создаёт нежный, сказочный образ очаровательной феи Драже. Характер её танца волшебный, таинственный. Светлая, грациозная мелодия передаёт внешнюю холодность и загадочность чудесной феи. Музыка лирической миниатюры выражает также радостные чувства и настроения человека, попавшего на этот бал: восхищение феей, трепетное волнение и изумление при её появлении, радость от весёлой праздничной атмосферы бала.

Сопровождает танец челеста («небесная»). Звучность челесты — высокая, прозрачная, нежная, словно серебристый перезвон хрустальных колокольчиков. Сам композитор писал, что это «...инструмент с божественно чудным звуком...». Для премьеры «Щелкунчика», по просьбе композитора, челеста была специально выписана из Парижа.





В средней части танца музыка лёгкими переливами арфы напоминает журчание ручья. В последней — повторяется музыкальный материал первого раздела. Здесь он звучит ещё более радостно, светло и празднично.

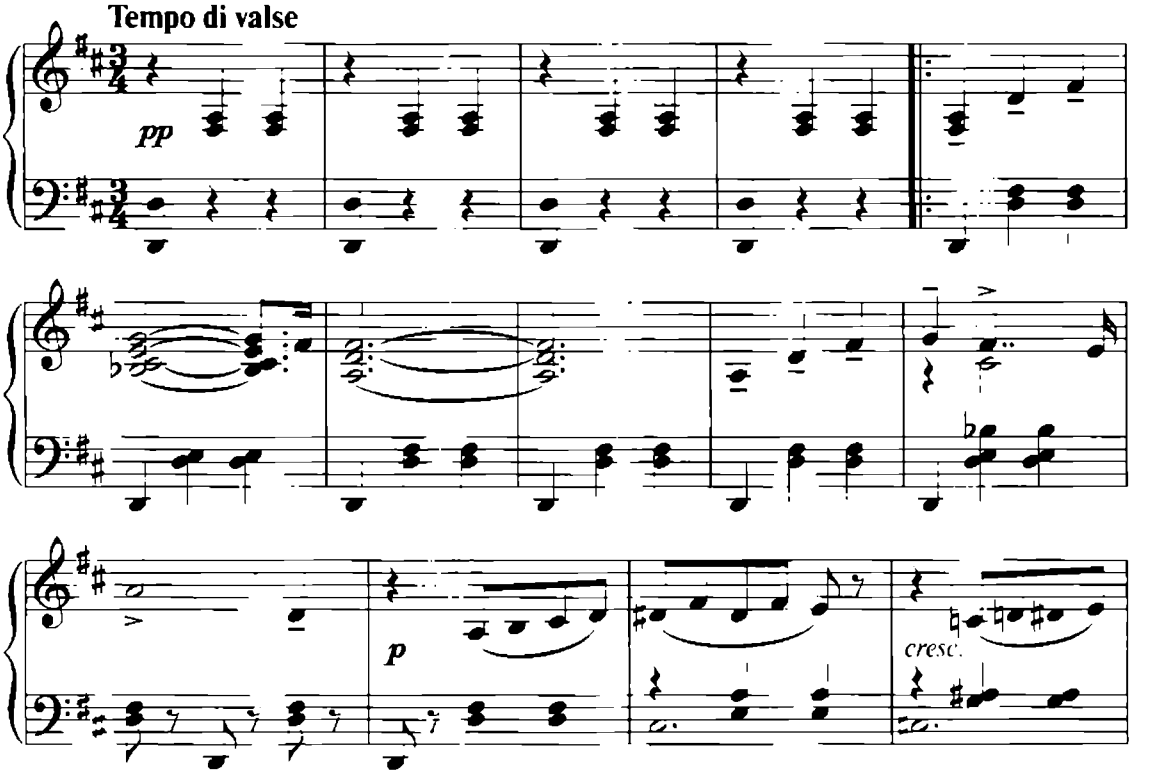
«ВАЛЬС ЦВЕТОВ»

Среди танцев «Щелкунчика» сказочной красотой выделяется «Вальс цветов». Представьте себе такую живописную картину. Танцуют цветы: фиалки и нарциссы, тюльпаны и левкои. Яркие, душистые, нарядные; голубые и розовые, фиолетовые и жёлтые. Они кружат в вальсе, то взлетая в голубое небо, то плавно спускаясь вниз. Танцуя, цветы искусно сплетаются в великолепные пёстрые венки и гирлянды или соединяются в роскошный яркий букет. Такое можно увидеть только в сказке!

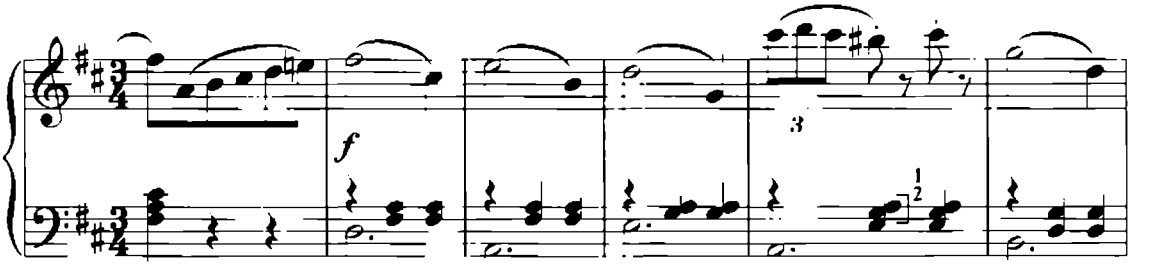
«Вальс цветов» — один из самых популярных музыкальных номеров балета. Он звучит в завершающем сказочный праздник танцевальном дивертисменте. (Дивертисмент — ряд танцев развлекательного характера.)

Характер вальса — праздничный, благородный. Чарующая красота, великолепие мелодий, необычайная певучесть являются его отличительными чертами. Известно, что Чайковский обладал даром величайшего мелодиста. В танце композитор представил несколько очень красивых музыкальных тем, которые появляются одна за другой.

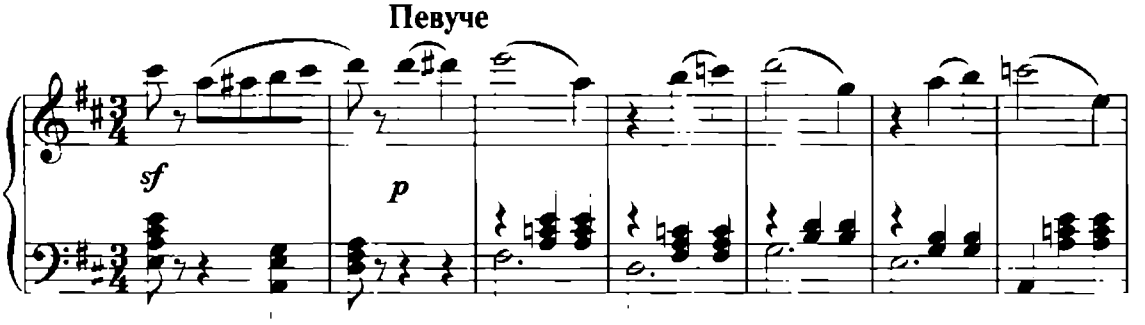
В начале вальса, после красочных виртуозных переливов арфы, нежно и мягко звучит торжественная, радостная мелодия валторн.



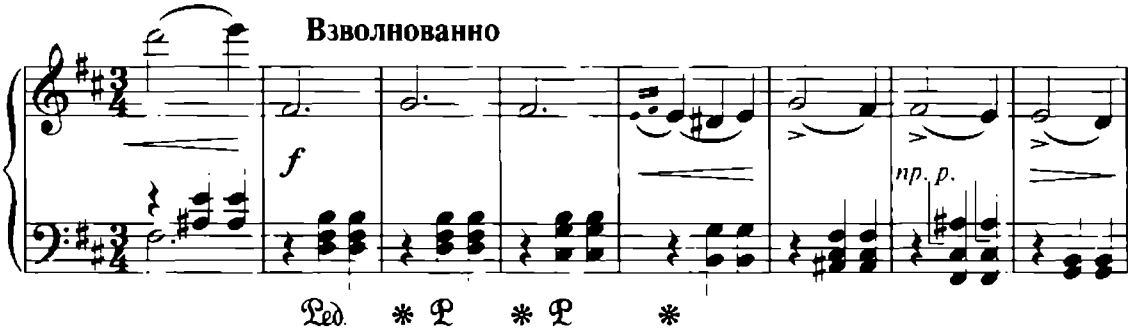
Вторая мелодия, красивая, плавная, лёгкая, появляется у струнной группы инструментов. Её характер — лирический, танцевальный.



Музыка средней части вальса более певучая. Нежно и грациозно она звучит у деревянных духовых инструментов.



Следующая мелодия поэтичная и воодушевлённая. Широко, мягко и свободно льётся она у виолончели.



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

1. П. Чайковский. «Нянина сказка» из цикла «Детский альбом».
2. П. Чайковский. «Баба Яга» из цикла «Детский альбом».
3. М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки».
4. А. Лядов. «Кикимора».
5. Э. Григ. «Шествие гномов» из цикла «Лирические пьесы».
6. Э. Григ. «Танец эльфов» из цикла «Лирические пьесы».
7. Э. Григ. «Кобольд» из цикла «Лирические пьесы».
8. Р. Шуман. «Дед Мороз» из цикла «Альбом для юношества».
9. Р. Шуман. «Шехеразада» из цикла «Альбом для юношества».
10. М. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила».
11. П. Чайковский. «Кот в сапогах и Белая кошечка» из балета «Спящая красавица».
12. П. Чайковский. «Красная Шапочка и Волк» из балета «Спящая красавица».
13. П. Чайковский. «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик».
14. П. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

СОДЕРЖАНИЕ

СКАЗКА 3
СКАЗКА И СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ В МУЗЫКЕ 5
П. ЧАЙКОВСКИЙ. «Детский альбом» 6
«Нянина сказка» 6
«Баба Яга» 8
М. МУСОРГСКИЙ. «Картинки с выставки» 10
«Избушка на курьих ножках» 10
А. ЛЯДОВ. «Кикимора» 12
Э. ГРИГ. «Лирические пьесы» 16
«Шествие гномов» 17
«Танец эльфов» 19
«Кобольд» 21
Р. ШУМАН. «Альбом для юношества» 23
«Дед Мороз» 23
«Шехеразада» 26
М. ГЛИНКА. «Марш Черномора» 28
П. ЧАЙКОВСКИЙ. Балет «Спящая красавица» 34
«Кот в сапогах и Белая кошечка» 32
«Красная Шапочка и Волк» 33
П. ЧАЙКОВСКИЙ. Балет «Щелкунчик» 37
«Танец феи Драже» 35
«Вальс цветов» 36
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ 39

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.

ISBN 978-5-222-23814-1

9 785222 238141

ФЕНИКС