

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Н.А. Царёва

УРОКИ ГОСПОЖИ МЕЛОДИИ

1

класс

•РОСМЭН•

Н. А. Царёва

УРОКИ ГОСПОЖИ МЕЛОДИИ

1 класс

*Рекомендовано Министерством культуры
Российской Федерации в качестве учебного пособия по предмету
«Слушание музыки» для 1-го класса детских музыкальных школ
и школ искусств*

Москва
«РОСМЭН»
2001

ББК 85.31

Ц 18

Царёва Н. А.

Ц18   Уроки госпожи Мелодии: Учебник для 1-го класса детских музыкальных школ и школ искусств. — М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2001. — 80 с.

Издание является учебным пособием по новому предмету «Слушание музыки». Учащимся работа с книгой облегчит выполнение домашних заданий и даст возможность лучше усвоить материал уроков и самостоятельно прослушивать музыкальные произведения, записанные на прилагаемых к пособию аудиокассетах.

© А. И. Островский. Наследники, 2001
© Д. Б. Кабалевский. Наследники, 2001
© ООО «Издательство
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2001

ISBN 5-353-00218-0

ПРЕДИСЛОВИЕ

Круг предметов, изучаемых в современных детских музыкальных школах и школах искусств, группируется по двум направлениям музыкального образования – исполнительскому (класс специальных и общих инструментов, ансамбль, хор и т. д.) и теоретическому, которое представлено двумя основными предметами: сольфеджио и «Музыкальной литературой». И если обучение игре на музыкальных инструментах по учебному плану начинается с 1-го класса, то курс «Музыкальной литературы» вводится лишь с 4-го класса, оставляя вне сферы активного педагогического воздействия самый благоприятный для воспитания музыкального восприятия возраст – 7–10 лет. Именно в этом возрасте необходимо пробудить в ребёнке интерес к музыке, научить детей понимать и сопереживать её содержание, что самым благоприятным образом скажется на формировании исполнительских навыков учеников.

В этой связи введение в ДМШ и ДШИ предмета «Слушание музыки» с 1-го по 3-й класс является необходимым и своевременным.

Особая ценность курса в том, что он спланирован в виде учебного комплекса для педагогов (программа, методические рекомендации, поурочные планы) и детей (пособие для классной и домашней работы, аудиозаписи музыкального материала).

Введение курса «Слушание музыки» в 1–3-х классах – это не только приобщение начинающих музыкантов к шедеврам мировой музыкальной культуры, обогащение их слухового опыта, но и формирование различных навыков, необходимых для воспитания грамотного и заинтересованного слушателя.

Задачей первого года обучения является создание предпосылок для дальнейшего музыкального и личностного развития ученика, базы для его последующей активной творческой деятельности.

Автор курса – Н. А. Царёва – преподаватель универсальных возможностей, имеющий большой опыт работы и отличные результаты в преподавании сольфеджио и музыкальной литературы, воспитавший сотни преданных любителей музыки. В её руках предмет «Слушание музыки» стал любимым уроком, открывающим детям новый мир прекрасного. Десятки педагогов, познакомившись с опытом работы Н. А. Царёвой, стали её последователями.

Директор методического кабинета по учебным
заведениям искусств и культуры Комитета по культуре
Правительства Москвы, заслуженный работник
культуры Российской Федерации
A. С. Цодокова

Заведующая теоретическим отделом методкабинета
И. Е. Домогацкая

ВВЕДЕНИЕ

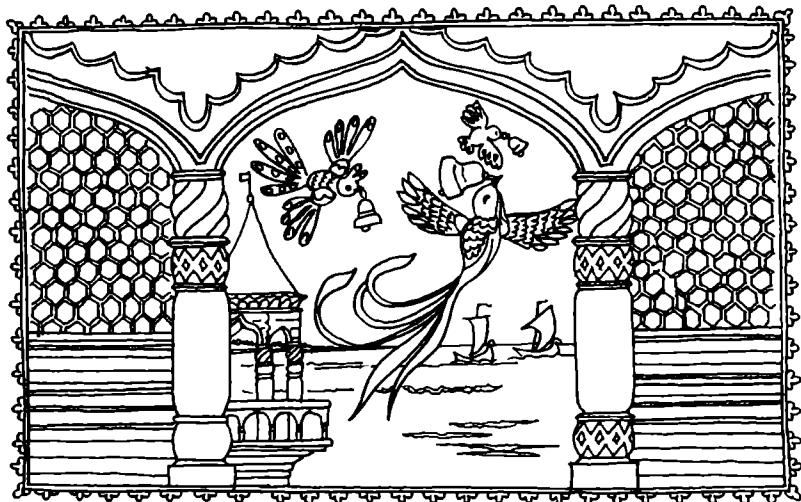

тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-были...» Кто же будет жить-поживать в нашей сказке? Наверное, мы с вами... Ведь все эти необыкновенные царства-государства — вокруг нас, только увидеть их можно особым зрением.

Мы приближаемся к ним, открываем «дверь», заглядываем туда... но до нас доносятся всего лишь слабые отголоски тех солнечных миров. Нам остаётся только удивляться: если так сказочно прекрасны отголоски, то каков же должен быть сам этот мир?

Введение... Это значит кого-то куда-то вести. Помните, как Железный Дровосек, Страшила, Лев и Элли в сказке «Волшебник Изумрудного города» тоже пустились в путь? Одному нужно было горячее сердце, другому ясный ум, третьему храбрость... Вот и нам, чтобы войти в мир Музыки, очень нужны чуткая, отзывчивая душа, тонкий слух и светлая голова. Без них мы никуда не войдём, так и останемся на пороге нашего царства.

В каждом государстве есть свои законы, свои короли и их подданные. Как люди чуть-чуть воспитанные, мы подождём, кто же нас введёт в царство звуков.

Благодарим вас за то, что вы согласились вести нас по этому чудесному миру и дать нам несколько уроков. А что у вас в руках? Наверное, волшебная палочка?.. Да это же музыкальная пауза!

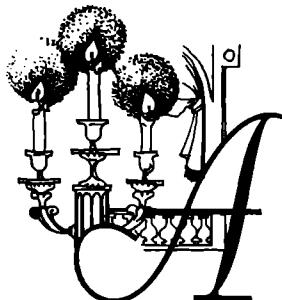
*А вот и она,
юстожа Мелодия!*

УРОК 1

Вслушаемся в тишину

Не соловей – то скрипка пела,
Когда ж обовралась струна,
Кругом рыдала и звенела
Как в вешней роще тишина.

А. Блок

можно ли тишину передать в звуках? Мне кажется, да. Я открываю «волшебный» альбом, и тихие звуки затрепетали, как маленький огонёк свечи. Это «Утренняя молитва» из «Детского альбома» П. Чайковского.

Тихо

A musical score for piano and voice. The piano part is on the left with a dynamic marking 'p'. The vocal part is on the right, starting with a melodic line and then a sustained note. The music consists of two staves in common time, with various dynamics and performance instructions like 'mf' and 'f'.

Вслушайтесь в тишину этих звуков... И вы услышите голос. Может быть, и не один, а сразу несколько. Они могут спорить, уговаривать, радоваться. Это голоса, которые звучат в моей душе (ведь не зря мелодию называют «душой музыки»). И от того, какой из них заговорил, зависит мой внешний облик, моё настроение.

* Изображение кассеты всегда обозначает, что этот музыкальный фрагмент записан на кассете.

В этом и состоит наш первый урок. Вы должны побольше узнать меня, а я вас. Ведь дальше очень важно, чтобы вы меня понимали с первого слова.

Вот несколько таких слов-подсказок. Они помогут понять, что предлагает вам сделать госпожа Мелодия: сосредоточиться и вспомнить музыку, которая звучала на уроке, выполнить важное задание, послушать интересную историю или просто получить её оценку и радостную похвалу за старание.

Настроение госпожи Мелодии	Её задания, вопросы, оценки
Сосредоточенное	<i>Послушайте</i>
Разговорчивое	<i>А знаете...</i>
Любопытное	<i>Скажите, почему</i>
Настойчивое	<i>Запомните</i> <i>Сделайте</i> <i>Найдите</i> <i>Вспомните</i> <i>Помогите</i>
Загадочное	<i>Догадайтесь</i>
Игровое	<i>Попробуйте</i>
Восторженное	<i>Право! Молодец!</i>

Вероятно, все понимают, что если речь идёт не о госпоже Мелодии, а просто о мелодии в любой музыкальной пьесе, то её тоже можно назвать игривой, сосредоточенной или задумчивой. Но

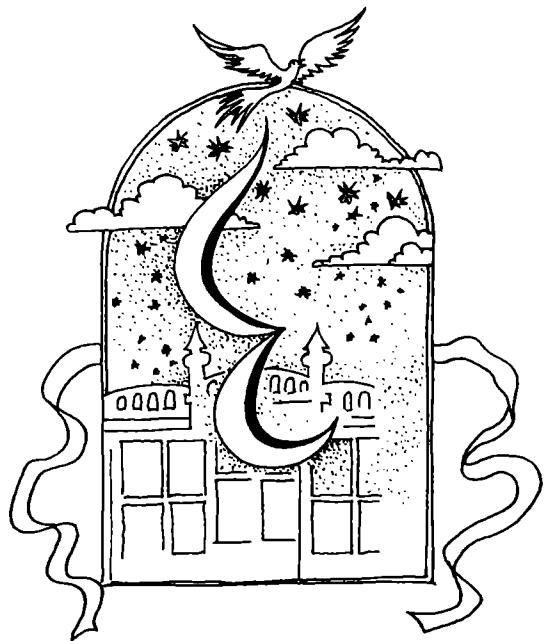
есть среди всех слов-определений ГЛАВНОЕ слово. В нём скрыт маленький «секрет» госпожи Мелодии. Главное – она ЖИВАЯ! У неё есть дыхание, пульс, движения, жесты, походка, интонация. Она может расти, «толстеть», «худеть»; может стать прозрачной или твёрдой, как скала; и даже может «растаять», «умереть», чтобы вновь родиться и расцвести.

А вот теперь постарайтесь вспомнить, в каких ещё обликах являлась вам госпожа Мелодия («летящая», «царственная» и т. д.).

Сделайте

плакат (таблицу) из таких слов-подсказок. Можно большой с рисунками, чтобы повесить на стену; а можно – маленький, чтобы вклейть в тетрадь. Её вы заведёте для того, чтобы выполнять задания госпожи Мелодии.

И вновь долгая ПАУЗА, а в ней наш слух едва улавливает загадочный звон...

УРОК 2

При колокольнике

остеприимная госпожа Мелодия знакомит нас с тремя звонкими, сияющими колокольчиками. Они похожи на маленькие цветы — полевые колокольчики.

Послушайте,

как долго тают звуки в тишине. И вы уже понимаете, что это музыкальные звуки. Они звучат то выше, то ниже, то дальше, то короче.

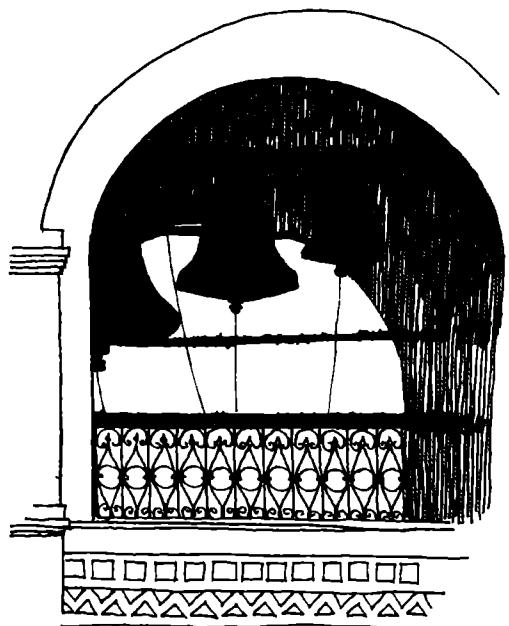
Скажите,

почему у одного колокольчика низкий и долгий звук, у другого выше, а у третьего — совсем высокий, и звенит он очень коротко и быстро. От чего зависит голос колокольчика?..

Я думаю, вы все догадались: от величины, веса, формы и материала, из которого отливают колокола.

А знаете,

колокола — это древний музыкальный инструмент. Старинная легенда рассказывает, что колокола впервые отлиты при святом Павлине, епископе Но-

ланском. Он увидел во сне полевые колокольчики и услышал их чудесный звон. Проснувшись, Павлин приказал отлить колокола из сплава разных металлов. С тех пор колокола призывают людей в храм, возвещают о важных событиях, не дают сбиться с пути, ведь голос колокола слышен за много километров. Русский человек всегда относился к колоколу как к живому существу, давал имена колоколам, особенно самым большим. Колокола звучат и в дни праздников, и в дни печали. В самый радостный день православной церкви — на Пасху — весь день бьют во все колокола. В Москве раньше насчитывали почти 5000 колоколов, сюда со всех концов земли приезжали люди послушать необыкновенный звон — «пасхальную симфонию».

Скажите,

видели ли вы колокола, колокольню. Какие чувства вызывает у вас колокольный звон?

Попробуйте найти колокольный звон на клавишиах фортепиано. Одновременно с ударами «колоколов» можете ритмично проговаривать подходящее стихотворение.

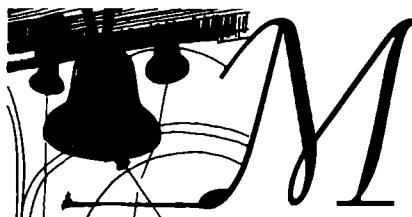
А теперь загадка.

В какой сказке главным героем становятся... часы? Разгадка ждёт вас впереди.

УРОК 3

Музыкальные «часы», или О чём говорит сердце юстожи Мелодии

едленно и глохо бьёт колокол и плавут воспоминания:

Вечерний звон,
Вечерний звон,
Как много дум
Наводит он.

Попробуйте

подобрать мелодию этой песни от звука *до*. Звуки этой мелодии передают медленное покачивание колокола, но одновременно напоминают как бы глухие удары сердца.

И правда, если Мелодия живая, как мы выяснили на первом уроке, и у неё есть пульс, то должно быть и сердце. Обратите внимание на свой пульс. Он то спокойный, то тревожный. Это наши «часы». Мы забываем о них, а они «идут», мы засыпаем, а они «идут»... И как река, безостановочно, течёт наша жизнь. Так и в музыке

безостановочно «бьётся сердце»: то медленно и плавно, то бодро и весело, иногда ровно, но порой резко меняясь.

Кстати, вы догадались, в какой сказке часы стали одним из главных героев? Конечно же это «Золушка».

Что вам рассказали часы из балета «Золушка» композитора С. Прокофьева?

Свой пульс — «часы» есть в любой музыкальной пьесе.

Сравните характер «часов» в этюде «Мячик» и песне «Есть часы во всех домах».

МЯЧИК

Allegretto (Подвижно)

Л. Шитте, соч. 160, № 6

Мя - чик ве - се - ло ска - кал да в тра - ве гу -

стой за - стрял. Мчат - ся нож - ки

по до - рож - ке как бы мя - чик не про - пал!..

* Оригинал в соль-диез миноре.

ЕСТЬ ЧАСЫ ВО ВСЕХ ДОМАХ

Размеренно

А. Островский

2||:

Есть ча - сы во всех до - мах, тик - так, тик - так,
О - чень всем ча сы нуж - ны,

{

2||:

стrel - ки хо - дят на ча - сах, тик - так, тик - так.
мы их слу - шать - ся долж - ны,

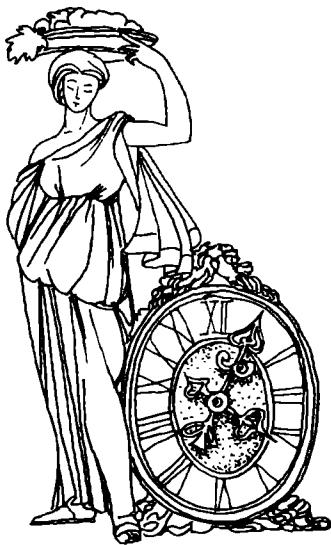
{

1.

2.

толь - ко так!

{

УРОК 4

Разговор о музыкальных «шахах»

В характере марша, чётко

Послушайте

Вы слышите чьи-то осторожные шаги?.. Кобольды, тролли и гномы собираются в «Пещере горного короля» в пьесе норвежского композитора Э. Грига.

Наблюдает эту картину главный герой Пер Гюнт.

И мы вместе с ним. Много раз, назойливо и упрямо, повторяется один и тот же мотив. Но что с ним происходит?!

Попробуйте передать ваше впечатление от этой пьесы в небольшом рассказе. Как звучат мелодия и «шаги» в начале и как в конце пьесы? А что ещё изменяется?

Запомнил

Динамика (в переводе с греческого – «сила») – изменение громкости звучания.

Тембр – окраска звука.

Ритм (в переводе с греческого — «теку») — чередование долгих и коротких звуков.

Темп (в переводе с латинского — «время») — скорость движения в музыке.

«Скок, скок-поскок...» Чьи это ещё «шаги» слышны в знакомой песенке?

Подвижно, шутливо

mf

Скок, скок, по скок, мо - ло - дой дрозд - док

по во - дич - ку по - шёл, мо - ло - дич - ку на - шёл.

Медленнее, связно, нежно

Мо - ло - ди - чень - кв, не - ве - ли - чень - юз

са - ма с вер - шок, го - ло - ва с гор - шок.

Очень спокойно

Си - дят ряд - ком, го - во - рят лад - ком.

замедляя

На - ста - ла ночь, у - ле - те - ли

быстро, четко

прочь!

Забавная прибаутка рассказывает нам историю про маленькую птичку. Легко и бодро скачет дроздок. Вот он повстречал «молоди-ченьку», и говорят они «ладком» до самой ночи... Если здесь замедлить чуть-чуть и даже приостановиться, то всем будет ясно, как долго они не могли расстаться. Но тут же вспорхнули друзья, и последняя фраза «летит» им вслед в быстром темпе.

Изменяется темп, и это помогает передать все события забавной песенки.

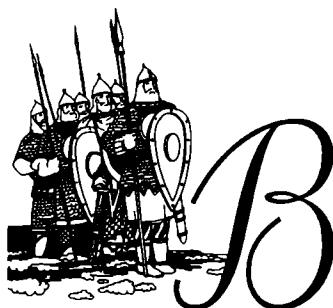

Найдите

ускорение и замедление темпа в знакомых песнях или пьесах.

УРОК 5

«Пяжёлье» и «лёгкие» шапки

гостях у госпожи Мелодии персонажи оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова («Три чуда»).

В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря...

Andante (*Не торопясь*)

Musical score for bassoon part, measures 11-12. The score shows a bassoon line starting with a dynamic ***ff*** and sixteenth-note patterns. The first measure ends with a fermata over the last note. The second measure begins with a dynamic ***mercatto***. The bassoon plays eighth-note patterns consisting of a single note followed by a grace note.

A musical score for piano, showing two staves. The left staff is in bass clef and the right staff is in treble clef. Measure 11 starts with a bass note followed by a series of eighth notes in the treble staff. Measure 12 begins with a bass note, followed by a melodic line in the treble staff consisting of eighth and sixteenth notes.

Встречает их праздничный перезвон колоколов города Леденца и призывный звук трубы-фанфары!

Moderato (Умеренно)

A musical score for piano, page 8, system 2. The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is common time (indicated by a 'C'). The score consists of two staves. The top staff shows a treble clef, and the bottom staff shows a bass clef. The music features a series of eighth-note patterns. Measure 1 starts with a dotted half note followed by a sixteenth-note rest, then a sixteenth-note followed by a sixteenth-note rest, and so on. Measures 2-4 show a similar pattern of sixteenth-note pairs with rests. Measures 5-6 show a different pattern where each measure begins with a sixteenth-note followed by a sixteenth-note rest, then a sixteenth-note followed by a sixteenth-note rest, and so on. Measures 7-8 show a return to the previous pattern of sixteenth-note pairs with rests.

Allegro (Быстро)

dim.

А вот и белочка поёт свою песенку:

Во саду ли, в огороде
Девица гуляла.
Сама ростом невеличка,
Лицом круглолица.

Andantino (Подвижно)

Ритм этой песенки очень ровный, она как бы пританцовывает. Прохлопайте его:

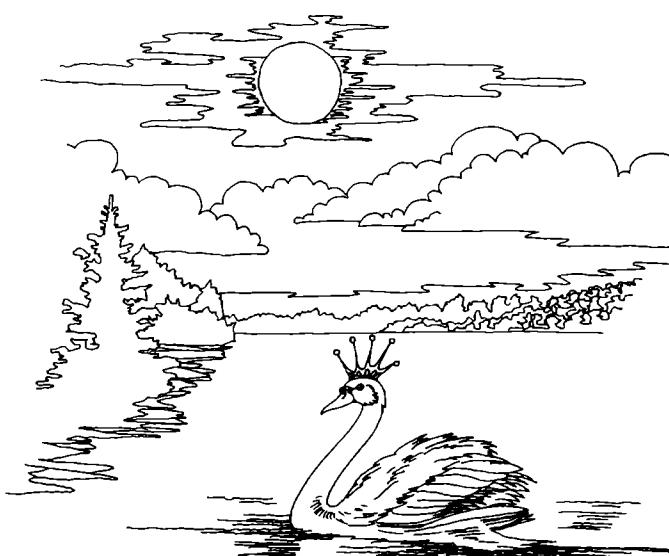
Теперь попробуйте превратить песенку-танец... в марш. Хлопать надо четвертными длительностями, темп замедлить, от этого и шаги станут тяжелее, весомее.

Получилось?

Право!

Белочка танцует, и каждый раз по-новому звучит её песенка. Но вот совсем иным стал пульс — звуки как бы «плывут». И ритм изменился, он стал плавным, текучим:

Перед нами Царевна-Лебедь.

Andante (Сдержанно)

Сегодня в гостях у госпожи Мелодии много героев. А как хорошо вы их знаете, покажет вот эта таблица. Прежде чем её заполнить, послушайте указанные в таблице пьесы на кассете.

Напишите, у кого какие «шаги» (лёгкие, тяжёлые, плавные и т. д.) или «пульс».

Композитор	Произведение	Характеристика «шагов»
Н. Римский-Корсаков	1. Опера «Сказка о царе Салтане» 2. «Богатыри», «Белочка» 3. «Царевна-Лебедь»	
П. Чайковский	«Детский альбом» 1. «Марш деревянных солдатиков» 2. «Болезнь куклы» 3. «Похороны куклы»	
М. Мусоргский	«Быдло» из цикла «Картинки с выставки»	
М. Глинка	«Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»	

Попробуйте

сами сочинить музыкальные «шаги» для вашего любимого сказочного героя. И когда вы исполните в классе своё сочинение, мы все постараемся догадаться, кто это.

УРОК 6

Кто развеселил госпожу Мелодию?

У

то-то вы загрустили, госпожа Мелодия?

— Неужели вы не понимаете? Засиделась с вами, так мало движений. А ведь я очень люблю...

— Что же вы любите делать, госпожа Мелодия?

— Я пока не скажу. Но есть один господин, который может меня развеселить. Догадайтесь, кто он. Он очень подвижен, ни минуты не сидит без движения. А движения у него такие: прыжки и подскоки, приседания и поклоны, кружящиеся движения, торжественный шаг. Догадались?

Молодцы!

— Да, это господин Танец, а я очень люблю танцевать!

Послушайте

Слышите звук Часов из балета «Золушка» С. Прокофьева? Они переносят нас в далёкие времена. Мы оказались в большом красивом зале. Всё здесь не так, как в нашем времени: и мебель, и одежда на людях, и причёски... И двигаются они иначе, чем мы — более плавно. Они танцуют старинные танцы.

Вот зазвучала музыка, и в зал входят пары торжественным шагом... Это гавот.

Ж.-Б. ЛЮЛЛИ. Гавот

Moderato (Умеренно)

Но вот объявлен новый танец — менуэт. Вежливые поклоны и приседания характерны для этого танца.

В.-А. МОЦАРТ. Менуэт

Allegretto (Оживлённо)

А сейчас «часы» перенесли нас в XIX век. Танцующие пары легко и красиво кружатся по залу — вальс!

П. ЧАЙКОВСКИЙ
Вальс из оперы «Евгений Онегин»

Темп вальса

The musical score consists of four staves of music. The first staff shows a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It includes dynamic markings 'f' and 'стаккато все время' (staccato throughout). The subsequent three staves show bass clefs and a key signature of one sharp. The music features various note patterns, including eighth-note chords and sixteenth-note figures, with slurs and grace notes.

Напишите, какие движения характерны для следующих танцев:

Композитор	Танец	Движения
С. Прокофьев	Гавот из балета «Золушка» и Гавот из «Классической симфонии»	
В.-А. Моцарт	Менуэт	
П. Чайковский	Вальс и Полька из «Детского альбома»	
А. Корелли	Сарабанда	

А знает...

Менуэт – старинный французский танец в размере $\frac{3}{4}$, с мягкими окончаниями фраз. В переводе с французского «па менью» означает «мелкий шаг».

Гавот – старинный французский танец торжественного характера, в размере $\frac{4}{4}$, есть затакт. Вероятно, название дано по имени жителей одной из областей Франции – гавотов.

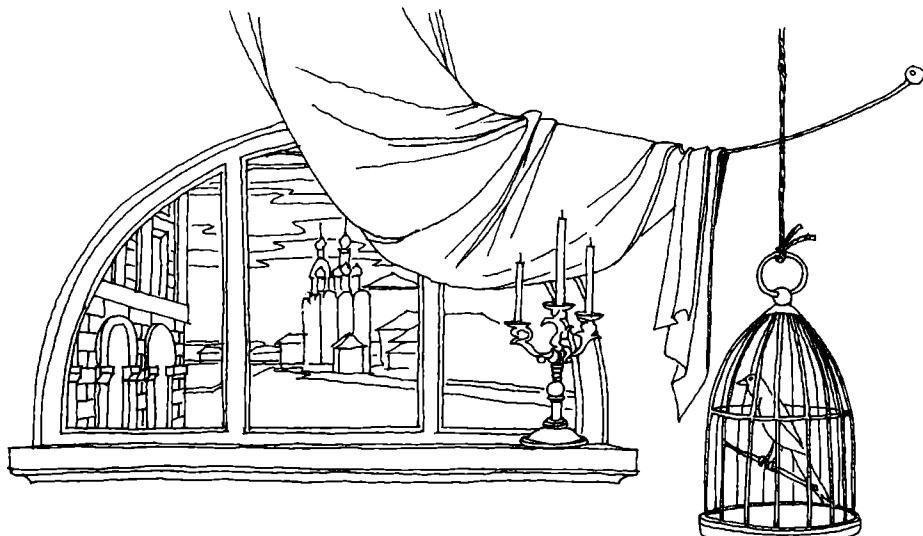
Вальс – трехдольный танец с акцентом на первую долю. Стал популярным в Европе в XIX веке.

Полька – чешский танец в размере $\frac{2}{4}$, бодрый, задорный по характеру, в переводе с чешского означает «половинка».

Вспомните,

какие вы знаете современные танцы и какие в них движения?

А теперь тихо-тихо...

УРОК 7

Вновь звучат колокола

Мы с вами начали с колокольной музыки. И вновь звучат колокола.

Послушайте,

звук у них совсем не тот, как у настоящих колоколов. Да и звучат они очень страшно и тревожно — недобро предвещают. Тяжёлые испытания придётся пройти русскому царю Борису Годунову и всему русскому народу. А звон колоколов в опере М. Мусоргского «Борис Годунов» передаёт целый симфонический оркестр.

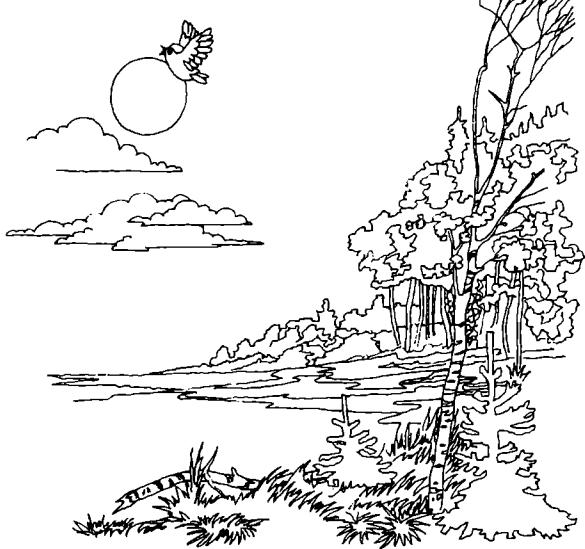
Запомните

«Симфония» в переводе с греческого — «созвучие».

Последняя пьеса в «Детском альбоме» П. Чайковского называется «В церкви». Что напоминают вам угасающие звуки фортепиано в высоком и низком регистре? Это же звуки больших и маленьких колоколов.

Умеренно

В разных пьесах мы узнаём иногда голоса разных инструментов, а также голоса природы, например, подражание трелям жаворонка в пьесе П. Чайковского «Песнь жаворонка» из «Детского альбома».

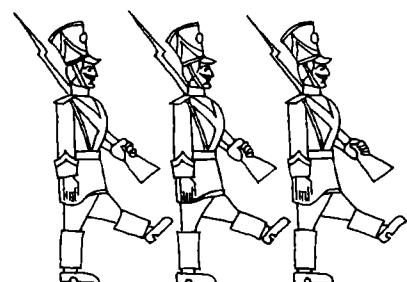
Умеренно

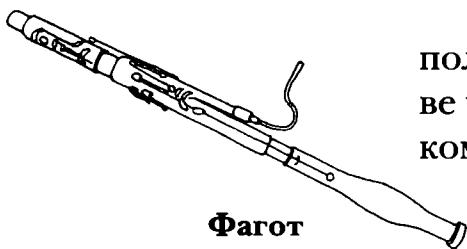
Подумайте,

какой инструмент мог бы исполнить мелодию «Марша деревянных солдатиков» из «Детского альбома» П. Чайковского? А что передаёт упругий ритм в конце каждой фразы?

Умеренно

А теперь вспомните польку. Можно ли представить звучание сердитого фагота в средней части? Вероятно, да.

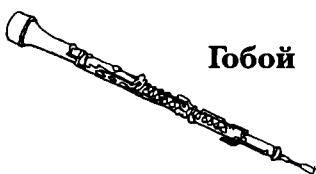
А мелодию пьесы «Болезнь куклы» мог бы исполнить жалобный гобой. Но каждый из вас вправе услышать другие тембры и краски в музыке знакомых пьес.

Фагот

ПОЛЬКА

Умеренно (темп польки)

БОЛЕЗНЬ КУКЛЫ

Умеренно

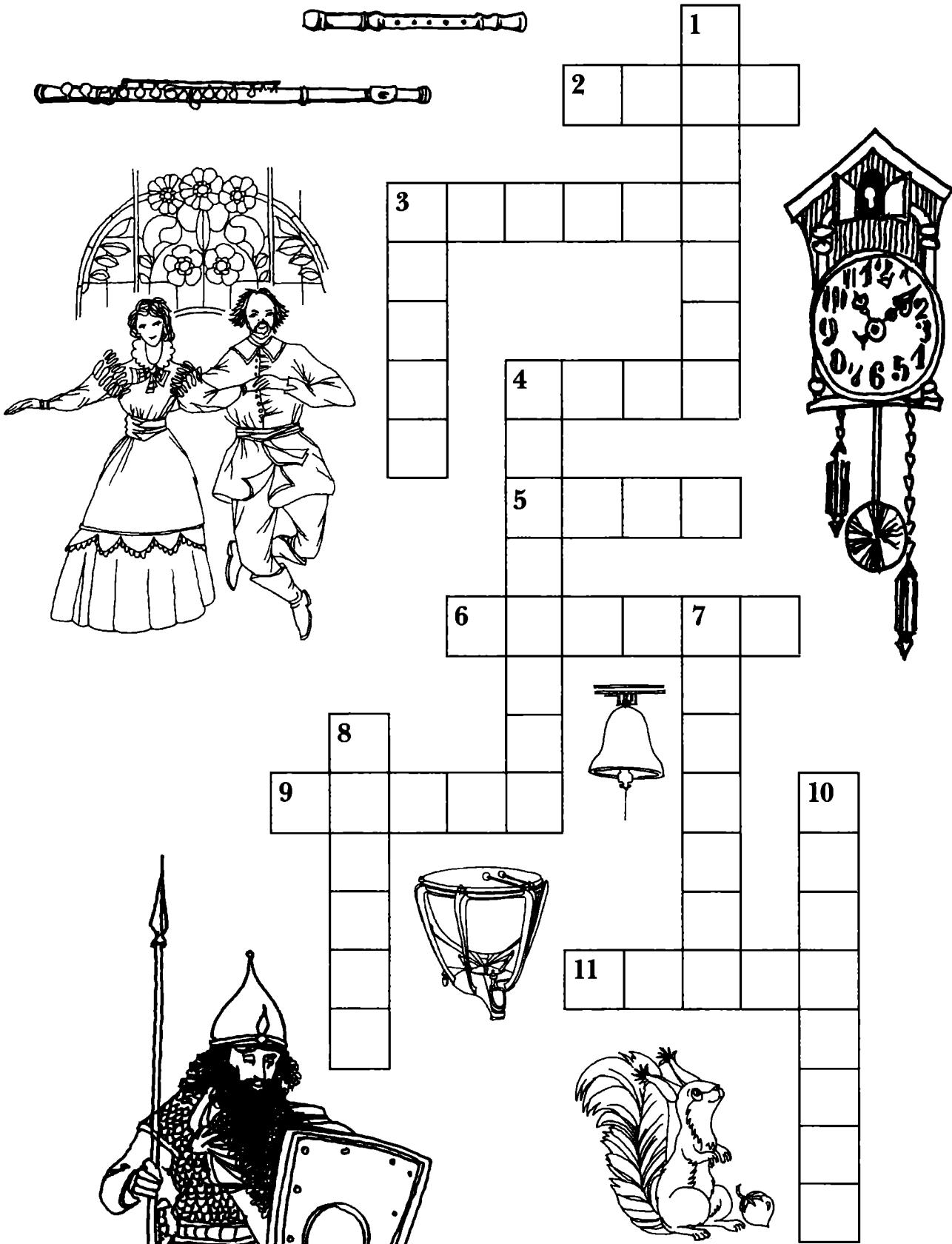
Найдите

в знакомых вам фортепианных пьесах подражание каким-либо музыкальным инструментам или голосам природы.

Запомните

названия некоторых музыкальных инструментов. Они разделены на группы. Последний инструмент – литавра, это ударный, и он тоже может иметь определённую высоту звука. Сделана литавра в виде полушария с упругой, туго натянутой кожей сверху.

Скрипка Виолончель Контрабас	Флейта Гобой Кларнет Фагот	Труба Валторна Тромбон	Литавра
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------

КРОССВОРД

По вертикали:

1. Ударные инструменты в виде полушарий.
3. Деревянный духовой инструмент с низким голосом.
4. Персонаж оперы М. Глинки, который ничего не поёт, а только марширует.
7. Древний музикальный инструмент, издающий только один звук.
8. Старинный танец, в переводе означает «мелкий шаг».
10. Изменение громкости.

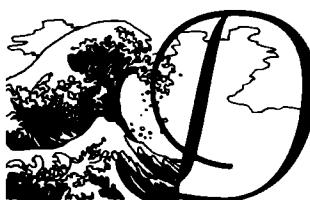
По горизонтали:

2. Норвежский композитор.
3. Деревянный духовой инструмент с высоким голосом.
4. Один из главных «героев» балета «Золушка» С. Прокофьева.
5. Чередование коротких и долгих звуков.
6. Чешский танец в размере $\frac{2}{4}$.
9. Окраска звука.
11. Персонаж, с которым связано одно из трёх чудес в «Сказке о царе Салтане».

УРОК 8

Вы слышите море?

авайте представим себе, что мы с вами сидим на берегу моря. Слышите, волна медленно (как бы на вдохе) набегает, вспенивается, взлетает вверх, осыпая нас брызгами, и, смирившись, откатывается (выдох). Французский композитор К. Дебюсси сказал однажды, что море – это самое музыкальное из всего сущего.

Удивительные подъёмы и спады! Не так ли ведёт себя и госпожа Мелодия?

Послушайте

А. РУБИНШТЕЙН. «Мелодия»

Умеренно

Как набегает мелодическая волна, решительно устремляясь вверх, но, достигнув вершины (кульминации), медленно спускается к первоначальному звуку.

Ещё одна волна, и ещё выше её вершина, но вновь всё возвращается к истоку.

Запомните

Кульминация мелодии – это вершина мелодической волны.

Кто знает, что это за волны? Волны моря, волны света или волны наших чувств. Важно, что нам это очень близко и очень ценно — пережить ещё раз вдохновенную волну, поднимающую нас ввысь к свету, как, например, в мелодии «Ave Maria» Ф. Шуберта.

○ ○

Очень медленно

The musical score consists of two staves of music. The top staff is in common time (indicated by a 'C') and has a key signature of one flat. It features a melody line with various note values and rests, accompanied by harmonic chords. The bottom staff is also in common time and has a key signature of one sharp. It contains a more complex harmonic progression with many eighth and sixteenth notes. Both staves include dynamic markings such as '3' and 'z' under certain notes, and a tempo marking 'Очень медленно' (Very slowly) at the beginning.

Долго длится каждый звук, он как бы плывёт, увлекая нас за собой.

Не каждому композитору удается сочинить мелодию такой красоты, такого широкого дыхания.

Прислушайтесь к этой выразительной мелодии и обратите внимание не только на интересный ритм, но и на выразительный рисунок мелодии.

Найдите

в пьесах, которые вы играете, мелодию с волнообразным рисунком, определите её вершину — кульминацию. Попробуйте передать характер волнообразного движения этой мелодии в красках и свой рисунок вклейте в тетрадь.

Госпожа Мелодия напоминает

В

ы не забыли, дорогие мои друзья, что ваша госпожа Мелодия имеет много разных обличков? Вспомните наш первый урок. Я всегда новая. Одно только остается со мной – искренность.

А знаете...

поведение моё меняется очень медленно. Иногда мне хочется петь. Такие мелодии так и называют: кантилена – певучие.

Рисунок мелодии при этом, как правило, волнообразный («Мелодия» А. Рубинштейна, песня «Вечерний звон», «Ave Maria»). Но бывают и более виртуозные мелодии, спеть такие мелодии несколько труднее, но если сыграть на каком-либо инструменте – прозвучит неплохо (вспомните, например, тему города Леденца – перезвоны или «Выход богатырей» из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»).

А иногда я становлюсь похожа на человеческую речь. Но об этом позже. Сейчас только знайте, что зовут меня в таком случае – речитатив.

Запомните

Кантилена, речитатив.

Послушайте,

звуки как будто запутались и кружатся, выются, как вьюнок. Просто какое-то жужжание. Да это же и

есть мелодия, изображающая полёт шмеля в «Сказке о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова.

Vivace (*Живо*)

A musical score for piano. The top staff is in treble clef and 2/4 time, with a dynamic marking 'p'. The bottom staff is in bass clef and 2/4 time. The music consists of a rapid, repetitive melodic line in the treble clef staff, with corresponding harmonic chords in the bass clef staff.

А в Гавоте из «Классической симфонии» С. Прокофьева звуки мелодии сначала туго закручиваются вокруг одного, как пружина, а потом «пружина» резко распрямляется. Какой энергичный характер!

Non troppo allegro (*Умеренно скоро*)

A musical score for piano. The top staff is in treble clef and 4/4 time, with a dynamic marking 'f'. The bottom staff is in bass clef and 4/4 time. The music features rhythmic patterns with slurs and dynamic markings 'f'.

А вот ещё, слышите, чьи-то тяжёлые шаги? Это отголосок пьесы «Быдло» из цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского.

Тяжело

A musical score for piano. The top staff is in treble clef and 2/4 time, with a dynamic marking 'p' and 'poco a poco cresc.'. The bottom staff is in bass clef and 2/4 time. The music is characterized by a slow, heavy rhythm, with dynamic markings 'p' and 'poco a poco cresc.'.

И вслед за этим какие-то странные звуки — то ли писк, то ли на самом деле проклёвываются цыплята.

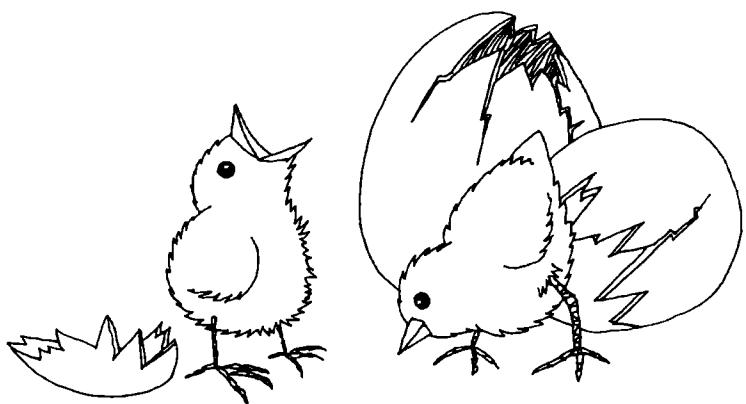
Scherzino (Шумусо)

Musical score for orchestra and piano, page 8va. The score consists of two systems of music. The top system is for the orchestra, featuring two staves of treble clef with a key signature of one flat. The first staff uses dynamic markings *vivo, leggiere* and *una corda*, with dynamics *pp* and *p*. The second staff uses dynamics *p* and *f*. The bottom system is for the piano, with two staves of treble clef. The first staff has a dynamic *p*. The second staff has a dynamic *f*.

В этой пьесе М. Мусоргского с шутливым названием «Балет невылупившихся птенцов» всё пищит, чирикает, подпрыгивает.

Запомните,

такие шутливые пьесы называют скерцо, ведь «скерцо» по-итальянски и есть «шутка». Но всякой шутке своё время.

УРОК 10

Разговор о пламенном человеке

ы знаете, он родился в Бонне в 1770 году. Очень много пришлось пережить ему ещё в детстве. Может быть, тогда и родилась в нём воля, стремление преодолеть все препятствия.

И как пламенно стремятся вверх его мелодии, как стрела, взлетают по звукам аккордов. Всё вверх, вверх, порывами мужественного чувства поражает этот волевой мотив. Замирает на самой вершине. И новая волна...

Allegro (Быстро)

The musical score consists of two staves. The top staff is for the treble clef and the bottom staff is for the bass clef. Both staves are in C minor (two flats) and 4/4 time. The tempo is Allegro (Fast). The first measure starts with a piano dynamic (p). The second measure has a forte dynamic (f). The third measure has a dynamic (f) with a 3 overline. The fourth measure has a piano dynamic (p). The fifth measure has a forte dynamic (f). The sixth measure has a dynamic (f) with a 3 overline. The seventh measure has a forte dynamic (f). The eighth measure has a piano dynamic (p).

Так звучит начало первой части Сонаты № 1 для фортепиано немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Ещё сложнее мир чувств в его восьмой сонате. «Патетическая» – так её называли современники, то есть «приподнято, с воодушевлением» должна она звучать.

Попробуйте

описать характер вступления и начала быстрой части «Патетической» сонаты. О чём говорит вам тревожный пульс и стремительная мелодия?

○ ○

Очень медленно

Очень быстро, с жаром

Людвиг ван Бетховен долгое время жил в Вене. Очень бурной была музыкальная жизнь этого австрийского города в XVIII веке.

Несколько ранее поселился в Вене старший современник Бетховена, его блестательный предшественник В.-А. Моцарт.

Ещё одна удивительная жизнь. Он прожил всего 37 лет, но его жизнь поражает нас своей яркостью и, одновременно, необычностью, стремительностью.

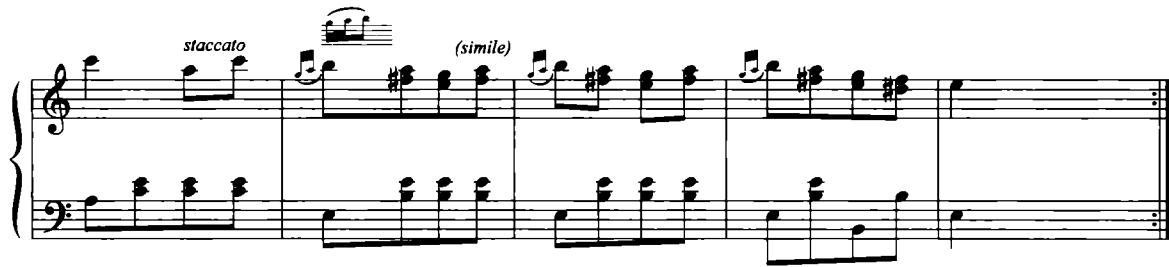
Есть среди многих, разнообразных произведений Моцарта всеми любимое «Турецкое рондо» или «Турецкий марш». В нём всё время повторяется один и тот же простой напев. Он и безудержно ликующий, светлый, и в то же время энергичный, с раскатистым мотивом в басу, напоминающим дробь турецкого барабанчика.

Allegretto (Подвижно)

Но особенно проникновенно звучит самое начало: изящные украшения в мелодии, а за ними скрывается другой мотив — мотив мелодии-«стрелы», восходящей по звукам тонического трезвучия. Оттого начало «Турецкого марша» и изящно, и порывисто одновременно.

Allegretto (Подвижно)

УРОК 11

Секрет репитатива

Прислушайтесь

Умеренно

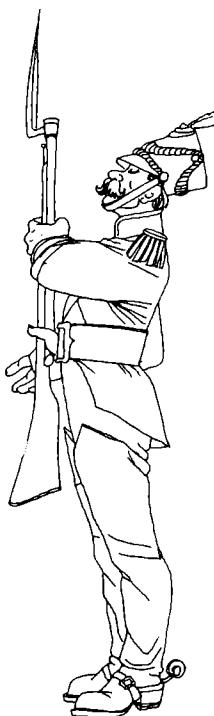
В но - гу ре - бя - та, раз, два! Гру - дью по - дай - ся, не хнычь, рав -

най - ся!

Раз, два, раз, два!

Тяжёл шаг этого марша. В последний путь провожают солдаты своего товарища и командира-капрала. А он в последний раз ими

командует... Горькую историю жизни этого капрала вы узнали из песни А. Даргомыжского «Старый капрал». Действительно, песня звучит, как рассказ, мелодия прерывается паузами, отрывисты команды. Здесь нет длинных подъёмов и спадов, мелодия строится из коротких, чётких мотивов, которые напоминают речь. В этом и состоит секрет речитатива. Только когда всплывают воспоминания о родном крае, меняется рисунок мелодии. Она звучит напевно, широко и протяжно.

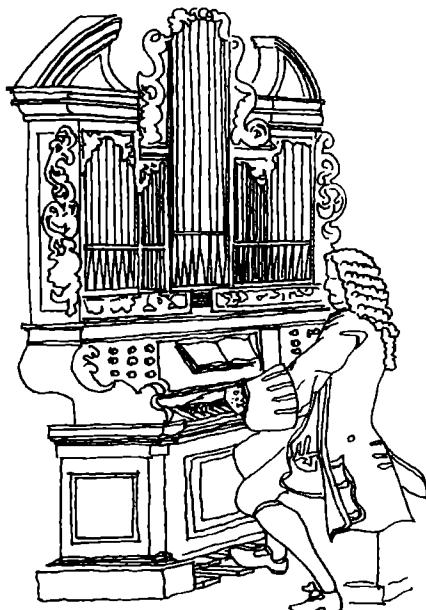

Дорадайтесь,

какой инструмент называют королём всех инструментов?

Когда он звучит, кажется, что его слышит весь мир — такой подъём и величие заключены в звуках Токкаты ре минор для органа И.-С. Баха. Как будто не к одному человеку, а к целому миру обращена возвышенная речь без слов.

Adagio (Медленно)

А знает...

«токката» в переводе с итальянского означает «прикосновение», «удар». Это пьеса в быстром темпе, с неожиданными переменами ритма, фактуры, регистров. На органе она звучит величественно и мощно.

Орган — древний инструмент. В переводе с греческого означает «орудие»

или «инструмент». Это клавишно-духовой инструмент. Сначала воздух в трубы нагнетали с помощью водяного пресса, а позже — мехами (такими же, как в кузнечном деле). Теперь появились электроорганы.

И всё-таки король всех инструментов — удивительное создание. Число больших и маленьких трубок доходит иногда до многих тысяч. В их звучании мы слышим то голос флейты, то гобоя, то скрипки — в общем, целый оркестр!

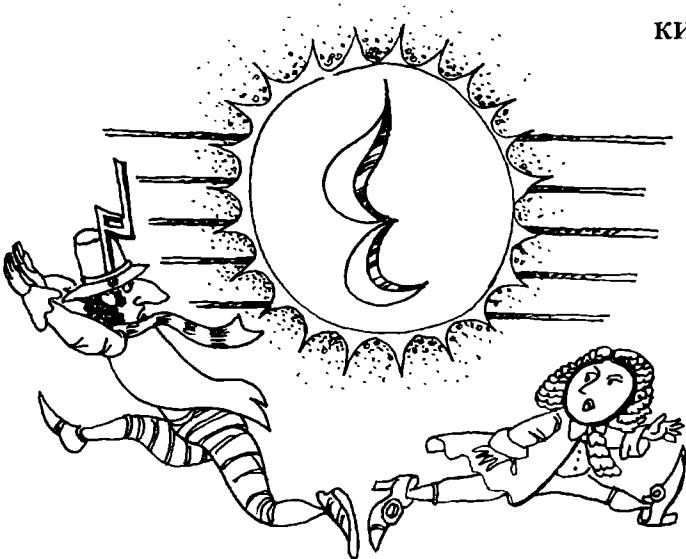
— *Внимание! — говорит тревожная госпожа Мелодия. — Кто-то нас перебивает. Слышите, зазвенели, предупреждая об опасности, колокольчики! Что случилось?*

Кажется, я начинаю понимать. Давно никого не было у нас в гостях. Рассказы о музыке тускнеют, а звуки музыки всё время кто-то заглушает.

Ну, конечно, к нам проникли Фальшивая Нота и её друг Бекар! Это очень невоспитанные существа. Как они стараются всё испортить! Но ничего не выйдет.

Надо срочно сделать что-то хорошее. Да, волшебная пауза нам поможет... Нарисуйте паузу как можно крупнее. Украсьте свой рисунок и придумайте ритм с паузами.

У всех получилось?

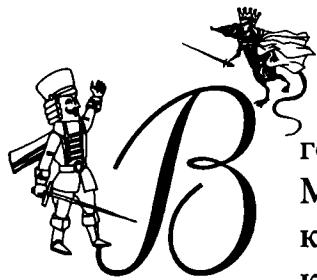

Браво!

В классе мы его прохлопаем, и, надеюсь, коварная парочка исчезнет.

УРОК 12

В гостях у госпожи Мелодии

гостях у госпожи Мелодии замечательная девочка Мари из балета П. Чайковского «Щелкунчик». Уж какой уродливый Щелкунчик был вначале, но чуткое сердце девочки подсказало ей заглянуть в его глаза. И сколько доброты и любви она в них нашла!

А ещё мольбу – не оставлять, помочь. Она ответила на мольбу. И вот уже не уродец, а прекрасный принц ведёт её в свой необыкновенный город – Конфитюренбург... Их приветствуют жители сладкого городка, у каждого свой танец:

Арабский танец («Кофе»).

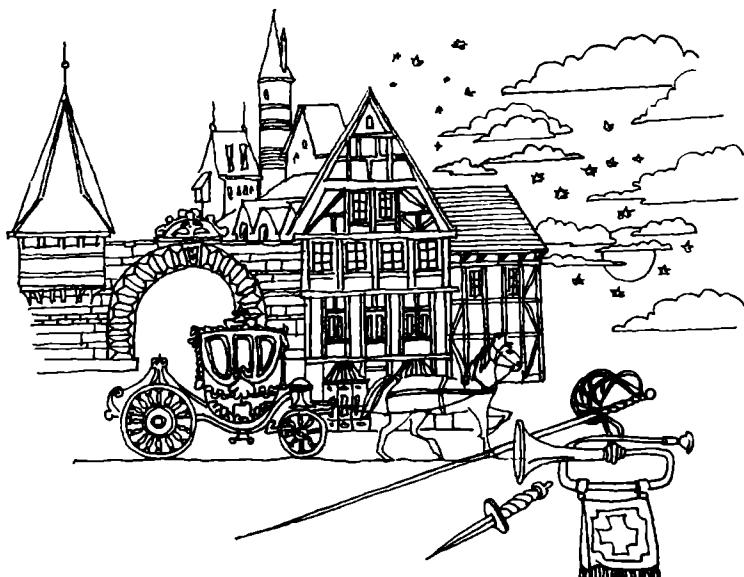

Китайский танец («Чай»).

Танец пастушков.

Танец феи Драже.

Но вот беда! Музыканты забыли, в каком из танцев какой инструмент солирует, и не могут начать играть.

Помогите

музыкантам разобраться, где и какой нужен инструмент: *фагот с флейтой-пикколо, труба, три флейты, челеста, струнные инструменты*.

УРОК 13

Что такое балет?

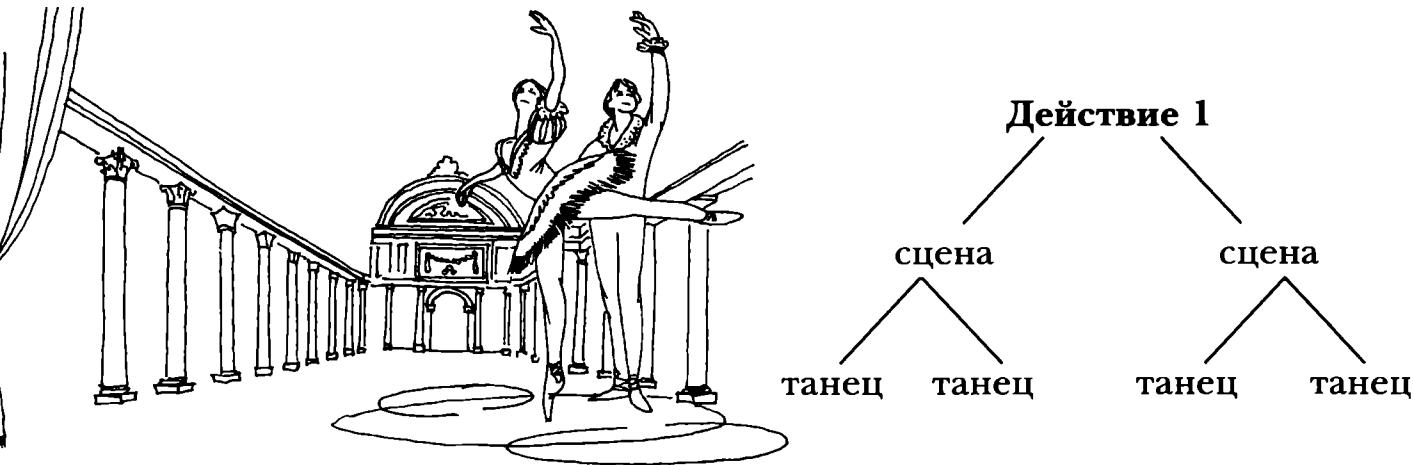
онечно, знаете, что в опере поют, а в балете танцуют и не поют, и даже ничего не говорят.

Запомните

Балет = музыка + танец и пантомима + декорации.

Дивертисмент – это ряд танцев развлекательного характера.

Чтобы не заблудиться в большом спектакле, надо знать, что любой большой спектакль состоит из маленьких номеров и танцев, номера соединяются в сцены (сцена в лесу, сцена в доме и т. д.), а сцены объединяются в действия-акты. Между действиями есть перерывы-антракты. А в начале спектакля, как правило, звучит увертюра (что в переводе с французского означает «открывать»).

ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОРАЗМЫШЛЯЕМ И ВСПОМНИМ

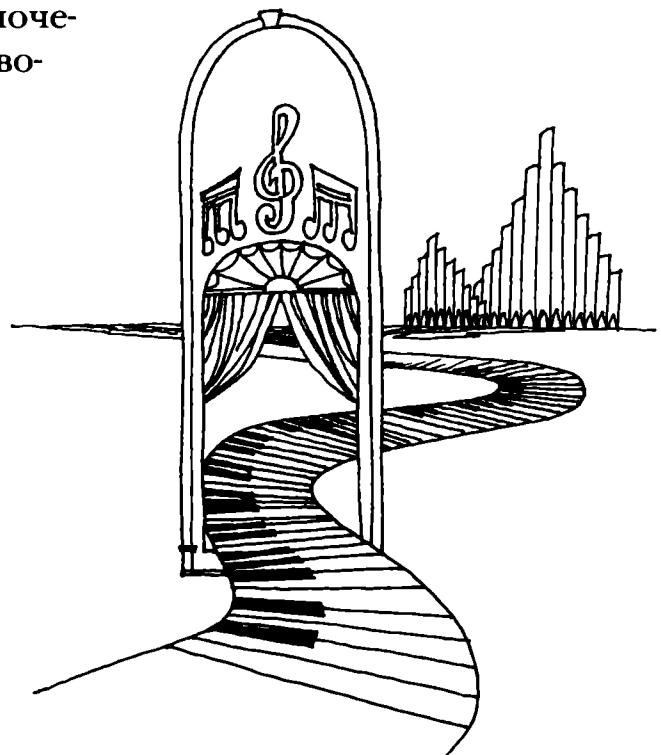
Как вы думаете, что такое нежность? Приведите примеры «нежности» в музыке.

А что значит быть «суховатым и решительным», как это передают звуки?

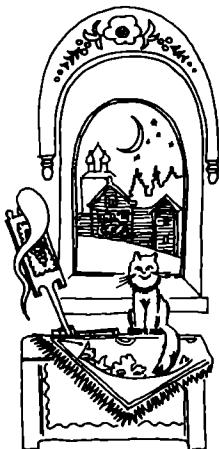
«Душа» музыки – что это такое и почему мы её чувствуем? О чём она вам говорит?

Кто или что подсказало маленькой девочке Мари, что Щелкунчик очень несчастлив и ждёт помощи?

Если вы ответили на эти вопросы, то будьте уверены, что вы уже нашли одну из тропинок в Царстве Музыки, и на этом пути многое сможете увидеть и понять.

Не *что*, а *как!*

И

рудный вопрос: кто нам дорог больше всего на свете?

Конечно, наши мамы, папы, бабушки, дедушки. А теперь давайте представим себе, что они все вдруг разучились говорить по-русски.

И что же, перестали мы понимать друг друга? Например, мама что-то резко и укоряюще говорит малышу. Ни одного слова не понять, но все ясно — воспитывает. А вот её голос стал мягче, нежнее — приласкала. Как же мы её понимаем? По интонации!

А что это? Это не что, а как! Говорят, одним и тем же словом можно и расстроить, и развеселить.

А знаете...

если чувство усиливается, голос повышается, если чувство утихает, голос понижается», — заметил в давние времена философ Квинтилиан. (Вспомните музыку И.-С. Баха, восходящие, ликующие линии в его мелодиях.)

В интонации всё важно: какой тембр, ритм, темп, громкость, рисунок речи. Самое интересное, что даже маленькие дети, не умеющие говорить, прекрасно понимают своих мам по интонации. Иначе зачем бы им пели колыбельные песни?

Подумайте,

почему эти песни называются колыбельными. Голос у мамы мягкий и тёплый, слова нежные и ласковые. Мелодия, как бы покачиваясь, повторяет один и тот же мотив, в нём часто звучит интонация малой терции. Баю-бай, баю-бай... Песня убаюкивает маленького ребёнка, а детей постарше зачаровывает, завораживает.

А знаете,

откуда пришли слова «баю-бай»? Из глубокой древности. Кот Баюн, баять, байки? В переводе на современный язык это значит «говорить, рассказывать».

Попробуйте

- вспомнить колыбельные, которые пели вам мамы, и нарисовать героев этих песен, помогающих усыпить малышей.

Госпожа Мелодия взмахнула своей волшебной паузой, и у нас в гостях...

УРОК 15

При подъурьски

ак называются три пьесы Д. Ка-
балевского. Имена у них не со-
всем обычные. Но не спраши-
вайте, а...

Послушайте

Как капли слёз, падают нисходящие секунды,
жалобно и безостановочно вздыхая. А во второй
пьесе те же секунды, но звуки взяты не поочерёд-
но, а вместе. Просто колючки какие-то.

Медленно, печально

Musical score for the first piece, showing two staves of music in 2/4 time. The top staff starts with a dynamic 'p' and features descending eighth-note patterns. The bottom staff has a similar pattern with some sharp signs.

Musical score for the second piece, showing two staves of music in 2/4 time. Both staves feature descending eighth-note patterns, but they are grouped together in pairs, creating a more continuous and mournful sound compared to the first piece.

Быстро, чётко

Musical score for two staves in 3/4 time. The first staff starts with a forte dynamic (f). The second staff begins on the third measure.

Continuation of the musical score from the previous page, showing measures 4-7. Measure 4 starts with a dynamic sf. Measures 5-7 continue the pattern with various dynamics and slurs.

А в третьей пьесе беспечно и легко побежали звуки то вверх, то вниз, увлекая своей «игрой».

Быстро

Musical score for two staves in 3/4 time with a key signature of one flat. The first staff starts with a forte dynamic (f). The second staff begins on the third measure.

Continuation of the musical score from the previous page, showing measures 4-7. Measures 4-5 feature eighth-note patterns, and measure 6 features sixteenth-note patterns.

Придумали, как зовут этих подружек?
Очень просто: «Плакса», «Злюка», «Резувушка».

Интонация плача, вздоха – такая узнаваемая в музыке. Слышите стоны и вздохи в оркестре в тот момент, когда бочку засмолили и по морю пустили в «Сказке о царе Салтане»? Тот же плач подхватыва-

ет хор: «О-хо-хонюшки», — звучит та же жалобная нисходящая секунда.

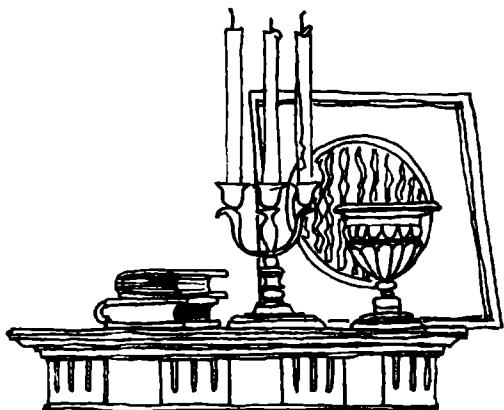

А какой трогательный музыкальный портрет Татьяны, сотканный из вздохов, получился у П. Чайковского во вступлении в опере «Евгений Онегин».

О чём мечтает Татьяна и о чём вздыхают скрипки?

Не спеша

УРОК 16

*Вструйся в интонацию,
и ты узнаешь, кто я*

Сейчас мы будем слушать...
Удивление, вопрос, угроза, насмешка, хвастливость...
Постарайтесь подобрать как можно более точное слово, чтобы определить интонацию в этих произведениях:

Автор	Название	Характеристика интонации
В.-А. Моцарт	Опера «Свадьба Фигаро» а) ария Фигаро б) ария Барбарины	
Л. Бетховен	Симфония № 5 (вступление)	
М. Глинка	Опера «Руслан и Людмила» а) канон «Какое чудное мгновенье» б) рондо Фарлафа	
Н. Римский-Корсаков	«Шехеразада» а) тема Шахриара б) тема Шехеразады	
Ф. Шуберт	а) «Шарманщик» б) «Лесной царь»	

Я думаю, вы достаточно чуткие музыканты, чтобы справиться с этим заданием. И достаточно талантливые, чтобы сделать следующее:

Попробуйте

сочинить самую настоящую музыкальную сказку. В ней не будет слов. Обо всём расскажет музыка. Через интонацию вы «представите» главных героев, а дальше фантазируйте: меняйте регистр, темп, характер мелодии, изображайте всё звуками. Ваша сказка зазвучит. Вы можете взять за основу одну из известных сказок. А можете всё сочинить сами.

Удачи вам!

УРОК 17

Там, за горизонтом

ам, где небо сходится с землёй,
Горизонт родился молодой.
Я бегу, желанием томим,
Горизонт уходит – я за ним!

Что там, за горизонтом? Наша мечта, наверное. Госпожа Мелодия очень любит мечтать. Мечта зовёт, манит вдаль. А там полоска леса, облака, туманности... И всё это живёт, движется – жизнь земли и жизнь неба, разделённые линией горизонта.

Линия мелодии... Какие дали, какую глубину открывают они? Здесь тоже всё живёт, меняется. Здесь тоже есть облака и туманности. Необъятное пространство, только музыкальное. В нём есть «верх», «низ», есть «далеко» и «близко».

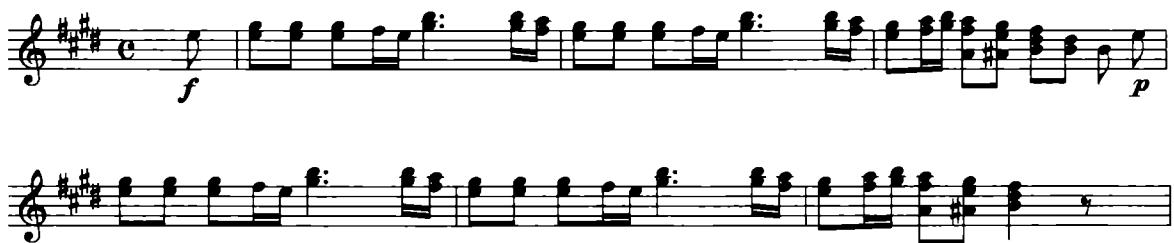
Послушайте

«Времена года» А. Вивальди. Один из четырёх концертов – четырёх времён года – так и называется – «Весна».

Играет весь оркестр – тутти, форте. И кажется, «картина весны» приблизилась к нам, мы в самой гуще событий.

Но тут же этот напев повторяется пиано – всё отдалилось, как эхо, как далёкий горизонт.

Allegro (Быстро)

А вот остались только две скрипки. Как тонок узор их напевов. Мы видим уже не всю картину целиком, а одну её деталь. Она привлекает наше внимание своей затейливостью, тонкостью чувств. А дальше игра продолжается: то близко, то далеко, то целая картинка, то её кусочек... «Горизонт уходит — я за ним». Но вдруг изменилось освещение: только что было ослепительное солнце, а тут набежало облако, краски потемнели, минорная окраска изменила характер мелодии.

Очень давно жил композитор А. Вивальди. Но совершенно не потускнели краски её «музыкальных картин». Они нас волнуют сегодня так же, как и современников Вивальди почти триста лет назад.

Послушайте

«Утро» Э. Грига. Это сама тишина. Это разгорающийся новый день встает из тишины. Попробуйте сами уловить все тонкие оттенки «музыкальной картины», аромат и дыхание звуков, прислушайтесь, какие чувства вызывает в вас музыка Грига.

Allegretto pastorale (Умеренно быстро, безмятежно)

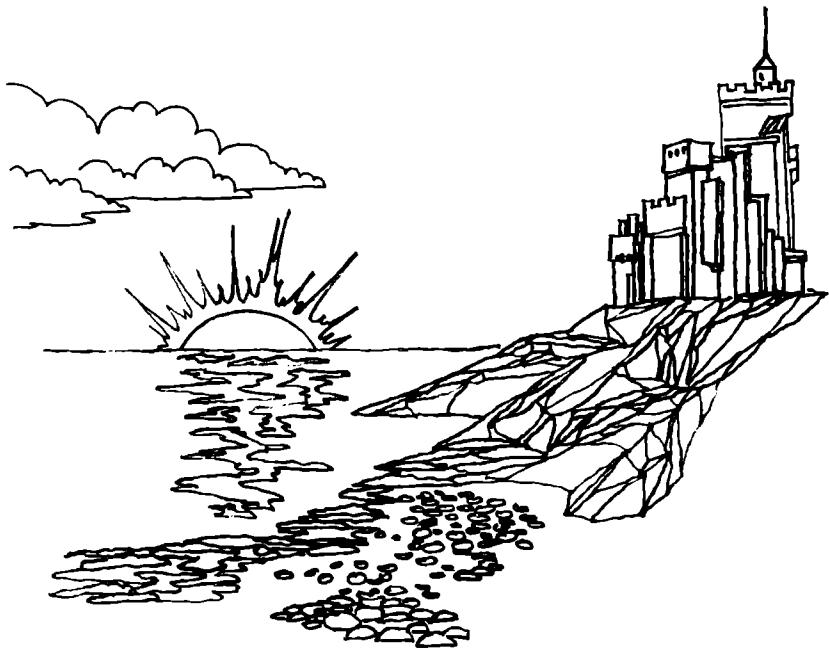

Musical score for two voices in G major, 8/8 time. The top voice has a dynamic of *p dolce*. The score consists of four measures with various note heads and stems.

Запомните

Фактура в переводе с латинского — «обработка», «строение», то есть расположение голосов в музыкальном пространстве.

Тутти (Tutti) — все вместе, **соло** (solo) — один.

УРОК 18

Маэстро Контрапункт

ознакомьтесь: маэстро Контрапункт. Он поведёт нас по нашему государству на будущий год — во втором классе. Очень интересная личность!

Но об этом чуть-чуть позже.

Вы не пытались когда-нибудь соединить две разные мелодии одновременно? Например, так:

A musical score consisting of two staves. The top staff starts with a G-clef and a 2/4 time signature. It has a single measure of eighth notes followed by a repeat sign and another measure of eighth notes. The bottom staff starts with an F-clef and a 2/4 time signature. It has a single measure of eighth notes followed by a repeat sign and another measure of eighth notes. The music is divided into measures by vertical bar lines.

Узнали? В верхнем голосе — «Кузнец», а в нижнем — «Подмосковные вечера». Конечно, шутка. Но вообще контрапункт — вещь серьёзная. Это особый приём — заставлять петь не один голос, а сразу несколько.

Запомните

Punctus contra punctum — точка против точки — это и есть контрапункт — соединение двух или нескольких мелодий.

Почти во всех пьесах, прослушанных ранее, мы замечали с вами одну ведущую мелодию, а всё, что её окружало, всё музыкаль-

ное пространство, было фоном, средой, в которой жила эта мелодия. И в концерте «Весна» А. Вивальди, и в пьесах Э. Грига «Утро», «Аэриэтта», «Весной» (как мастерски Григу удалось спрятать мелодию в последней пьесе; он поместил её в нижнем голосе так, что всё звучание, всё музыкальное пространство будто оторвалось от земли и парит в звенящем, прозрачном воздухе).

А сейчас...

Послушайте

старинный танец Сарабанда А. Корелли.

Не очень медленно

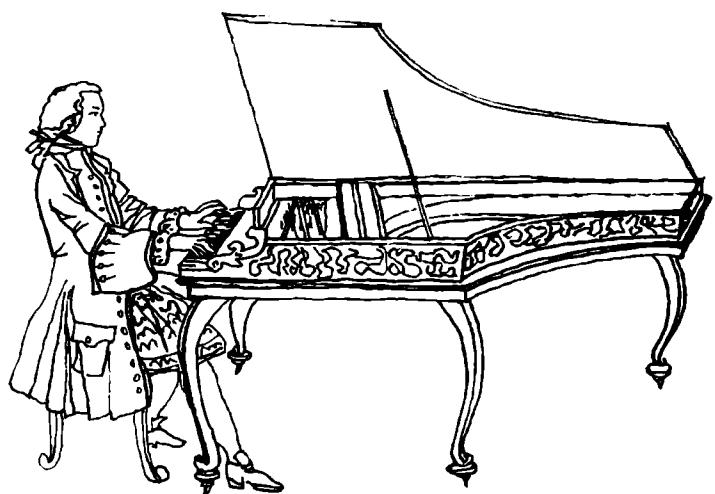
Сколько слышите мелодий? Две. И они нисколько не мешают друг другу. Наоборот, как два достойных собеседника ведут разговор: то соглашаясь, то споря, доказывая и прислушиваясь друг к другу.

Вспомним ещё один пример – Куранта И.-С. Баха.

Живо

Вновь две разные мелодии, одна другую дополняет, договаривает «недосказанное».

Бах, как никто другой, мог заставить петь не один, а сразу несколько голосов. Но что же происходит в другой его пьесе – фуге для клавира? Разные голоса как бы догоняют друг друга, повторяя одну и ту же мелодию,

только позже и в другой тональности. А ведь слово «фуга» так и переводится — «бег».

Слушайте фугу Баха и замечайте, в каком из голосов прозвучала тема и как изменился её облик.

Запомните

Полифония — вид многоголосия, в котором все голоса равноправны.

Гомофония — ведущее значение имеет один голос, а остальные ему аккомпанируют.

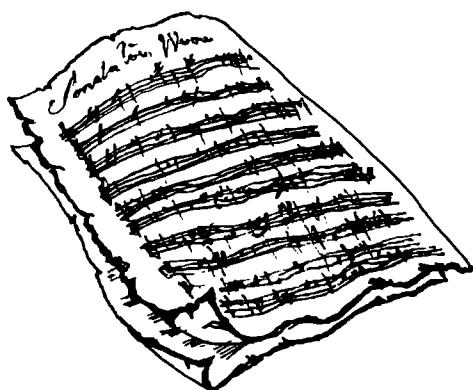
Контрапункт — соединение двух или нескольких самостоятельных мелодий.

Имитация — в переводе с латинского подражание. Один голос «подражает» другому, повторяя тот же мотив, но чуть позже.

Фуга — в переводе с латинского «бег». Так называют сложное полифоническое произведение.

Найдите

в пьесах, которые вы играете, полифонию, гомофонию, контрапункт, имитацию.

УРОК 19

Баба-Яга и фурие

ыл у русского композитора М. Мусоргского близкий друг — художник Гартман. Недолго продолжалась эта дружба. Гартман умер, и Мусоргский тяжело переживал смерть своего друга. Друзья решили устроить в память о художнике выставку его картин.

Вот на эту выставку и приглашает нас Мусоргский в фортепианном цикле «Картины с выставки». Каждая пьеса в этом цикле — как бы воспоминание о какой-либо картине Гартмана, представленной на выставке. Но есть в цикле особая пьеса — «Прогулка», связывающая все «картинки» в единый сюжет.

Спокойен и широк «шаг» пьесы «Прогулка», задумчива и напевна её мелодия.

○ ○

Умеренно, скоро, решительно

f

A musical score for piano, featuring two staves. The top staff is in treble clef and the bottom is in bass clef. The key signature is one flat. The tempo is marked 'Umerенно, скоро, решительно' (Moderately, quickly, firmly) and dynamic 'f'. The score consists of four measures of music, followed by a repeat sign and another four measures. The piano keys are indicated below the notes.

Но так она звучит не всегда. Вот мы отошли от знакомой «картины» «Быдло», и «Прогулка» зазвучала печально, но ласково, смиренно.

Tranguillo (Спокойно)

p

cresc

А вот опять знакомая «картина» — «Балет невылупившихся птенцов» — маленькая шутка двух талантливых людей (скерцо у Мусоргского и забавные птенцы на эскизе Гартмана).

Послушайте,

что за звук и грохот раздаётся?

Скоро, возбуждённо, свирепо

Так это же Баба-Яга кружит, колдует. На картине Гартмана изображены всего лишь часы в виде избушки на куриных ножках. А в пьесе Мусоргский рисует не только повадки хозяйки этой избушки, но и события страшной сказки. И действует этот музыкальный персонаж в очень необычном, сказочном музыкальном пространстве (средняя часть пьесы).

Как, впрочем, и другая «нечистая сила» в пьесе А. Лядова «Кикимора». Здесь не только злобный характер, но даже и весь сумрачный окружающий мир передают звуки.

Так сказочные герои живут и действуют в музыкальном пространстве.

УРОК 20

Океан — море синее...

ерятся, кружатся мельничные жернова. Бежит ручеёк. А вместе с ним молодой подмастерье пошёл искать своё счастье.

Об этом рассказывает песня Ф. Шуберта «В путь».

Умеренно

Умеренно

В дви - же - ни - и мель - ник   Жизнь ве - дёт, в дви - же - ни - и.

В дви - же - ни - и мель - ник

Жизнь ве - дёт, в дви - же - ни - и.

Пло - хой тот мель - ник дол - жен быть, кто век свой до - ма

хо - чет жить, весь весь весь свой, весь весь весь свой, весь весь весь свой.

Вечное движение, непрерывно изменчивый характер — в этом жизнь ручья. Ручейки бегут навстречу друг другу, соединяются в реки. Реки растворяются в морях. И за всем этим — могучая водная стихия — океан.

Скажите, пожалуйста, может ли человек жить без воды? Да он сам состоит почти весь из воды. Значит, вода — это жизнь!

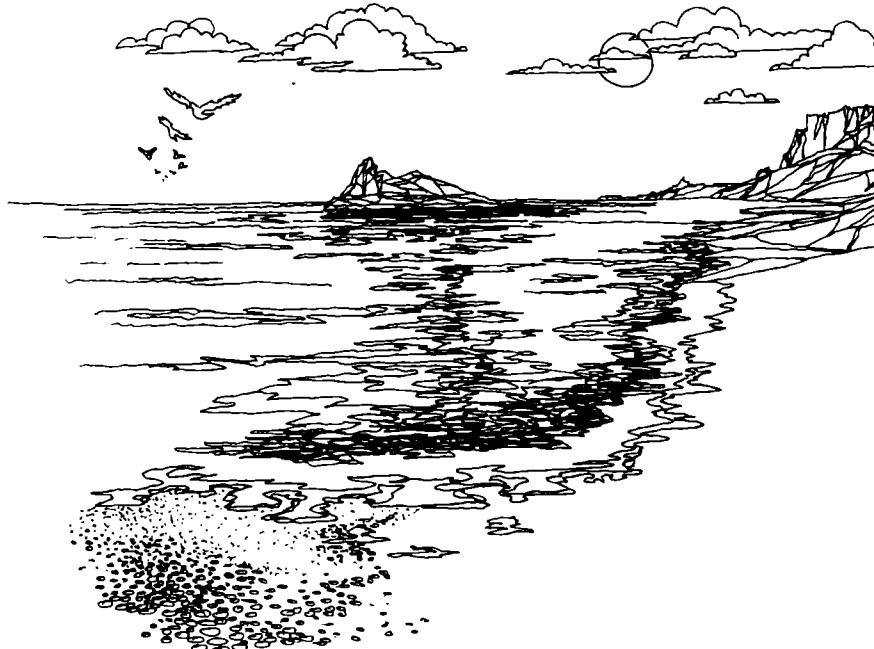
А как разнообразна жизнь воды! Холодное северное море, все его тайны спрятаны в глубине, а на поверхности — покой и холод. Загляните поглубже — там играют рыбки «золотое перо».

А вот южное море. Непостоянен его характер. То грозный, сокрушающий всё живое, как Шахриар; то ласковый и томный, как Шехеразада. Какое могучее музыкальное пространство сумел передать в звуках Н. Римский-Корсаков. Но ведь он и сам в прошлом морской офицер, хорошо знакомый с жизнью и характером морей.

Сочините или нарисуйте

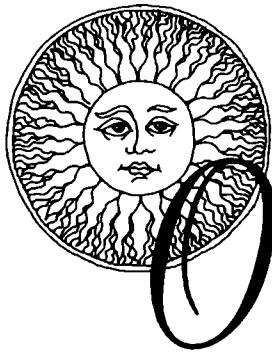
Пусть ваша музыкальная фантазия подскажет вам морские напевы. Не бойтесь, погружайтесь в стихию звуков, как в морские волны, и у вас получится прекрасная песня о вечном движении.

УРОК 21

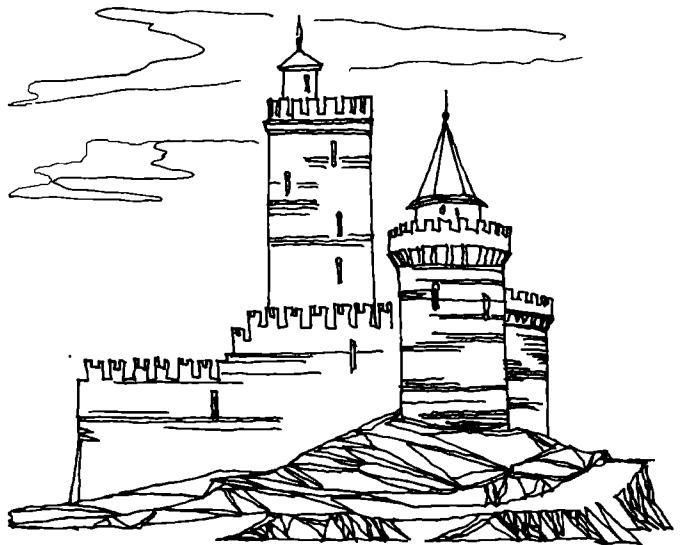

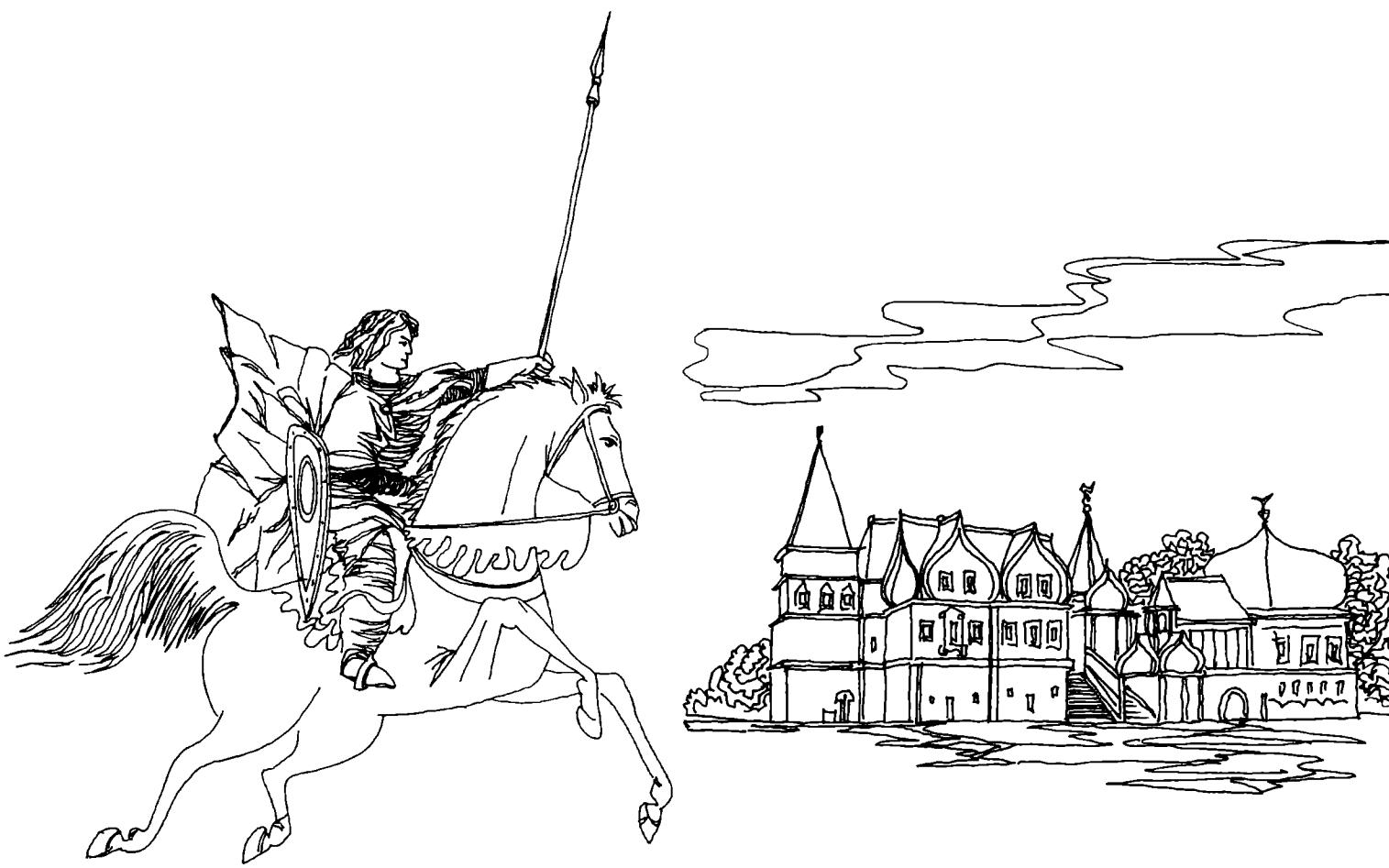
Как вы отноитесь к солнцу?

дни скажут: «Солнце – это «священный огонь!..»
Другие: «Адское пламя!..»
Это дар, благодаря которому мы живём. И это сила,
способная всё погубить. Вот две крайние точки
зрения. А между ними...

Скачет чёрный всадник на чёрном коне. Наступила ночь в Кощевом царстве... Скачет белый всадник на белом коне, и побежден Кощей, разрушено его тёмное царство. Оно превратилось в прекрасный христианский город, а дворец Кощая – в православный храм. Спасены все красавицы – царевны, освобождены из

каменного плена их прекрасные возлюбленные. А что помогло Ивану выстоять в смертельном бою? Сияние и блеск пера Жар-птицы.

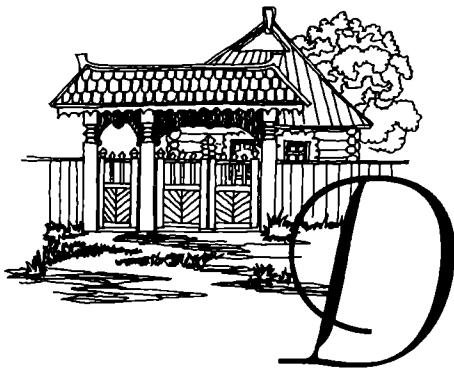
Как маленькие языки пламени, звучат короткие напевы, они как бы пляшут. Пьеса И. Стравинского так и называется: «Пляс Жар-птицы». Весь оркестр передаёт трепет и блеск огня. Но этот огонь совсем не обжигает, он светит, играет, зажигает огонь внутри нас. «В твоих глазах горит огонь», — говорим мы иногда. Да, наверное, это действительно большой дар. Творческий огонь даёт нам новые силы.

УРОК 22

Прощальный

олгий путь мы прошли вместе с госпожой Мелодией по «тридевятому царству, тридесятому государству».

У нас осталась одна встреча с храбрым и находчивым мальчиком Петей.

Пусть госпожа Мелодия отдохнёт, а мы пока послушаем симфоническую сказку С. Прокофьева «Петя и волк» и разберёмся, как устроен симфонический оркестр.

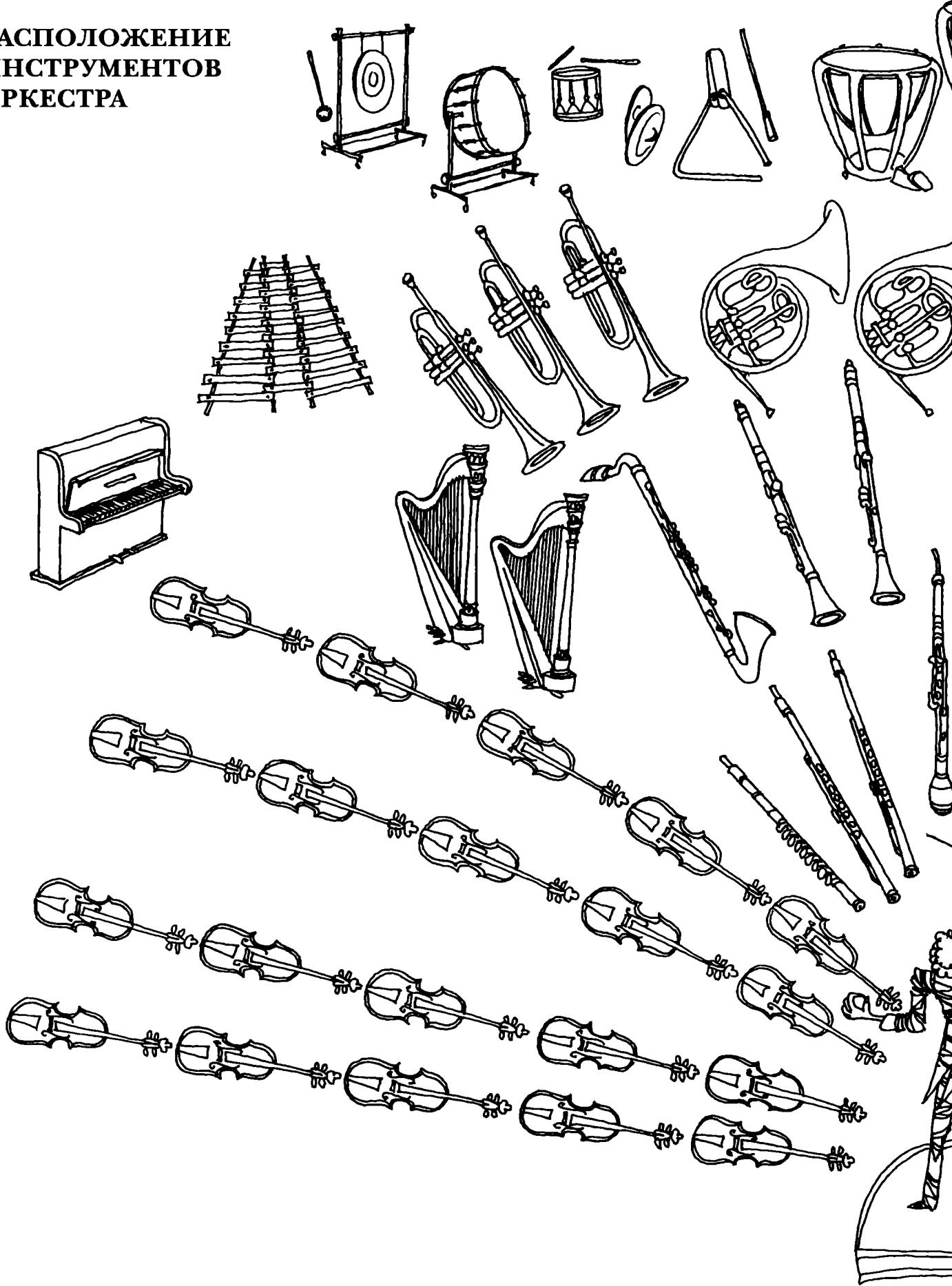

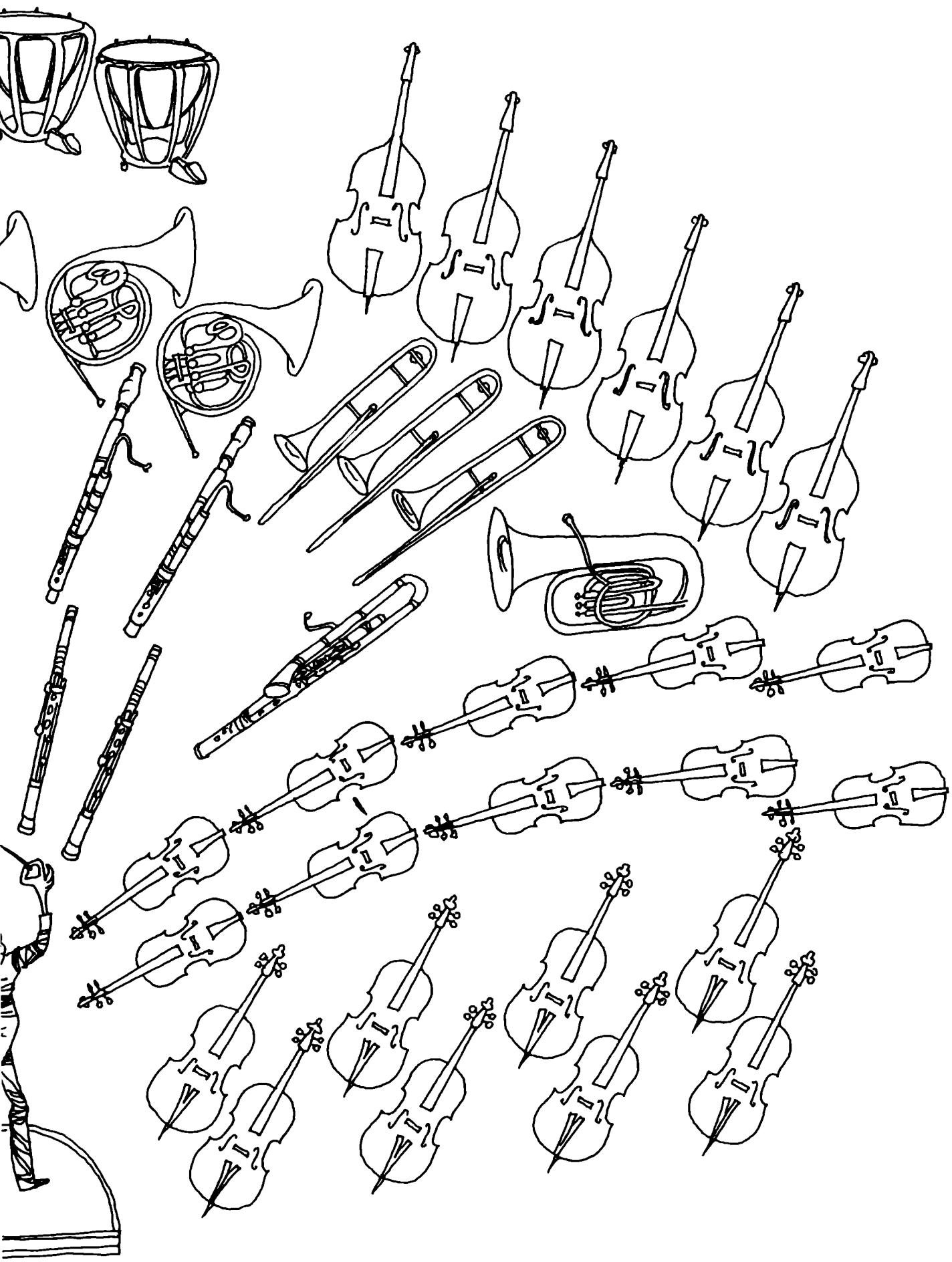
Струнные	Деревянные духовые	Медные духовые	Ударные
Скрипки Альты Виолончели Контрабасы	Флейты Гобои Кларнеты Фаготы	Трубы Валторны Тромбоны Туба	Литавры Малый и большой барабан Треугольник Тарелки Ксилофон

Руководит оркестром дирижёр. Его иногда называют Маэстро. Так вот, мы прощаемся с госпожой Мелодией. И нашим спутником во втором классе будет Маэстро Контрапункт – очень строгая, но справедливая личность. Он желает проверить ваши знания, прежде чем открывать ворота своего государства.

**РАСПОЛОЖЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ
ОРКЕСТРА**

КРОССВОРД

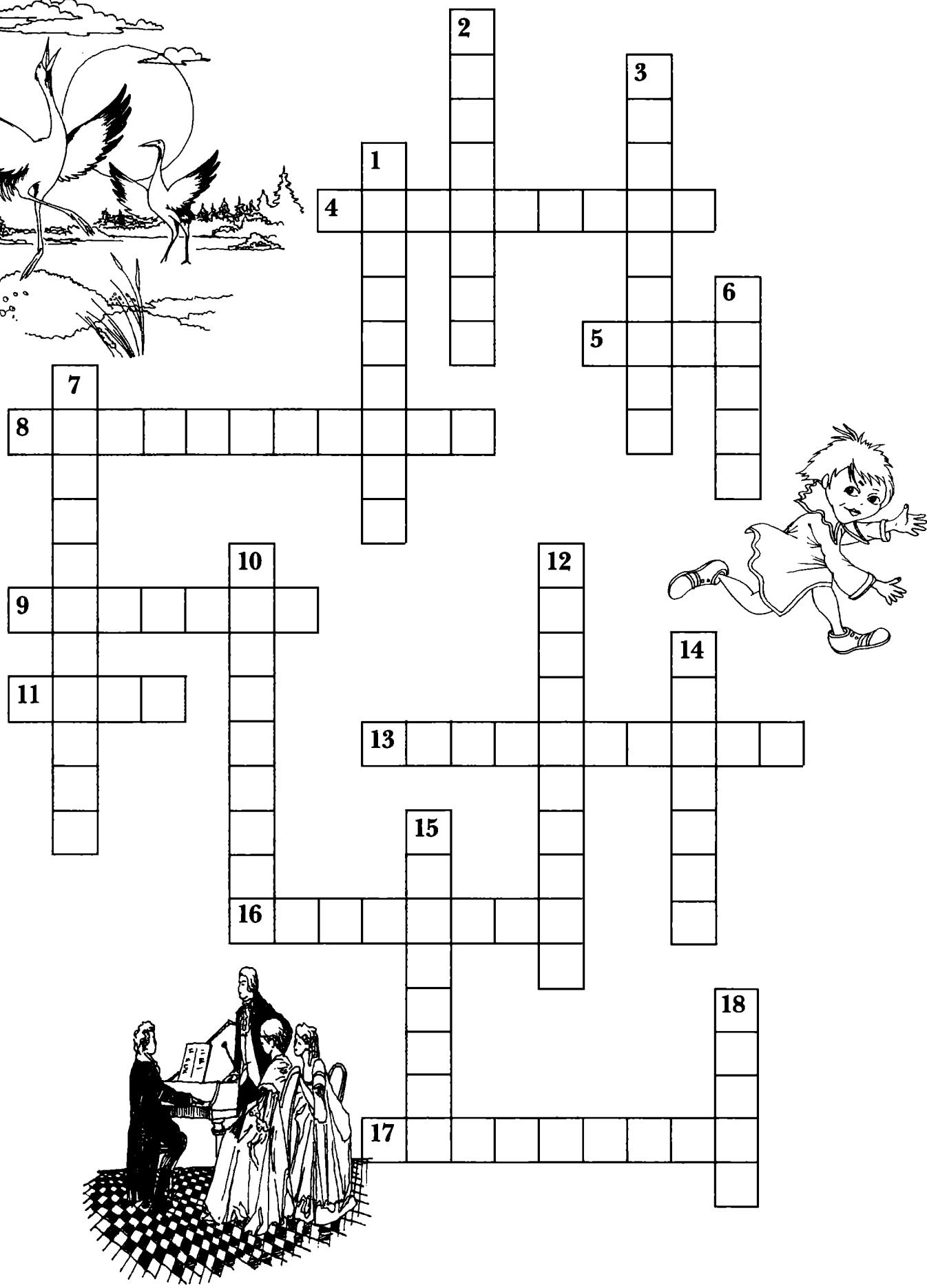
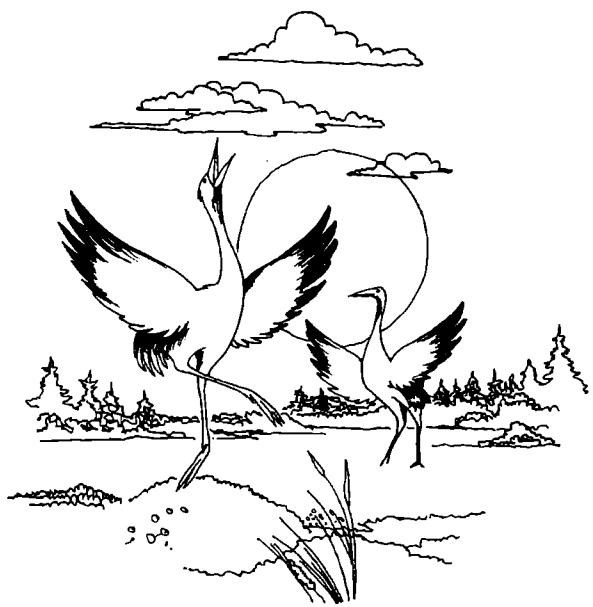

ПО ВЕРТИКАЛИ:

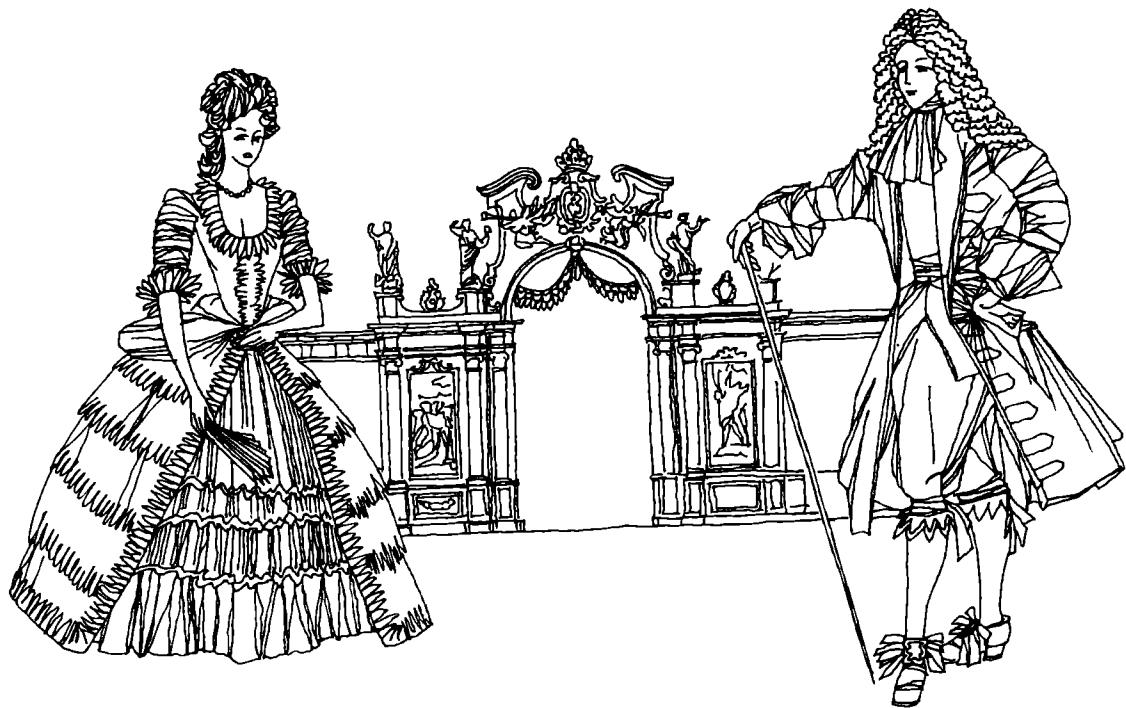
1. Какое латинское слово означает «многоголосие»?
2. Немецкий композитор.
3. Мелодия, похожая на человеческую речь.
6. Деревянный духовой инструмент с очень жалобным голосом.
7. «Точка против точки».
10. Автор балета «Золушка».
12. Автор цикла «Картинки с выставки».
14. Деревянный духовой инструмент.
15. Медный духовой инструмент.
18. «Король-инструмент».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. Слово, которое в переводе означает «один голос».
5. Пьеса для симфонического оркестра Э. Грига.
8. Песни для самых маленьких детей.
9. Латинское слово, обозначающее строение музыкального пространства (в переводе на русский язык значит «обработка»).
11. Название сложного полифонического произведения (в переводе означает «бег»).
13. Название симфонического произведения Н. Римского-Корсакова.
16. Автор концертов «Времена года».
17. Напевная мелодия.

Do скорої встрічі!

ОТВЕТЫ К КРОССВОРДАМ

C. 27—28

По вертикали:

1. Литавры.
3. Фагот.
4. Черномор.
7. Колокол.
8. Менуэт.
10. Динамика.

По горизонтали:

2. Григ.
3. Флейта.
4. Часы.
5. Ритм.
6. Полька.
9. Тембр.
11. Белка.

C. 68—69

По вертикали:

1. Полифония.
2. Бетховен.
3. Речитатив.
6. Гобой.
7. Контрапункт.
10. Прокофьев.
12. Мусоргский.
14. Кларнет.
15. Валторна.
18. Орган.

По горизонтали:

4. Гомофония.
5. «Утро».
8. Колыбельная.
9. Фактура.
11. Фуга.
13. «Шехеразада».
16. Вивальди.
17. Кантабрия.

СОСТАВ ФОНОХРЕСТОМАТИИ

КАССЕТА 1

Сторона А

- 1.** Колокольные звоны (Кремлёвские куранты. Суздальские куранты)
- 2.** Ростовские звоны
П. Чайковский. «Детский альбом»:
- 3.** «Утренняя молитва»
С. Прокофьев. Балет «Золушка»:
- 4.** Часы
- 5.** Э. Григ. «В пещере горного короля» (из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»)
П. Чайковский. «Детский альбом»:
- 6.** «Марш деревянных солдатиков»
- 7.** «Болезнь куклы»
- 8.** Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». Три чуда (фрагмент)
*М. Мусоргский. Сюита «Картинки с выставки»
(оркестровка М. Равеля):*
- 9.** «Прогулка»
- 10.** «Быдло»
- 11.** М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Марш Черномора
- 12.** С. Прокофьев. Балет «Золушка». Гавот
- 13.** С. Прокофьев. Симфония № 1 «Классическая», ч. III. Гавот
П. Чайковский. «Детский альбом» (переложение для камерного оркестра):
- 14.** «Марш деревянных солдатиков»

- 15. «Болезнь куклы»**
- 16. Вальс**
- 17. Полька**
- 18. «Песня жаворонка»**
- 19. «В церкви»**
- 20. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Великий колокольный звон**
- 21. А. Рубинштейн. Мелодия**

Страна Б

- 1. Ф. Шуберт. «Ave Maria»**
- 2. И.-С. Бах – Ш. Гуно. «Ave Maria»**
- 3. М. Мусоргский. Фортепианская сюита «Картинки с выставки». «Прогулка». «Балет невылупившихся птенцов»**
- 4. Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». Полёт шмеля**
- 5. Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 8. Вступление и экспозиция**
- 6. В.-А. Моцарт. Соната для фортепиано № 11. Рондо Alla Turka**
- 7. А. Даргомыжский. «Старый капрал»
*М. Мусоргский. Вокальный цикл «Детская» (Эпизоды из детской жизни):***
- 8. «С няней»**
- 9. «В углу»**
- 10. И.-С. Бах. Токката ре минор
*П. Чайковский. «Щелкунчик» (фрагменты балета):***
- 11. Китайский танец («Чай»)**
- 12. Арабский танец («Кофе»)**
- 13. Танец пастушков**
- 14. Марш**
- 15. Танец феи Драже**
- 16. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин»**
- 17. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко». Колыбельная Волковы**

КАССЕТА 2

Сторона А

1. Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане».

Хор «О-хо-хонюшки»

B.-A. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»:

2. Ария Фигаро

3. Ария Барбарины

4. Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (ч. IV, фрагмент)

5. А. Даргомыжский. «Мельник»

M. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»:

6. Ансамбль «Какое чудное мгновенье»

7. Рондо Фарлафа

8. Ф. Шуберт. «Шарманщик»

9. Ф. Шуберт. «Лесной царь»

10. Э. Григ. «Весной»

11. Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт». «Утро»

A. Вивальди. Из концертов для скрипки с оркестром

«Времена года». Концерт №1 «Весна»:

12. Аллегро

13. Ларго

14. Аллегро

15. М. Мусоргский. Фортепианская сюита «Картинки с выставки». «Баба-Яга»

16. П. Чайковский. «Детский альбом». «Баба-Яга»

Сторона Б

1. А. Лядов. «Кикимора» (народное сказание для оркестра)

2. Ф. Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха».

В путь

3. Ф. Шуберт. «Форель»

N. Римский-Корсаков. Опера «Садко»:

4. Вступление «Океан-море»

- 5. Пляска рыбок**
- 6. Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (ч. I, фрагмент). Море и Синдбадов корабль**
- 7. И. Стравинский Балет «Жар-птица». Пляс Жар-птицы**
- 8. С. Прокофьев. «Петя и волк», симфоническая сказка для детей**

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	5
УРОК 1. Вслушаемся в тишину	7
УРОК 2. Три колокольчика	10
УРОК 3. Музыкальные «часы», или О чём говорит сердце госпожи Мелодии	12
УРОК 4. Разговор о музыкальных «шагах»	15
УРОК 5. «Тяжёлые» и «лёгкие» шаги	17
УРОК 6. Кто развеселил госпожу Мелодию?	20
УРОК 7. Вновь звучат колокола	24
УРОК 8. Вы слышите море?	29
УРОК 9. Госпожа Мелодия напоминает	31
УРОК 10. Разговор о пламенном человеке	34
УРОК 11. Секрет речитатива	38
УРОК 12. В гостях у госпожи Мелодии	41
УРОК 13. Что такое балет?	42
УРОК 14. Не что, а как!	44
УРОК 15. Три подружки	46
УРОК 16. Вслушайся в интонацию, и ты узнаешь, кто я	49
УРОК 17. Там, за горизонтом	51
УРОК 18. Маэстро Контрапункт	54
УРОК 19. Баба-Яга и другие	57

УРОК 20. Океан – море синее...	60
УРОК 21. Как вы относитесь к солнцу?	62
УРОК 22. Прощальный	64
ОТВЕТЫ К КРОССВОРДАМ	69
СОСТАВ ФОНОХРЕСТОМАТИИ	70

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

Н. А. ЦАРЁВА
Уроки госпожи Мелодии

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

Е. Б. ЛИСЯНСКАЯ
Музыкальная литература

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

Л. Ю. АКИМОВА
Музыкальная литература

Дидактические материалы. Вып. I–IV.

С. Е. ЛЕНСКИЙ
Музыкальная азбука от А до Я

«Звучащая» азбука дополнена приложением – двумя аудиокассетами.

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.

*Музыкальное издательство «РОСМЭН-АУДИО»
предлагает вашему вниманию аудиокассеты, которые могут быть
использованы в качестве вспомогательного материала
в детских музыкальных школах и школах искусств*

Серия: Беседы о музыке

1. Рассказы о великих композиторах (Бах, Шуберт, Моцарт, Шопен, Шуман, Григ – комплект из 3-х кассет)
  2. Поговорим об оркестре
  3. Инструменты симфонического оркестра (комплект из 2-х кассет)
    4. Римский-Корсаков. Садко. Снегурочка
    5. Глинка. Иван Сусанин. Руслан и Людмила
    6. Бородин. Князь Игорь. Певческие голоса

Серия: Мой первый концерт

7. Виолончель. 18 легких пьес
8. Скрипка. 17 легких пьес
9. Фортепиано. 20 легких пьес
10. Струнные народные инструменты

Серия: Инструменты классической музыки

11. Фортепиано
12. Скрипка
13. Труба
14. Гитара
15. Клавесин
16. Орган
17. Саксофон
18. Саксофон и орган
19. Старинная музыка для трубы и органа

Серия: Шедевры музыкального искусства

20. Бах. Оркестровые сюиты
21. Бетховен. Фортепианные концерты №№ 1, 4
22. Бетховен. Фортепианные концерты №№ 2, 3.
23. Бетховен. Фортепианные концерты №№ 5, 3
24. Бетховен. Фортепианные сонаты
25. Вивальди. Знаменитые концерты
26. Лист. Венгерские рапсодии.
27. Моцарт. Бетховен. Великие симфонии
28. Моцарт. Все фортепианные сонаты
29. Маленькие шедевры великих композиторов (комплект из 3-х кассет)
30. Золотые страницы классической музыки
31. Моцарт. Реквием
32. Сен-Санс. Карнавал животных

**ЗАКАЗАТЬ КАТАЛОГ ИЗДАТЕЛЬСТВА МОЖНО ПО АДРЕСУ:
125124, Москва, а/я 62.**

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:

**все города России, СНГ: (095) 933-7073;
Москва и Московская область: (095) 933-7075.**

Царёва Наталья Анатольевна

Уроки госпожи Мелодии

1 класс

Учебник

Художник Д. В. БАУШЕВ

Ответственный редактор Б. В. КУЗНЕЦОВ

Корректор Л. А. ЛАЗАРЕВА

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

Лиц. изд. ИД № 04933 от 30.05.01.

Налоговая льгота – общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 – книги, брошюры.

Подписано к печати 12.09.01.

Формат 60x90 1/8. Бум. офсет № 1. Гарнитура NewBaskerville.

Усл. печ. л. 10. Тираж 7000 экз.

Заказ № 2714. С – 218.

ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС».
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.

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.

Пособия Н. А. Царёвой

«УРОКИ ГОСПОЖИ МЕЛОДИИ»

являются первым учебным комплектом
по новому предмету «Слушание музыки», который
изучается в детских музыкальных школах
в 1–3 классах.

Книги задуманы как собеседник детей,
говорящий с ними на их языке – живо и доступно.

В увлекательной игровой форме дети
знакомятся с музыкальной культурой, накапливают
слушательский опыт.

Все это позволяет использовать пособия
и в домашнем обучении.

Комплект дополняют аудиокассеты
с записями музыкального
материала.

ISBN 5-353-00218-0

9 785353 002185