

Г. П. Сергеева Е. Д. Критская
Музыка
Творческая тетрадь

9 785090 163851

Музыка и литература

Стань музыкою, слово...

Выразительная речь звучит порой так музыкально, такие в ней убедительные паузы и акценты, так точно выделены главные, наиболее важные по смыслу слова! Такая речь красива, зрима... Кажется, вот-вот перейдет она в мелодию...

• Прочитай стихотворение в прозе И. Тургенева «Деревня» и стихотворение М. Лермонтова «Из Гёте» так, чтобы тот, кто слушает тебя, почувствовал их настроение, увидел все то, о чем в них говорится. Подумай, почему своей маленький рассказ писатель назвал «стихотворение в прозе».

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия – родной край. Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем – не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... Жаворонки звенят... И дымком-то пахнет, и травой... Глубокий и пологий овраг... По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба – синеватая черта большой реки...

Горные вершины
Спят во тьме почной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;

Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

• Вспомни музыкальные сочинения известных тебе композиторов: П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Мусоргского.

• Передай в рисунке свое впечатление от одного из литературных произведений.

• Образ какого из стихотворений тебе хотелось бы передать в инструментальной музыке, а на какое из стихотворений сложить песню или романс?

Люблю я пышное
природы увяданье...

• Как ты думаешь, почему композиторы, художники, поэты таким искренним и глубоким чувством воспевают в своих произведениях родную природу?

• Какие чувства вызывают у тебя живописные образы осени? _____

• Как называется жанр картин, изображающих природу? _____

• Встречается ли этот жанр в литературных и музыкальных произведениях? Приведи примеры.

Осыпаются листья в садах...

• Нарисуй ковер из осенних листьев, созвучный по настроению картинам художников.

• Прочитай стихотворения. Сравни их настроение с настроением картин на предыдущем и на этом разворотах.

Осыпаются листья в садах,
Стройный клен под окошком желтеет,
И холодный туман на полях
Целый день неподвижно белает.
Ближний лес затихает, и в нем
Показались повсюду просветы,
И красив он в уборе своем,
Золотистой листвою одетый.
Но под этой сквозною листвою,
В этих чащах не слышно ни звука...
Осень веет тоской,
Осень веет разлукой!

И. Бунин

Не спеша

Скучная картина! Тучи без конца.
Дождик так и льется, лужи у крыльца...
Чахлая рябина мокнет под окном,
Смотрит деревушка сереньким пятном.
Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?
Еще просит сердце света и тепла.

А. Плещеев

Музыкальный фрагмент с нотами и текстом:

Не спеша *mf* *mp* Осень-на-сту-пи-ла, вы-сокая цве-ты.

Уверенно *p*

Скуч-на-я кар-ти-на! Ту-чи без кон-ца.

Осень и грусть по всей земле... осень. И сад покинут.
И деревья шумят и плачут, и небо серое-серое и такое
грустное, как только душа может грустить. Осень.

М. Чюрлёнис

* Спой про себя мелодии и восстано-
ви в памяти музыкальные образы этих
произведений. Какие чувства выражены
в музыке?

• Нарисуй осенний пейзаж, который по своему настроению близок поэтическим строкам Бунина и Чюрлёниса, музыкальным сочинениям Чайковского и Свиридова. Постарайся передать в своем рисунке (в линиях, красках, колорите, композиции) их характер.

- Придумай название своему рисунку. _____
- Напиши название песни, которая созвучна твоему рисунку. _____
- Сравни средства художественной выразительности музыки и живописи:

Мелодия _____ *Линия* _____

Лад _____ *Колорит* _____

Ритм _____ *Ритм* _____

Тембр _____ *Цвет* _____

Форма _____ *Композиция* _____

• Как ты понимаешь слова писателя М. Пришвина: «Многие любят природу, но не многие ее принимают к сердцу, и даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удается так сойтись с природой, чтобы почувствовать в ней собственную душу?»

Тори, гори ясно, чтобы не погасло!

• Прочитай размышления собирательницы фольклора
М. Медведевой.

Что для меня значит русский фольклор?

Вспоминается сразу усеянное васильками ржаное поле, соляшущееся на ветру, в котором, как в зеркале, отражается голубизна неба. Идет по тропе меж высоких колосьев человек и поет.

Песня его далеко слышна, высокий голос льется плавно. И слышны в этой песне и радость жизни, и мудрость старости, и веселье молодости. Слушая ее, невольно представляешь иконы Андрея Рублева, прочные стены древних соборов и крепостей, ажурные Кизжи и золоченые купола Владимира. Словом, все русское в самой сути своей передается и чувствуется слушателями с особой остротой. Недаром сотворенной за века на Руси красотой до сих пор восхищается весь мир!

А красота эта не броская, строгая, как березовая роща. И русская песня — с виду не яркая, и как прислушаешься, то и задивуешься: неужели так красиво можно петь!

■ Напиши, что для тебя значит русский фольклор!

■ Какие из них русский фольклор ты знаешь?

■ Расскажи о том, как связаны русский фольклор и народные песни.

■ Какие народные игры, традиции, обряды, песни-сказки ты знаешь или любишь? Расскажи о них.

■ Расскажи, как связаны песни, игры, танцы, обряды и другие элементы культуры. Какие игры, танцы, обряды, песни ты знаешь, какие из них тебе нравятся? Расскажи о них. Какие из них ты любишь? Расскажи о них.

Музыкальное творчество

«В музыкальном произведении композитор в свойственной ему манере выражает те или иные думы, свои переживания, радость, негодование, печаль. И происходит чудо: слушатель, внимая музыке, разделяет именно те же настроения, чувства, мысли, ради которых сочинил музыку композитор. И чем искренней и смелей вложил в свою музыку собственные чувства автор-композитор, тем ясней понятней становится музыка слушателю, тем глубже каждый звуковой иероглиф, каждое созвучие раскрывают перед слушателем замысел автора. (...) Она, завладевая слушателем, не навязывает ему совершенно точные представления, о, открывая ими чувства, как бы подымает их в свободный полет... Каждый из нас — слушателей — по-своему оверчиво берет от музыки то, что ему нужно и близко».

Л. Кассиль

• Прочитай вслух две строфы из стихотворения И. Бунина «Листопад» и найди для каждой из них свою интонацию.

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

радость

*покой
 созерцание*

*тишина
 восторг*

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной.

умиротворение

- Попробуй спеть эти слова, импровизируя мелодию. Будет ли она одинаковой? Как изменится характер звучания, темп, динамика, мелодическая линия?
- Какими словами ты передашь настроение этих отрывков? В чем их сходство и различие?

Первый

Второй

_____	_____
_____	_____
_____	_____

- Какие музыкальные произведения ты вспоминаешь, когда читаешь эти поэтические строки? _____

- Прочитай слова народной песенки.

Плачут ивушки, осинки,
Ветер листья рвет с ветвей.
На сосенке ни слезинки,
Платье зелено на ней.

- Какие образы в ней нарисованы?
 - Сочини мелодию на эти строки. Какая форма наиболее точно передаст содержание стихотворения?
-
-

- В каком ладу будет звучать сочиненная тобой мелодия?

• Можно ли исполнить эту песенку с припевом без слов, как это часто бывает в народных песнях? Придумай такой припев.

- Попробуй передать в своем рисунке настроение и характер этого стихотворения и своей музыки.

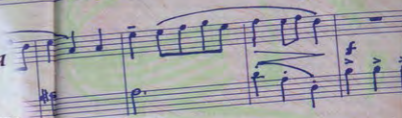

- Найди в учебнике вокальные произведения, в которых ты встречаешься с единством слова и музыки.

О сказочной тайне маленького Моцарта

• Прочитай сказку Г. Цыферова.

В тот вечерний час в доме Моцартов было тихо. Закутанный в пухлый шюртук, Вольфганг дремал в кресле. И вдруг! Это бы это могло быть?! Такой долгий и странный звук...

«Наверное, это хрупкий луч луны замерз и сломался, стукнув в окно...» – подумал Вольфганг.

Малыш встал, чтобы посмотреть, и тут... Да это же сам запечный Сверчок со своей волшебной скрипочкой!

Закинув на плечо полу бархатного плаща, Сверчок отвесил мальчику низкий поклон:

– Добрый вечер, маленький сударь!

– Добрый вечер, – удивился Моцарт.

Запечный Сверчок поднял свою волшебную скрипочку, вскинул смычок... и заиграл... Он играл так прекрасно, что, не выдержав, мальчик воскликнул:

– Какая прелесть! Никто в Зальцбурге не играет так хорошо! Вот если бы мне стать таким музыкантом!

– А что вам мешает, маленький сударь? – спросил Сверчок. – По-моему, у вас есть и слух, и сердце.

– Но я еще маленький! – рассердившись, сказал Моцарт и с досадой топнул ножкой. Тогда Сверчок тоже топнул ножкой.

– Стыдитесь, я же меньше вас! Мне всего годик, а вам – четыре! И уж давно пора стать настоящим маэстрино!

– Вы правы, – смутился Моцарт. – Но ноты. Ах, эти ноты! Я всегда их забываю!

И здесь говорящий Сверчок улыбнулся и сказал:

– Затем-то я и пришел! Сейчас я сыграю одну волшебную мелодию. Запомните ее, и тогда вы будете помнить и все остальное! Слушайте!..

И Сверчок заиграл! Никогда раньше не приходилось Вольфгангу слышать музыку, подобную этой! Умолк последний звук.

– Прощайте, маэстрино. Надеюсь, со временем, когда вы станете знаменитым музыкантом, вы вспомните обо мне! – сказал Сверчок и, откланявшись, удалился...

Как известно, взрослый Моцарт потом не раз вспоминал с благодарностью своего Сверчка. Однако почтенные современники его решили не писать об этом. Да ведь и в самом деле, кто, кроме детей и чудаков, поверит в маленького запечного музыканта и его волшебную скрипку?!

Один раз в году, как раз в тот день и час, о котором писал Леопольд Моцарт (отец Вольфганга), вспоминая менуэт, разученный сыном, в Австрии вновь звучит удивительная музыка. Это в честь маленького Моцарта играют зальцбургские сверчки и, слушая их, танцует за окном вечерний снег...

• Для чего в сказке появляется образ запечного Сверчка?

• Какую музыку, по твоему мнению, мог бы исполнить на скрилке Сверчок для маленького Моцарта?

• Попроси одного из своих одноклассников (или одноклассниц), который учится игре на фортепиано в музыкальной школе, или учителя музыки сыграть несложную польсу Леопольда Моцарта «Менуэт».

• Как ты думаешь, мог ли отец Моцарта разучивать с сыном это произведение?

• Какие образы нарисовала музыка этого старинного танца?

• Попытайся выразительными движениями изобразить диалог пары, танцующей менуэт.

Война колоколов

• Прочитай сказку Джанни Родари (перевод с итальянского А. Коротковой).

Разразилась однажды война, страшная война не на жизнь, а на смерть. Солдат полегло видимо-невидимо и с той и с другой стороны. Мы стояли здесь, а наши враги — напротив. День и ночь палили мы друг в друга. А война все идет и идет, и конца ей нет. И вот пришло такое время, что не стало у нас ни бронзы на пушки, ни стали на штаны.

Приказал наш главнокомандующий наповал-полковник Бомбасто Пальбасто Вдребезги-и-Баста снять все колокола с колоколен, разом их расплавить и отлить громадную пушку — однуединственную, но такую большую, чтобы можно было с одного выстрела выиграть войну.

Сто тысяч подъемных кранов поднимали эту пушку. Восемьдесят семь железнодорожных составов везли ее на фронт. Наповал-полковник потирал от радости руки и говорил:

— Вот посмотрите: стоит моей пушке выстрелить — и все враги от страха удерут на Луну!

Наконец великая минута наступила. Пушницу навели на врагов, а мы заткнули уши ватой. Ведь от ее адского грохота могли, чего доброго, дохнуть барабанные перепонки...

Наповал-полковник Бомбасто Пальбасто Вдребезги-и-Баста приказал:

— Огонь!

Надавил бомбардир на стрелятель — и вдруг:

— Динь! Дан! Дон!

Покатился по всему фронту, загудел-зазвенел из конца в конец невиданный колокольный звон.

Мы тут вату долой, уши наострили, слушаем. Громыкает пушница, словно гром:

— Динь! Дан! Дон!

А в горах и долах вторит ей, гудит на все голоса сто тысяч и одно эхо:

— Динь-динь! Дан-дан! Дон-дон! Дон!

Закричал наповал-полковник Бомбасто Пальбасто Вдребезги-и-Баста во второй раз:

— Огонь! Огонь, черт возьми!

Снова надавил бомбардир на стрелятель.

И опять полетел-попылал из окна в окон праздничный перезвон. Будто не пушка гремит, а звенят-заливаются все колокольни нашей земли.

Тут наповал-полковник от злости принялся рвать на себе волосы. Рвал, рвал, пока не остался у него на голове один-единственный волосок.

Тем временем смолкло все и стало тихо. Но вот с другой стороны, из-за окопов наших врагов, будто зов призывный, грянул вдруг оглушительный и веселый звон:

— Динь! Дан! Дон!

Надо вам сказать, что вражеский главнокомандующий оберлей-всех-мейстер фон Бомбах Пальбах Раздоби-нас-в-прах тоже придумал перелить все колокола своей страны в одну небывалую пушку.

И началось!

— Динь! Дан! — гудела наша пушка.

— Дон! — отзывалась вражеская.

Солдаты выскочили из окопов и побежали друг другу навстречу. Бегут, а сами приплясывают.

— Мир! Мир! — кричат. — Колокола! Слышите? Колокола! Праздник настал! Колокола звонят — знак подают! Мир!

Наповал-полковник и оберлей-всех-мейстер прыгнули в свои автомобили — и наутек! Далеко уехали, дальше и некуда, а звон все слышен. Видно, не осталось на всей земле, ни на суше, ни в океане, такого уголка, куда бы не достал голос тех колоколов.

• Какой смысл вложил итальянский писатель Дж. Родари в звучание колокольного звона в этой сказке?

• Какие разновидности колокольных звонов ты знаешь?

• Какие жизненные события связаны со звучанием колоколов?

И несется над землею
колокольный звон...

- Напой главные мелодии музыкальных произведений, которые записаны на этом развороте.
- Кто их сочинил? _____

- Как звучат в них колокольные звоны? Выбери и подлиши под нотами слова, передающие их характер.

радостно *призывно*
тревожно

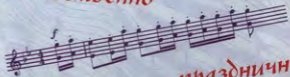

светло

Сла - вся, сла - вся, ты, Русь мо - я!

величественно

празднично

Струна

• Прочитай рассказ К. Паустовского.

Осколок снаряда порвал струны на скрипке. Осталась только одна, последняя. Запасных струн у музыканта Егорова не было, и достать их было негде, потому что дело происходило осенью 1941 года на осажденном острове в Адриатическом море, где войны отбивали непрерывные атаки немцев.

Война застала в Эзеле нескольких актеров — мужчин и женщин. Днем мужчины вместе с бойцами рыли окопы и отбивали немецкие атаки, а женщины перевязывали раненых и стирали бойцам белье. Ночью, если не было боя, актеры устраивали концерты и спектакли на маленьких полянках в лесу.

— Хорошо, — скажете вы, — конечно, в темноте можно слушать музыку, но непонятно, как актеры ухитрились разыгрывать спектакли в ночном лесу. Что в этом мраке могли увидеть зрители? ...Как только начинался спектакль, зрители наводили на актеров узкие лучи карманных электрических фонариков. Лучи эти все время перелетали, как маленькие огненные птицы, с одного лица на другое...

На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. Всегда он играл в темноте, и единственной точкой света, какую он часто видел перед собой, была большая звезда. Она лежала на краю моря, как забытый маяк.

Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. На первом же ночном концерте он сказал об этом невидимым зрителям. Неожиданно из лесной темноты чей-то молодой голос неуверенно ответил:

— А Паганини играл и на одной струне...

Паганини! Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом!

Все же он медленно подвинул скрипку к плечу. Звезда спокойно горела на краю залива. Свет ее мерцал, а не переливался, как всегда. Егоров заиграл. И неожиданно одна струна зазвучала с такой же силой и нежностью, как могли бы петь все струны.

Тотчас вспыхнули электрические фонарики. Впервые их лучи ударили в лицо Егорова, и он закрыл глаза. Играть было легко, будто сухие, легкие пальцы Паганини водили смычком по изуродованной скрипке.

...В коротком антракте войны, в глухом лесу, где пахло вереском и гарью, звенела и росла мелодия Чайковского, и от ее томительного напева, казалось, разорвется, не выдержит сердце. И последняя струна действительно не выдержала силы звуков и порвалась. Сразу же свет фонариков пе-

релетел с лица Егорова на скрипку. Скрипка замолчала надолго. И свет фонариков погас. Толпа слушателей только вздохнула.

Егорову не на чем было играть. Он стал обыкновенным бойцом в обыкновенном отряде. И во время одного ночного боя отдал свою жизнь за Родину. Его похоронили в грубой песчаной земле. Скрипку Егорова бойцы передали летчику, улетавшему в Ленинград. ...Летчик отнес скрипку к известному дирижеру. Тот взял ее двумя пальцами, взвесил в воздухе и улыбнулся: это была итальянская скрипка, потерявшая вес от старости и многолетнего пения.

— Я передам ее лучшему скрипачу нашего оркестра, — сказал летчику дирижер.

Где теперь эта скрипка — я не знаю. Но где бы она ни была, она играет прекрасные мелодии, знакомые нам и любимые нами, как каждое слово Пушкина, Шекспира и Гейне. Она играет мелодии Чайковского, заставляя сердца слушателей дрожать от гордости за гений своей страны, за гений человека.

• Какая мелодия из знакомых тебе сочинений П. Чайковского могла звучать на ночном концерте?

• Что ты знаешь об итальянском скрипаче Паганини? Какое из его известных произведений ты слушал на уроках музыки?

• Вспомни литературные произведения, в которых музыка — одно из главных действующих лиц.

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова

• Прочитай фрагмент из книги Н. Бажанова «Рахманинов».

Шаг за шагом непостижимый мир звуков раскрывал маленькому музыканту свои кладовые. (...)

Когда наступали сумерки, бабушка (Софья Александровна Бутакова) складывала рукоделье и начинался разговор по душам. К душе вника она

хорошо знала дорогу. Иногда бабушка «сказывала» нареспев, особым новгородским говорком, про Васю Буслаевича и Вольгу Святославовича. (...)

Раз, пошептавшись с бабушкой, Ульяша принесла из соседней комнаты гитару...

Подумав, завела Ульяша старинную свадебную песню — «Магушка моя, что во поле пыльно?...».

Голос у нее оказался неожиданно низкий, грудной. Сергей весь насторожился, тихонько и прерывисто дышал...

Пела в этот вечер Ульяша и суровую — про татарский полон, и задорно-лукавую — про утушку лутовую.

Много воды, много песен утекло, откуда понял Сережа, что и в музыке, и в жизни сердца печаль и радость — родные сестры.

Раз Ульяша завела во двор белоголового и темноглазого пастушонка Савку. За спиной у него вместе с холщовой торбой висел на шнурке берестяной рожок... И рожок вдруг запел так светло и нежно, что Сережа даже засмеялся от радости.

Однажды Сергей забрел на церковный двор. На скамье подле звонницы сидел востроглазый старичок. Он назвался Яковом Прохоровичем и повел Сергея на колокольню.

С изумлением Сергей следил за тем, как его кривые, черные, узловатые пальцы целой сетью веревочек «играли» на малых колоколах.

Когда Сергей спускался с колокольни под щебет дсточек, осторожно нащупывая крутые ступени, в голове у него гудело. Но зато он уже знал все про колокола — вечевые, набатные, благовестные; знал, что такое красный — усладительный — звон.

Часто ранним утром, когда он еще нежился под одеялом, сквозь щебет птиц за окошком с дальнего выгона долетал голос пастушьей жалейки. Он плыл над дугами, одетыми росой, потом вдруг как бы останавливался, повиснув в воздухе, и уходил, замирая. И во сне не снилось ни Савке, ни самому Сергею, что этот нехитрый напев пастушьего рожка много лет спустя на далекой чужбине еще не раз позовет лебединой песней стареющего русского музыканта.

- О каких музыкальных впечатлениях маленького Сережи Рахманинова рассказал писатель?

- Вспомни, какие произведения С. Рахманинова ты уже знаешь. Какое из них произвело на тебя особое впечатление, запомнилось? Почему?

- Попытайся ответить, какие свойства музыки Рахманинова доказывают правдивость его слов: «Я — русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего характера, и потому это русская музыка... Единственное, что я стараюсь делать, когда я сочиняю, — это заставить ее прямо и просто выразить то, что у меня на сердце».

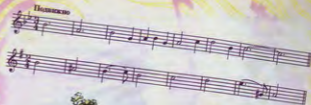
В музыкальном театре Балет «Спящая красавица»

взволнованно

свет

нежно

добро

печально

любовь

ласково

радость

мрачно

напряженно

зловеще
грозно

отчаяние
смятение
волнение
скорбно

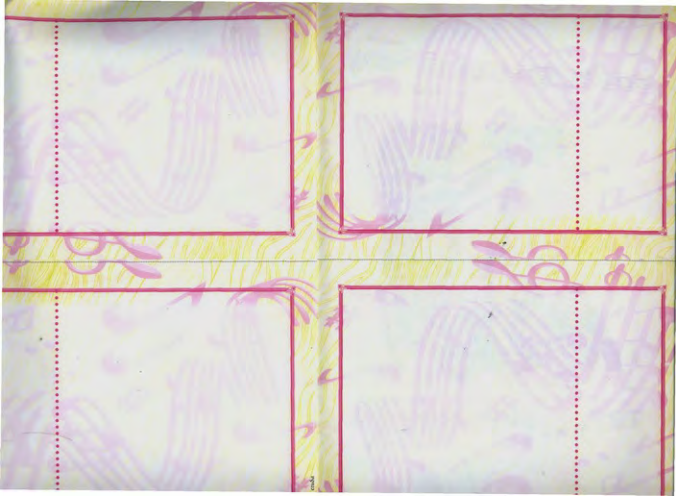

страшно

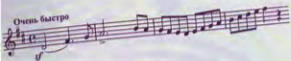
- Какое литературное произведение лежит в основе либретто балета П. Чайковского? _____
- Какими художественными средствами (линия, цвет, свет, ритм, композиция и др.) художник передал контраст музыкальных тем? _____
- Подбери к каждому рисунку слова, соответствующие характеру звучания музыки.
- По рисункам к вступлению (интродукции) и сцене на балу, где драматически разворачиваются события сказки, вспомни музыку и те приемы развития, которые помогают увидеть, что происходит в балете.
- Какие виды искусства объединяет в себе балетный спектакль? _____

светло
умиротворение
покой

Опера «Руслан и Людмила»

Сделай книжку-малютку

Либретто — в переводе с итальянского означает «книжечка».

- Представь себя автором либретто увлекательного, захватывающего музыкального спектакля — мюзикла. В нем действующие лица будут разговаривать друг с другом, но больше всего — петь и танцевать.

Пусть главными героями твоего мюзикла будут ожившие Скрипка и Барабан.

- Сочини и запиши либретто в книжку-малютку: это могут быть стихи или проза, в которых раскрывается сюжет и последовательность событий спектакля. Герои мюзикла могут «высказываться» по одному (монолог), вести беседы (диалоги).

- Не забудь написать в либретто, какая музыка будет звучать в разных сценах мюзикла, кто ее будет исполнять — певцы-солисты, ансамбли, хор, оркестр и др. Обязательно укажи характер музыки и настроение, с которым она должна исполняться.

Можно озвучить свою историю музыкой, которую ты знаешь и любишь, теми произведениями, которые ты слышал на уроках музыки, или записями из твоей домашней фонотеки. Не забудь написать их названия в тех сценах либретто, где они должны звучать!

- На полях книжки-малютки можно нарисовать эскизы костюмов действующих лиц, то есть выполнить работу художника-костюмера, а затем раскрасить их, аккуратно вырезать и наклеить на те страницы либретто, где появляются эти действующие лица.

• На страницах либретто можно нарисовать эскиз декораций к одной из сцен мюзикла.

• Красочно оформи обложку своего либретто, чтобы она могла привлечь внимание будущих слушателей-зрителей спектакля.

• Разрежь книжку-малютку так, как это показано на рисунке. Сложи страницы, сшей их в середине или соедини скрепкой. Книжка готова!

• Принеси в класс свое произведение. Поделись опытом создания музыкального спектакля с одноклассниками. А может быть, ты выступишь в роли режиссера и поставишь этот мюзикл с друзьями для школьного праздника или станешь в нем исполнителем одной из ролей.

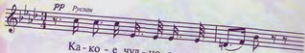
Либретто мюзикла _____

Рисунки
для оформления

Медленно

pp *Рисун*

Ка-ко - е чуд - но - е мгно - ве - нье!

Торжественно

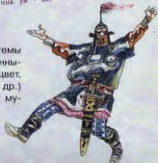

- Какое литературное произведение лежит в основе либретто оперы М. Глинки?

Очень быстро

- Напой музыкальные темы оперы. Какими художественными средствами (линия, цвет, свет, ритм, композиция и др.) художник передал контраст музыкальных образов?

- Подпиши под рисунками поэтические строки А. Пушкина, характеризующие события и действующих лиц оперы.

• Интонации, темы каких музыкальных образов можно услышать в увертюре к опере? Составь цветовую гамму увертюры, используя красочную палитру рисунков.

- Какие виды искусства объединяет в себе оперный спектакль?

Поэтические страницы

- Прочитай стихи современных поэтов.

Вхожу, как в храм,
В березовую рощу,
Где мшистый пень —
Подобье алтаря.
Что может быть
Торжественней и проще:
Стволы дерев
И тихая заря?

От горькой думы,
От обиды черной,
От неутешных
Подступивших слез
Иду забыться
В этот храм просторный
К иконостасу
Розовых берез.

А. Жигалин

Березовая роща — это арфа,
На ней играет набежавший ветер
Простую, незатейливую песню.
А бор сосновый — золотой орган,
И музыка его почти что зрима:
Она взлетает вверх движеньем кроны,
И убежавший в поле перелесок,
Как парень, растянул свою гармонь —
Застывшая мелодия Руси...
И вижу я в орешнике — рожок,
И клеи висит — как бубен настоящий,
И я теперь совсем не удивлюсь,
Как много музыкальных инструментов
Подслушал у природы Человек.

В. Смирнин

• Вспомни стихи, в которых речь идет о музыке и музыкантах. Напиши фамилии их авторов и названия.

• Какое из прочитанных стихотворений может послужить основой для создания романа?

• Напиши названия стихотворений тех поэтов, чьи лирические образы нашли воплощение в романах известных композиторов.

Музыкальный словарь

• Выпиши из учебника и творческой тетради названия различных музыкальных жанров и сочинений, в основе которых лежат литературные произведения.

• Какие жанры музыки и литературы являются общими для этих видов искусства?

Музыка и изобразительное искусство

Мира заступница, Матерь всепетая...

К Сикстинской мадонне

Она несет Его смиренно миру,
И смотрит Он на этот грешный мир,
Тоской, смущением и ужасом объят.
И видит все: всю суматоху бед,
И дикое неистовство безумья,
И безысходное стремление надежд,
И боль неисцелимую мучения.
Все видит Он; но взор Его сияет
Таким спокойствием, такой святою верой
И блеском, торжествующим победу,
Что ясно и Земле, покорной лишь страстям,
Что перед ней Спаситель мира – Сам.

И. Лядский

• Рассмотрите художественные произведения на этих страницах. Внутренним слухом постарайся услышать их музыку.

• Какие полотна можно озвучить русской музыкой, а какие — западноевропейской?

Александр Невский - святой земли Русской

Имя Александра Невского хорошо известно на Руси. Прославился он своими ратными подвигами в начале XIII в., когда одержал победу над шведами на Неве и разбил рыцарей-тевтонов в Ледовом побоище на Чудском озере. Образ защитника Отечества Александра Невского воплощен в различных произведениях искусства: в музыке и живописи, в архитектуре и кино.

- События какой эпохи вызвали к жизни эти творения?
- О чем рассказывают эти произведения искусства?
- Вспомни музыкальные произведения, посвященные А. Невскому.

На земле родной не бывает врагу!

The image shows a triptych by P. Korin, divided into three panels. Below the panels are musical notation and a pitch contour. The panels are labeled on the left: 'ИКОНЫ' (Icons), 'СЕРВИС (кинооперация)' (Service (cinema operation)), and 'СЦЕНАРИЙ (сказка)' (Scenario (fairy tale)). The musical notation is for the song 'Северная баллада' by S. Prokofiev. The pitch contour is labeled '(НЕС)Т' and shows the melodic line of the song.

Рассмотри внимательно в учебнике триптих русского живописца П. Корина: левая часть – «Северная баллада»; центральная – «Александр Невский»; правая часть – «Старинный сказ».

В центре триптиха изображен Александр Невский на фоне реки Волхов. На том берегу – Новгород со знаменитым Софийским собором. Еще дальше – леса. Сбоку, поодаль – войско, готовое к походу.

В «Северной балладе» русский крестьянин жестом словно преграждает дорогу врагу, рядом с ним стоит русская женщина с выражением непреклонной воли на прекрасном лице.

В «Старинном сказе» – древний богатырь (в центре), сказительница и сказитель, готовые запечатлеть в своих балладах, сказах величие и трагизм событий той поры.

Все герои изображены на фоне суровой русской северной природы.

• К каким видам искусства относятся жанры «баллада», «сказ»? _____

Почему художник использовал их в названиях картин? _____

• Сравни образ Александра Невского на иконе, картинах и в кинофильме. Какая идея объединяет все эти произведения? _____

• Всмотриваясь в живописный и иконописный образы, сопоставь их с образом, созданным музыкой С. Прокофьева. Какая из частей кантаты наиболее полно характеризует Александра Невского? _____

• Сопоставь композицию триптиха П. Корина и форму хора «Вставайте, люди русские!» С. Прокофьева. Что их роднит, а что отличает? _____

• Какими средствами С. Прокофьев передает развитие событий в картине «Ледовое побоище»? _____

Звучащие картины

Умиротворение
покой

тишина

сама

радость

взволнованность

- Какая из этих картин по настроению близка знакомой тебе музыке? Вспомни другие картины, стихи, музыкальные сочинения, которые передавали бы различные настроения.

Весна, весна! Как воздух чист!

• Прочитай отрывок из книги Д. Кабалевского «Про трех кота и про многое другое...».

...В «Большой воде» хоть и нет ни одной человеческой фигуры, но все, что на картине изображено, — все хоть и не очень еще громко, но радостно поет о весне!

О весне поют стройные девушки-березки, о весне поют и сосна, и ель, и талая вода, поют и облака. Эту удивительную песенность левитановского пейзажа тонко подметил прекрасный знаток и ценитель русской живописи Михаил Владимирович Алпатов. Вот как хорошо он написал об этом:

«Тонкие, как свечки, по-девичьи стройные березки выглядят как те самые березы, которые искони воспевались в русских песнях. Отражение березок в прозрачной воде как бы составляет их продолжение, их отголосок, мелодическое эхо; они растворяются в воде своими корнями, их розовые ветки сливаются с голубизною неба. Контуры этих гнутых березок звучат подобно нежной и грустно-жалобной свирели; из этого хора вырываются отдельные сильные голоса более могучих стволов, всем им противопоставлен высокий ствол сосны и густая зелень ели».

Читая эти слова, можно подумать, что не о картине рассказывает нам Алпатов, а о лирической песне, расцвеченной тонкими красками народного хорового многоголосья...

• Присутствует ли человек на картине «Весна. Большая вода» И. Левитана? Если да, то какие чувства он испытывает?

• Найди и выпиши из этого текста слова и словосочетания, относящиеся к музыке.

• Какое из музыкальных произведений — «Весна» А. Вивальди, «Песня жаворонка» П. Чайковского, «Весенние воды» С. Рахманинова, «Весна» Г. Свиридова — в большей степени созвучно картине И. Левитана? (Нужное подчеркни.)

• Опиши свое впечатление от картины П. Филонова «Формула весны».

• Прочитай четверостишие С. Городецкого.

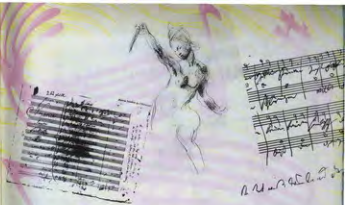
Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутослоны зелены.

• Сравни ритм стиха с ритмом картины П. Филонова. Что в них общего?

• Представь себя композитором и сочини мелодию. Как она будет звучать?

Над замыслом
слезами обольюсь...

- Сравни картину французского художника XIX в. Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ» с ее эскизом. Чем отличаются художественные образы эскиза и картины?
- Спой мелодии эскизов (набросков) 2-й части Симфонии № 3 («Героической») Л. Бетховена и отметь в нотной записи меняющиеся интонации. Сравни их с окончательным вариантом темы. Что отличает каждый из них? Как изменение всего нескольких нот или ритма меняет смысл мелодии?
- Как ты понимаешь слова американского композитора и дирижера Л. Бернштейна: «Рукопись Бетховена выглядит как кровоточащий рассказ о грандиозном внутреннем сражении... Где-то здесь ключ к тайне большого художника, который отдает всю свою энергию и жизнь, чтобы прийти к убеждению, что одна нота следует за другой неизбежно»?
- Продиржируй началом 2-й части «Героической» симфонии Бетховена. О чем говорит тебе эта музыка?

Есть в красках отзвуки и звуки...

Великим музыкальным сказочником называют русского композитора XIX в. Н. Римского-Корсакова. Ты наверняка слышал фрагменты из его музыкальных сказок-опер «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане...», «Садко» и др. В своих сочинениях композитор создал удивительно точные образы хрупкой и нежной Снегурочки, красавицы Царевны Лебеди, могучих богатырей, неутомимого шмеля, плывущей по морю бочки и самого величественного моря.

• Рассмотрите книжные иллюстрации к сказкам. Какая из них, на твой взгляд, наиболее музыкальная? Какие средства художественной выразительности музыки и изобразительного искусства переключаются друг с другом?

• Как Н. Римский-Корсаков использует красочность звучания голосов и тембров различных инструментов для создания неповторимых, запоминающихся музыкальных образов?

• Определи, на каких нотных строчках записаны музыкальные характеристики героев опер Н. Римского-Корсакова. Спой их главные интонации. Можно ли по интонации определить характер всего музыкального фрагмента?

• Подбери к иллюстрациям соответствующие стихотворные строки из литературных произведений.

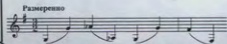

Художественное творчество

Рисуем музыку

• Слушая музыку, изобрази (красками или карандашами) на одном рисунке движение морских волн, на другом — полет шмеля.

инструменты

инструменты

Волшебный смычок

- Внимательно рассмотри картины. Что изображено на них?
- Какая из картин, по-твоему, «звучит» ярче других? Докажи свое мнение.
- Какой музыкой — современной или старинной — можно озвучить каждую из картин?

Симфонический оркестр

• Художники XX в. в своих полотнах отразили личные впечатления от встреч с музыкой. Произведения каких жанров симфонической музыки могли бы «звучать» с этих картин?

• Художник назвал эту картину «Симфония (скрипка)». Как ты думаешь, почему?

Дирижер и оркестр - единое целое

- Прочитай фрагмент из книги А. Кленова.

...Вот музыканты заняли свои места, ноты раскрыты на первой странице, но все инструменты опущены – никто не смеет сыграть ни звука. Наступает тишина, особая тишина ожидания...

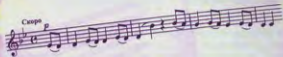
И вдруг по залу покатилась волна аплодисментов. Это заметили выходящего из-за кулис на сцену дирижера. Он всегда идет из глубины сцены через весь оркестр. В этом есть особый смысл. «Я не откуда-то со стороны, – как бы говорит дирижер, – я выхожу к вам, уважаемые слушатели, из глубины оркестра, я буду говорить с вами от имени всех этих музыкантов».

Сдержанный поклон залу, и палочка в руке поднялась таким жестом, словно маэстро «подцепил» весь оркестр. В этот момент все сто музыкантов перестают дышать... Еще мгновение – и они «выдохнут музыку». В краткое мгновение этот жест передает музыкантам и волю дирижера, и тот заряд пока неведомой науке энергии, о которой так много говорят сами оркестранты и дирижеры...

Даже если дирижер приехал из другой страны, он может разговаривать с оркестром и без переводчика. Язык жестов понятен всем музыкантам мира.

Нет, пожалуй, человека, который не слышал звучания симфонического оркестра по радио, по телевидению, в кино. Но ничто не сравнится с «живым» оркестром, когда здесь, рядом с тобой, в концертном зале рождается музыка. Она заполняет собой все пространство, и каждый из присутствующих в зале становится как бы участником сотворения музыки.

Оказывается, все сто музыкантов оркестра не могут достичь успеха без одного-единственного музыканта – дирижера, ибо *дирижер и оркестр* – единое целое.

- Напиши названия инструментов, которые входят в состав групп современного симфонического оркестра:

струнные _____
деревянные духовые _____
медные духовые _____
ударные _____

- По нотной записи вспомни звучание произведений, которые признаны шедеврами музыкального искусства. Напиши их названия под нотными строчками. Спой эти мелодии

Моя видеотека

• Если у тебя дома есть видеомэгнитофон и коллекция видеокассет, то запиши названия фильмов, фамилии режиссеров и актеров, которые участвовали в их создании.

• Отметь названия тех фильмов, в которых, по твоему мнению, большую роль играет музыка. Постарайся узнать и записать в тетрадь фамилии композиторов, сочинивших музыку для этих фильмов.

Название фильма	Фамилии режиссера, актеров	Фамилия композитора
		

Название фильма

Фамилии режиссера, актеров

Фамилия композитора

Телевизионные передачи о музыке и музыкантах

- Отмечай в программе телевизионных передач сообщения о концертах камерной и симфонической музыки, оркестра народных инструментов, трансляциях оперных и балетных спектаклей, музыкальных фильмах и т. д.

- Наведи названия передач, которые тебе удалось послушать и посмотреть, что понравилось и почему.

- Понаблюдай за жестами музыкантов и дирижеров во время исполнения музыкальных произведений. Постарайся «исполнять» фрагменты сочинений вместе с ними с помощью

- * выразительных движений
- * свободного дирижирования
- * пластической импровизации
- * простейших музыкальных инструментов

Моя библиотека

• Выпиши фамилии авторов и названия стихов, басен, рассказов, сказок, повестей и других литературных жанров, в которых звучит музыка, говорится о музыкантах, музыкальных инструментах и др.

• Напиши, какое литературное произведение тебе понравилось и почему.

Программа урока-концерта

- Составь программу урока-концерта.

Пою

Слушаю

Дирижирую

Играю

Рассказываю

Музыкальный словарь

• Выпиши из учебника и творческой тетради названия сочинений, в которых ярко проявляется изобразительность, картинность, живописность.

• Какие жанры изобразительного искусства находят отражение в музыке?

Список репродукций

Страница

- 6 – В. Борисов-Мусатов. Осенняя песнь
7 – А. Ленгулов. Осень
В. Балынский-Бирюза. Осень.
А. Головин. Осень. Фрагмент
10 – И. Островской. Золотая осень
15 – А. Рублев. Троица. Икона
55 – Рафаэль. Сикстинская мадонна
56 – Рафаэль. Мадонна Коннестабиле
57 – Ф. Грек. Богородица Донская. Икона
58 – Святой князь Александр Невский. Икона
59 – М. Нестеров. Князь Александр Невский
62 – И. Левитан. Весна. Большая вода. Фрагмент
63 – П. Филонов. Формула весны. Фрагмент
66 – Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ
67 – Э. Делакруа. Свобода, ведущая народ. Эскиз
68 – В. Кукуйев. Иллюстрация к былинке «Садко»
69 – И. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина.
М. Врубель. Царевна-Лебедь. Эскиз
В. Кукуйев. Иллюстрация к сказке «Снегурочка»
72 – Крус. Пинтуриккио. Музыка. Фрагмент
73 – К. Петров-Водкин. Скрипка.
Рояк. Скрипка
74 – М. Метельков. Симфония (скрипка).
Л. Мууга. Оркестр.
Р. Дюфи. Антракт. Фрагмент