

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования

Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна

С Л У Ш А Н И Е М У З Ы К И

Р а б о ч а я т е т р а д ь

Для учащихся 1 класса ДШИ

Томск -2019

Составители пособия:

- Э.А. Сухушина, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель высшей квалификационной категории муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна».
- А.А. Сухотина, преподаватель высшей квалификационной категории муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна».

Данное пособие предназначено для учащихся первого класса, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам, срок обучения три года. Учебное пособие составлено в соответствии с Программой учебного предмета ПО.02.УП.02. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ.

Тема 1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка?

Дорогой друг!

Перед тобой творческая рабочая тетрадь, которая поможет тебе узнать и полюбить **МУЗЫКУ!** А задумывался ли ты когда-нибудь, что такое музыка? Можно ли назвать любые звуки музыкой? Как научиться слушать и понимать музыку? На все эти вопросы ты сможешь ответить сам на уроках слушания музыки. Этот предмет распахнёт дверь для тебя в волшебный мир музыкальных звуков. На уроках слушания музыки ты узнаешь чем музыкальные звуки отличаются от шумовых, как и для кого создаётся музыкальное произведение, попробуешь сам сочинять музыку. Ты научишься отличать звучание разных музыкальных инструментов и певческих голосов, узнаешь много нового о музыке разных времён и стран. Только помни, что двери в музыкальный мир открыты лишь тем, кто любит музыку и хочет научиться её понять.

Музыка может передавать настроение и чувства (радость, грусть, тревогу, страх, веселье, спокойствие), пробуждать в человеке новые мысли, рассказывать истории. Когда мы слышим спокойную музыку - мы успокаиваемся, вот почему колыбельные такие нежные и напевные, мамы своей песней успокаивают своих малышей. Когда мы слушаем быструю музыку нам хочется танцевать, или что - то делать, у нас учащается дыхание и пульс. Музыка помогает понять какие чувства переживали люди в далёкие времена и наше время, открывает нам мир фантазии и красоты. У разных народов много разных сказок. Но есть и такие, в которых рассказывается о той волшебной силе, заключенной в музыке. С самых древних времен люди слагали сказочные истории о певцах и о музыкальных инструментах. И всегда в этих сказаниях, легендах музыка волшебна, для нее нет ничего невозможного.

Музыка объединяет людей, позволяет понимать друг друга без слов. Музыка передаётся от сердца к сердцу и обладает огромной силой воздействия на человека. **Музыка передает смысл, имеет определённое содержание.** Замечательно, что есть музыка!

Вопросы и задания:

1. Знаешь ли ты какие-нибудь сказки, в которых рассказывалось бы о музыке и музыкантах?
2. В какой из сказок, по-твоему, музыка больше всего волшебна?
3. Добавь свои варианты:
Музыку можно услышать на концерте, в театре, в мультфильме, _____

-
4. Подготовь небольшой устный рассказ о музыке в твоей жизни или жизни твоих родных.
 5. Если хочешь, нарисуй любой рисунок из сказок о музыке.

Тема 2. Звуки шумовые и музыкальные.

Так что же такое музыка? Из чего она сделана? О музыке говорят, что она звучит. Значит она состоит из звуков. Какие же бывают звуки? Звуки бывают высокие и низкие, длинные и короткие, тихие и громкие, резкие и мягкие, звонкие и глухие. Но оказывается все возможные звуки можно разделить на **шумовые и музыкальные**.

Звуки шумовые. Звуки окружают нас повсюду: дома, на улице, на природе. Даже когда очень тихо, они всё равно присутствуют вокруг нас, только надо хорошо прислушаться. А можно ли каждый звук считать музыкальным? Например, равномерный стук молотка, или шум ветра, дождя, листвы и прибора? Или жужжание пчел, стрекотание кузнечиков и гудение стрекоз в летний солнечный день? Звуки природы полны смысла и содержания. Например звуки грозы и дождя во время грозы сообщают нам об опасности, вызывают чувство угрозы, незащитности перед стихией. А жужжание и стрекотание насекомых в летний день говорит нам - все в порядке, мир прекрасен. А если мы после раската грома сразу услышим звук колокольчика, потом громкий хлопок в ладоши, а потом шуршание бумаги - это будет бессмысленный набор звуков, но не музыка. Такие звуки называют шумовыми. Воспроизвести в точности, как шумит дерево на ветру или шуршит бумага, ни голосом, ни с помощью музыкального инструмента невозможно.

Звуки музыкальные. Каждый музыкальный звук обладает высотой звучания, его можно спеть или исполнить на музыкальном инструменте. Именно высота отличает один музыкальный звук от другого и любой шумовой от музыкального. К музыкальным звукам относятся голоса музыкальных инструментов и пение человека. **Музыкальные звуки имеют определенную высоту, а шумовые ее не имеют.** Музыкальные звуки как и шумовыми могут быть громкими и тихими, длинными и короткими. **Громкость и длительность** - это ещё два свойства музыкального звука. У каждого музыкального инструмента или голоса своя, особая окраска звучания. Один и тот же звук, если его спеть или сыграть на музыкальном инструменте будут иметь различную музыкальную окраску звучания. Ты никогда не перепутаешь мамин голос с папиным, звучание гитары или трубы. Музыканты окраску звука называют **тембром**. Для более точной характеристики тембра используют слова, передающие ощущения – бархатный, мягкий, густой, звенящий. **Тембр** – это четвёртое свойство музыкального звука.

В древние времена люди пытались объяснить и понять особую красоту музыкальных звуков. В VI веке до нашей эры древнегреческий ученый Пифагор почти сумел разгадать эту тайну. Он обнаружил, что у музыкального звука есть особые призвуки – **обертоны**, которые наполняют звук и делают его красочным. Но и шумовые звуки могут стать музыкальными, если им придать определенные длительности и музыкальный ритм.

Музыкальный словарь

Музыкальные звуки - звуки с определенной высотой
Шумовые звуки - звуки без определённой высоты

Вопросы и задания:

1. По каким основным признакам музыкальные звуки отличаются друг от друга?
 в , Г , Д , Т
2. Могут ли шумовые звуки стать музыкальными, есть ли для них специальные музыкальные инструменты?
3. Придумай примеры музыкальных и шумовых звуков, запиши в таблицу:

Шумовые звуки	Музыкальные звуки

4. Соедини картинки с подходящим названием звуков:

шумовые звуки

музыкальные звуки

Выразительные возможности музыкальной речи: динамика, регистр, тембр, темп.

Отличить громкий звук от тихого, короткий от длинного, высокий от низкого не так уж и сложно. Каждый музыкальный инструмент, как и голос, имеет свою окраску – **тембр**, а на каждом музыкальном инструменте есть звуки низкие, средние и высокие. Их называют **регистры**. У каждого регистра свои особенности звучания. Звуки высокого регистра - звонкие и лёгкие. Звуки среднего регистра более мягкие. Они близки человеческому голосу. Звуки нижнего регистра густые и глубокие. Но и один и тот же звук на инструменте или исполненный голосом может звучать по-разному, то ярко (громко), то приглушённо (не очень громко), то совсем тихо. Силу звука музыканты называют **динамикой** и обозначают **динамическими оттенками**. Но не только тембр и динамика создают характер музыки. Во многом настроение произведения зависит от **темпа** (скорости) исполнения. В быстром темпе музыка звучит взволнованно и оживлённо, а в медленном - неторопливо и спокойно. Но и это ещё не всё.

Любой звук можно по-разному исполнить или извлечь, как говорят музыканты. Можно «пропеть», «уколоть», «подчеркнуть». Такие способы звукоизвлечения называются **штрихами**. От способа звукоизвлечения зависит характер музыки и те образы, которые она создаёт. Связное исполнение звуков называют **легато (legato)**, отрывистое - **стаккато (staccato)**.

Музыкальный словарь

ДИНАМИКА - сила звука

Динамические оттенки – оттенки силы звука (нюансы)

Форте: f, меццо-форте:mf, фортиссимо: ff

Пиано: p, меццо-пиано: mp, пианиссимо: pp

Крещендо - постепенно усиливая силу звука

Диминуэндо - постепенно уменьшая силу звука

ТЕМБР – особая окраска звука инструмента или голоса

РЕГИСТР - объединение звуков в группы по высоте

Регистры: низкий, средний, высокий

ТЕМП – скорость исполнения музыки

Темп медленные:

Largo – широко

Lento – протяжно

Adagio – медленно

Темпы умеренные:

Andante- темп шага

Moderato – умеренно

Allegretto – подвижно

Темпы быстрые:

Allegro– скоро, быстро

Vivo - живо

Vivace – быстрее, чем Vivo

Presto – очень быстро

Штрихи – это способы звукоизвлечения:

Legato- связно

Non legato – не связно

Staccato – отрывисто

Marcato- подчёркивая

Выполни задания:

1. Подумай и подпиши приближается или удаляется автобус:

2. Подбери нужный регистр (высокий, низкий, средний) для голосов животных:

3. В каком темпе движутся изображённые животные (адажио, анданте, аллегро)

Тема 3. Выразительность метроритма в музыкальном произведении.

Важным средством выразительности в музыке является **РИТМ**. Ритмично тикают часы, бьется пульс день сменяет ночь, происходит смена времен года. В музыке, без равномерной пульсации в разных темпах, никак не обойтись. **Метрическая доля** – это музыкальный пульс, ровное движение в музыке. Как и в стихах, метрические доли разделяются на ударные и неударные (сильные и слабые). Выделяя сильные и слабые доли метра, можно

определить размер произведения на слух. Метр может быть двухдольным или трехдольным.

Таким образом, **МЕТР** – это равномерное чередование сильных и слабых долей такта, а **РИТМ** - это чередование и соотношение длинных и коротких длительностей звуков и акцентов. Организует любую мелодию – **РИТМ**. Он вносит порядок в музыку, согласует звуки по длительности. Мелодия без ритма не может существовать, а ритм без мелодии может. Метроритм во многом определяет характер музыки. Плавная и напевная мелодия имеет, чаще всего, ровный ритм, взволнованной, напряженной или активной мелодии соответствует четкий или прерывистый ритм. Благодаря метроритму в незнакомом произведении можно определить его жанр (вид): полька, марш, вальс и так далее.

Количество ритмических вариантов огромно, все зависит от фантазии автора. У многих народов Востока есть танцы, которые исполняются только под ритм ударных инструментов. Основой музыкальных культур некоторых народов Азии, Африки является ритм, он организует и джазовую музыку, и рок-музыку.

Выполни задания:

1. Перед тобой три фрагмента из «Детского альбома» П.И.Чайковского. Определи: какое название соответствует каждому фрагменту - «Болезнь куклы», «Новая кукла», или «Марш деревянных солдатиков». Объясни, почему ты выбрал для пьес именно эти названия? Рядом нарисуй иллюстрации к каждой пьесе.

Скоро (Allegro)

The image shows three staves of musical notation. The first staff is marked with a piano (*p*) dynamic and has a tempo marking 'Скоро (Allegro)'. The second and third staves are marked with mezzo-forte (*mf*) dynamics. The music is in 3/8 time and features a rhythmic pattern of eighth notes and quarter notes with various dynamics and articulations.

Умеренно (Moderato)

pp

Умеренно (Moderato)

mf с выразительностью
espressivo

2. Определи размер и запиши ритм стихов:

ДВА ДРОЗДА

Видишь, смотрят из гнёзда

Два молоденьких дрозда.

Клюв покажет первый дрозд,

А второй покажет хвост.

С. Маршак

Тучка-плакучка по небу плывёт.

Кто-то опять нам гулять не даёт.

Музыкальный словарь

РИТМ - чередование длинных и коротких звуков и акцентов

МЕТР – это равномерное чередование сильных и слабых долей такта

Тема 4. Мелодия и музыкальная интонация. Лад. Кантилена, речитатив.

Музыка – это особый язык. И музыкальным языком также высказывают мысли, но только это мысли музыкальные. А чтобы понять эти мысли, надо излагать их ясно, развивая до конца. Одноголосная развитая и законченная музыкальная мысль – это **МЕЛОДИЯ**. Она состоит из маленьких выразительных частиц, которые называются **МОТИВАМИ**. Из группы мотивов образуются музыкальные фразы, а из фраз – предложения. Основой любой мелодии является **ИНТОНАЦИЯ**, выразительный переход от одного звука к другому. Музыка – искусство, в котором звуки согласованы между собой. Взаимосвязь музыкальных звуков, их согласованность называется **ЛАДОМ**.

Мелодия – важное средство выразительности, некоторые произведения вообще состоят только из мелодии, например, народные песни. Они бывают разными, песня как будто льется непрерывным потоком, о такой мелодии говорят: «мелодия большого дыхания» или **кантиленная (певучая) мелодия**. Но есть такие мелодии, в которых нет долгих протяжных звуков, они похожи на разговорную речь. В таких мелодиях нет длинных подъёмов и спадов, они часто прерываются паузами. Такие мелодии встречаются, например, в былинах. Их называют **речитативными** или **декламационными**. Речитатив встречается и в песнях, и в романсах, и в опере, и в инструментальной музыке. В таких произведениях звучат интонации человеческой речи. Это могут быть интонации вопроса, восклицания, мольбы, вздоха, просьбы и другие.

ПРО ДОБРЫНЮ

Умеренно *p*

Что не бе - ла - я бе - ре - за каем - ле
 кло - вят - ся, не шел - ко - ва -
 я гра - за при - кло - ня - ет - ся.

Но не все мелодии предназначены для пения. Если в мелодии очень быстрый темп и короткие длительности или стремительные движения вверх и вниз, или другие сложные для пения интонации, такие мелодии называют **инструментальными**. Мелодии удобные для пения называют **вокальными**.

Обрати внимание на нотный пример! Вслушайся в самое начало музыки: она начинается как будто издалека, таинственно... В этом произведении Эдварда Грига, как и в любом музыкальном произведении, есть своя музыкальная тема, свой образ. Главный музыкальный образ этой пьесы создаётся уже в начале произведения в теме гномов. Эта тема постепенно изменяется, звучание музыки нарастает: от очень тихого (*pp*), к очень громкому звучанию (*ff*). Мелодия этой темы - **инструментальная**. Вторая часть этой пьесы совсем не похожа на первую. Музыка звучит спокойно и певуче. Такая выразительная мелодия называется **кантилена**. Она напоминает простую нежную песенку или звучание тростниковой дудочки. Но затем вновь слышатся таинственные шаги! Это третья часть пьесы – реприза, она повторяет первую часть.

ШЕСТВИЕ ГНОМОВ

Э. ГРИГ

Allegro moderato

pp

Выполни задания:

1. Ответь устно на вопрос: как средства музыкальной выразительности воссоздают характер шестивия гномов?
2. Запиши краткие ответы в таблицу:

динамика	регистр	темп	ритм	штрихи

Музыкальный словарь

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одногласно

Интонация - выразительный переход от одного звука к другому

Кантилена - плавная, певучая мелодия

Речитатив - мелодия, близкая к речи

Лад – согласованность музыкальных звуков по высоте

Вокал - голос, пение

Тема 5. Музыкальные тембры

При раскопках стоянок первобытных людей ученые находили рядом с каменными топорами, наконечниками стрел духовые инструменты, сделанные из костей животных. В этих инструментах просверлены отверстия, а это означает, что, человек каменного века уже придумал, как извлекать из такого инструмента различные по высоте звуки, закрывая и открывая отверстия. Первые музыкальные инструменты были примитивны, как и орудия труда первобытного человека. Но постепенно люди научились создавать более совершенные инструменты. Музыкальных инструментов очень много, но все они делятся на три семейства по материалу из которого они изготовлены и по способу извлечения звука. Это струнные, духовые и ударные инструменты. В разных уголках нашей планеты появлялись музыкальные

инструменты. Чем больше появлялось разных инструментов, тем выразительней становилась музыкальная речь.

Музыкальные инструменты делятся на группы:

1. Струнно-щипковые:

 <p>лира, кифара</p>	 <p>арфа</p>
 <p>гусли</p>	 <p>балалайка</p>
 <p>гитара</p>	 <p>банджо</p>
 <p>домра</p>	 <p>лютня, мандолина</p>
 <p>ситар (Индия)</p>	 <p>бандура</p>

2. Струнно-смычковые:

гудок - старинный русский народный инструмент

виола – старинный инструмент, предшественник всех смычковых

скрипка

альт –
чуть больше скрипки

ВИОЛОНЧЕЛЬ

контрабас

два способа игры – смычком (arco) и щипком (pizzicato)

3. Деревянно-духовые:

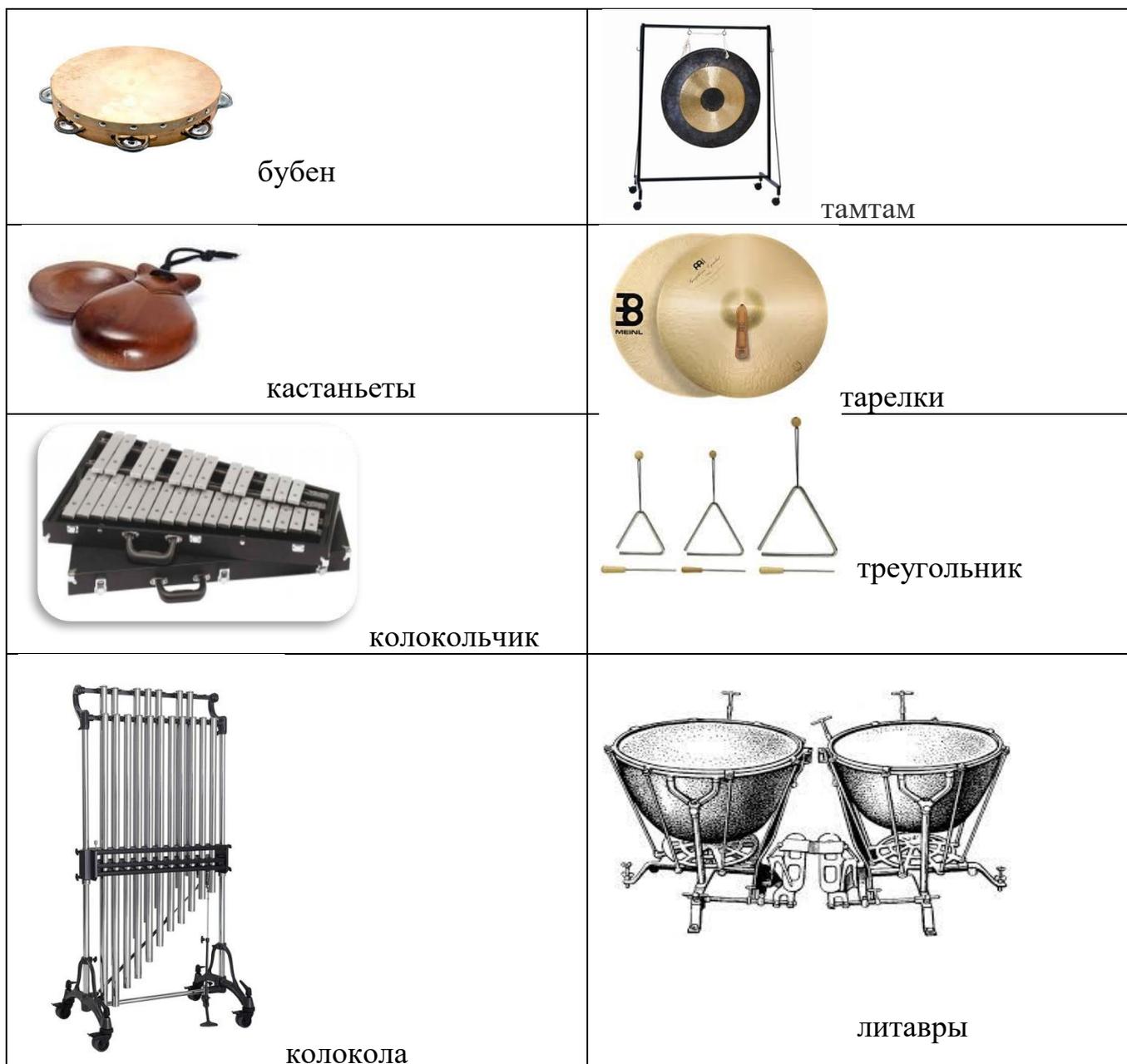
 <p>флейта пикколо</p>	 <p>поперечная флейта</p>
 <p>гобой</p>	 <p>кларнет</p>
 <p>фагот</p>	 <p>саксофон</p>

4. Медно-духовые:

 <p>труба</p>	 <p>валторна</p>
--	--

5. Ударные инструменты:

 <p>большой барабан</p>	 <p>малый барабан</p>
 <p>ксилофон</p>	 <p>виброфон</p>

6. Клавишные инструменты:

 <p>рояль</p>	 <p>пианино</p>	 <p>клавесин</p>
---	---	--

Каждый музыкальный инструмент, как и голос, имеет свою окраску – тембр, а на каждом музыкальном инструменте есть звуки низкие, средние и высокие. Их называют регистры. Есть два инструмента под общим названием **фортепиано**: рояль и пианино. Неслучайно одно из имён этого инструмента звучит так гордо - «рояль», что значит королевский. На этом инструменте есть почти все звуки от самых низких до высоких. Фортепиано, среди других музыкальных инструментов, довольно молодой! Ему чуть больше 300 лет! Изобрели этот инструмент почти одновременно мастера из Италии, Франции и Германии. Одним из таких мастеров был итальянский мастер Бартоломео Кристофори. Он назвал инструмент «Piano forte» (пианофорте), от двух итальянских слов: форте - громко, пиано - тихо.

Скрипка (от скрип, итал. violino) — струнный смычковый музыкальный инструмент высокого регистра. Самые лучшие скрипки были созданы итальянскими мастерами, но скрипка до появления ее в Италии, уже звучала в польских и словацких деревушках. Правда ее звучание не было похоже на современную скрипку да и исполнялись на ней простые танцевальные мелодии. А в Италии и в других странах Европы была известна виола, она внешне похожа на скрипку, но настало время, когда скрипка заставила всех восхищаться ею. Более 300 лет назад создали свои знаменитые скрипки итальянские мастера из городов Брешии и Кремоны. Николо Амати, Андреа Гварнери, Антонио Страдивари, создавая свои инструменты, готовили их для серьезной и прекрасной музыки. В семействе струнно-смычковых инструментов есть альты, виолончели, контрабасы, они похожи на скрипку, но отличаются размерами и тембром. Их звучание такое же красочное и выразительное.

У **деревянно-духовых инструментов** тоже своя история и свои особенности. По многокрасочности и богатству звучания они уступают и скрипке и альту, и виолончели. У каждого из них, пожалуй, только одна лишь краска, но зато своя, особенная, неповторимая.

2. Распредели инструменты по группам:

струнно-смычковые

деревянно-духовые

ударные

струнно-щипковые

медно-духовые

Тема 6. Музыка и сказка

Сказочка

Музыка С. Прокофьева

Adagio (Медленно, задумчиво)

Сказка – надежный, любимый друг! Есть много сказок у разных народов, у разных писателей, но есть среди них и такие, которые рассказывают и о музыке и музыкантах! О чем расскажет «Сказочка» композитора С.С. Прокофьева? Каждый услышит в этой фортепианной пьесе что-то свое! А.С. Пушкин сказал: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» Конечно, сказочные приключения придуманы людьми, но в них есть намек и на

невыдуманную жизнь. Музыкальные сказки говорят о том, что музыка – это чудо, которое может менять жизнь!

Персонажи сказок Северной Европы – гномы и эльфы. Природа северных стран сурова и красива: густые хвойные леса, скалистые горы, море, изрезанное фьордами – узкими заливами... В сказках и легендах этих мест живут разные фантастические существа: тролли и гномы – лесные и горные духи, эльфы – маленькие крылатые человечки, похожие на бабочек или легких мотыльков. Вот несколько фрагментов из сказки З. Топелиуса «Кнут – музыкант».

«Жил на севере мальчик, по имени Кнут. Родителей у него не было, и жил он у своей бабушки в бедной хижине на берегу моря. Берег назывался Жемчужным, хотя, по правде говоря, никто никогда не находил здесь даже самой маленькой жемчужины. Как – то раз, сидя на морском берегу, Кнут нашел среди камней маленькую камышовую дудочку. Это была самая обыкновенная дудочка. Кнут приложил дудочку к губам и легонько дунул.— Тра-ла-ла! Тра-ла-ла! — весело залилась дудочка. Кнут дунул ещё раз, и дудочка жалобно затянула:— Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Кнут дунул в третий раз, и дудочка ласково запела: — Баю-бай! Баю-бай! Кнут спрятал дудочку в карман, а сам уселся на камень возле воды. В этот день Кнут был очень голоден. На завтрак у бабушки не нашлось ничего, да и на обед, наверно, будет немногим больше. После вчерашней бури море было беспокойно. И вдруг одна волна — самая большая, самая высокая — подкатилась к ногам Кнута, и в шорохе воды ему послышались слова: «Кнут, не нашёл ли ты дудочку морской царевны? Она поёт только три песенки. Когда она поёт: «Тра-ла-ла!» — все смеются; когда она поёт: «Баю-бай!» — все засыпают; когда она поёт: «Ой-ой-ой!» — все плачут». Вот как! — сказал Кнут. — Значит, это волшебная дудочка? Да, я нашёл её, но теперь-то уж ни за что не отдам. А Кнут достал дудочку из кармана и принялся её разглядывать. Так, значит, ты умеешь колдовать? А ну-ка наколдуй, чтобы рыба от меня не уходила! Кнут дунул в дудочку, и она протяжно запела:— Баю-бай! Баю-бай! И вот — не прошло и минуты — у самого берега всплыл один окунь, за ним другой, за другим третий, потом всплыли лососи, щуки, сиги... Вся рыба, скованная сном, лежала на боку, тихонько покачиваясь на волнах. Но вот невдалеке показалась лодка богатого соседа – господина Петермана, который увидев богатый улов мальчика, пригласил его к себе на обед. Смотри только не ходи через Киикальский лес, Кнут, — сказала бабушка. Там живут эльфы. Там находятся владения горного короля, снежного короля и королевы лесов. Самое лучшее — идти берегом. Но Кнут все-таки решил пойти кратчайшим путем – через Киикальский лес...

У норвежского композитора Эдварда Грига есть немало произведений связанных с этой сказкой! Даже дом, где жил композитор находился на холме «Тролляуген» (холм троллей). В пьесах Грига есть и гномы, и горный король и эльфы! Послушай эти произведения и пусть сказка поможет тебе слушать музыку, а музыка читать сказку. «Танец эльфов» Э.Грига напоминает сказку «Кнут – музыкант». Слушая эту музыку, можно легко представить, что танцуют маленькие, легкие крылатые существа. Музыка пьесы звучит тихо, легко, отрывисто, быстрый мотив, оканчивающий музыкальную фразу, взлетает высоко вверх, как и сами эльфы... А Кнута ждало еще много приключений в заколдованном лесу, но все окончилось благополучно, и Кнут вернулся домой, к своей бабушке.

ТАНЕЦ ЭЛЬФОВ

Ор.12, №4

Э.Григ (1843-1907)

Molto Allegro e sempre staccato

Вопросы и задания:

1. Какие сказочные музыкальные пьесы ты уже знаешь? Кто их авторы?
2. Что такое **реприза**?
3. Сколько наигрышей было у волшебной дудочки Кнута и какое волшебство совершал каждый наигрыш?

Как ты думаешь, кто чаще всего встречается героям сказок, когда они отправляются в путешествие? Кто самая известная героиня русских народных сказок? Конечно же, Баба-Яга! И живет она в избушке на курьих ножках, скажешь избушке: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!» - и повернется избушка в твою сторону... И летает Баба-Яга по воздуху в ступе, а управляет помелом. Да и не красавица она, косматая, длинноносая, старая, но читать и слушать про нее сказки и музыку очень интересно. По-разному ее изображали и русские композиторы: П.И. Чайковский, М.П. Мусоргский, А.К. Лядов и другие.

Фортепианная пьеса Чайковского «Баба – Яга» начинается стремительно. Музыка звучит зловеще. Быстрые мотивы то взлетают вверх, то устремляются вниз, как будто сердитая колдунья продирается через волшебный лес. Пьеса небольшая, середина ее продолжает первую часть, но повторяется лишь один и тот же мотив, похожий на злобное бормотание, как будто Баба –Яга бурчит какое –то колдовское заклинание. В репризе музыка первого раздела исполняется на октаву выше, это означает смену регистра. Кажется, что Баба-Яга летит все выше и выше, удаляясь все дальше... (Вспомни сказку «Василиса прекрасная»: «...Ранёшенько проснулась Василиса, а Баба- Яга уже встала, вышла на двор, свистнула – перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Баба- Яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след замечает»).

П.И. Чайковский «Детский альбом» «Баба – Яга»

Очень скоро (Presto)

М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках. Баба-Яга».

Картинки с выставки *Модест Мусоргский* (1839 - 1881)

№ 9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)

Allegro con brio, feroce

Музыкальный портрет Бабы-Яги в пьесе Мусоргского «Избушка на курьих ножках» очень яркий и красочный. В этой пьесе три части: в крайних частях портрет самой колдуньи, а в средней изображен заповедный лес и избушка Бабы – Яги. Начинается произведение звуками, похожими на грубый, резкий стук... И вот –полёт! Вверх движутся тяжелые мотивы в басах, все выше и выше, и слышен вдали перезвон, наверное летит Баба – Яга над деревнями и колокольнями.

Вторая часть пьесы начинается таинственно, загадочно, контрастно по отношению к первой части. Здесь царят тишина и оцепенение. Музыка ведет нас в глухой заповедный лес, в непроходимую чащу... Но вот вновь доносится стук, и Баба-Яга взмывает ввысь и поет свою разбойничью песню...

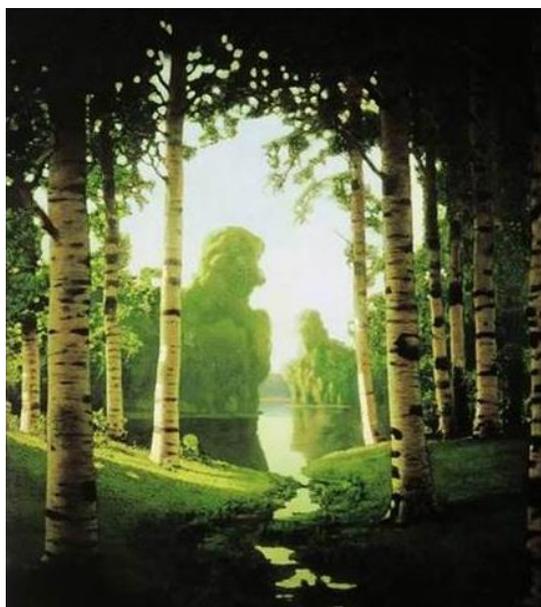
Выполни задания:

1. Послушай эти произведения, сравни их и расскажи, чем они отличаются.
2. Заполни таблицу.

Название произведения	характер, настроение	регистр	динамика	темп	размер
П.И. Чайковский «Детский альбом» «Баба – Яга»					
М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках. Баба-Яга»					

3. Нарисуй иллюстрацию к любой прослушанной на уроке пьесе.

Тема 7. Музыка и природа

Послушай: музыка вокруг; она во всем — в самой природе,
 И для бесчисленных мелодий она сама рождает звук.
 Ей служат ветер, плеск волны, раскаты грома, звон капли,
 Птиц несмолкаемые трели среди зеленой тишины.
 И дятла дробь, и поездов гудки, чуть слышные в дремоте,
 И ливень — песенкой без слов, все на одной звенящей ноте.
 А снега хруст, а треск костра! А металлическое пенье,
 И звон пилы, и топора! А проводов степных гуденье!
 ... Вот почему-то иногда почудится в концертном зале,
 Что нам о солнце рассказали, о том, как плещется вода,
 Как ветер шелестит листвой, как, заскрипев, качнулись ели...
 А это арфы нам напели, рояль, и скрипка, и гобой.

(М. Ивенсен)

Эти строки из стихотворения - эпитафия (небольшое вступление) к новой теме. Какой океан звуков окружает нас! Пение птиц и шелест листвы, шум ветра и капли дождя, раскаты грома и плеск волны... Все это может изобразить музыка, а мы можем все это услышать! Человек всегда восхищался природой и всегда стремился отобразить ее в произведениях искусства. Мир музыки и мир природы. Как много чувств возникает у человека. В дневниках и письмах П. И. Чайковского много восторженных слов о природе. Подобно музыке, она «открывает нам ... элементы красоты», - так писал композитор. А французский композитор Клод Дебюсси писал о том, что «музыка как раз то искусство, которое ближе всего к природе... только музыканты могут уловить всю поэзию ночи и дня, земли и неба, воссоздать их атмосферу и передать ритмически их необъятную пульсацию». С одной стороны, природа – источник чувств, настроений композитора, именно здесь вся суть выразительных возможностей музыки. С другой стороны, природа – предмет изображения (пение птиц, шума моря, леса, падающего снега). «Музыкальный пейзаж» появился много столетий назад. В XVI веке в творчестве французского композитора Клемана Жанекена появились полифонические (многоголосные) песни, в которых очень ярко представлены картины природы. Одной из таких песен является «Пение птиц». В этом произведении можно услышать подражание пению скворца, кукушки, иволги, чайки, совы...

Именно такими и являются произведения, написанные для клавесина композиторами Франции Луи Клодом Дакеном – «Кукушка»; Франсуа Купереном – «Влюбленный соловей», «Пчелы», «Бабочки», «Тростники»; произведения Жана Филиппа Рамо – «Курица», «Перекликание птиц».

Выполни задание: послушай произведения Л.К. Дакена «Кукушка» и Ф. Куперена «Бабочки», если хочешь нарисуй картинку к ним.

Le Coucou

Louis-Claude Daquin
(1694–1772)

The image shows a musical score for the piece 'Le Coucou' by Louis-Claude Daquin. The score is written for piano and is in G major (one sharp) and 3/4 time. It is marked 'Vivo'. The score consists of three systems of music. The first system begins with the instruction 'P e leggiero'. The second system includes the lyrics 'cre - scen - do'. The third system ends with 'dim.' and 'p legg.'. The score is presented in a standard musical notation format with a treble and bass clef for the piano accompaniment.

Les Papillons

«Весна грядет! И радостною песней
 Полна природа. Солнце и тепло,
 Журчат ручьи. И праздничные вести
 Зефир разносит, точно волшебство».

Эти строки принадлежат выдающемуся итальянскому композитору Антонио Вивальди, написавшему знаменитый цикл концертов «Времена года» для солирующей скрипки, струнного оркестра, клавесина и органа. Весна! – радостный, ликующий мотив открывает концерт и становится **рефреном**; весь оркестр играет *tutti* этот мотив в 1 части несколько раз. Далее композитор в партитуре написал: «Cantodegl'Ucelli» - радостно приветствуют весну птицы своим пением», а скрипки живо изображают щебетание птиц. Следующий эпизод – бегущие ручьи и первый весенний гром! Оркестр играет в унисон, стремительные пассажи трех скрипок изображают сверканье молний. И вновь звучит светлая песня весны, прозрачен и чист воздух, поют птицы. Вторая часть концерта – медленная и спокойная... Композитор также замечательно представляет нам картину природы и в музыке и в стихотворных строках:

«Цветов дыханье, шелест трав,
 Полна природа грёз.
 Спит пастушок, за день устав,
 И тьякает чуть слышно пёс».

В аккомпанементе у скрипок мягкий пунктирный ритм, сон пастушка – выразительная мелодия у солирующей скрипки, которая играет *pianissimo sempre*, а альты резким пунктиром изображают тьяканье собаки. Третья часть концерта – энергичный и жизнерадостный танец.

Образы природы встречаются и в произведениях А. Вивальди и Э. Грига, и в творчестве П.И. Чайковского, и в творчестве других композиторов. Это прежде всего, музыкальные картины – настроения. На протяжении многих лет композиторы обращались к теме времён года. Австрийский композитор Йозеф Гайдн написал ораторию «Времена года», П.И. Чайковский цикл фортепианных пьес «Времена года», А.К. Глазунов – балет «Времена года», в XX веке аргентинский композитор Астор Пьяццолла – цикл из четырех танго «Времена года в Буэнос-Айресе», а кроме того у современного отечественного композитора Люциана Пригожина есть несложный детский альбом «Календарь природы».

Музыкальный словарь

Клавесин – старинный клавишно–струнный инструмент, при нажатии на клавиши, звук извлекается с помощью щипка струн упругими язычками, сделанными из вороньего пера или металла.

Орган – клавишный духовой инструмент, больших размеров, отличающийся разнообразием тембровых и динамических возможностей.

Полифония – многоголосие, объединяющее в одновременном звучании несколько равноправных и самостоятельных мелодий (голосов).

Концерт – крупное виртуозное произведение для солирующего инструмента с оркестром.

Оратория – крупное многочастное произведение для хора, солистов и оркестра.

Цикл – ряд отдельных музыкальных произведений или музыкальных альбомов, концертов, посвященных какой-либо теме или образу. Цикл музыкальный (от греч. *kyklos* – круг, кругооборот) – ряд частей многочастного произведения, следующих друг за другом в определенном порядке.

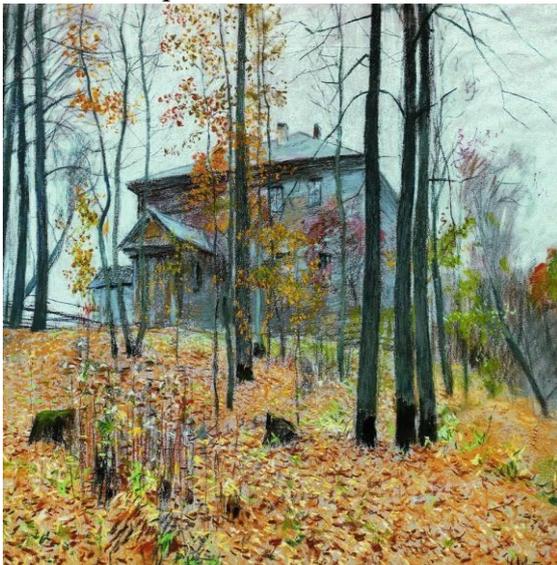
Рефрен – припев, повторяющаяся основная тема

tutti – исполнение всем составом оркестра

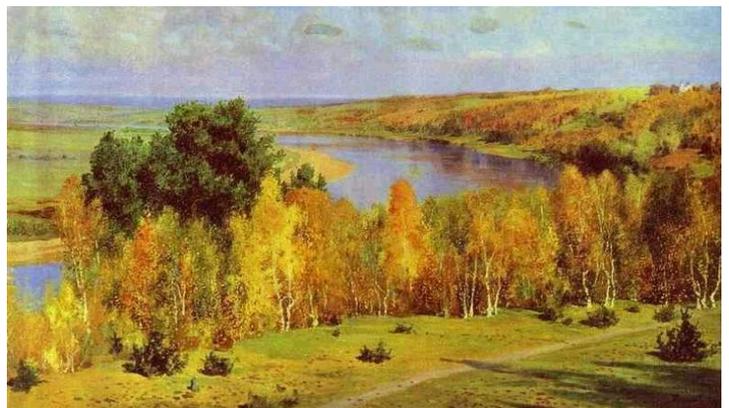
sempre – всё время, постоянно

Выполни задания:

1. Послушай пьесу П.И. Чайковского «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла «Времена года» и выбери пейзаж подходящий для настроения этой музыки. Объясни свой выбор.

И.И. Левитан «Осень. Усадьба»

В. Поленов «Золотая осень»

И.И. Левитан Долина реки

2. Послушай пьесы из балета А.К. Глазунова «Времена года» и заполни таблицу

Название произведения	характер, настроение	темп, ритм	лад	тембр	штрихи
«Иней»					
«Лёд»					
«Град»					
«Снег»					

3. Нарисуй картинку к любому произведению, прослушанному на уроке.

Тема 8. Жанры русской народной музыки: колыбельные, колядки, масленица, веснянки, хороводные и плясовые

Слово «жанр» переводится с французского как «вид», «род».

Музыкальный жанр – род, вид музыкального произведения. В музыку это понятие пришло из живописи. Фламандские и голландские художники XVI –XVII веков прославились картинами, на которых изображены различные эпизоды из народной жизни – праздники, труд крестьян и ремесленников, бродячие музыканты, сцены из домашнего быта. Художники, которые писали такие картины, назывались жанристами, а их картины – жанровой живописью.

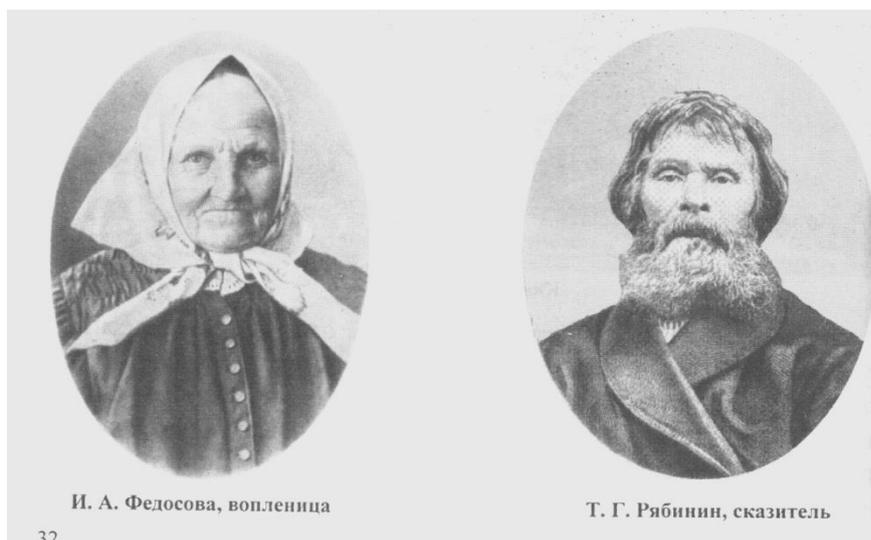
Музыкальный жанр – эта связь музыкального искусства с реальной действительностью. Их принято делить на первичные и вторичные. Первичными называют жанры, зародившиеся в народном искусстве, в древних ритуальных обрядах. Вторичные жанры возникли в композиторском творчестве. Большим разнообразием жанров отличается русское народное творчество.

Народ создавал и бережно сохранял свою музыкальную культуру. До наших дней дошли древнейшие образцы песен, танцев и инструментальных наигрышей. Народная музыка создавалась не для слушания, она жила в действии: игре, обряде, труде. Самую большую область народного музыкального творчества, дошедшего до нас еще с Древней Руси, составляет обрядовый фольклор. Наиболее древними считаются календарно-обрядовые песни. Их содержание связано с представлениями о круговороте природы, с земледельческим календарем.

Особенности музыкального фольклора:

- фольклор связан с жизнью, нравами, религией и отличается единством составляющих его элементов (слово, музыка, движение, оформление обряда);
- фольклор передается изустно от поколения к поколению;
- в своих простых образцах фольклор – творчество коллективное или анонимное (безымянное), однако, известны имена некоторых выдающихся авторов – исполнителей (И.А. Федосова, Т.Г. Рябинин);
- один и тот же текст и напев не существуют в неизменном виде, а распространены в различных селах, местностях в разных вариантах.

И. А. Федосова, вопленица

Т. Г. Рябинин, сказитель

32

У древних славян главным божеством было Ярило – Солнце. Ему поклонялись все от мала до велика. Жизненный уклад славян определялся сменой двух времен года: лета и зимы. Год начинался весной, первого марта, в день прилета грачей. Тогда – то и звучали звонкие песни – **веснянки**, в каждой из которых слышны зовы – настойчивые восклицательные интонации. Мелодии строились из повторов нескольких коротких мотивов. Узкий диапазон – от терции до квинты (редко сексты), переменный лад – свидетельство давнего их происхождения.

Благослави, мати

(А.Рубец) Черниговская обл.

умеренно

Бла-го-сла-ви, ма-ти, вес-ну за-кли-ка-ти, вес-ну за-кли-ка-ти, зи-му про-во-жа-ти.

Зимние песни – **колядки** – вошли в обычай славян позднее веснянок. Вот как красочно описывает этот зимний праздник в своей фантастической повести «Ночь пред Рождеством» Н.В. Гоголь: «*Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка или хозяин, или кто остается дома, колбасу или хлеб, или медный грош, чем кто богат...*» Колядки пели и дети и взрослые. Особенности колядок:

- Текст поздравительный или величальный;
- На короткий напев (его называют напев-формула)- поются разные тексты;
- Поет чаще хор в унисон, но иногда возникает двухголосие;
- Небольшой звуковой диапазон напева – может быть в пределах терции, квинты или сексты;
- Лад основан на опевании устоя неустойчивыми звуками, на кварто- квинтовых интонациях зова, призыва, лад чаще бесполутоновый;
- Лады состоят из варьировующихся попевок (трихордов).

Вологодская губ.

(Ф.Истомин, С. Ляпунов)

Колядовщики всегда знали, что за добрые пожелания их наградят. Веснянки и колядки – одни из самых древних обрядовых песен.

Масленичные песни

Масленица - праздник прощания с зимой, древний языческий праздник проводов зимы и встречи весны. Он начинается за одну неделю до Великого поста (или за 7 недель до первого весеннего полнолуния) и длится одну неделю. В последний, 7-й день масленицы, называемый «прощёное воскресенье», поют грустные лирические песни о разлуке с родителями, близкими. Всей действия на масленицу – круговые, чтобы помочь солнцу продвинуться по кругу (ускорить приход весны). Катание на лошадях по кругу, горящие колеса на шестах, сжигание чучела зимы, обильная еда: блины, масло, сыр, яйца. Масленица – веселый сытный народный праздник. Особенность масленичных песен: узкий диапазон, заунывный характер при веселых словах.

1. Ши - ро - ка - я Мас - ле - ни - ца! Мы то - бо - ю
 4
 хва - лим - ся. 2. На го - рах ка -
 6
 та - ем - ся, бли - на - ми объ - е - да - ем - ся!

Славяне разных местностей по – разному произносят слово хоровод: карагод, каравод, танок (на Украине). **Хороводные песни** связаны со всем периодом земледельческого труда, хотя вышли они из весенних хороводов. В этих песнях довольно часто подробно говорится о последовательности полевых работ, и их характере: о пахоте, севе, жатве. Популярны были молодежные весенние хороводы. С расцветом природы в средней Руси праздновали **семик**. Его также называли «русальной» неделей: русалки, согласно поверьям, становились видимыми и опасными для людей. Считалось также, что обычаи и обряды семика способствовали расцвету плодородной силы земли. Поэтому украшали зеленью жилища, девушки плели венки, наряжали березки, совершали под ними трапезы. После трапезы девушки, во главе с самой красивой,

обходили поля с березкой в руках. В это время вокруг березок водили хороводы. Хороводные песни, как правило, куплетного строения, двухчастны (ab), представляют собой диалог движущихся навстречу друг другу групп хора.

Русский хоровод

(Смоленские песни, напетые А.Глинкиной)

Семицкая

неторопливо

Народные танцы имеют древнюю историю. К самым из них относятся трудовые, воинственные, обрядовые. Древние люди верили в магическую силу танца, через него пытались задобрить богов. У разных народов есть похожие танцы – хороводы, которые включают в себя движение по кругу, потому что круг – символ солнца. Из хороводных песен возникли многие музыкальные формы, например, вариации, рондо, куплетная форма. Народные танцы обычно строятся свободно. Каждый танцор может импровизировать, вносить в общую пляску свой темперамент, фантазию. Музыка народного танца проста. Она состоит из одной или двух мелодий, которые повторяются много раз с различными изменениями (варьируются). В народной практике танец часто соединяется с **плясовой песней**. Можно привести множество песен – плясок: русские «Камаринская», «Калинка», «Барыня», украинская «Ой, лопнул обруч», белорусская «Бульба».

Камаринская

Задором и юмором проникнут напев «Камаринской», отличающийся простотой и четкостью ритмического рисунка. Постепенное заполнение квинты от V ступени вниз, к I, - одна из ярких особенностей старинных русских мелодий. Опевание каждого звука мелодии придает «Камаринской» своеобразную затейливость, скоморошью насмешливость. Плясовой наигрыш «Камаринской» получил новую жизнь в творчестве композиторов – классиков. М.И. Глинка создал симфоническую фантазию, основанную на вариационном развитии двух контрастных тем: плясовой «Камаринской» и свадебной песни «Из – за гор, гор высоких». В этом произведении плясовая напев отражает «русский характер, со всем его привольем, добродушием, беззаботностью, веселостью» - так писал современник Глинки критик В.Ф. Одоевский. Яркая картина веселой народной пляски изображена в «Камаринской» П.И. Чайковского из фортепианного цикла «Детский альбом».

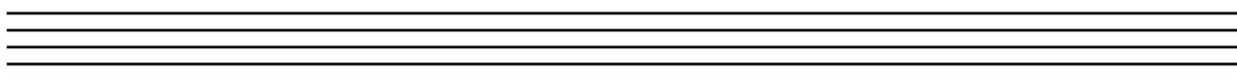
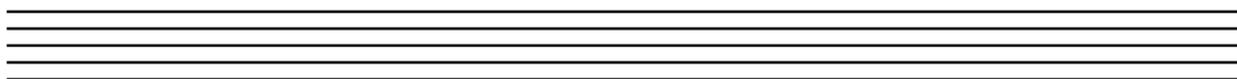
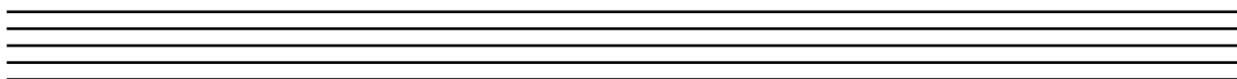
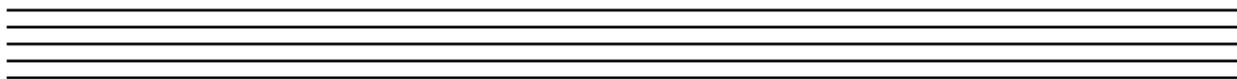
КАМАРИНСКАЯ № 13 КАМАРИНСКАЯ (LIVELY RUSSIAN FOLK DANCE)

Скоро (Vivace)

Выполни задание:

Сочини песню в любом жанре (колыбельная, веснянка, колядка, хороводная) и запиши её нотами.

Тема 9. Фольклор в творчестве русских композиторов.

«Народная песня, как сказочный источник живой воды, давала композиторам силу и вдохновение, учила их красоте и мастерству, учила любить жизнь и человека».

Д.Б. Кабалевский

Фольклор – устное народное творчество, зародившееся в глубокой древности. От английского слова - folklore — «народная мудрость».

Народными напевами питалась и русская музыкальная классика. Русские композиторы считали народную музыку источником вдохновения. Композиторы широко пользовались мелодиями народных песен, обрабатывали их. Нередко, мелодия, рождённая фантазией композитора, напоминала народную песню. Русские композиторы любили народную песню, учились у неё, воспевали её красоту в своих произведениях. Огромное влияние народное творчество оказало на музыку русского композитора-классика М.И. Глинки.

Он вошел в историю музыкальной культуры не только как великий композитор, но и как создатель национального стиля, народности в русской музыке. К его лучшим произведениям, написанным на фольклорной основе, принадлежит симфоническая фантазия «Камаринская», в

которой, по словам композитора П. И. Чайковского, «подобно тому, как весь дуб в желуде» заключена вся русская симфоническая школа. Глинке говорил, что «народ пишет музыку, а мы, композиторы, её только аранжируем».

Композиторское мастерство Глинки ярче всего проявилось в двух операх - «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила». Он создал образцы национальной русской оперы - героико-эпическую оперу и оперу-сказку. «Жизнь за царя» написана на историко-патриотический сюжет. Композитор обратился к событиям начала 17 века - борьбе русского народа против польских завоевателей. Опера-сказка «Руслан и Людмила» написана на сюжет одноимённой поэмы А. С. Пушкина. Это были первые русские оперы созданные на основе национального музыкального языка.

Русские композиторы часто в своем творчестве обращаются к фольклору своего народа: сказкам, былинам, преданиям. По «фольклорному» пути, проложенному Глинкой пошли и другие выдающиеся русские композиторы: А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский. Н. А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов. Некоторые из них создавали блестящие обработки народных песен, другие же — украшали фольклорными напевами свои сочинения. Воплощая старинные обряды поклонения Солнцу, Н.А. Римский-Корсаков в опере «Снегурочка» широко использует подлинные народные песни и мелодии. Интонации русских былинных напевов звучат в «Песне темного леса» А. П. Бородина, в опере «Садко» Н. А. Римского-Корсакова.

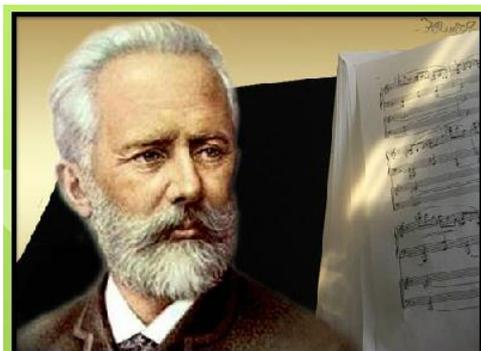

Сыграй или спой мелодии двух вариантов русской народной песни «Во поле берёза стояла»: первый из «Собрания русских народных песен» Н. Львова - И. Прача, а второй из 4 симфонии П.И. Чайковского.

Un poco allegro

Во по-ле бе-ре-за сто-я-ла, во по-ле ку-
-дря-ва-я сто-я-ла, Лей-ли лей-ли, сто-
-я-ла, Лей-ли лей-ли, сто-я-ла.

П.И. Чайковский

«4 симфония»

«Во поле береза стояла»

- 2 -

Выполни задания:

1. В каком ладу звучит эта песня? _____
2. Найди мелодию песни в симфонии Чайковского и подчеркни.

Народная музыка, народные сказки, былины, сказания легли в основу многих произведений великих русских композиторов XIX и XX веков. В их произведениях звучат и различные танцы других стран: испанский, неаполитанский, китайский, арабский и другие. Русские композиторы всегда интересовались жизнью народов других стран мира, их искусством – литературой, музыкой, живописью. Путешествуя по другим странам, они записывали народные мелодии, использовали их потом в своих произведениях. А иногда композиторы сочиняли свою музыку в духе этих народных мелодий. Русские композиторы – смелые новаторы. Они обогащали музыкальный язык, обращаясь к фольклору других народов.

Выполни итоговые задания:

1. Выбери любое произведение по специальности, составь небольшой рассказ о его характере, настроении, музыкальном образе, главных средствах музыкальной выразительности. Запиши краткие ответы.

Автор, название произведения _____

Настроение, характер _____

Лад _____

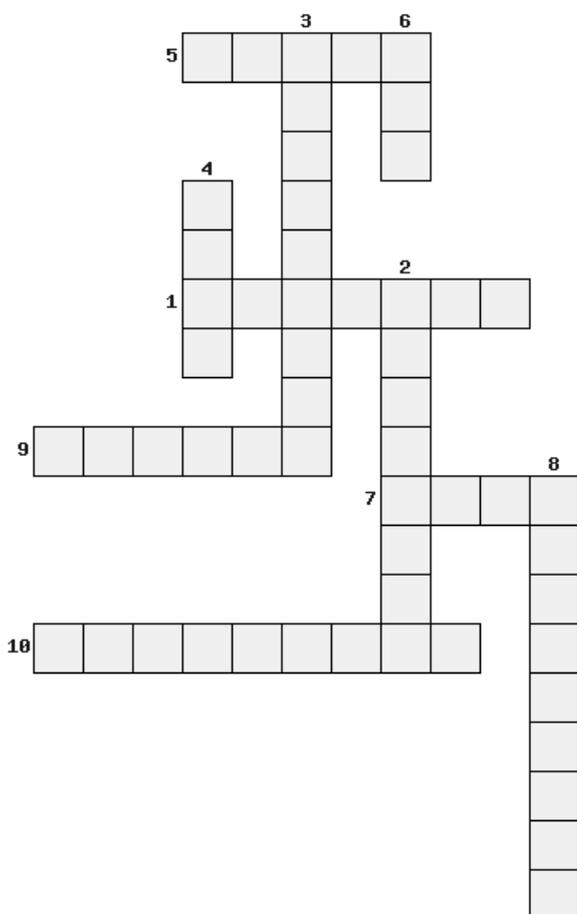
Регистр _____

Динамика _____ темп _____

Штрихи _____

тип мелодии (подчеркнуть) вокальная инструментальная

2. Реши кроссворд:

1. Музыкальная мысль, выраженная одногласно
2. Сила звука
3. Певучая мелодия
4. Скорость исполнения музыки
5. Голос, пение
6. Согласованность музыкальных звуков по высоте
7. Равномерное чередование сильных и слабых долей такта

8. Мелодия, близкая к речи
9. Деревянно-духовой инструмент
10. Струнно-смычковый инструмент