Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

Рабочая тетрадь

Для учащихся 2 класса ДШИ

Томск -2020

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 второго 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.

Дорогие ребята!

Постепенно, шаг за шагом вы идёте в мир музыкальных звуков… Вы учитесь играть на музыкальном инструменте, красиво и правильно петь, знакомитесь с творчеством выдающихся композиторов. Уроки слушания музыки помогут вам в успешных занятиях по всем музыкальным предметам!

В добрый путь в прекрасную страну Музыки!
Удачи!

«Шесть верных слуг держу всегда, от них учусь всему:

Зовут их Кто, Как и Когда, Что, Где и Почему»

/Джозеф Редьярд Киплинг/

Урок 1.

Музыкальные жанры: песня, танец, марш.

В любом искусстве есть такое слово – *ЖАНР.* Это французское слово, в переводе оно означает тип, род, вид. Так называют произведения, имеющие свои отличительные черты, свое содержание, форму и назначение. В музыку слово «жанр» пришло из живописи. Например, в живописи картина, которая изображает человека – это портрет, а, если природу, то – пейзаж. Изображения фруктов, дичи, овощей – натюрморт. Это жанры живописи, в литературе есть повесть, роман, рассказ и это тоже жанры, только литературные.

Музыкальный жанр – род, вид музыкального произведения. Музыкальное искусство богато разными жанрами – от простых (песня, танец,

марш) до сложных (соната, симфония, опера). Все они появились в разное время, и хотя изменялись, но сохраняли при этом свои основные признаки.

Мы начнем с вами знакомство с тремя простыми и известными музыкальными жанрами: ***песня, танец, марш***.

Уроки 2-3. Песня.

Песня… Что это такое? Когда появилась песня? Оказывается, что человек петь начал в глубокой древности. Но это не была сразу же песня, скорее всего какие-то отдельные мелодичные или ритмичные возгласы. Но с тех пор музыка и песня сопровождают людей, помогают в самых разных моментах их жизни. В древности люди поклонялись таинственным силам, создавали различные обряды, чтобы общаться с божествами через различные заклинания, молитвы. Эти заклинания произносились с определенной особой выразительностью – ритмично, нараспев. Так рождались первые песни.

Главное выразительное средство песни – яркая запоминающаяся **мелодия**.

Повторяющаяся часть песни называется куплет. Куплет может состоять из запева и припева. В запеве слова меняются, а в припеве повторяются. Бывают и другие виды куплетов. Повторение куплетов образует **куплетную форму**.

Песня может исполняться с сопровождением и без сопровождения. Различают песню **народную** и **профессиональную**.

Народная песня сохраняет традиции многих поколений. Она относится к народному творчеству, или фольклору. У народной песни композитор неизвестен. Она не записывается и исполняется устно, в разных вариантах.

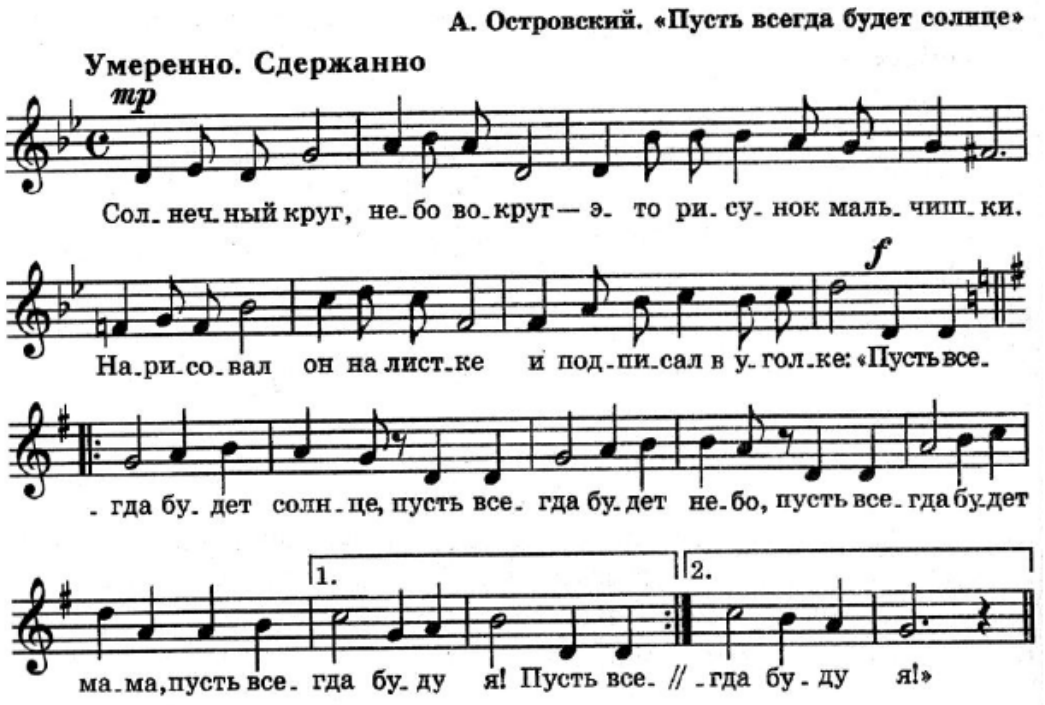
Профессиональная песня сочиняется композитором. Её исполняют строго по нотам, написанным автором.

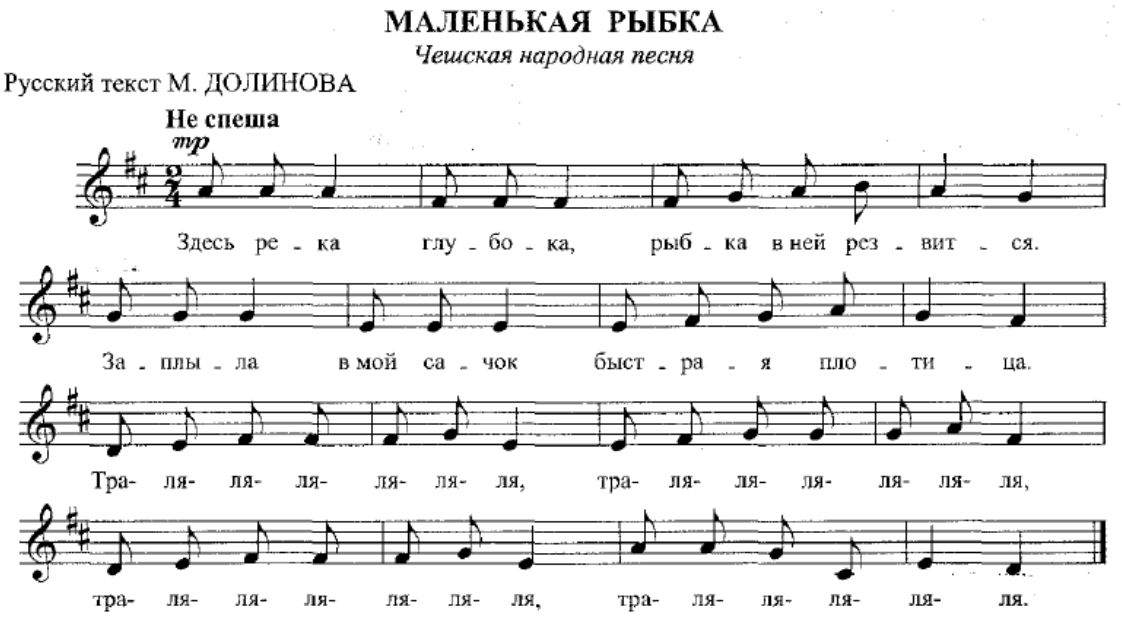
Народная и профессиональная песня неразрывно связаны с друг другом. Лучшие песни профессиональных композиторов считаются народными. В свою

очередь, именно народная песня становится источником вдохновения для композиторов, придавая их музыке национальное разнообразие.

Выполни задания.

1. Найди и отметь в нотах начало запева и припева:





2. Какой бывает песня?

н_____ и п_____

3. Какое средство выразительности главное в песне?

_____

Уроки 4-5. Музыка и движение.

Музыка во все времена сопровождала древние обряды, игры, праздники, военные походы. Она помогала людям объединиться в общем настроении, чувстве, движении.

Так в глубокой древности возникли два жанра - марш и танец. Их предназначение – организовать движение идущих или танцующих людей. Для этих жанров ведущими средствами выразительности являются ритм и темп.

Марш.

Марш (франц. – ходьба, движение вперёд) – это жанр инструментальной музыки, сопровождающей и организующей шествия.

Маршевая музыка сопровождает торжественные военные парады, церемонии (свадьбы, спортивные парады) и траурные шествия.

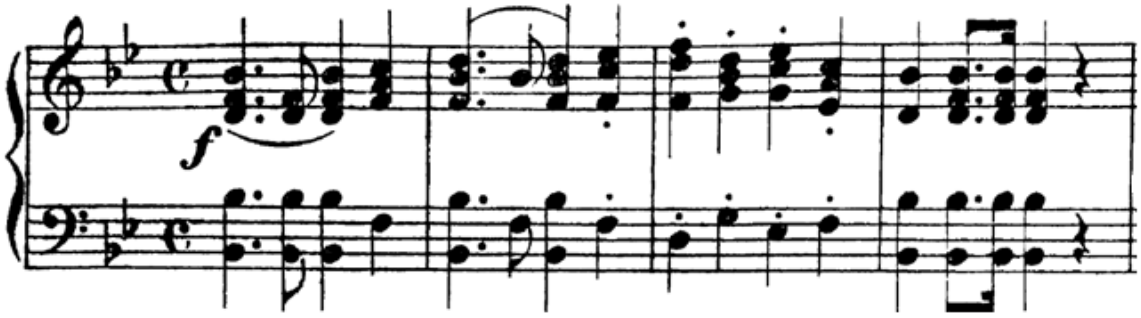
Один из первых русских военных маршей – Марш Преображенского полка. Он появился в эпоху Петра I (начало 18 века). Музыка Преображенского марша звучала в качестве победного гимна в годовщины побед русского оружия под Полтавой, в честь взятия Нарвы, в ознаменование многих морских побед. Чтобы подчеркнуть значение побед Петра, к маршу – гимну, спустя некоторое время, были присочинены следующие слова:

Славны были наши деды, закаленные в боях.

Их парил орел победы на полтавских берегах.

Били турка, били шведа под знаменами Петра.

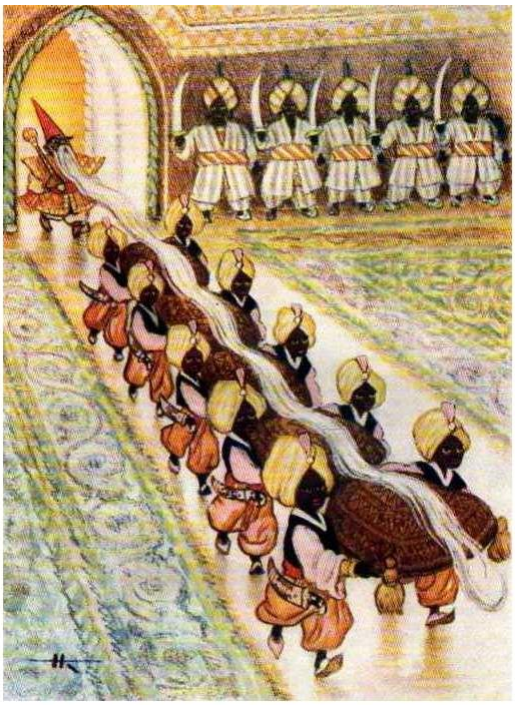
Раздавался гром победы, и кричали мы «Ура!»



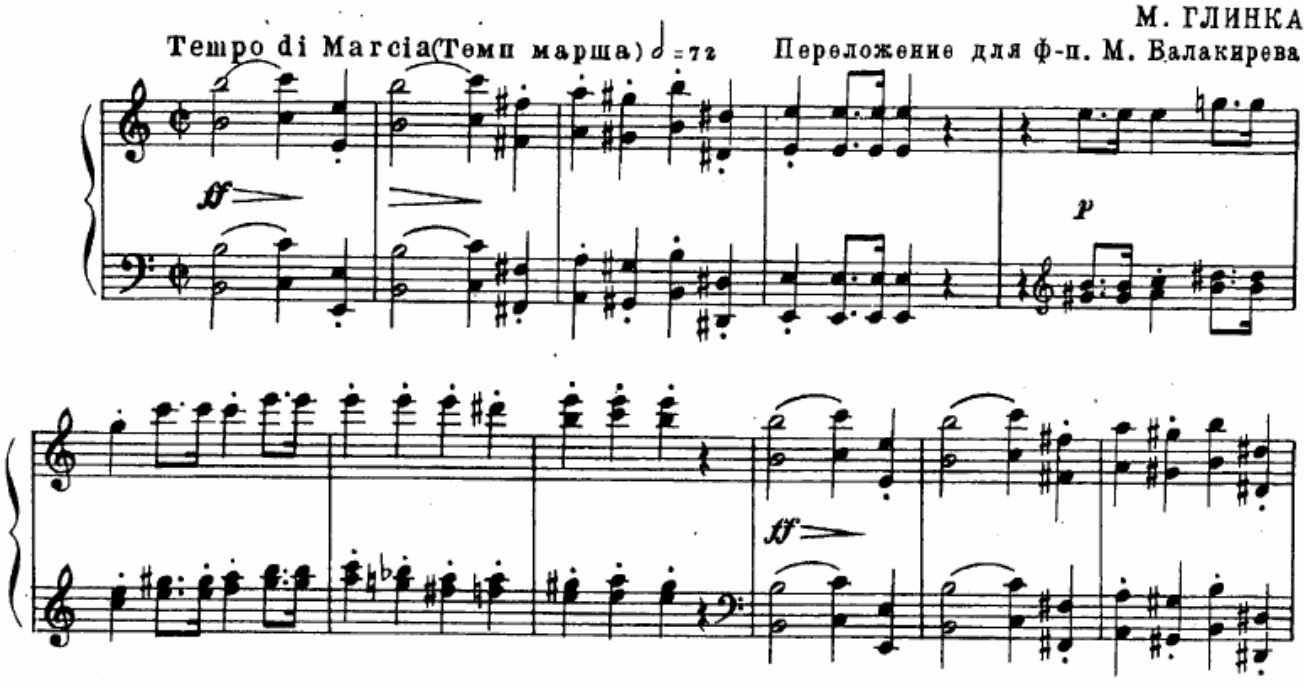
Для марша характерны четкий ритм, умеренный темп, его размер, как правило, две или четыре четверти. Маршевая музыка очень разнообразна. Она сопровождает военные походы, торжественные церемонии, траурные процессии. Мелодия яркая и простая, четко разделена на фразы, легко запоминается. Кроме походных, есть и другие марши, не менее важные: церемониальные и траурные. Оба вида маршей существовали издавна, но окончательно сложились к XVIII веку. Характерные черты траурных маршей: медленный темп, минорный лад, речитативный склад мелодии.

Непревзойденные шедевры в жанре траурного марша создал великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Тема борьбы за свободу стала одной из ведущих тем его творчества. Героические образы созданы в траурном марше его Третьей симфонии. В музыке «Траурного марша на смерть героя» (из сонаты для фортепиано №12) слышны медленная поступь траурного шествия, патетические интонации надгробной речи, скорбные вздохи, торжественные перезвоны колоколов, прославляющие подвиг героя.

Жанр марша многолик. Он особенно интересен, когда в нем воплощены сказочные или фантастические образы, например: «Марш Черномора» из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила».



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



В музыке такого марша должно быть все необычно, неожиданно, волшебно. Но вместе с тем, сказочный марш должен обязательно сохранять основные черты жанра.

Выполни задания:

1. Послушай «Марш Черномора» из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» и ответь на вопросы:

Сколько разных музыкальных тем можно услышать в этом марше? _____

Опиши характер каждой темы:

_____

_____

_____

2. Послушай 3 марша. Заполни таблицу.

Название произведения	характер, настроение	темп	размер	лад	регистр
Марш Преображенского полка					
П. Чайковский «Похороны куклы»					
П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков»					

3. Какие бывают марши?

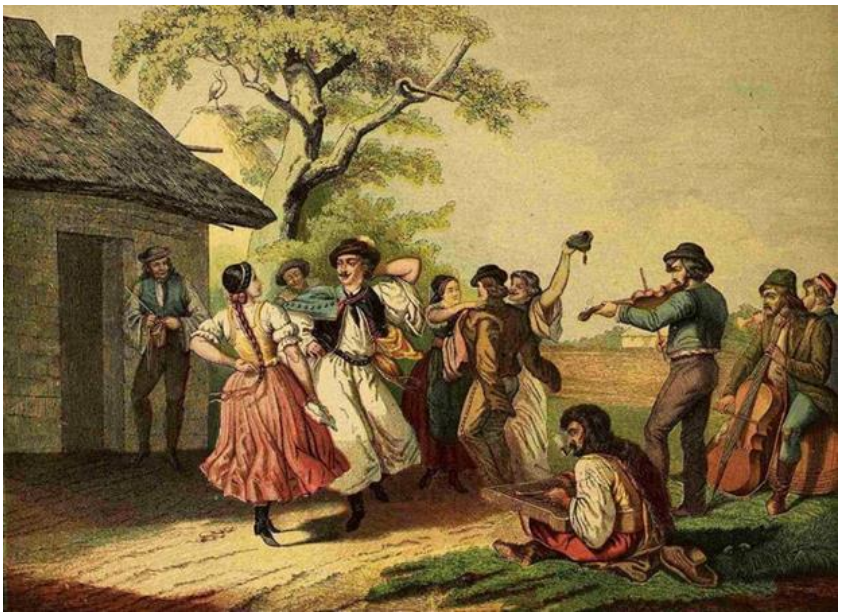
_____

_____

Урок 6. Танец в музыке.

Танец - это искусство выразительных движений в определённом ритме.

Танцу столько же лет, сколько всему человечеству. Издавна люди выражали свои чувства через слаженные движения. Характер и ритм этих движений связан с традициями и условиями жизни разных народов, каждой исторической эпохи. Музыка и танец – неразлучные друзья. Танцевальная музыка усиливает выразительность движений и жестов танцующих. Музыка каждого вида танца отличается своим темпом, размером, ритмическим рисунком. Одним из главных признаков танцевальной музыки является ведущая роль **ритма**. Ритм танца имеет огромное эмоциональное воздействие на людей.



Танцевальная музыка – это музыка для сопровождения танца.

Танцевальная музыка бывает **прикладная** и **концертная**. Музыка, под которую танцуют, называется прикладной. Концертная танцевальная музыка исполняется на сцене, ее слушают.

Музыка для танцев делится на **народную** и **профессиональную**. Первая живет в народе. Как и в старину, ее играют на народных инструментах, под нее танцуют.

Танцевальная музыка, которую сочиняют композиторы, называется **профессиональной**. Она делится на *оригинальную* (сочиненную самим композитором) и *обработки народных танцев.* Примером музыки в характере и ритме народных танцев могут служить «Славянские танцы» Антонина Дворжака, «Норвежские танцы» Эдварда Грига, «Венгерские танцы» Йоганнеса Брамса.

В своих истоках танец всегда был и остается народным. Именно это и привлекает композиторов. Они часто используют народные танцевальные мелодии в своих произведениях – операх, балетах, симфониях.

В мире существует огромное количество танцев. Условно их можно разделить на *культовые, сценические* и *бытовые*. Культовые и сценические

танцы относятся к «показываемым». Для их исполнения необходимо особое место (храм, сцена) и специальная подготовка.

Бытовые танцы делятся на **народные** и **бальные**. Они существуют для всех, кто любит танцевать.

Из всех видов музыкального искусства танцевальная музыка самым непосредственным образом связана с бытом и подвержена влиянию моды. Она отражает облик людей данной эпохи, их нравы, манеру поведения, их эмоциональность. Танцевальность проникает во многие произведения крупной формы: оперы, симфонии, концерты.

Выполни задания.

Закончи предложения:

1. Танец - это искусство _____

_____

2. Бытовые танцы делятся на _____ и _____

3. Танцевальная музыка бывает _____ и _____

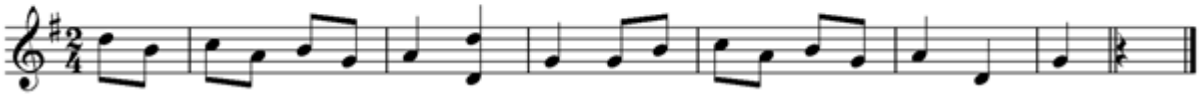
Урок 7. Народные танцы.

Народные танцы зародились в глубокой древности. Древние люди верили в магическую силу танца. Многие народные танцы основаны на похожих движениях – ходьба по кругу, прыжки, подскоки, приседания, поклоны. Но всё-таки у каждого народного танца есть неповторимые национальные особенности, свой темп, особый ритм и характер движений.

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 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 плясовой 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 «Детского альбома».

Танец выражает чувства людей в движениях и жестах. У каждого народа есть танец, в котором выражены наиболее яркие черты национального характера.

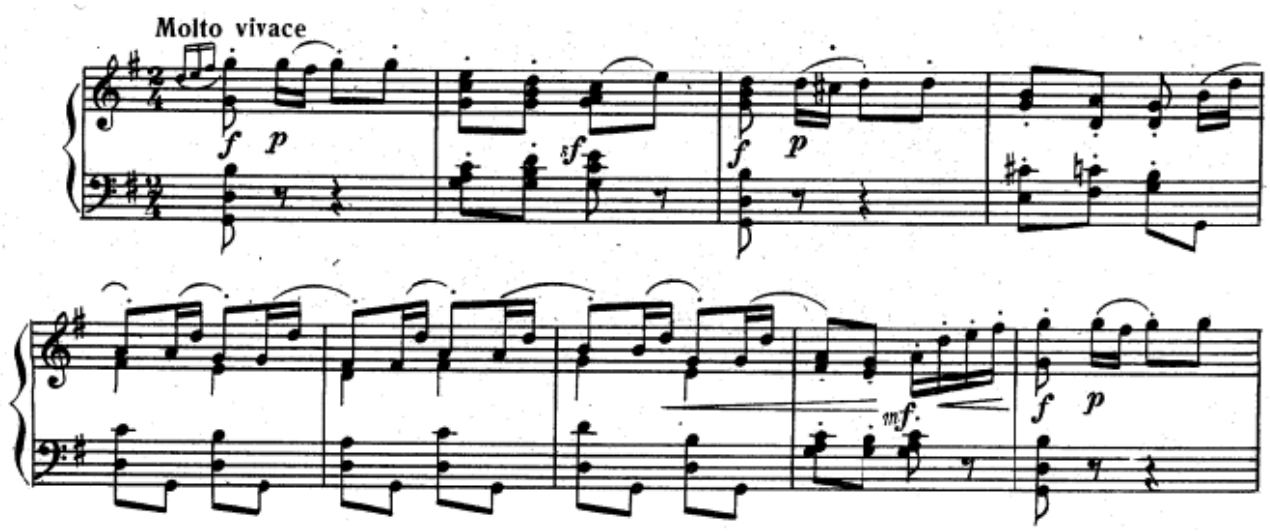
Трепак.

Широту души, молодецкую удаль, задор выражает эта старинная русская пляска. Трепак – мужской танец. Плясовые движения состоят из «присядок», «мельниц», мелкого дробного шага и притопываний.

Почти все мужские танцы основаны на соревновании. Танцоры на ходу придумывали движения, стараясь перещеголять друг друга.

Музыка трепака быстрая, жизнерадостная, в двухдольном размере. Характер и ритм трепака использовали многие русские композиторы: Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков.

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Трепак.

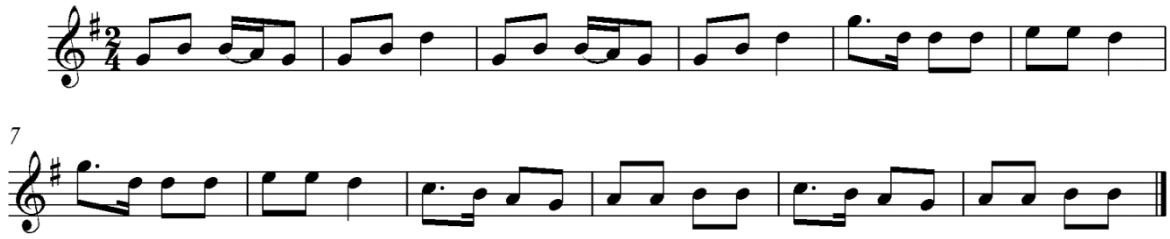


Гопак

Самый популярный на Украине танец, гопак раскрывает такие черты характера человека, как удаль, ловкость. Он возник в быту Запорожского войска и исполнялся только мужчинами. Современный гопак танцуют и женщины, но роль мужчин остается ведущей. Основная мелодия – подлинная народная песня «На бережку у ставка». Гопак – танец – соревнование в ловкости и силе. Он состоит из сложных движений: прыжков, вращений, присядки и других. Во время исполнения высоких прыжков танцоры

восклицают «гоп, гоп» (украинские глаголы «гопати», «гопкати» переводятся как «прыгать»). Из этих возгласов и сложилось название танца. Музыка танца быстрая, в размере две четверти, самая характерная ритмическая фигура . Гопак привлекал внимание многих композиторов: М.П. Мусоргского (опера «Сорочинская ярмарка»), П.И. Чайковского (оперы «Черевички» и «Мазепа»), Н.А. Римского – Корсакова (опера «Майская ночь»), В.П.Соловьева – Седого (опера «Тарас Бульба»).

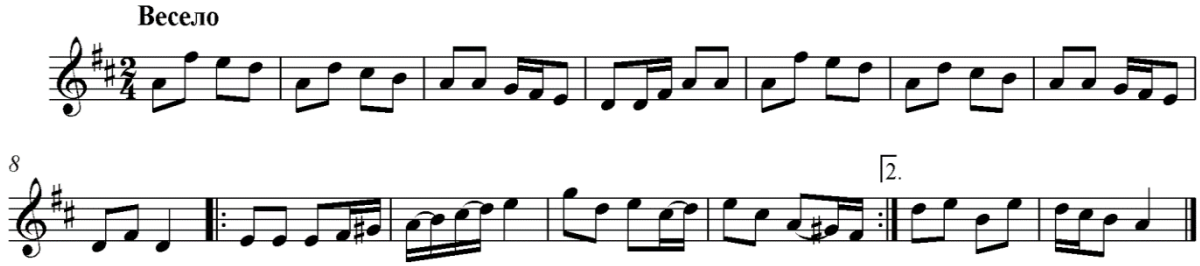
На бережку у ставка (гопак)



Бульба.

Среди белорусских танцев и плясок особенно большой любовью пользуются пляски, отражающие процессы труда, например, «Бульба», «Ленок», «Кочан» и другие. В песне – пляске «Бульба» народ прославляет свою кормилицу – картошку, изображает ее посадку, выращивание и сбор урожая. Ритм польки, который особенно любим в Белоруссии, придает пляске особую бодрость и жизнерадостность. Танец имеет куплетную форму. Мелодия запева гибкая, широкого дыхания:

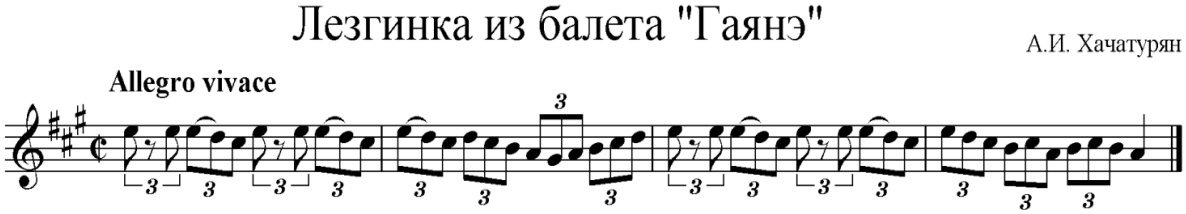
Бульба



Танцуют обычно в сопровождении любимых белорусских народных инструментов: цимбал, дуды, бубна и многих других. Затейливым и красочным аккомпанементом они подчеркивают задорное веселье песни – пляски.

Лезгинка.

Лезгинка – национальный танец лезгин, живущих в Дагестане. Народные танцы лезгин распространены по всему Кавказу. Разновидности лезгинки существуют у кабардинцев, осетин, дагестанцев, это танец – соревнование, показывающий ловкость и неутомимость танцоров. Иногда лезгинку танцует группа джигитов с кинжалами в руках, это придает пляске воинственный характер. Во время исполнения танца мужчины встают на пальцы, что необычно для народных танцев. Этот танец танцуют не только как сольный мужской, но и в паре с женщинами. Движения женщин плавные с выразительными жестами рук. Во время танца мужчина и женщина двигаются рядом на небольшом расстоянии, не касаясь друг друга. Музыка лезгинки быстрая, энергичная. Мелодия четкая, с яркими акцентами. Размер обычно шесть восьмых. Ровное движение восьмыми чередуется с синкопами и пунктирным ритмом. Зажигательная лезгинка звучит в балете А. Хачатуряна «Гаянэ».



Выполни задания. Заполни таблицу:

Танец и его родина	характер	темп	размер	ритм
Трепак				
Гопак				
«Бульба»				
Лезгинка				

Урок 8. Бальные танцы.

В 1661 году по указу французского короля Людовика XIV в Париже была открыта Академия танца. Она состояла из тринадцати опытных танцмейстеров. По велению короля они должны были создавать и совершенствовать бальные танцы.

Бальные танцы состоят из специально придуманных движений и фигур в определённом порядке. Почти все бальные танцы имеют народные корни, но став частью придворных праздников, городских балов и маскарадов, они сильно изменились по сравнению со своими предками.

Бальные танцы - своеобразное зеркало, которое отражает вкусы и нравы своего времени. Меняется мода, появляются новые танцы, уходят и забываются старые. Но иногда танцы, которые вышли из моды, получают новую жизнь как инструментальные пьесы, части сонат, сюит, симфоний.

Менуэт.

Любимым европейским танцем XVII – XVIII веков был **менуэт**, его называли королем танцев.

Менуэт произошел от хороводного танца местечка Пуату в Бретани. Из живой народной пляски он превратился в сложный, галантный танец. Он содержал плавный, скользящий шаг, много реверансов, (поклоны с приседаниями). Некоторые из его фигур вошли в основу классического балета. Танцующие движутся маленькими шажками (фр. «па меню») так, чтобы получилась фигура в виде буквы S. Музыка менуэта изящная, в трехдольном размере с затактом. Темп умеренный.

Позднее менуэт становится частью крупных произведений: сонат, симфоний, опер и балетов.

Полька.

Полька - чешский народный танец. Танцующие пары быстро движутся по кругу, делая лёгкие полу шаги и повороты с подскоком. Слово «полька» так и переводится - «половинка», «полшага».

Музыка польки радостного, озорного характера, исполняется в подвижном темпе в двухдольном размере.

В середине 19 века полька становится популярным танцем. Польку исполняли на семейных праздниках и на балах. Этот лёгкий, весёлый танец прошёл проверку временем, и ещё долго будет нас радовать своею красотою, изяществом и жизнерадостностью.

Вальс.

Вальс - европейский танец, который появился а начале 19 века и быстро завоевал популярность.

Родина вальса - Вена, столица Австрии. Предшественниками венского вальса были многие трёхдольные народные танцы Австрии, Германии, Чехии, Франции. Название танца произошло от немецкого слова «вальцен», что значит «катиться».

Вальс танцуют плавно кружащиеся пары. Это довольно подвижный и в тоже время плавный, как бы летящий танец. Размер вальса - трёхдольный. Благодаря своей необычайной мелодичности и изяществу движений вальс приобрёл огромную популярность во всех странах Европы и в России.

Значительную роль в истории венского вальса сыграл композитор Иоганн Штраус. Именно в его творчестве сложился «большой венский вальс» как самостоятельное симфоническое произведение. Оно состояло из нескольких небольших вальсов, объединённых общей мелодической темой. Его сын, тоже Иоганн Штраус, продолжил дело отца. Его вальсы превращаются в развёрнутые музыкальные поэмы. Позднее его известность переросла славу отца. По всей Европе его стали называть «королём вальса».

Замечательные вальсы для фортепиано сочинял австрийский композитор Ф. Шуберт, польский композитор. Ф. Шопен, русские композиторы М. Глинка П. Чайковский, С. Прокофьев и многие другие.

В ритме вальса написано много романсов, инструментальных пьес, отдельных номеров в опере, балете, частей в симфонии.

Мазурка.

Мазурка - один из самых популярных бальных танцев 19 века. Своё название она получила от одной из областей Польши - *Мазовии.* Жители этого региона называют себя мазурами, так же, по-польски, звучит и название танца, известного у нас как мазурка. Во многих польских деревнях можно было увидеть, как танцуют этот зажигательный парный танец. В 17-18 веке мазурка завоевала популярность по всей Польше, а, начиная с 19 века, распространилась по Европе и стала обязательным танцем на светских балах. Грациозные и сдержанные движения мазурки полюбились польской знати, а, вслед за ними, и аристократам Европы.

Для этого танца характерен быстрый темп, трёхдольный размер с острым пунктирным ритмом и резкими акцентами. Акценты могут переходить с сильной на любую из слабых долей такта.

Обычно, когда народные танцы становятся бальными и расходятся по разным странам, они теряют свои национальные особенности. Мазурка, наоборот, и в бальном варианте сохранила польских национальный характер. Неслучайно русские композиторы использовали мазурку в операх и балетах для музыкальной характеристики поляков. Наиболее полно всё богатство этого жанра представлено в мазурках польского композитора Ф. Шопена.

Выполни задания. Заполни таблицу:

Танец и его родина	характер	темп	размер	ритм
Менуэт				
Полька				
Вальс				
Мазурка				

Уроки 9-15. Программно – изобразительная музыка.

Слушая инструментальную музыку, в которой нет слов, мы не только следим за ее развитием, но в нашем воображении возникают какие-то картины, образы, у разных людей они разные. Но есть большое количество произведений, в которых композитор объясняет слушателям содержание своего произведения. У русского поэта М.Ю. Лермонтова есть стихотворение «Утёс», прочитав которое мы можем представить целую картину:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

А русский композитор С.В. Рахманинов создал симфоническую поэму, которую назвал «Утёс», тем самым указал слушателям, что рисует его музыка, а эпиграфом к этой поэме стало стихотворение М.Ю. Лермонтова.

Есть много инструментальных произведений, к которым композиторы дают пояснения. Такие пояснения называют **программой**. Это может быть только название (***обобщённая программа***), а может быть ***подробная программа*** – в виде пояснения или рассказа. Например, композитор В.Гаврилин в своей фортепианной пьесе «Генерал идет» сразу же после названия дает точное, меткое описание содержания музыки:

Генерал идет

(Картинка из старой книги)

«Идет по улице генерал. Грудь вся в орденах, сапоги со скрипом, в глазах молнии, и от него прямо – таки пахнет пальбой и командами, и чувствуется, что это ужасно отважный генерал и что даже просто герой. И все, кто был в то время на улице, относятся к нему с большим уважением. Все остановились, чтобы показать ему свое почтение, а многие совсем сошли на мостовую, чтобы как можно лучше уступить ему дорогу и тем самым уважить его еще больше. Тем более, что генерал до невозможности старый. Такой старый, что просто даже дряхлый. И он вот – вот рассыплется. Тем более, что он хромает на левую ногу. И все очень уважают его за это. А может просто боятся его задеть, чтобы как-нибудь, нечаянно его не разрушить».

Обобщенная программа выражается в виде ***названия, подзаголовка, эпиграфа***. Заголовок помогает исполнителю раскрыть характер музыки наиболее близко к авторскому замыслу, а слушателю – лучше воспринять это произведение.

Пение птиц, шум ветра, шорох дождя, раскаты грома, рокот волн – все эти явления природы музыка может изобразить, а слушатели, представить. Одним из самых излюбленных приемов изобразительности в музыке – подражание голосам птиц. В «Пасторальной симфонии» Бетховена можно услышать остроумное «трио» соловья, кукушки и перепела во второй части, которая называется «Сцена у ручья». Подражание птичьим голосам можно услышать в пьесах для клавесина французских композиторов Жана Филиппа Рамо («Перекликание птиц», «Курица»), Луи – Клода Дакена «Кукушка», в фортепианных пьесах П.Чайковского из «Детского альбома» и «Времена года» («Песня жаворонка»), в прологе оперы Н.Римского – Корсакова «Снегурочка» («Песни и пляски птиц»).

Музыка, в которой есть подражание звукам окружающего нас мира, называется изобразительной.

Темой программного произведения может быть прочитанная книга, рассказ, подмеченное явление природы, увиденная картина художника, бытовая сцена. Таковы фортепианные пьесы «Жалоба» К.Орфа, фортепианный цикл «Картинки с выставки» М.Мусоргского, созданный под впечатлением от работ художника В.Гартмана, «Детский альбом» П.И. Чайковского.

«Рисовать» музыкальные портреты первыми научились французские композиторы XVIII века. Франсуа Куперен многим своим произведениям для клавесина давал названия. Он писал: «Пьесы с названием являются своего рода портретами, которые в моем исполнении находили довольно похожими». «Подсказками» для слушателей стали программные заголовки «Кумушка»,

«Таинственная» и другие. Большую роль в изобразительной музыке играют гармония и тембры инструментов.

Выполни задания.

Послушай «Полёт шмеля» из оперы Н.Римского – Корсакова «Сказка о царе Салтане» и ответь на вопросы:

1. Какими музыкальными средствами композитор изобразил полёт шмеля?

_____

_____

2. Какие инструменты подражают жужжанию шмеля?

_____

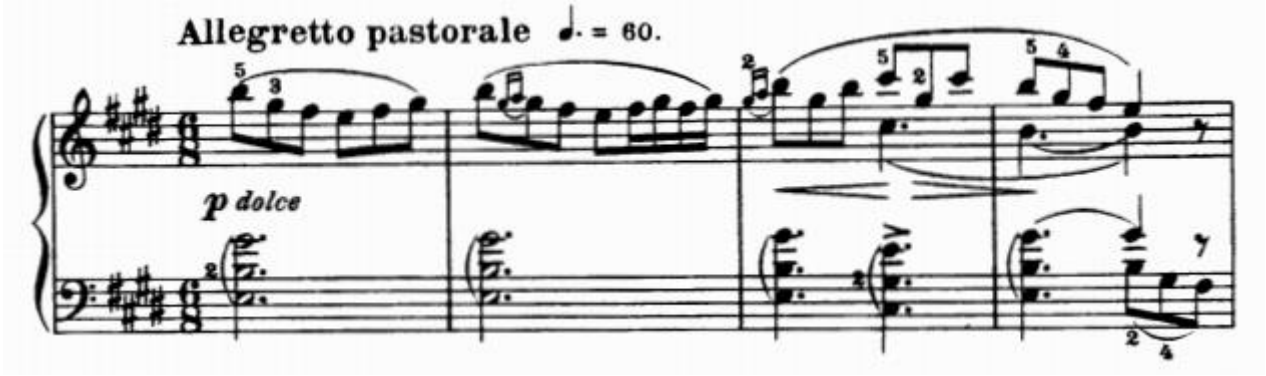
Эдвард Григ. «Пер Гюнт».

Норвежский композитор Эдвард Григ жил в конце 19 века, в одно время с П. Чайковским. Они были знакомы и хорошо знали музыку друг друга. Эдвард Григ написал музыку к драме известного драматурга Норвегии Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Ибсен использовал в пьесе много старинных норвежских легенд и сказок. Герой пьесы, деревенский парень Пер Гюнт, озорной и легкомысленный мечтатель и фантазёр, попадает к злым троллям. Они внушают ему своё жизненное правило: «будь всегда доволен самим собой». За дурные поступки Пера изгоняют из деревни, и он отправляется путешествовать. Перед отъездом он прощается с матерью, старой Озе, которая умирает на его руках. В деревне остаётся девушка Сольвейг, которая любит Пера и будет ждать его всю жизнь. Много лет странствует Пер по разным странам. Несколько раз он наживал богатство нечестным путём, но к концу жизни всё растерял. Бедным несчастным стариком возвращается он на родину. В его родной деревне он встречает Сольвейг, которая ему всё прощает. Всё лучшее, что когда-то было в душе Пера, Сольвейг сохранила в своём сердце.

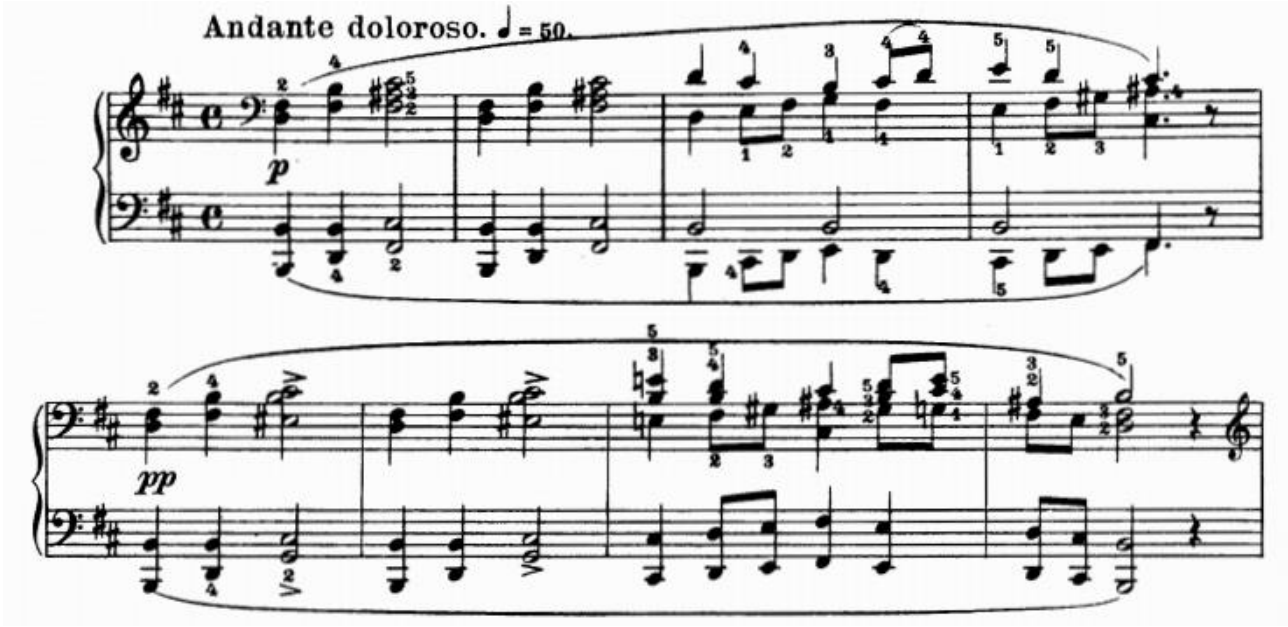
Спектакль с музыкой Грига имел огромный успех. Из музыки к драме композитор составил две оркестровых сюиты, в каждой из которых по четыре номера.

«Утро» - первая пьеса из первой сюиты – чудесный музыкальный пейзаж. Светлая, прозрачная мелодия напоминает спокойный, безмятежный пастушеский наигрыш, тем

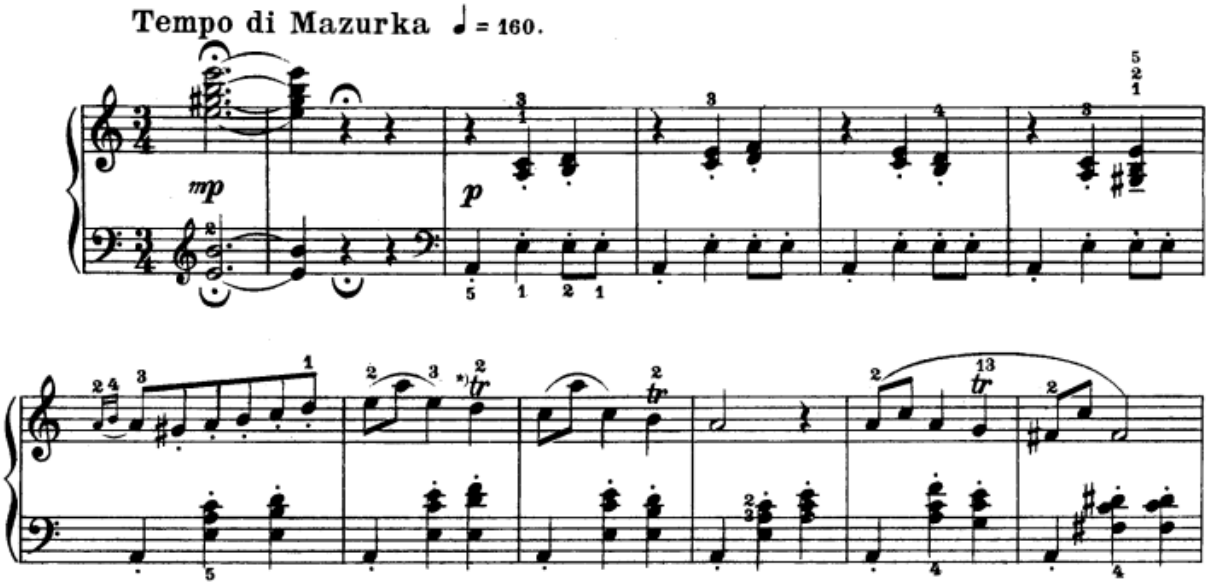
более что исполняет ее флейта. Дальше мелодия звучит у разных инструментов, в разных регистрах, разных тональностях, расцвечиваясь самыми многообразными красками.



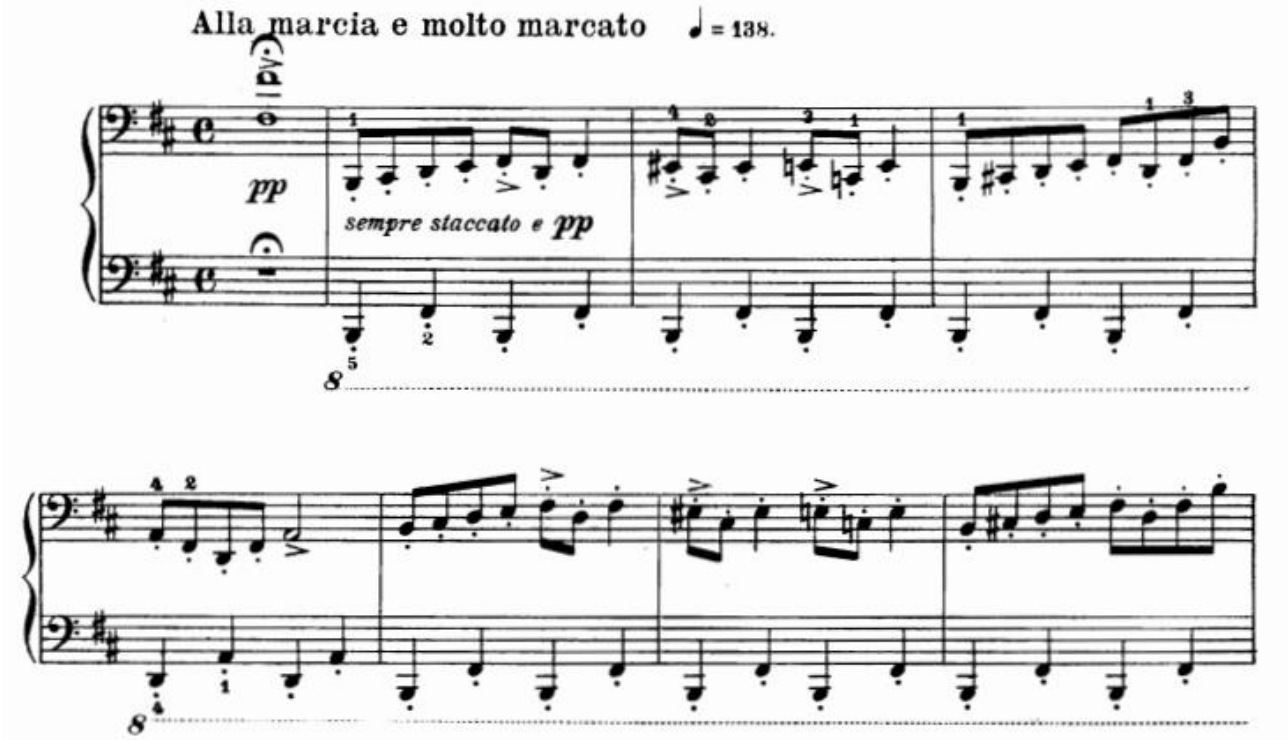
Пьеса **«Смерть Озе»** звучит в спектакле в момент прощания Пера с умирающей матерью. Слушая рассказ сына об удивительных сказочных странствиях, Озе тихо засыпает...Скорбно и проникновенно звучит эта музыка, исполненная добра и любви Озе к сыну, и горя и печали самого Пер Гюнта.



Во время путешествий по Аравийской пустыне Пер Гюнт встречается с вождём племени бедуинов. Пьеса **«Танец Анитры»** представляет яркий образ дочери вождя племени. Анитра исполняет перед гостем изящный восточный танец. Музыка танца полна ярких контрастов. В этих постоянных сменах настроений угадывается своевольный характер восточной красавицы. Этим танцем Григ создаёт музыкальный портрет очаровательной танцовщицы.

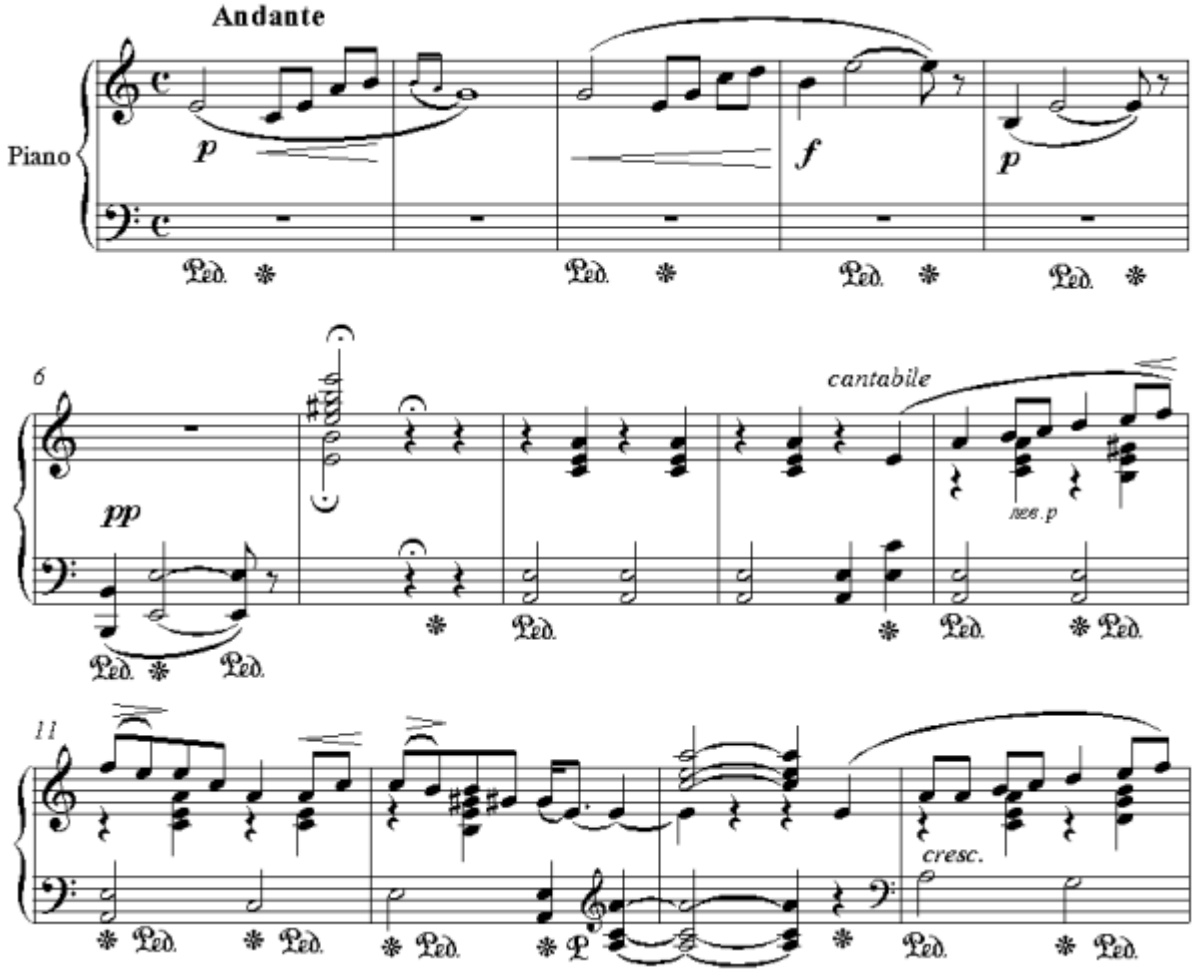


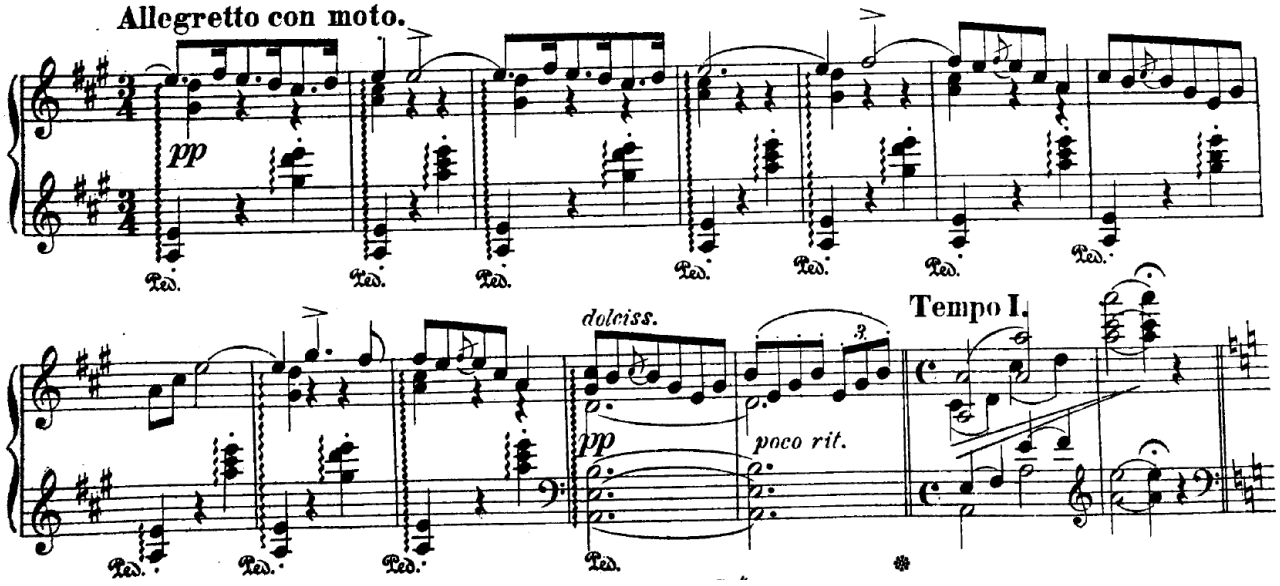
А в последней финальной пьесе сюиты **«В пещере горного короля»** в тронном зале Доврского деда звучит марш. Тролли, гномы, лесовики, домовые хотят отпраздновать свадьбу принцессы, дочери короля подземного царства, с Пером. Приглушенно, как будто издалека, доносится мелодия странного, причудливого марша. Начавшись в низком регистре, у контрабасов и фаготов, тема постепенно завоевывает весь оркестр, звучит все громче, увереннее и, наконец, мощно, даже грозно. Движение убыстряется, и кажется, будто музыка переходит в какой – то безумный вихрь…



Вторая сюита завершается пьесой **«Песня Сольвейг»**. Сольвейг ждала Пера долгих сорок лет! И он вернулся к ней. Песня Сольвейг звучит в спектакле несколько раз. Она стала символом любви и верности. В сюите Песня

Сольвейг звучит как инструментальная пьеса, хотя в спектакле - это песня со словами. «Песня Сольвейг» написана в куплетной форме: запев и припев. В этой пьесе запев и припев - два разных музыкальных образа. Послушай «Песню Сольвейг» и сравни два этих образа.





Выполни задания.

1. Заполни таблицу после прослушивания пьес Э. Грига.

Название произведения	характер, настроение	регистр	лад	жанр	тембр
«Утро»					
«Смерть Озе»					
«Танец Анитры»					
«В пещере горного короля»					
«Песня Сольвейг»					

2. Какое произведение называется программным?

   _____

3. В каком виде может быть выражена **обобщенная** программа?

   _____

4. В каком виде может быть выражена **подробная** программа?

   _____

5. Какая музыка называется изобразительной?

   _____

   _____

Уроки 16-19. Музыка и живопись.

«Живопись даёт образ и мысль, и нужно создать в своём воображение настроение. Поэзия слова даёт мысль, и по ней нужно создать образ и настроение, а музыка даёт настроение, и по нём надобно воссоздать мысль и образ».

Н. Римский-Корсаков

Изобразительное искусство постоянно вдохновляет музыкантов. Ференц Лист признавался, что Рафаэль и Микеланджело помогли ему понять Моцарта и Бетховена. Роберт Шуман считал, что для композитора изучать Рафаэлевские картины так же полезно, как художникам чувствовать симфонии Моцарта. Благотворная роль музыки сказалась и на работе художников. «Без музыки я не мыслю жизни», - говорил И.Е. Репин. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия», - говорил великий итальянский художник Микеланджело Буонарроти. Илья Ефимович Репин отмечал, что красочный колорит картин Рембрандта звучит, как дивная музыка оркестра. Аналогию между красками в живописи и тембрами в музыке Римский-Корсаков считал «несомненной». Много общего между музыкой и живописью можно найти даже в терминах, которые употребляют музыканты и художники. И те и другие говорят о тональности, о колорите и красочности полотен и музыкальных сочинений.

Музыка и музыканты часто служат сюжетами картин художников. Так, на полотне неизвестного мастера XVI века «Музыкантши», хранящемся в Эрмитаже, три молодые женщины занимаются музицированием – две из них играют на старинных инструментах, а третья поёт. Перед ними – нотные листы. Теперь эти ноты расшифрованы. Оказалось, что женщины исполняют арию «Я дам вам радость» популярного в те времен композитора Клодена де Сермизи. Тёплые, мягкие тона картины, изящные фигуры девушек, сосредоточенные выражения их лиц помогают нам «услышать» музыку, которую они исполняют. Возвышенно-спокойное настроение передает и тонкая цветовая гамма: холодноватый свет, проникающий в комнату сквозь голубые

стекла окон. Чем дольше смотришь на эту картину, тем яснее ощущаешь, что вот-вот зазвучит музыка...

Говоря о «музыкальности» картин, хочется ещё раз подчеркнуть, что это понятие условное – полотна сами по себе, конечно не издают звуков, даже если на них изображены люди, играющие на каких-либо инструментах. Однако хорошая живопись, как и хорошая музыка, вызывая в нас чувства, которые владели художником, создаёт определённое настроение. Достигается это особыми выразительными приёмами, свойственными живописи. Прежде всего, рисунком и цветом – их певучесть и звучность, их гармония образуют согласный аккорд. Линии и краски создают определённый ритм, подобный музыкальному. Нужна особая тонкость работы с цветом, оттенкам, достигаемым композиторами и исполнителями музыкальных произведений.

Композитор М.П. Мусоргский – один из ярчайших отечественных композиторов второй половины XIX века. Многие его произведения связаны с русской историей. Оркестровое вступление к опере «Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке» рисует картину пробуждения древней Москвы: тихое, туманное утро спящего города, который вот-вот разбудят крики петухов и звон церковных колоколов. Эта симфоническая картина — один из шедевров русской музыки. Она часто включается в программы симфонических концертов как самостоятельное произведение.

Выполни задания.

1. Послушай оркестровое вступление М.П. Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» и выбери иллюстрацию подходящую для настроения этой музыки. Объясни свой выбор.

А.

Б.

В.

2. Представь и опиши свою собственную иллюстрацию под это вступление.

3. Соедини музыкальные средства выразительности с подходящими живописными:

мажор-минор	светлые краски
динамика	свет-тень
высокий регистр	тёмные краски
низкий регистр	яркость

4. Выбери средства выразительности для пьесы-пейзажа:

И. Прищепа «Бабье лето»

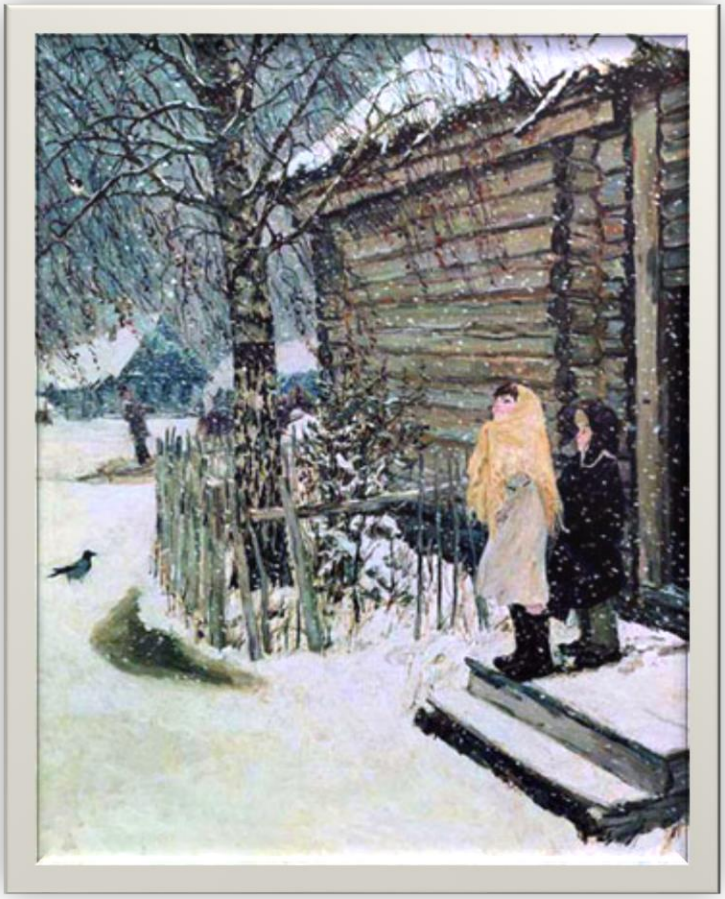
_____

_____

_____

_____

А. Пластов «Первый снег»



_____

_____

_____

_____

Уроки 20-21. Музыкальный образ. Музыкальная тема. Развитие темы.

Музыкальный образ.

В музыкальном произведении, как и в рассказе, повести, картине есть своё содержание, то, что автор хочет «рассказать» слушателям на специальном музыкальном языке. Это могут быть «рассказы» о людях и их жизни, о мире природы, и многое другое, что волнует автора. Только это не изображение

людей, птиц, зверей и не описания событий. Это музыкальные образы. В одном произведении может быть один или несколько музыкальных образов.

Богатые выразительные средства музыки позволяют создать самые разные образы. Их можно обозначить как **образ-портрет, образ-сцена, образ-пейзаж, образ-настроение**.

Музыкальная тема.

Слово «тема» в переводе с греческого означает «то, что лежит в основе». Музыкальная тема - основа произведения, его главная мысль. Она может быть выражена различными выразительными средствами музыки. Тема может звучать как мелодия, или как последовательность ярких аккордов, или как ритмический мотив. Важно, чтобы тема была выразительной, запоминающейся и хорошо узнавалась в музыкальном произведении. Темы могут быть очень короткими или достаточно развитыми. Иногда тема может состоять из одного-двух мотивов, а может включать в себя несколько предложений. В небольшом музыкальном произведении может быть одна тема, а в крупных произведениях бывает и несколько тем.

Ты знаешь, что музыка может быть самой разной - радостной, печальной, торжественной, озорной, загадочной. Можно подобрать ещё много разных слов - все они относятся к характеру темы. По характеру темы могут быть близкими, дополняющими друг друга или далёкими, противоположными друг другу.

Темы, похожие по характеру, близкие по настроению называются **сходными**.

Темы, непохожие по характеру, далёкие по настроению, называются **контрастными.**

Выполни задания.

1. Подбери к следующим словам контрастные понятия:

белый - чёрный высокий_____

большой _____узкий_____

радостный_____добрый_____

2. Послушай или вспомни пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского и соедини стрелочками в пары.

Сходные по характеру:

«Болезнь куклы»

«Вальс»

«Итальянская песенка»

«Новая кукла»

«Игра в лошадки»

«Старинная французская песенка»

Контрастные по характеру:

«Марш деревянных солдатиков»

«Утреннее размышление»

«Мама»

«Похороны куклы»

«Полька»

«Баба-яга»

Развитие темы.

В музыкальном произведении тема занимает ведущее положение. Но на протяжении всего произведения она может меняться. Любое изменение темы называют **развитием.** Существуют различные способы развития. Вот некоторые из них: повторение, секвенция, вариация, имитация.

Повторение - точное повторение темы.

Секвенция - повторение мелодии на другой высоте. Секвенция может быть точной и приблизительной.

Вариация - повторение темы с различными изменениями.

Имитация - повторение темы поочерёдно в разных голосах.

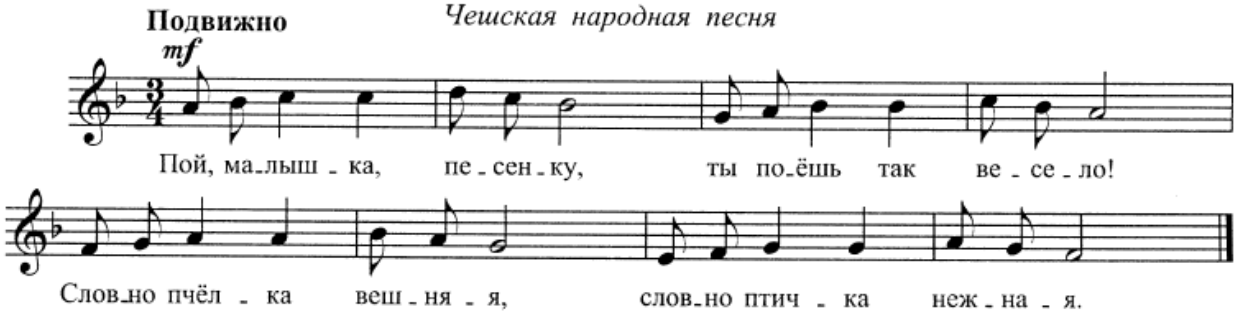
Развитие темы приводит к **кульминации. Кульминация - самая напряжённая точка в произведении.** Она может быть самой громкой или наоборот самой тихой.

Выполни задания.

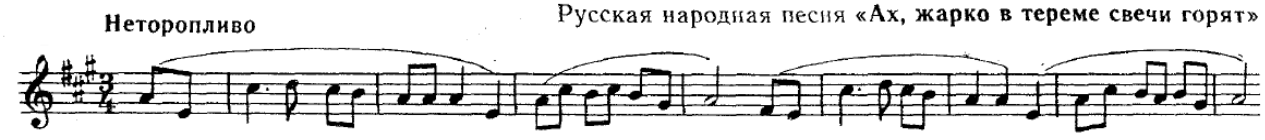
Определи способы развития музыкальных тем в следующих примерах:

ПОЙ, МАЛЫШКА, ПЕСЕНКУ

Чешская народная песня



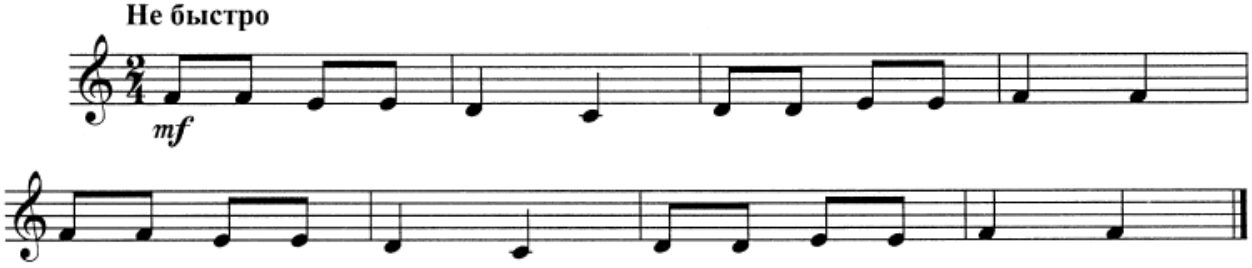
_____



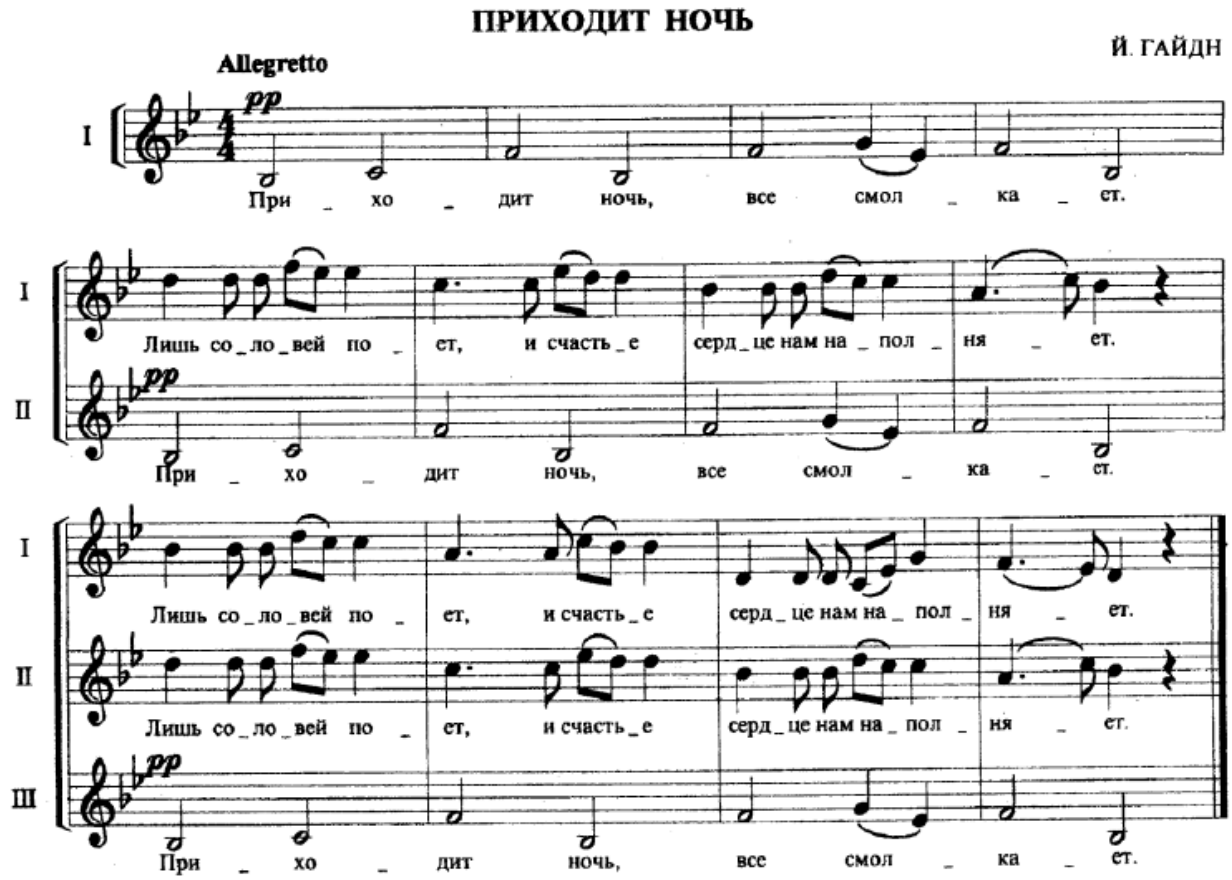
_____

ХОРОВОД

Музыка Маши ПОПОВОЙ
Обработка А. ПЕРЦОВСКОЙ



_____



Урок 22.

Инструментальная миниатюра.

Инструментальная музыка - музыка, исполняемая на инструментах, без участия голоса. В зависимости от количества исполнителей различают **сольную, ансамблевую и оркестровую** инструментальную музыку.

Первые произведения, которые начинает играть любой музыкант - это небольшие пьесы. Их называют миниатюрами. Миниатюры бывают не только в музыке. В живописи миниатюрами называют маленькие рисунки и картины. В литературе миниатюрой можно назвать короткий рассказ или маленькое стихотворение.

Музыкальная миниатюра — небольшая инструментальная пьеса. Миниатюра создаётся для разных составов исполнителей, чаще всего для

фортепиано, но также и для других инструментов, для камерных ансамблей, оркестра.

Главная особенность миниатюры - неизменность темпа, характера и настроения на протяжении всей пьесы.

Выполни задания.

1. Послушай две фортепианных миниатюры и запиши, какое настроение передаёт автор:

С. Слонимский «Под дождём мы поём» _____

_____

С. Прокофьев «Шествие кузнечиков» _____

_____

2. Расскажи, какой музыкальный образ или настроение переданы в одном из твоих произведений по специальности. Кратко запиши в тетрадь:

Автор _____

Название произведения_____

Музыкальный образ или настроение _____

_____

_____

Уроки 23-24.

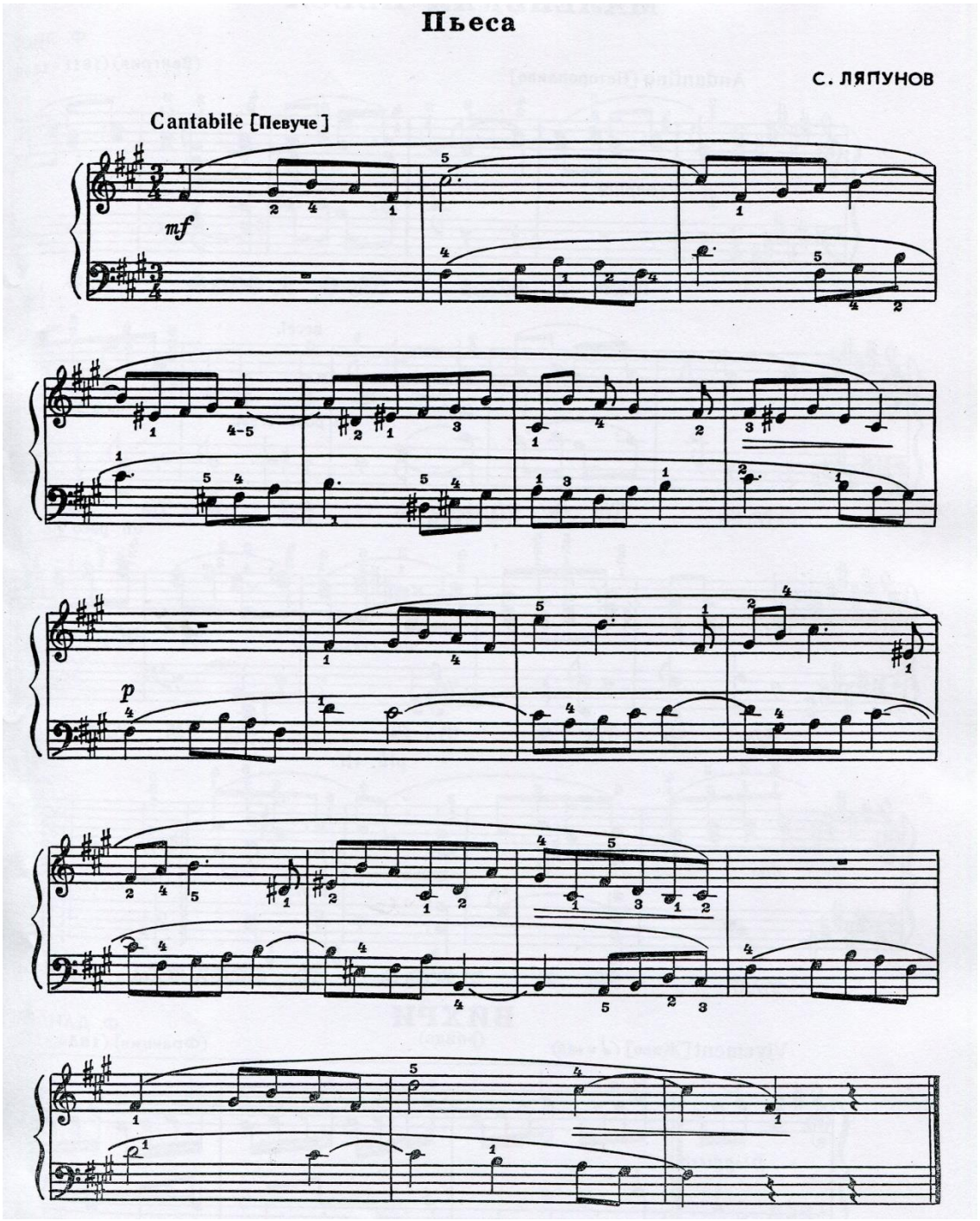
Жанры инструментальной миниатюры:

пьеса, этюд.

В миниатюрах композиторы часто отражают свои первые впечатления, создают яркие зарисовки музыкальных образов. Нередко миниатюры имеют названия, связанные с характером их музыки. Но иногда такие произведения композиторы называют **пьесами**. В таких случаях слушатели и исполнители могут сами представлять те образы и настроения, какие хотел передать автор.

Выполни задания.

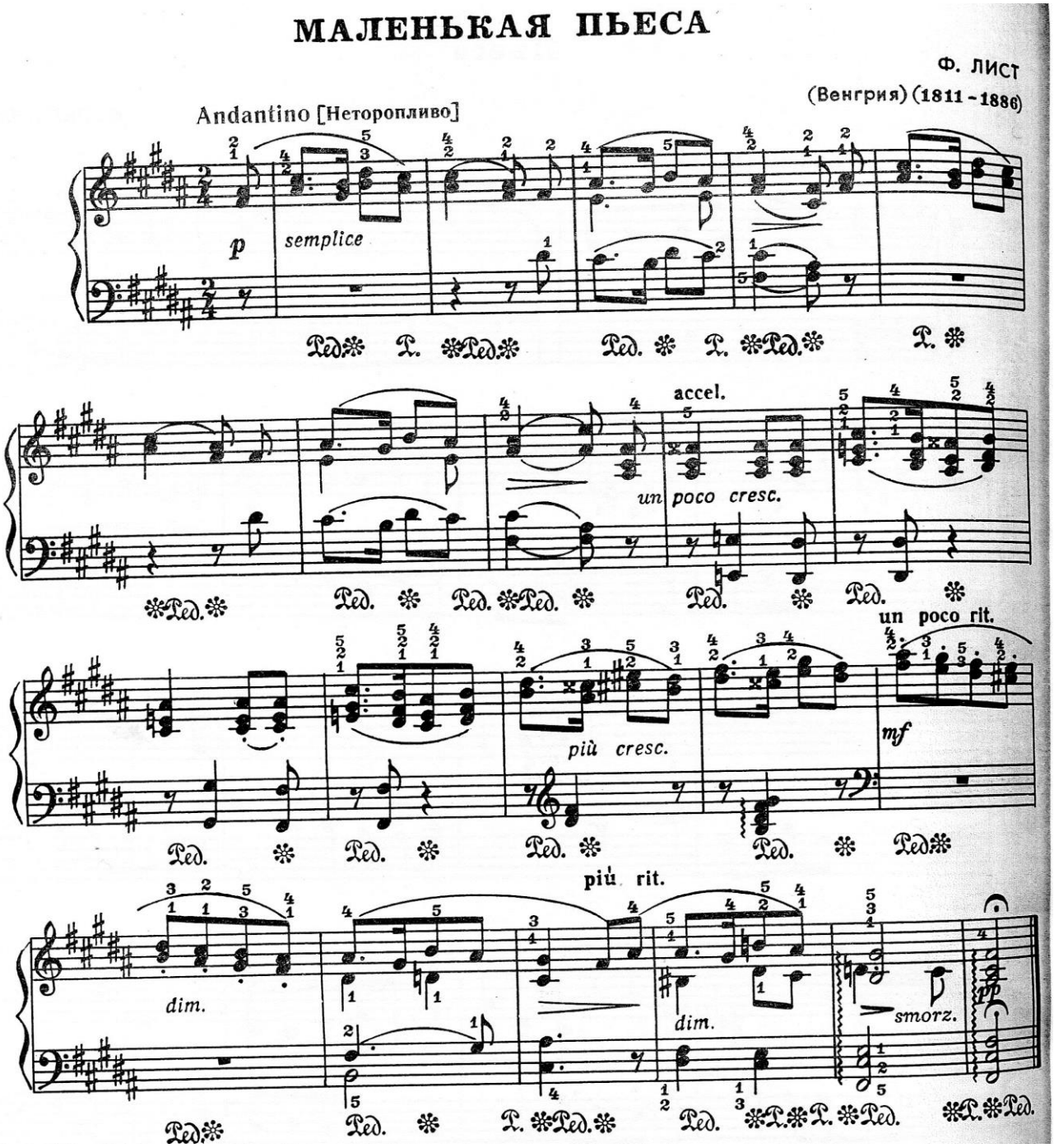
1. Послушай пьесу С. Ляпунова с нотами, постарайся проследить за всеми голосами произведения. Подчеркни вступление каждого голоса.



Подумай, какое название можно дать этому произведению. Запиши свой вариант: _____

К какому жанру близка музыка этой пьесы? _____

2. Послушай Маленькую пьесу Ф. Листа с нотами и подумай, какое название можно дать этому произведению.



Запиши свой вариант: _____

К какому жанру близка музыка этой пьесы? _____

Этюд.

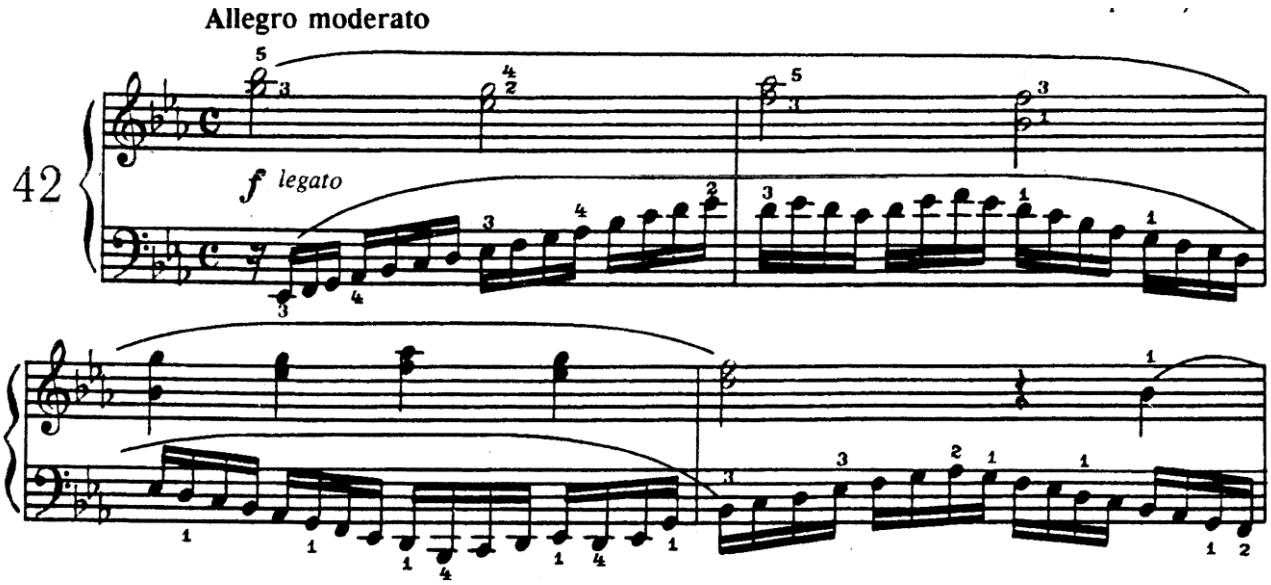
Для того, чтобы стать мастером исполнения музыкальных произведений, музыканту важно овладеть техникой игры. Про выдающихся исполнителей часто говорят, что они виртуозы своего дела. Слово «**виртуоз**» происходит от итальянского «доблесть, талант». Виртуозом называют человека, достигшего высшего мастерства в работе. Любой музыкальный инструмент раскроет свои возможности лишь тогда, когда к нему прикоснуться руки мастера-виртуоза. А самые первые произведения, с помощью которых музыкант осваивает азы технического мастерства, называются этюдами.

«**Этюд**» в переводе с французского означает учение. **Музыканты этюдом называют произведение, предназначенное для развития технических навыков и мастерства музыканта.** Каждый этюд посвящен одному или нескольким приёмам игры. На протяжении этюда сохраняется единый склад и темп музыки. В этюдах совершенствуются различные технические приёмы игры, которые потом встречаются в более сложных произведениях.

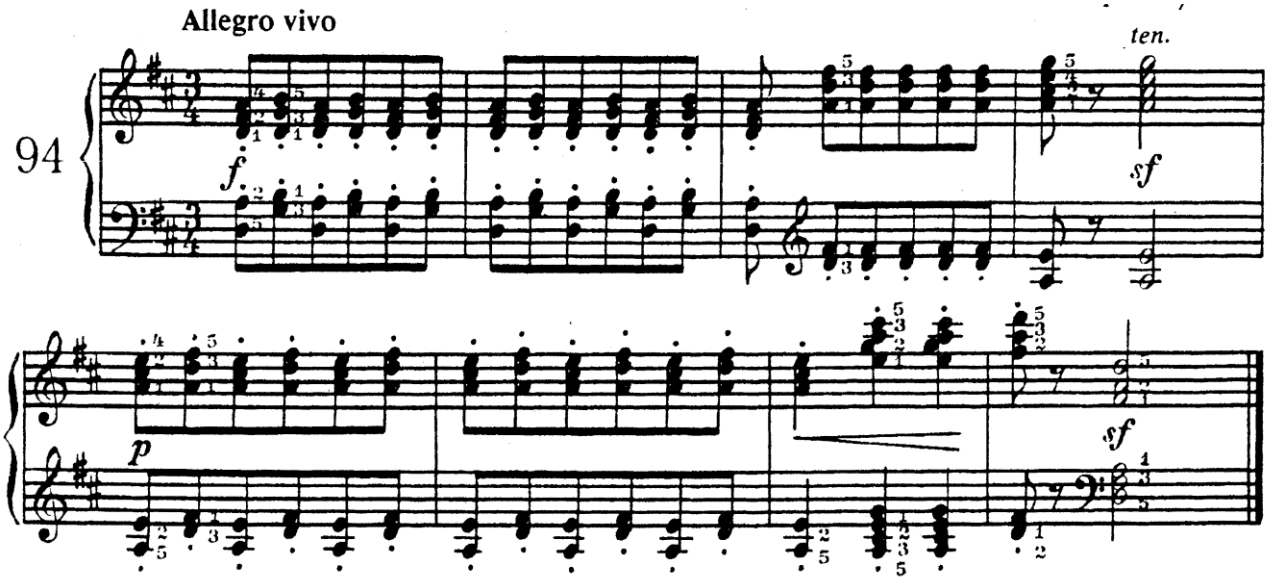
Выполни задания.

1. Какие технические приёмы осваивается в следующих этюдах для начинающих К. Черни, (подчеркни):

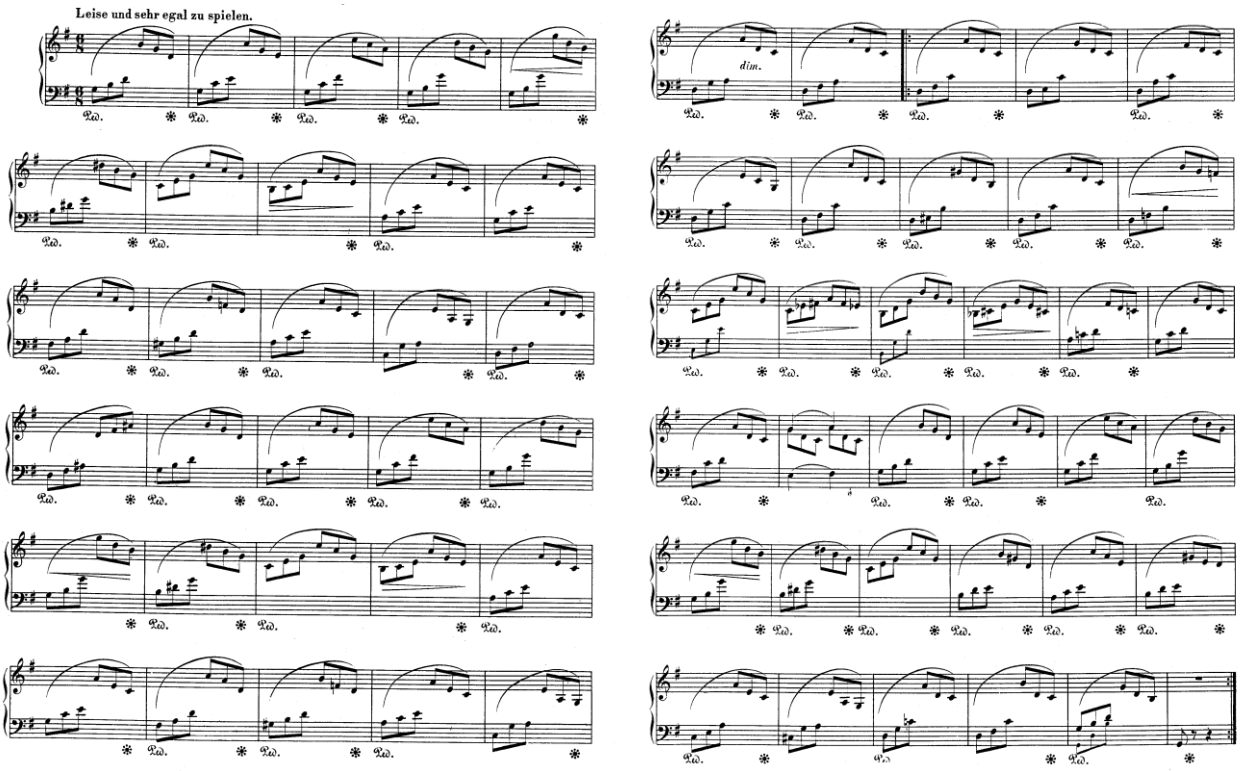
- ровное поступенное движение, движение по звукам аккордов (арпеджио), стаккато на одном звуке, чередование рук в быстром темпе.



- гаммообразное движение, движение аккордами на стаккато в быстром темпе, движение октавами левой рукой.



2. Послушай «Маленький этюд» Р. Шумана с нотами. Подчеркни, какой технический приём осваивается в этом этюде: движение по звукам гаммы левой рукой, скачки правой рукой стаккато, движение легато по звукам аккордов (арпеджио).



Новое значение жанр «этюд» приобрёл в 19 веке (время романтизма в музыке). Из учебного этюда он превратился в подлинно художественное произведение. Теперь этот жанр становится этюдом-картиной, этюдом-настроением.

Выполни задания.

1. Послушай этюд Ми мажор Ф. Шопена. Черты какого жанра ты слышишь в этой музыке? (песня, танец, марш) Подчеркни. Какое настроение, музыкальный образ создаёт автор? Кратко запиши свои впечатления:

_____

_____

2. Подготовь рассказ о любом этюде, какой ты играешь по специальности (можно попросить помощи у преподавателя по специальности). Запиши краткие пояснения:

Автор этюда_____

Какой технический приём он развивает_____

_____

Создаёт ли этот этюд музыкальный образ или это только упражнение?

_____

Уроки 25 - 27.

Вариации, рондо

Вариации.

Вы уже знаете, что вариация - это любые изменения темы, но такие, при которых «лицо» этой темы всё время узнаётся. Варьировать - значит изменять.

Вариациями называют произведение, которое основано на теме и её изменённых повторениях.

Вариации могут быть самых разных размеров. Встречаются совсем небольшие миниатюры, написанные в форме вариаций. А бывают и большие концертные вариации, такие относят к крупной форме.

Вариации как приём развития появились очень давно в народной музыке. Народные песни и наигрыши не записывали нотами, а исполняли по слуху. Поэтому каждый раз песни звучали в разных вариантах. Варьируя, народные музыканты сохраняли главные черты основной темы. Только название «вариации» придумали гораздо позже профессиональные музыканты.

Тему вариаций может сочинить сам композитор либо взять из народной музыки или из произведения другого композитора. В каждой вариации могут изменятся любые выразительные средства музыки: лад, тональность, размер, ритм, аккомпанемент, динамика.

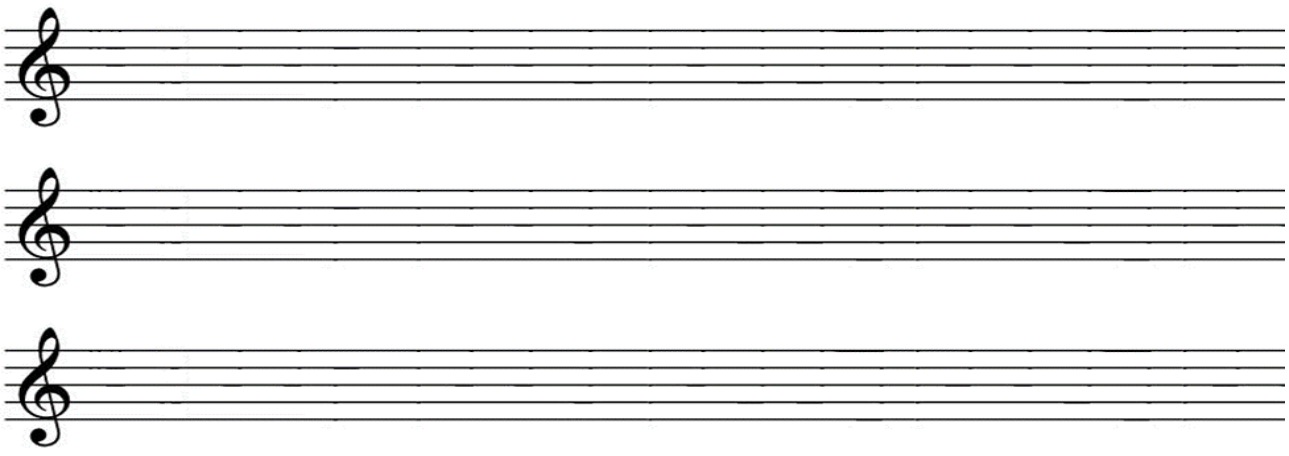
Выполни задания.

1. Послушай пьесу П.И. Чайковского «Камаринская» из «Детского альбома».
2. Отметь в нотах тему и начала каждой вариации.
3. Ответь на вопросы:
   - Какой характер и жанр музыки в теме «Камаринской»? _____ _____
   - Меняется ли лад в вариациях? _____
   - Что изменяется в вариациях по сравнению с темой?

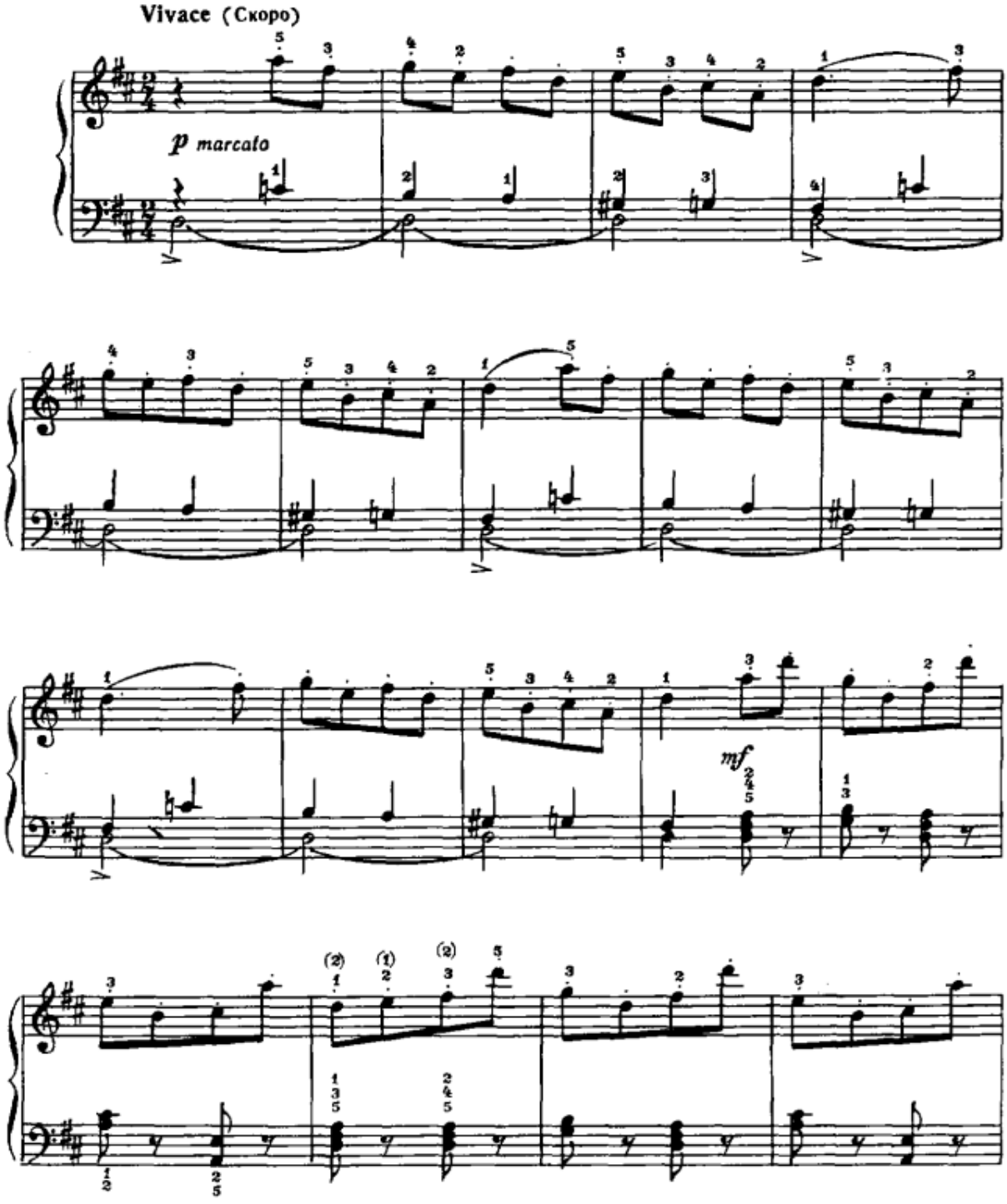
     1 вариация_____

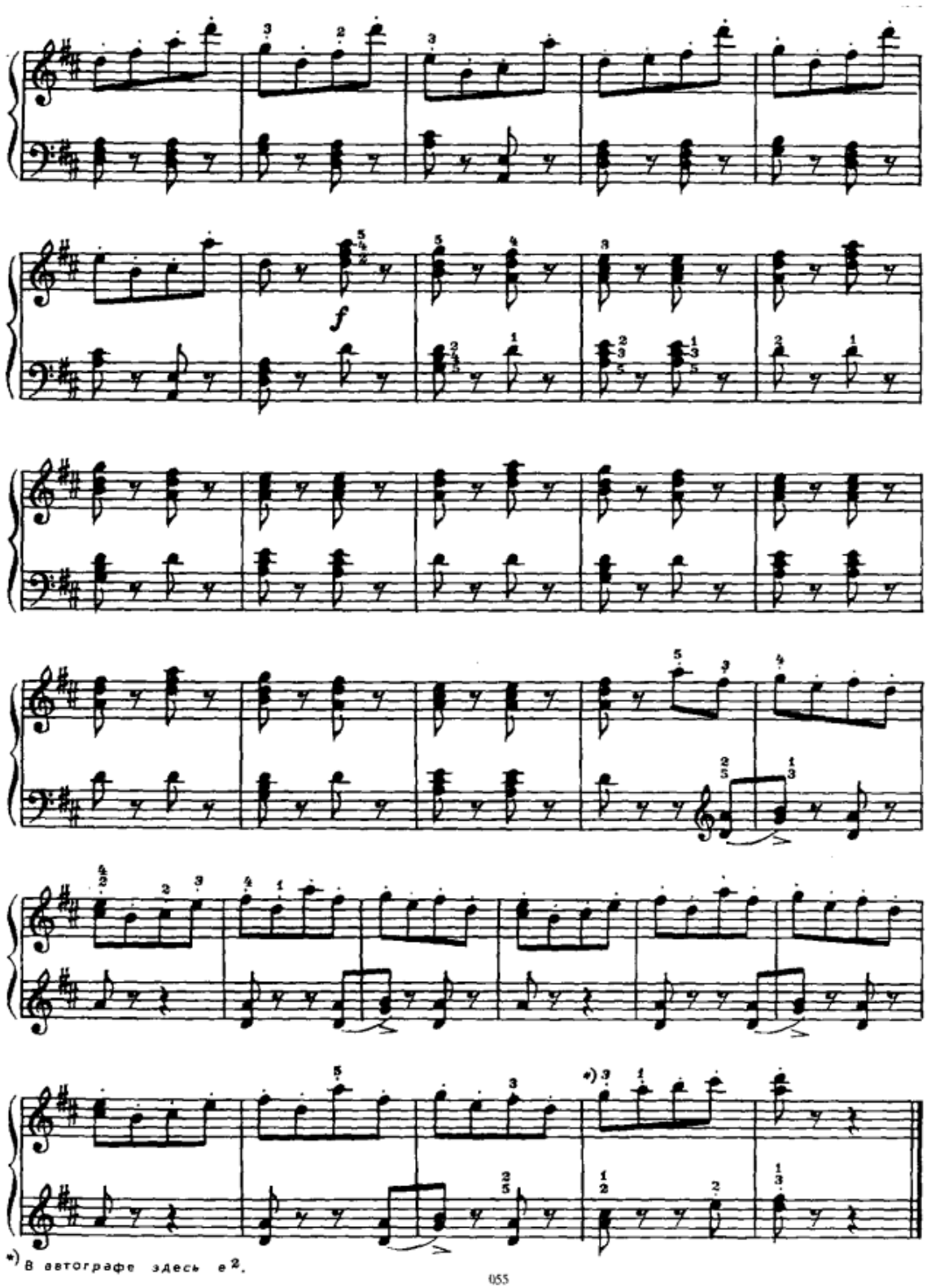
     2 вариация_____

     3 вариация_____
4. Сочини свою вариацию на мелодию «Камаринской» и запиши нотами.



13. КАМАРИНСКАЯ





Рондо.

Вспомни народные танцы, с которыми ты знаком. По всему миру были распространены круговые танцы - хороводы - с разными названиями. Во Франции такие танцы назывались *ронда***,** что в переводе с французского означает круг. Музыка таких хороводов строилась на чередовании постоянного

неизменного припева с изменяющимся запевом. На таком чередования основана инструментальная форма рондо. Как и танец, музыка в рондо тоже «движется по кругу», всё время возвращаясь к припеву. Только в инструментальном рондо припев называют **рефреном**, а запевы **- эпизодами.** Рефрен должен звучать не менее трёх раз и почти всегда без изменений, ведь это главная музыкальная мысль, основной образ рондо.

Вот как выглядит схема рондо:

рефрен **1 эпизод** **рефрен** **2 эпизод** **рефрен**

Выполни задания.

1. Послушай «Маленькое рондо» С. Слонимского и попробуй составить схему этого произведения (рефрен можно обозначить буквой Р, эпизоды буквой Э).

_____

2. У этой пьесы есть весёлый эпиграф, взятый из сказки К.И. Чуковского «Тараканище»:

Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперёд.

Чередование рефрена и эпизодов создаёт образ яркого сказочного шествия. Попробуй представить, кого из героев сказки композитор представляет в рефрене и эпизодах.

Запиши характер музыки в рефрене и эпизодах:

рефрен _____

1 эпизод_____

2 эпизод_____

Уроки 28 -31.

«Музыка-душа танца»: П. Чайковский «Щелкунчик», С. Прокофьев «Золушка»

Любой праздник с древних времён до современности не обходится без танцевальной музыки. Она помогала людям объединятся в общем настроении, чувстве, движении. Танец - один из самых старинных жанров. Каждое время рождало свои особенные танцы. Со временем возник целый театральный жанр, который состоял только из танцев. Этот жанр называется - **балет.** Слово «балет» происходит от итальянского слова *балло*, что означает танец, пляска. Балет – это обязательное сочетание танца и музыки. Музыка и танец дружат с незапамятных времён. Оба этих искусства объединяет то, что они умеют говорить без слов, причём говорить очень ярко, взволнованно и поэтично.

Первыми балетами в 15 и 16 веках были маленькие танцевальные спектакли, состоящие из нескольких разных танцев, не связанных сюжетом. Первые балеты состояли не только из танцев. В этих спектаклях могли быть и вокальные номера, и диалоги, но главная роль принадлежала танцу. Постепенно в балетных постановках остаётся только танец и музыка. В балете, как и в любом музыкальном спектакле, появляются сюжет и действующие лица. Герои балета наделены человеческими чувствами. Они действуют, думают, радуются и страдают. Но их действия и чувства раскрыты не с помощью слов или пения, а посредством танцевальных движений под музыку.

Кроме танцев, важную роль в балете играет пантомима, то есть немая актёрская игра, состоящая из выразительных жестов и мимики. Пантомима связывает отдельные танцы, помогает развитию действия.

Изначально актёры балета выступали в туфлях на каблуках, ведь они не только танцевали, но и пели или разговаривали. Примерно два столетия назад танцоры начали носить специальную одежду и особые тапочки – пуанты. Они

позволяют танцевать на кончиках пальцев, делают движения более воздушными и лёгкими.

Чтобы понимать и любить балет, нужно разбираться в танцевальном искусстве, которое является его основой. Балетный язык – это мир выразительных танцевальных движений, жестов и мимики. Движения в балете очень красивы, возвышенны и благородны.

Балет наиболее ярко способен воплотить волшебный мир сказок. Мы познакомимся с двумя балетами-сказками.

П. Чайковский «Щелкунчик».

Балет «Щелкунчик» написан Чайковским на сюжет немецкой сказки Гофмана «Щелкунчик или Мышиный король». В балете жизнь героев переплетается с фантастическими событиями. Это романтическая сказка об удивительных приключениях девочки Маши (в сказке Гофмана её зовут Клара), которые ей приснились в рождественскую ночь. В этом волшебном сне вместе с Щелкунчиком она проходит через суровые испытания и попадает в королевство добра и красоты.

Послушай фрагменты из балета.

Марш.

Детский рождественский праздник открывается торжественным маршем. В его музыке легко услышать и бодрые шаги гостей, приехавших на праздник, и радостный шум детских голосов, и всеобщее веселье рождественского праздника.

Выполни задания.

Послушай марш и ответь на вопросы.

1. Сколько музыкальных тем в основе марша? _____
2. Какая тема повторяется? _____
3. Запиши кратко о каждой теме (характер, регистр, динамика, темп, лад)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Дивертисмент из 2 акта.

После сражения с мышами и победы над Мышиным королём Щелкунчик превращается в прекрасного принца. Маша и Щелкунчик попадают в волшебный зимний лес. В серебристом сиянии кружатся снежинки. И вот Маша и Щелкунчик попадают на бал в волшебное царство сладостей. Их радостно встречает фея Драже.

Перед ними радостно танцуют ожившие сладости-игрушки. Перед глазами главных героев проходит вереница национальных танцев: испанский, арабский, китайский, русский. Этими танцами открывается праздничный **дивертисмент** балета. Дивертисмент по-французски означает «развлечение». **Дивертисментом в балете называют объединение танцев в определённом порядке.**

Выполни задания.

Послушай следующие танцы дивертисмента. Запиши в таблицу краткую характеристику каждого танца.

Название произведения	характер, настроение	темп	лад	тембр	динамика
«Испанский танец (Шоколад)»					
«Арабский танец (Кофе)»					
«Китайский танец (чай)»					
«Русский танец (Трепак)»					

Танец пастушков.

В этом танце перед нами как будто оживают классические фарфоровые фигурки пастухов и пастушек в костюмах 18 века. В музыке композитор очень точно передал их изящные и в то же время игрушечные (механические) движения.

Выполни задания.

Послушай «Танец пастушков» и ответь на вопросы:

1. Какие инструменты исполняют основную тему? Подчеркни. (скрипки, флейты, трубы)
2. Какие инструменты исполняют аккомпанемент? Подчеркни. (струнные, деревянно-духовые, медно-духовые)

Вальс цветов.

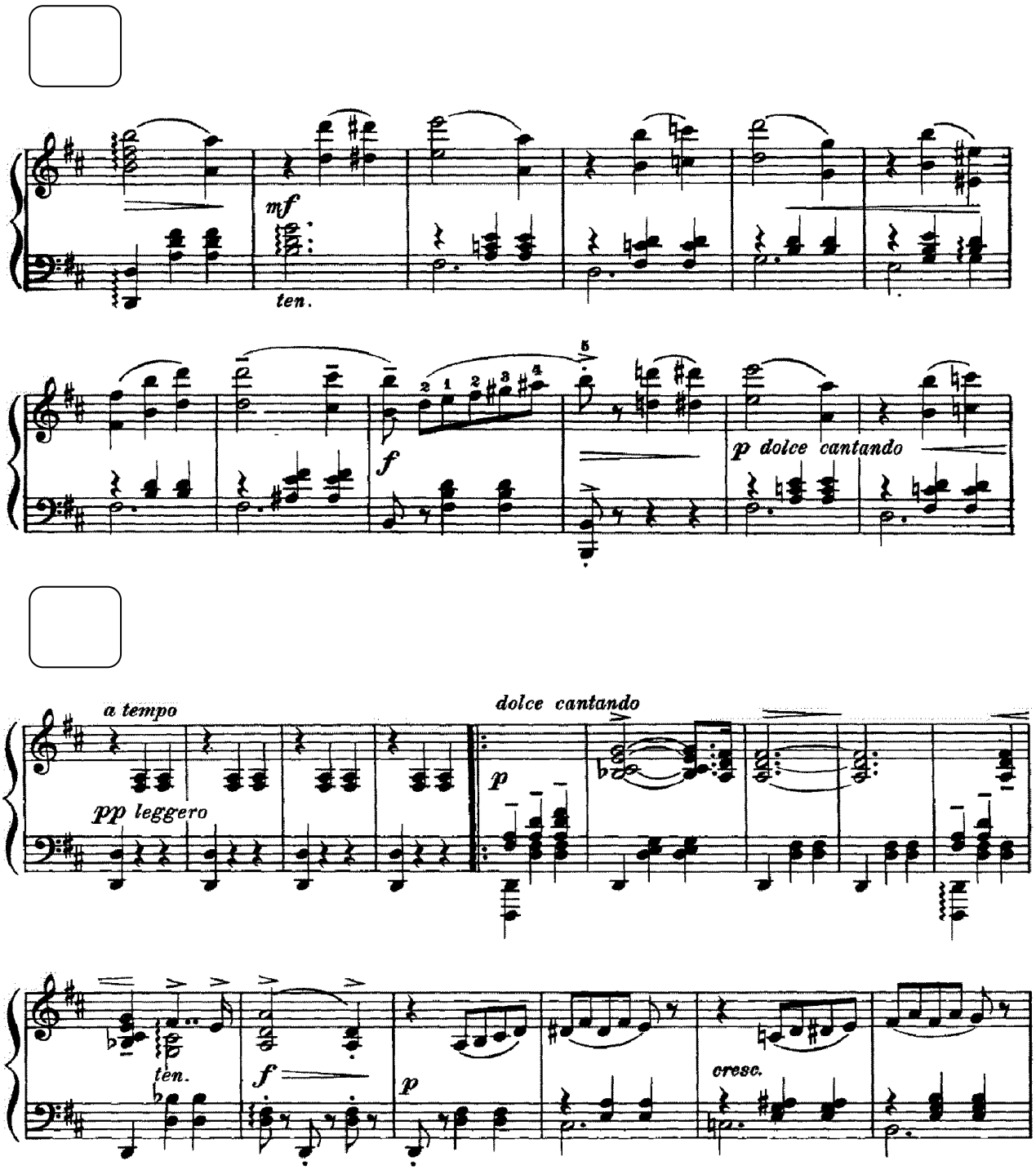
«Вальс цветов» является вершиной праздничного дивертисмента. Завораживающая музыка Вальса звучит подтверждением, что зло будет повержено, а добро обязательно одержит победу. Сказочно красивый танец наполняет душу солнечным теплом, радостью и счастьем.

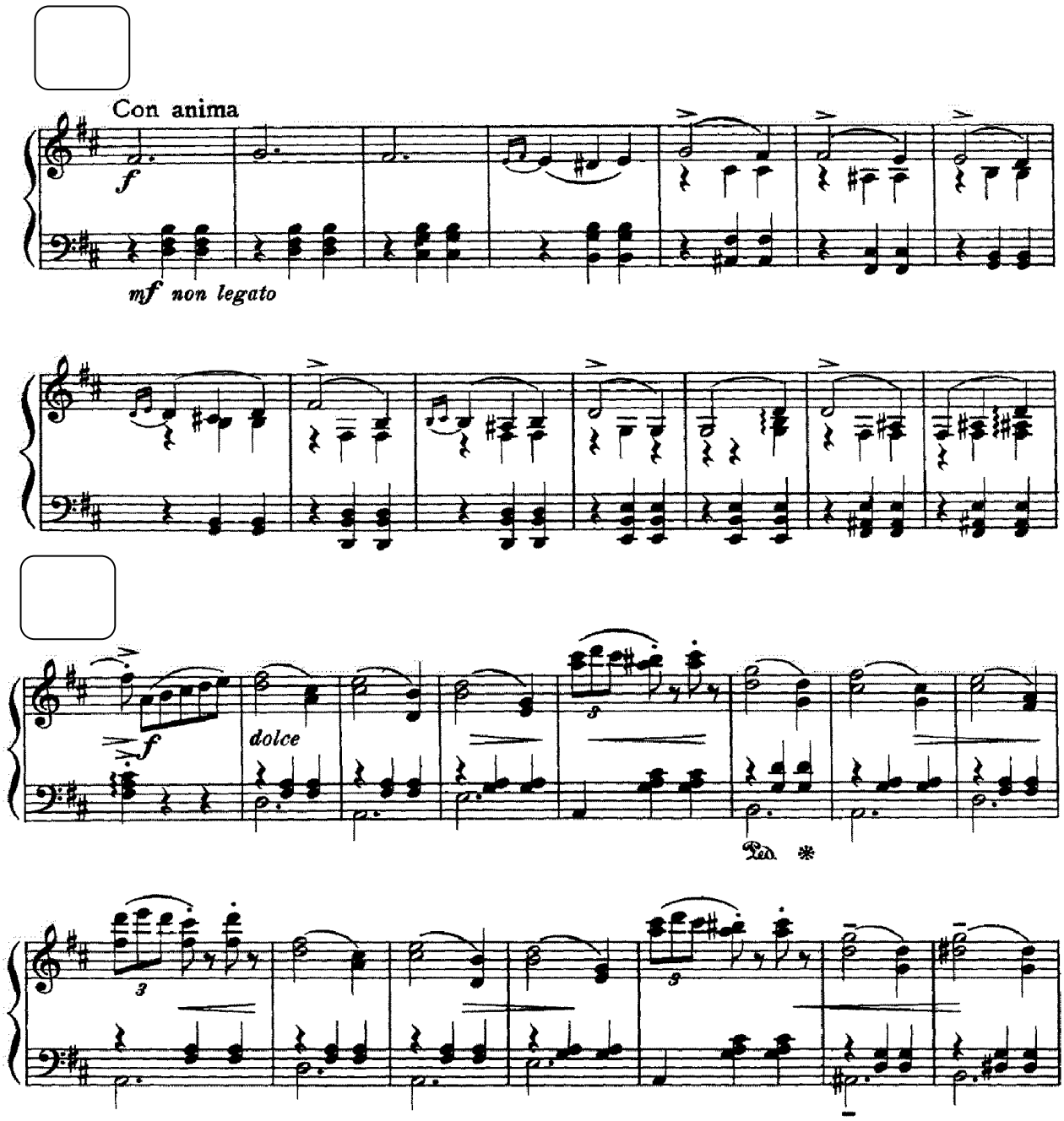
Выполни задания.

Послушай «Вальс цветов» и ответь на вопросы.

1. Какие инструменты звучат во вступлении к вальсу? _____

2. Подпиши рядом с каждой темой порядковый номер её звучания:





Танец феи Драже.

Для создания сказочно-волшебного образа прекрасной феи Драже Чайковский выбрал хрустально-прозрачный тембр **челесты**. Слово «челеста» в переводе с итальянского означает «небесный». Своё название инструмент получил от нежного, серебристо-певучего, «небесного» звука,

похожего на звук колокольчика. Этот инструмент композитор впервые услышал во Франции. Звучание челесты так поразило Чайковского, что он решил непременно его ввести в свой новый балет. В России такого инструмента ещё не было, и по заказу композитора челесту специально доставили из Франции.

Выполни задания.

Послушай танец феи Драже и ответь на вопросы.

1. Сколько музыкальных тем в основе танца феи Драже? _____
2. Запиши краткую характеристику основной темы (характер, регистр, динамика, темп, лад, штрихи)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» – самое волшебное новогоднее произведение, известное по всему миру. К этой сказочной истории Чайковский сочинил замечательную, наполненную глубоким смыслом музыку. Он создал симфоническую поэму о детстве, о взрослении души, о чудесах рождественской ночи, о сражении света и тьмы, о чистой любви. Воздушные снежинки, страшные и смешные крысы, виртуозно танцующие куклы — всё вместе погружает зрителя в атмосферу светлого праздника.

С. Прокофьев «Золушка».

Издавна считалось, что лучшие сюжеты для балетов — сказки. А такая, как «Золушка», рассказанная Шарлем Перро, — сущий клад. Волшебные превращения, придворный бал, замарашка, которая подобно гадкому утенку превращается в «прекрасного лебедя», а затем и в настоящую принцессу. Столь известная сказка постоянно привлекала многих композиторов, на её основе были написаны оперы и балеты в разных странах. Возможно, дело в необычайном тонком сюжете, в котором неизменно добро побеждает зло. Композитор С. С. Прокофьев тоже любил сказки, и на сюжет сказки Шарля Перро «Золушка» он сочинил балет.

Вспомни сюжет этой сказки. Назови главных героев этой сказки:

_____

_____

Куда отправилась главная героиня этой сказки? _____

Кем она стала в конце сказки? _____

Смысл сказки о Золушке заключается в утверждении доброго и человеческого отношения к жизни в противоположность злобе, зависти и эгоизму. Своей музыкой С. Прокофьев воспевает добрые человеческие качества и осуждает душевную чёрствость и злобу. Такое противопоставление характеров в искусстве называется «контраст».

В балете «Золушка» композитор противопоставляет характеристики главной героини и злых сестёр с мачехой. С. Прокофьев – мастер музыкальных портретов героев. Для каждого героя балета «Золушка» композитор нашёл особые средства выразительности. Образ Золушки рисуют певучие, плавные мелодии. А в музыке, которая рисует сестёр и мачеху, звучат колючие,

короткие мотивы и острые, стучащие ритмы. Недаром сёстрам Золушки в балете даны красноречивые имена – Кривляка и Злюка (в другом варианте - Худышка и Кубышка). Всё это хорошо слышно с самого начала балета.

Вступление.

Во вступлении звучат две темы, рисующие с разных сторон милую, мечтательную Золушку. Обратите внимание на выразительные средства, которые использовал композитор, чтобы показать добрые качества героини.

Выполни задания:

- Послушай вступление к балету и попробуй представить главную героиню, опираясь на характер музыки первой и второй темы.
- Кратко запиши какую Золушку показывает нам композитор:

  1 тема _____

  2 тема _____

«Па де шаль»

Сестёр Золушки композитор представляет в первой сцене балета. Она называется «Па де шаль», что означает «танец с шалью» (слово «па» по-французски означает шаг, движение). Действие происходит в доме отца Золушки. Сёстры вышивают шаль, а мать наблюдает за

ними. Золушка работает у очага. Но вот сёстры начинают ссориться. В эпизоде их ссоры музыка основана на мелких «царапающих» мотивах. Так и видишь цепкие движения, резкие жесты сестёр, слышишь их визгливые выкрики…

Какие слова можно подобрать для характеристики этой музыки?

_____

_____

«Урок танца. Гавот»

В балете есть персонаж, которого нет в сказке Ш. Перро. Это учитель танцев. По сюжету балета мачеха и сёстры собираются на бал, и к ним приходит учитель танцев, который разучивает с ними старинный танец гавот. Танец под названием «гавот» возник во Франции. Это грациозный и изящный танец с поклонами и неторопливыми движениями. Но Прокофьев как будто слегка посмеивается над важным, чопорным старинным танцем.

Выполни задания.

- Какие музыкальные инструменты исполняли главный мотив гавота? _____
- Какой лад в этом танце? _____
- Какой размер танца? _____

Вариация Принца.

В балете танец одного солиста называют вариацией. Вариация солиста ярче всего раскрывает характер героя. Принц в балете «Золушка» впервые появляется во втором акте на балу.

Выполни задания.

Послушай вариацию Принца и ответь на вопросы:

- Какой можно представить характер героя на основе этой музыки? _____
- Кратко запиши основные выразительные средства:

  лад_____ размер_____ динамика_____

  темп _____тембр_____

Вальс. Полночь.

Весь второй акт балета посвящён балу, на который Золушке помогает попасть фея. Весенний бал в самом разгаре, и гости прибывают со всего королевства. И вот появляется Золушка. Она так хороша, что все взоры устремляются к ней. Танцы прерываются. Очарованный принц не может отвести от неё глаз. Но и сам он своей красотой, мужественностью пленяет сердце девушки. Золушка чувствует себя во дворце легко и свободно. Она подходит к сёстрам, которые не узнают замарашки в её великолепном наряде. Начинается вальс, который Золушка танцует с принцем. Среди веселья и танцев счастливая Золушка совсем забывает о времени. Но вдруг часы бьют полночь. Золушка стремительно бежит из дворца. В спешке она теряет хрустальную туфельку. Принц бросился за ней, но её и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька.

Выполни задания.

Послушай «Вальс. Полночь» из 2 акта балета. Ответь на вопросы:

- Какое настроение передано в двух первых темах вальса?

  1 тема _____

  2 тема _____

- Какими средствами композитор создает образ Часов в балете?

  _____

  _____

- Как изменилась музыка после ударов часов?

  _____

- Какое настроение передано в конце вальса?

  _____

Как писал сам Прокофьев, для него было важным, чтобы «… балет «Золушка» получился наиболее танцевальным». И композитору это действительно удалось. Движение слышится в каждом музыкальном предложении, в некоторые моменты кажется, что музыка сливается с движением, диктуя направление малейшего взмаха руки. Неудивительно, что «Золушка» стала настоящей классикой балета в первый же день своего появления на свет.

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, музыкальный образ _____

_____

_____

_____

Лад_____ Жанр _____

Регистр_____

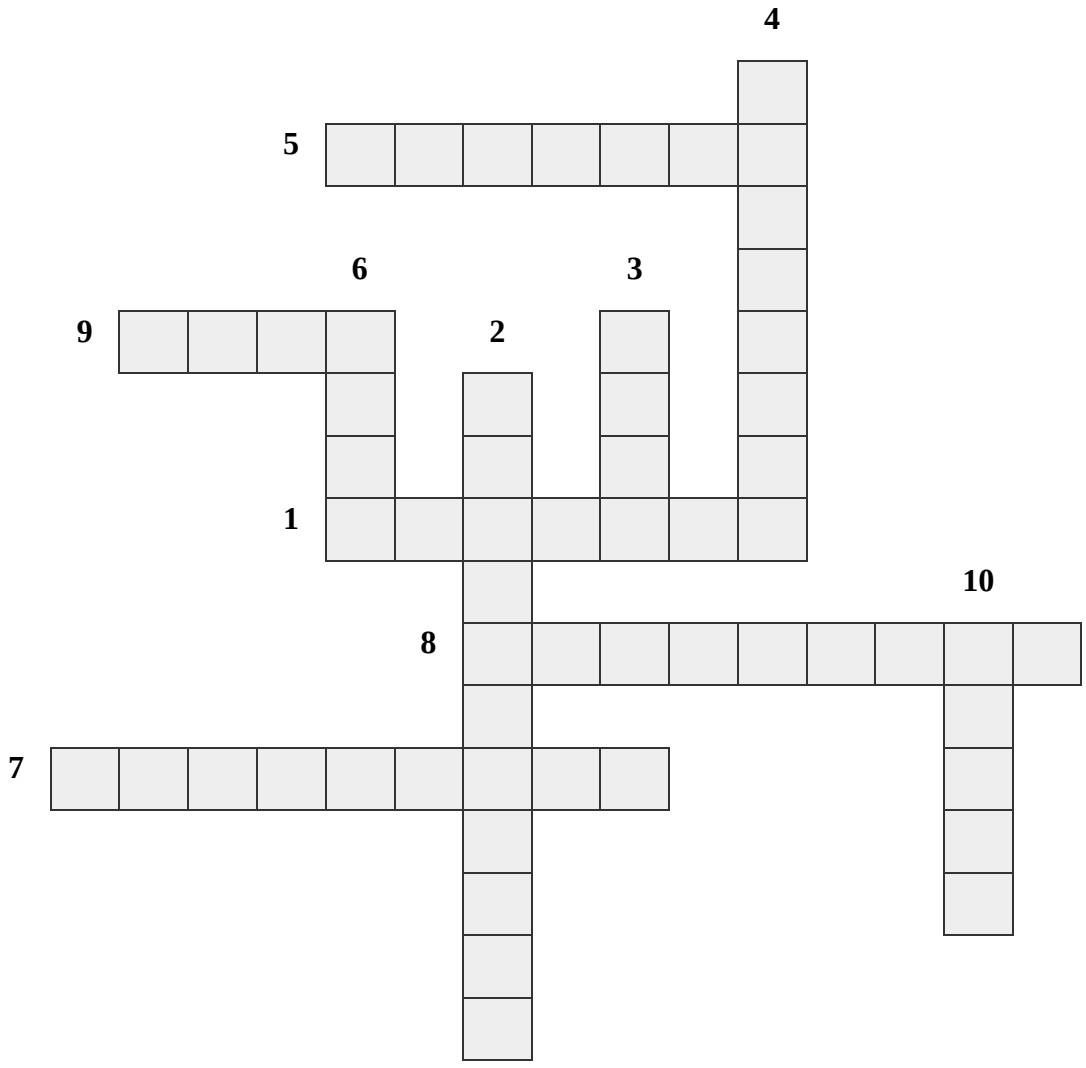
Динамика_____

Темп_____ Штрихи_____

тип мелодии (подчеркнуть) - вокальная инструментальная

Приёмы развития (подчеркнуть) – повторение, секвенция, вариация, имитация

2. Реши кроссворд:

1. Главное выразительное средство песни.
2. Самая напряжённая точка в произведении.
3. Произведение, предназначенное для развития технических навыков и мастерства музыканта.
4. Повторение темы с различными изменениями.

5. Инструмент, который привезли в Россию из Франции по заказу Чайковского для балета «Щелкунчик».
6. Главное выразительное средство танца и марша.
7. Название песенной формы.
8. Небольшая инструментальная пьеса.
9. Род, вид музыкального произведения.
10. Круг.