

**БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
имени УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ**

СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2 К Л А С С (5-летнее обучение)

4 К Л А С С (7-летнее обучение)

ПРОГРАММА–КОНСПЕКТ

для учащихся

детских музыкальных школ

и школ искусств

БАКУ – 2019

**БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
имени УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ**
СРЕДНЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2 К Л А С С (5-летнее обучение)

4 К Л А С С (7-летнее обучение)

ПРОГРАММА–КОНСПЕКТ

для учащихся

детских музыкальных школ

и школ искусств

Утверждено и рекомендовано к изданию решением Учёного совета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (протокол № 6 от 27 марта 2019 года)

БАКУ – 2019

*Конспект на основе утвержденной Министерством культуры Программы
для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
подготовлен в Средней специальной музыкальной школе-студии –
научно-экспериментальной лаборатории
Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли*

Автор и руководитель проекта:

директор школы-студии БМА,
Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики,
доктор наук по искусствоведению, профессор
Тарлан СЕИДОВ

Ответственный редактор:

старший научный сотрудник школы-студии БМА
Эльмира МУСТАФАЕВА

Составитель:

ведущий научный сотрудник школы-студии БМА,
доктор философии по искусствоведению
Айтен ИБРАГИМОВА

Рецензенты и консультанты:

заведующая кафедрой «История музыки» БМА,
Заслуженный учитель Азербайджанской Республики,
доктор философии по искусствоведению, профессор
Ульвия ИМАНОВА

заведующая кафедрой «Теория музыки» БМА,
доктор философии по искусствоведению, профессор
Кёнуль НАСИРОВА

П Р О Г Р А М М А

Первое полугодие

1-й урок. Роль музыки в жизни человека	5
2-й урок. Содержание музыкальных произведений	7
3 – 4-й уроки. Выразительные средства музыки	9
5-й урок. Музыкальные тембры	10
6-й урок. Музыкальные формы	12
7 – 8-й уроки. Музыкальные жанры	13
9 – 10-й уроки. Песенное искусство	14
11-й урок. Маршевая музыка	16
12 – 13-й уроки. Танцы народов	17
14 – 15-й уроки. Танцы народов (19 – 20 века)	19
16-й урок. Хоровая музыка	24
17-й урок. Киномузыка	25

Второе полугодие

1-й урок. Симфоническая музыка. Состав симфонического оркестра	27
2-й урок. Струнные инструменты	28
3-й урок. Духовые и ударные инструменты	30
4-й урок. Клавишные инструменты.....	34
5 – 6-й уроки. Программная музыка. П.И.Чайковский – «Времена года» ..	36
7-й урок. М.П.Мусоргский – «Картинки с выставки»	38
8-й урок. К.Сен-Санс – «Карнавал животных»	39
9 – 10-й уроки. Театральная музыка. Э.Григ – сюита «Пер Гюнт»	41
11-й урок. Балет	43
12 – 13-й уроки. П.И.Чайковский – балет «Щелкунчик»	45
14-й урок. Опера	47
15 – 17-й уроки. М.Глинка – опера «Руслан и Людмила»	48

К О Н С П Е К Т

Первое полугодие

1-й урок. Роль музыки в жизни человека.

Музыка – искусство звука, всеобщий язык общения, способ выражения мыслей и чувств. Музыка – искусство, не требующее перевода, она обращена к переживаниям человека и поэтому понятна и любима и в простых песнях, и в сложных сочинениях.

Роль музыки в духовном развитии человека и общества велика. Невозможно представить человеческую жизнь без музыки. Музыка отражает различные состояния души человека – радость:

Л.Бетховен. Симфония № 9 (4-я ч., ода "К радости")

<https://www.youtube.com/watch?v=m8plFaqXY4k&list=RDwaO5Odh0uVo&index=2>

горе:

В.Моцарт. Реквием: «Лакримоза»

<https://www.youtube.com/watch?v=MLAuHoRXLes>

страсти и переживания:

К.Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика»

<https://www.youtube.com/watch?v=QYpLCp-pxo>

Таким образом, музыка передаёт реальную жизнь. Человек растёт под звуки колыбельных песен матери, бабушки:

Азербайджанская народная песня "Лайлай" (Колыбельная) (Сегях)

Andante ♩ = 76

Музыка украшает нашу жизнь на свадьбах и праздниках:

Азербайджанский народный танец «Вагзалы» (Сегях)

<https://www.youtube.com/watch?v=UtIbShNIGxw>

Ф. Мендельсон. «Свадебный марш»

https://www.youtube.com/watch?v=vxSz_3TB88c

Азербайджанский народный танец «Яллы»

<https://www.youtube.com/watch?v=55XyVgA13d8>

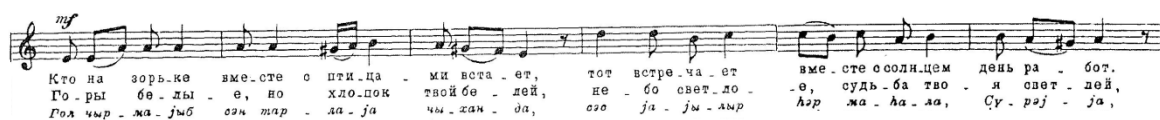
https://www.youtube.com/watch?v=0L_NxhKdzRE

вдохновляет на труд:

С. Рустамов. Песня «Сурейя»

https://www.russian-records.com/details.php?image_id=53204&l=russian

и борьбу против врагов:

А.Александров. «Священная война»

<https://www.youtube.com/watch?v=QwurfAMD7dQ>

Она рядом и в дни п е ч а л и :

К.Караев. «Задумчивость»

<https://www.youtube.com/watch?v=ONwNnkoUheg>

Вопросы и задания:

1. К какому виду искусства относится музыка?
2. Какие чувства человека отражает музыка?

2-й урок. Содержание музыкальных произведений.

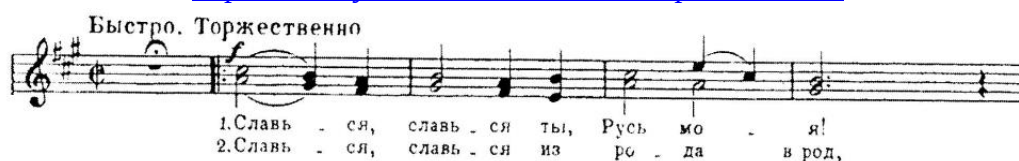
В произведениях искусства рассказывается об окружающей жизни. Особенность музыкальных произведений заключается в передаче определённых образов, чувств посредством звуков и мелодии, как, например, в народных песнях.

Содержание песни, романса, хорового сочинения легко пересказать. Здесь оно всегда определено и конкретно, так как музыка звучит вместе со словом. В оперном или балетном спектакле на сцене театра происходят события, которые можно увидеть. В произведениях, написанных для отдельных инструментов или оркестра, содержание раскрывается без словесного текста, только в музыкальных звуках, его нельзя увидеть, трудно пересказать словами, но можно, услышав, почувствовать и понять. Некоторым инструментальным произведениям (пьесам, этюдам, сонатам, симфониям) для раскрытия содержания музыкального произведения композиторы дают названия. *Такая музыка называется – программной.*

Немало народных песен и произведений великих композиторов посвящено событиям исторического прошлого – борьбе народа с врагами родины, против захватчиков и угнетателей:

М.Глинка. Опера «Иван Сусанин» – хор «Славься»

<https://www.youtube.com/watch?v=wpKIO2horoE>

У.Гаджибейли. Опера «Кероглу» – Увертюра

<https://www.youtube.com/watch?v=zks1O65Tjyk>

Картины древнего народного быта (жизни) показал Н.Римский-Корсаков в операх «Снегурочка» и «Садко»:

Проводы масленицы из оперы «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова

https://www.youtube.com/watch?v=_p02F2fso5I

Хороводная песня Садко из оперы «Садко» Н.Римского-Корсакова

<https://www.youtube.com/watch?v=zIYJKS8kTX8>

А под впечатлением сцен деревенской жизни М.Глинка сочинил для оркестра фантазию «Камаринская» на две народные мелодии:

М.Глинка. «Камаринская»

<https://www.youtube.com/watch?v=dBcfyur1VDY>

Первая тема (на основе свадебной песни «Из-за гор, гор высоких»)

Вторая тема (на основе танца «Камаринская»)

Большое место в музыке занимают образы природы. Когда великого Бетховена спросили, откуда черпает он свои музыкальные мысли, композитор ответил: «Я улавливаю их на лоне природы, в лесу, на прогулках, в тишине ночи...»

Прекрасные картины природы отобразил в своем сочинении «Времена года» великий русский композитор П.Чайковский:

П. Чайковский. «Времена года» для фортепиано: Октябрь (Осенняя песня)

<https://www.youtube.com/watch?v=RaghYK-x3Lg>

П. Чайковский. «Времена года» для фортепиано: Июнь (Баркарола)

<https://www.youtube.com/watch?v=bytS6hTHsws>

Вопросы и задания:

1. О чём рассказывается в произведениях искусства?
2. В чём особенность именно музыкальных произведений?
3. Что такое программная музыка?
4. О чём чаще всего она рассказывает?

3 – 4-й уроки. Выразительные средства музыки.

Музыка — искусство создания художественного образа во времени. Главными музыкальными средствами выразительности являются мелодия, лад (мажор, минор), гармония (аккорды), темп (скорость), ритм (счёт), тембр (краска), регистр (нижний, средний, верхний), динамика (форте и пиано), штрих (легато, стаккато) и т.д.

Мелодия состоит из последовательности звуков в одном голосе, разных по высоте и длительности. Мелодия – основа музыкального искусства, она выражает определённую музыкальную мысль. Характер мелодии во многом зависит от её лада:

в мажоре выражается светлое, радостное настроение:

К.Караев. "Шесть детских пьес" для фортепиано – «Весёлое происшествие»

в миноре – печальное, грустное:

Т.Кулиев. «Грустная»

Мелодия не может существовать без ритма. **Ритм** организует музыку во времени, выполняя важную выразительную роль. Ритм влияет на характер мелодии. Велика роль ритма в маршах и танцах. Значение ритма в создании музыкального образа очень важно. Так, мужественную суровость придает главной теме Пятой симфонии Л.Бетховена ее настойчивый волевой ритм:

Л.Бетховен. Симфония № 5: главная тема ("Так судьба стучится в дверь")

<https://www.youtube.com/watch?v=yImCEAO63Gg>

При одновременном звучании нескольких звуков образуется созвучие, аккорд, последовательность которых образует **гармонию**. Гармония тесно связана с мелодией. Самый простой пример такого сочетания – это песня с аккомпанементом. Гармония поддерживает мелодию и наполняет звучание новыми выразительными красками:

П.Чайковский. «Детский альбом» для фортепиано – «Болезнь куклы»

<https://www.youtube.com/watch?v=M6iXO750B5Y>

По характеру звучания звукоярд разделяется на **регистры**: верхний, средний и нижний. Каждый регистр имеет своё звучание. Нижний регистр мрачный, гулкий. Верхний звучит светло, прозрачно, звонко. Средний – наиболее мягкий и полнозвучный:

Н.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» (тема светлячков)

(нижний и верхний регистры):

https://www.youtube.com/watch?v=ZNKnvmh2_cs

Вопросы и задания:

1. Назовите выразительные средства музыки.
2. Что такое мелодия?
3. Без чего мелодия не может существовать?
4. Какие бывают регистры?
5. Что образует гармонию?

5-й урок. Музыкальные тембры.

Тембры музыкальных инструментов. Каждый инструмент, как и человеческий голос имеет свою особую окраску, которая называется **тембр**. Тембр позволяет различать и узнавать голоса и звуки инструментов. Разнообразие тембров музыкальных инструментов, объединенных в оркестр, можно сравнить с красками, которые оживают в картинах художника. У *скрипки* – тембр мягкий, нежный, близок к человеческому голосу. У *трубы*

– тембр яркий, резкий, звучит мужественно, как героический клич. У арфы же тембр переливающийся, мягкий.

ФЛЕЙТА (нежный и певучий деревянно–духовой инструмент)

К.Глюк. Мелодия флейты из оперы «Орфей и Эвридика»

<https://www.youtube.com/watch?v=CzJ0uZUKTL8>

ВИОЛОНЧЕЛЬ (струнный инструмент, по тембру напоминает человеческий голос – баритон)

П. Чайковский. Вариации на тему Рококо для виолончели с оркестром

<https://www.youtube.com/watch?v=HWFMF9xczts>

СКРИПКА (струнный инструмент, тембр мягкий, нежный)

Н. Паганини. Каприс № 24 ля минор для скрипки

<https://www.youtube.com/watch?v=d8gdUxbp9TU>

ФОРТЕПИАНО (может напоминать звучание разных инструментов оркестра)

Ф. Бадалбейли. «Море» для фортепиано (напоминает звучание арфы)

<https://www.youtube.com/watch?v=1ZZvlHiPBv4>

Вопросы и задания:

1. Каковы главные музыкальные средства выразительности?
2. Что такое мелодия, ритм, гармония?
3. Какие бывают регистры и тембры? (похожие вопросы)

Вокальные тембры. По тембру мы определяем и человеческие голоса. Певцы хора по характеру голосов разделяются на партии. Существуют женские, мужские и детские голоса. Женские голоса делятся на сопрано (высокий) и альт (низкий), мужские голоса – на тенор (высокий) и бас (низкий). Ярko, светло и чисто звучат высокие голоса: сопрано и тенор. А нижние – альт и бас – отличаются густым, насыщенным звуком.

БАС

М. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

<https://www.youtube.com/watch?v=V6dAN0DSeao>

БАРИТОН

Дж.Россини. Ария Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»

<https://www.youtube.com/watch?v=r3Fq5oxYLfI>

ТЕНОР

Дж.Верди. Песня Герцога из оперы «Риголетто»

<https://www.youtube.com/watch?v=OPw3aCP8GTU>

СОПРАНО

Ниязи. «Арзу»:

<https://www.youtube.com/watch?v=dWrNwzc1oo0>

Н.Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»

<https://www.youtube.com/watch?v=3vSEisw6tQY>

Вопросы и задания:

1. На какие партии разделяются певцы хора?
2. Какие вокальные тембры ты знаешь?

6-й урок. Музыкальные формы.

Музыкальная форма – это строение, структура музыкального произведения. Композитор в процессе творческой работы приходит к определённой структуре, схеме, которая служит основой для его фантазий. Существуют самые различные формы проявления творческого мастерства композитора. Для вокальных произведений часто характерна строфическая форма, где одной и той же мелодии соответствуют разные стихотворные строфы, то есть текст. Этим вокальные жанры отличаются от инструментальных. Встречаются простые и сложные формы.

Период – самостоятельная и самая простая одночастная форма, составная часть других более сложных форм.

Куплетная форма встречается как форма песен и романсов. Она основана на повторении одной и той же музыки (например, периода), но каждый раз с новым текстом.

Распространены в музыкальной практике также двухчастная и трёхчастная формы.

Двухчастная форма состоит из разделов: А – В.

Трёхчастная форма строится по схеме, которую принято изображать буквами так: А – В – А. Это означает, что начальный эпизод повторяется в конце, после контрастного ему среднего эпизода.

Форма рондо (круг) – это чередование неизменного рефрена и контрастных эпизодов: А – В – А – С – А.

Более сложные формы возникают в результате расширения основных простых структур. При объединении музыкальных фрагментов в более крупное целое, возникает циклическая форма (опера, оратория, соната, квартет, симфония, сюита, концерт и т.д.).

Существуют музыкальные формы, основанные на одной теме. Это вариационная форма А – А₁ – А₂ – А₃ – А₄ – А₅ и т.д.

Встречается в музыке и свободная форма. Чаще всего композиторы обращаются к свободной форме при создании программных произведений.

Самая сложная, высшая из всех музыкальных форм – сонатная форма – в основе своей также трехчастна. Её главные разделы – экспозиция, разработка и реприза – образуют сложную трёхчастность.

Вопросы и задания:

1. Что такое музыкальная форма?
2. Какие формы называются простыми, а какие сложными?
3. Что такое куплетная форма?
4. Что такое двухчастная и трёхчастная формы?
5. Что такое вариации и рондо?
6. Какая из музыкальных форм высшая и наиболее сложная?

7 – 8-й уроки. Музыкальные жанры.

Музыка состоит из различных жанров. Музыкальный жанр это вид или род музыки, отличающийся особыми, только ему свойственными стилистическими признаками.

Музыкальные жанры различают по условиям их бытования. Это жанры народной и академической (профессиональной) музыки.

Принято говорить о музыке народной (фольклоре) и профессиональной. Авторы фольклорных произведений определить невозможно. Такая музыка устно передается из одного поколения в другое. Многие исследователи указывали на прямую связь между народной музыкой и природой. Народная музыка считалась природной, естественной музыкой, не подверженной городским влияниям.

В профессиональной музыке автор, как правило известен. Создание и исполнение сочинения – сложный процесс, которому специально учатся. Профессиональная музыка: опера, инструментальная музыка, творчество композиторов

Самая простая классификация жанров – по способу их исполнения. Это две большие группы: вокальные жанры (ария, песня, романс, кантата, опера, мюзикл) и инструментальные (марш, вальс, этюд, соната, фуга, симфония).

Вокальные жанры – песня, романс, опера – произведения, связанные со словами и пением.

Песня – наиболее простая форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с несложной, легко запоминающейся мелодией.

Романс – вокальное сочинение, написанное на стихотворение лирического содержания, выражающая чувства и переживания поэта.

Опера – жанр музыкально-театрального искусства, в котором содержание воплощается главным образом посредством вокальной музыки.

Инструментальные жанры включают в себя разнообразные сочинения для отдельных инструментов, оркестров (симфонического, камерного, духового), солистов с оркестром, ансамблей (дуэты, трио, квартеты и т.д.).

В инструментальную музыку входят: танцевальная музыка, сонаты, инструментальные концерты для солиста с оркестром, пьесы и другие музыкальные произведения.

Танцевальная музыка – музыка, специально написанная для аккомпанемента танцев. Каждая страна имеет свои танцы, разные по характеру и музыкальному языку.

Соната (итал. *sonata* – звучать) – жанр инструментальной музыки, а также музыкальная форма, называемая сонатной формой. Сочиняется для струнных, духовых инструментов или фортепиано. Исполняется соло или с аккомпанирующим фортепиано. Классическая соната состоит из трех частей: первая часть обычно быстрая, написанная в форме сонатного аллегро; вторая, наоборот, выдержана в медленном темпе; заключительная часть (финал) – в быстром темпе.

Концерт для солистов в сопровождении оркестра пишется, чаще всего, как и соната в трёх частях.

Вопросы и задания:

1. Что такое музыкальный жанр и какими способами он определяется?
2. Распредели жанры по условиям их бытования.
3. Как классифицируются жанры по способу их исполнения?
4. Что такое вокальные жанры? Какие вокальные жанры ты знаешь?
5. Что такое инструментальный жанр? Назови инструментальные жанры.

9 – 10-й уроки. Песенное искусство.

Песня – простая форма вокальной музыки, которая объединяет стихотворение с мелодией. Песни занимают большое место в жизни, быту, культуре каждого народа, отражают его характер и обычаи. Сперва песня сформировалась в народном творчестве как результат коллективного творчества многих поколений. Передаваясь из уст в уста, песни непрерывно изменяются, варьируются. Один и тот же напев видоизменяется в разных областях и районах страны в соответствии с местными художественными традициями.

Песни исполняются певцом или хором как с инструментальным аккомпанементом, так и без него (*a capella*). Песня состоит из куплетов и припевов (рефрен).

Песни различаются по настроениям – патристические, трудовые, весёлые, печальные, лирические, гимнические. Они подразделяются на народные и профессиональные (то есть композиторские). Эти два вида песни постоянно взаимодействуют: элементы народной песни используются композиторами в своём творчестве, а наиболее популярные песни композиторов становятся народными.

Истоки жанра песни уходят в глубокую древность. В античном искусстве поэзия и музыка не были разделены и существовали в виде единого искусства песни. Одноголосные (без аккомпанемента) песни трубадуров, труверов, миннезингеров эпохи Средневековья обнаруживают неразрывное единство слова и мелодии. В 14 веке в Италии и Франции на смену одноголосным формам песни приходят песни с сопровождением одного или нескольких инструментов. Эта традиция была продолжена в итальянских канцонеттах конца 16 – 17 веков, оказавших большое влияние на творчество немецких, французских и английских композиторов.

Во 2-й половине 18 века внутри песенных жанров зарождается жанр песни-романса. В 19 веке в связи с общим расцветом лирических форм искусства, песенные жанры разделились на

романс и собственно песню (часто в народном духе). Романс связан главным образом с выражением лирических настроений, понятие «песня» включает в 19 – 20 веках широкий круг жанровых разновидностей (сатирическая, драматическая, революционная песня и другие).

Большого развития в 20 веке достигла эстрадная песня, исполняемая солистами или вокально-инструментальными ансамблями. В 60 – 70-х годах 20 века в ряде стран возрождается традиция шансонье.

Во второй половине 20 века одновременно в разных странах широкую популярность приобрела авторская песня (или бардовская музыка), то есть совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя. Авторы-исполнители пели песни собственного сочинения под гитару. Их песни содержали критику общества и государства, что нередко вызывало преследование со стороны властей. Популярность авторской песни была связана с общемировым всплеском молодёжных общественно-политических движений 1960-х – начала 1970-х годов.

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ (ГИМНИЧЕСКИЕ) ПЕСНИ

У.Гаджибейли. Гимн Азербайджана

<https://www.youtube.com/watch?v=MjYPUoDKM7w>

ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

В.Соловьев-Седой. «Подмосковные вечера»

<https://www.youtube.com/watch?v=yoqtjLwJAvk>

Не спеша

Р.Гаджиев. «Любимая» («Sevgilim»)

<https://www.youtube.com/watch?v=6DFnjNze8Bq>

ДЕТСКИЕ ПЕСНИ

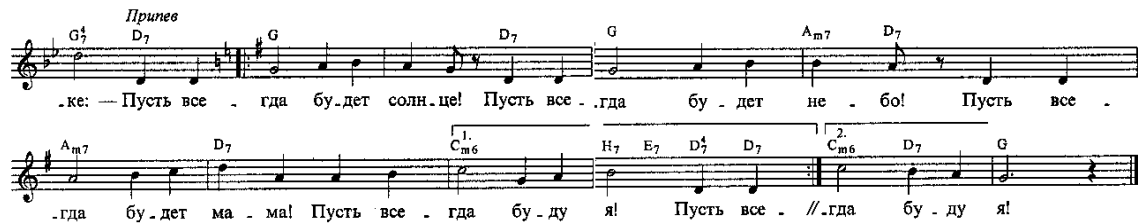
Г.Гусейнли. «Цыплята» («Cücələrım»)

<https://www.youtube.com/watch?v=Vocxj77-BVw>

А.Островский. «Пусть всегда будет солнце»

<https://www.youtube.com/watch?v=yJAYZ4EYVL8>

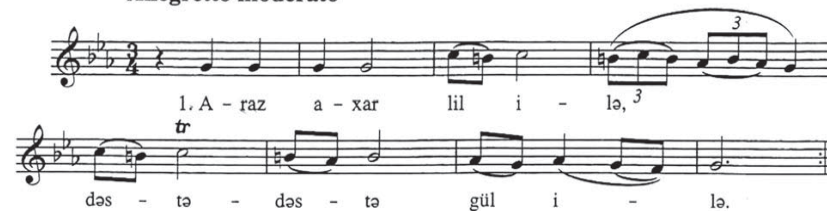

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Азербайджанская народная песня «Лачин» (Баяты-Шираз)

<https://www.youtube.com/watch?v=4b9NK70oTXE>

Allegretto moderato

Азербайджанская народная песня «Белые яблоки Губы» – «Qubanın ağ alması»

(Баяты-Шираз)

<https://ruslar.pro/video/IuGarfN35YE>

Allegretto moderato

Вопросы и задания:

1. Что такое песня и что она объединяет?
2. Какие бывают разновидности песен?
3. Из чего состоят песни и кем исполняются?

11-й урок. Маршевая музыка.

Марш – музыкальный жанр; сложился в инструментальной музыке как сопровождение единого общего движения большого числа людей: маршировка войск в строю, праздничные или траурные шествия. Марш, как музыкальный жанр отличается чётким ритмом и строгой размеренностью темпа. Поэтому в нём так велика роль ударных инструментов (барабанная дробь, медные тарелки, сигналы фанфар). В маршах, написанных для оркестра, большая роль отводится духовым инструментам, особенно трубе с её боевым звучанием.

В военных маршах обычно преобладают мажорные тональности:

Дж.Верди. Марш из оперы «Аида»

<https://www.youtube.com/watch?v=9wUDW8n3Nik>

Траурный марш, исполняемый на похоронах или при возложении венков, всегда пишется в медленном темпе и в минорной тональности:

Ф.Шопен. Похоронный марш из Сонаты для фортепиано № 2 (3-я часть)

<https://www.youtube.com/watch?v=fPuYGcZW5A>

Существуют марши детские:

П.И.Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»

<https://www.youtube.com/watch?v=7fhEhQ04U94>

К.Караев. Марш ко дню рождения

Т.Кулиев. Марш из «Альбома Джамили»

<https://www.youtube.com/watch?v=DLxQ2WU8KKc>

Обычно марш бывает выдержан в размерах 2/4, 4/4 или 6/8; в музыке, однако, как исключение, встречаются и трёхдольные марши:

Р.Шуман. Марш давидсбюндлеров из "Карнавала" для фортепиано

<https://www.youtube.com/watch?v=5E6YbTESeII>

Вопросы и задания:

1. Что такое марш?
2. Чем отличается марш как музыкальный жанр?
3. Какие инструменты больше всего используются в маршах?
4. Как различаются марши по характеру?
5. В каких размерах (по счёту) пишутся марши?

12 – 13-й уроки. Танцы народов мира.

Танец возник в глубокой древности. Подобно песне и маршу, танец был тесно связан с бытом и отражал образ жизни народа. Многие народные пляски произошли от трудовых движений или древних игр. Часто в них изображалось то, о чём говорилось в словах песни.

Инструментальный наигрыш или песня всегда сопровождали народную пляску.

Музыка каждого танца имеет свой темп, размер и определённый ритмический рисунок. Танцы каждого народа обладают неповторимой своеобразной красотой.

Франция – *Гавот, Бурре и Менуэт*;

Англия – *Жига*;

Германия – *Аллеманда*;

Австрия – *Вальс*;

Италия – *Тарантелла*;

Польша – *Мазурка, Полонез, Краковяк*;

Чехия – *Полька*;

Россия – *Камаринская, Трепак*;

Украина – *Гопак*;

Белоруссия – *Бульба*;

Кавказ – *Лезгинка*;

Азербайджан – женские танцы: *Тураджи, Узундара, Терэкэмэ*; мужские танцы: *Мирзаи, Гайтагы, Аскерани, Джанги*; хороводная пляска *Яллы*.

Народный танец, как и песня, стал основой многих произведений великих композиторов – Шуберта, Брамса, Шопена, Грига и др. Многие европейские танцы из народной музыки прочно вошли в произведения классической музыки. В 17 – 18-х веках это были *Гавот, Жига, Бурре* и другие народные танцы, которые впоследствии стали звучать в сюитах, балетах и как отдельные инструментальные пьесы (например, в творчестве композиторов Люлли, Рамо, Куперена, И.С.Баха).¹

Ж.Б.Люлли. Гавот: <https://www.youtube.com/watch?v=tsbcHmYcWvg>

И.С.Бах. Жига: <https://www.youtube.com/watch?v=3bFuvf7JRq0>

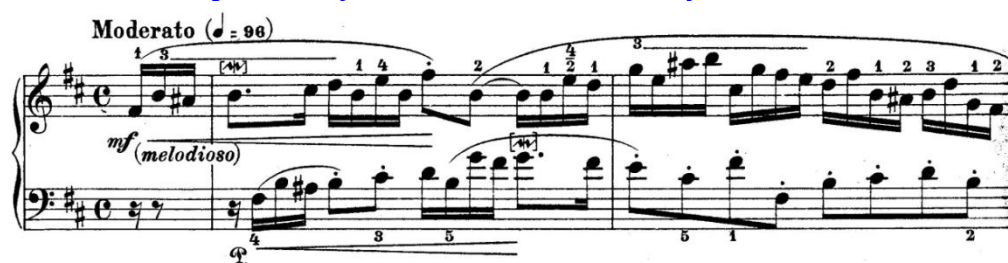
И.С.Бах. Бурре: https://www.youtube.com/watch?v=T7c_IyNMiFQ

Светские, дворцовые танцы *Аллеманда* и *Менуэт* тоже впоследствии стали исполняться как инструментальные пьесы.

Аллеманда (от фр. *Allemande* – немецкий) – танец эпохи Возрождения (15 - 16 века), впоследствии один из наиболее популярных инструментальных танцев эпохи Барокко (17 - 18 века), обычно 1-я часть сюиты. Аллеманда возникла в 16-ом веке как двухдольный танец среднего темпа.

И.С.Бах. Аллеманда из Французской сюиты для фортепиано си минор

<https://www.youtube.com/watch?v=hBq3VKEHAUU>

Менуэт (фр. *menuet*, от *menu* — маленький, незначительный) – старинный французский грациозный танец, названный так вследствие своих мелких «па» (движений, шажков). Пишется в трёхдольном размере (3/4). Темп спокойный. С середины 17-го века – балльный

¹ Многие танцевальные жанры использовались как сольные произведения, а также как часть цикла. Таким показательным циклом, составленным из разнохарактерных танцевальных жанров, является сюита.

танец. С 17-го века широко распространился по всей Европе. Французский писатель Мопассан называл его «Король танцев и танец королей».

И.С.Бах. Менуэт Соль мажор из "Нотной тетради Анны Магдалены Бах"

<https://www.youtube.com/watch?v=LHViKGzQ3WI>

Вопросы и задания:

1. Когда возник танец и с чем он особенно связан?
2. Назови самый известный в каждой стране танец.
3. Какие старинные танцы (16 – 17 веков), народные и светские звучат в произведениях композиторов-классиков?

14 – 15-й уроки. Танцы народов мира (19 – 20 века).

В 19 веке на смену старинным танцам пришли новые: вальс, полька, галоп, мазурка, полонез, тарантелла, болеро.

Вальс свое происхождение ведёт от неторопливого и плавного крестьянского танца лендлера. Он был распространён в Австрии, Германии, Чехии. В 19 в. стал популярным во всей Европе. Размер вальса трёхдольный. По характеру вальсы разнообразны: радостные, грустные, задумчиво-печальные, весёлые и стремительные. Замечательные образцы вальса создали Шуберт, Штраус, Шопен, Глинка, Чайковский.

Ф.Шопен. Вальс для фортепиано до-диез минор

<https://www.youtube.com/watch?v=mGMeOh5PIaY>

И.Штраус. Вальс «Сказки венского леса»

https://www.youtube.com/watch?v=w2znyzrtl_o

К.Караев. Вальс из балета «Семь красавиц»

https://www.youtube.com/watch?v=FspEx3_83cY

Т.Кулиев. Вальс из фильма «Бахтияр»

<https://www.youtube.com/watch?v=WCKhqbAvjKA> (время звучания: 20:41 – 23:30)

Полька – чешский народный танец живого, бодрого характера. Размер 2/4, темп – подвижный, быстрый. К этому жанру обращались многие композиторы, в особенности чешские классики А.Дворжак и Б.Сметана, а также С.Рахманинов и П.Чайковский.

П.Чайковский. Полька из «Детского альбома» для фортепиано

<https://www.youtube.com/watch?v=JGV1FX8XF2o>

Мазурка и *Полонез* – польские национальные танцы, получившие широкое распространение в странах Европы.

Мазурка – подвижный танец, имеющий острый ритмический рисунок. Размер – трёхдольный.

Ф.Шопен. Мазурка для фортепиано Си-бемоль мажор

<https://www.youtube.com/watch?v=NdOZTLAbuf8>

Полонез – это торжественный, величавый танец-шествие. Размер – трёхдольный, движение спокойное, неторопливое, с акцентом на сильной, первой доле такта. Образцы этих танцев можно встретить в творчестве Ф.Шопена, Г.Венявского, а также в операх русских композиторов-классиков М.Глинки («Иван Сусанин»), П.Чайковского («Евгений Онегин») и Т.Д.

М.Огинский. Полонез "Прощание с родиной" ля минор

<https://www.youtube.com/watch?v=5JaGLEy5qIs>

Зародившись в древности, танцы со временем вошли в творчество композиторов как самостоятельная инструментальная музыка. Её в наше время исполняют и слушают, но уже не танцуют. Примером являются Сюиты И.Баха, состоящие из старинных танцев, Лендлеры Шуберта, Вальсы Шопена и др. Концертные пьесы танцевального характера для симфонического оркестра создали Глинка, Глазунов, Равель, Сибелиус. Тонко сумел претворить особенности русского народного танца в своей фантазии для оркестра "Камаринская" Глинка. Много национальных танцев использовал в своих балетах Чайковский.

Богатые и разнообразные танцы народов Европы послужили основой для произведений великих композиторов – "Норвежские танцы" Грига, "Венгерские танцы" Брамса, "Славянские танцы" Дворжака, "Испанские танцы" Гранадоса. Но начало всему положили народные танцы и народные пляски.

Э.Григ. Норвежский танец № 2 Ля мажор

<https://www.youtube.com/watch?v=CWMapYxKL30>

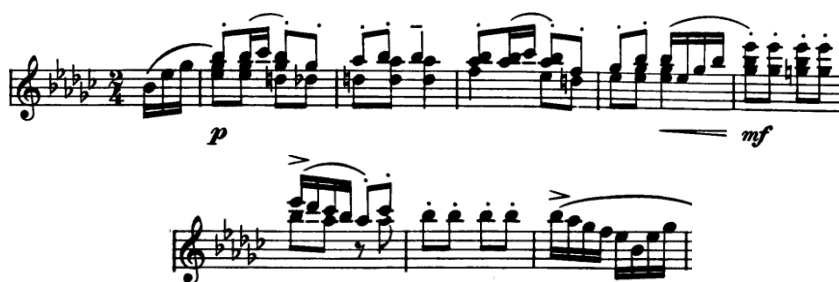
И.Брамс. Венгерский танец № 5 фа-диез минор

<https://www.youtube.com/watch?v=mplhcIY6VHE>

С.Рахманинов. «Итальянская полька» для фортепиано

<https://www.youtube.com/watch?v=ZHNaDPRNPCU>

А.Дворжак. «Славянский танец» № 8 соль минор

<https://www.youtube.com/watch?v=jBqRHdFyis8>

Из русских народных плясок широкое распространение получила *Камаринская*. Ей присущ веселый, задорный характер, быстрый темп, мажорный лад, двухдольный размер. Эта популярная русская народная пляска, главным образом мужская, представляет собой удалой перепляс в сопровождении одноименной песни. Нога ставится то на пятку, то на носок.

Трепак – русский народный танец, имеющий жизнерадостный характер, быстрый темп, двухдольный размер. Если камаринской свойственна лукавая грациозность, юмор, то в трепаке преобладает широкий размах, задорность. Танцующие как бы состязаются друг с другом в быстроте и ловкости.

П. Чайковский. «Трепак» из балета «Щелкунчик»

<https://www.youtube.com/watch?v=PqEvdztaaH8>

Гопак – украинский народный танец удалого, весёлого характера. Имеет подвижный темп и двухдольный размер.

Украинский народный танец Гопак

https://www.youtube.com/watch?v=4Mn_VFQNaI0

Тарантелла – итальянский народный танец в сопровождении гитары, тамбурина (бубена) и кастаньет (в Сицилии), музыкальный размер – $\frac{6}{8}$. Каждый акцент на сильную долю подчёркивался раскрытым веером.

Ф. Лист. Тарантелла для фортепиано

<https://www.youtube.com/watch?v=rEHwN6unpIc>

Лезгинка – старинный мужской и сольный, и парный танец, распространенный по всему Кавказу. Лезгинкой называют народные танцы всех кавказцев. Часто стремительные крайние части танца, исполняемые мужчинами, контрастируют с плавной, певучей и нежной мелодией середины, которую исполняют девушки. Танец наиболее зрелищен, когда исполняется в национальных костюмах и в сопровождении музыкального ансамбля.

Т. Кулиев. Лезгинка

https://www.youtube.com/watch?v=yEg4V_GYFnM

Азербайджанский народный танец Узундере (лад Шуштер)

<https://www.youtube.com/watch?v=JhdzIiPEIG8>

20-й век принёс в Европу много новых танцев. Уже в конце 19 века европейцам становятся широко известны кубинская хабанера и североамериканский кейк-уок.

Среди многообразной танцевальной музыки Европы в конце 19 – начале 20 века, прежде всего, можно выделить рэгтайм.

Рэгтайм (англ. *ragtime*, от *rag* – обрывок и *time* – время) – форма городской танцевальной музыки, исполнявшейся американскими неграми в кафе и танцевальных залах. Один из предшественников джаза. Исполнение рэгтайма на фортепиано напоминало игру на народном инструменте банджо. Характерно несовпадение ритма в правой руке (свободная мелодия) и левой (постоянно повторяющийся ритм) при игре на фортепиано.

Танго – парный танец страстного бурного характера с резкими танцевальными движениями, который возник еще в 19-м веке в далекой Аргентине.

А.Пьяцолла. «Либертанго»: <https://www.youtube.com/watch?v=kdhTdxH7Gw>

Рок-н-ролл – американский танец, который появился в 50-х годах прошлого века и сразу покорила сердца миллионов молодых людей по всему миру. С появлением зажигательной рок-н-рольной музыки сразу появились не менее зажигательные рок-н-рольные танцы,

Под влиянием кейк-уока, рэгтайма и джаза в европейский быт начала XX столетия проникают новые танцевальные жанры североамериканского и латиноамериканского происхождения. Эти новые танцевальные жанры определяют стиль не только бытовой танцевальной музыки, но и проникают в академическую музыку композиторов: танго, фокстрот, вальс-бостон всё чаще становятся самостоятельными инструментальными и оркестровыми пьесами.

Скотт Джонсон (1868 – 1917). Рэгтайм

https://www.youtube.com/watch?v=nU2T2dcrp_c

Рок-н-ролл

https://www.youtube.com/watch?v=QmRaMdi1Q0w&list=RDQMqno5df8JU-M&start_radio=1

Вопросы и задания:

1. Какие танцы 19 века звучат в классической музыке?
2. Какие композиторы часто использовали танцы 19 века в своих сочинениях?
3. Какие народные пляски 19 века использовали они?
4. Какой танец особенно распространён и исполняем в творчестве народов Кавказа?
5. Назови новые танцы начала 20 века, используемые в творчестве композиторов.

16-й урок. Хоровая музыка.

Хор (музыкальная форма) – многоголосное музыкальное произведение, предназначенное для исполнения хоровым коллективом. Хоровой коллектив, певческий коллектив состоит из певцов (хористов, артистов хора).

Хор отличается от вокального ансамбля (вокального трио, квартета, квинтета и т. д.) наличием как минимум двух или более человек, исполняющих одну и ту же партию.

Хором руководит дирижёр или хормейстер. Руководителя церковного хора называют регентом.

Чаще всего хор включает в себя четыре хоровые партии: сопрано, альты, тенора, басы. Но количество партий в принципе не ограничено, так как каждая из этих основных партий может делиться на несколько относительно самостоятельных партий (это явление у музыкантов называется дивизи).

Хор может петь в сопровождении инструментов или без них. Пение без сопровождения называется пением а капелла (*a capella*). Инструментальное сопровождение может включать в себя любой инструмент или целый оркестр.

Хор, объединяющий голоса одной группы (мужской, женский, детский), называется однородным. Хор, состоящий из женских (или детских) и мужских голосов или певческих голосов всех групп, зовется смешанным.

Смешанный хор состоит из двух групп:

- сопрано, альт (женские голоса);
- тенор и бас (мужские голоса).

Крупными формами хоровой музыки являются оратория, кантата, цикл хоров.

Оратория (от лат. *oro* – говорю, молю) – крупное музыкальное произведение для хора, певцов-солистов и симфонического оркестра, написанное, как правило, на драматический сюжет и предназначенное для концертного исполнения. *Оратория отличается от оперы отсутствием театральности, а от кантаты – большими размерами и развитостью сюжета.*

Кантата – вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра. Кантата происходит от итальянского "canto" ("пение") и означает "произведение, которое поют".

Значительную роль в развитии хоровой музыки Азербайджана сыграл Джахангир Джахангиров (1921 – 1992). Он является автором вокально-симфонической поэмы «По ту сторону Араза», кантат «Физули» и «Насими», ораторий «Сабир» и «Гусеин Джавид – 59». Им также написаны оперы «Азад» и «Судьба ханенде», драматические спектакли, музыка к кинофильмам, различные инструментальные произведения.

У.Гаджибейли. Хор Ченли-бель из оперы "Кёроглу" (3-й акт)

<https://www.youtube.com/watch?v=5soaVvdp6qs>

Дж.Джахангиров. Кантата "Физули" (слова Физули)

<https://www.youtube.com/watch?v=7PnEvrYpyeE>

<https://www.youtube.com/watch?v=rsCGI9Gc6Kk>

Вопросы и задания:

1. Что такое хор?
2. Кто им руководит?
3. Назови различия однородного и смешанного хоров.
4. Как называются хоровые партии?
5. Как называются крупные формы хоровой музыки?
6. Назови отличительные черты оратории и кантаты.

17-й урок. Киномузыка.

Музыка для кино – *саундтрек* – одно из важнейших выразительных средств кинофильма. В истории киномузыка делится на два периода: период немого кино и период звукового кино. В период немого кино музыка ещё не была частью кинокартины, не создавалась вместе с нею, а появлялась при показе кино. Её исполняли пианисты-иллюстраторы (тапёры), иногда небольшие оркестры. Музыка была обязательной спутницей немого фильма:

<https://www.youtube.com/watch?v=pusqBg7QKwI>

Музыкантами-иллюстраторами, игравшими на сцене при показе немых фильмов, несколько лет были композитор Дмитрий Шостакович, пианист Майор Бреннер (впоследствии народный артист Азербайджана, профессор).

С изобретением звуковой аппаратуры в кинокартине появились звучащие слова, шумы и, конечно, музыка. Одной из самых главных черт, рисующих в кинокартинах героя и происходящие события, становится песня. В знаменитых фильмах 20 века – «Волга-Волга», «Весёлые ребята», «Аршин мал алан» – музыка становится главным действующим лицом.

Для кино специально писали музыку Д.Шостакович, С.Прокофьев, И.Дунаевский, Т.Кулиев, К.Караев.

Музыка может быть написанной специально для данного фильма или составленной из известных мелодий, песен, классических музыкальных произведений. В современном кинематографе часто используется музыка классиков – Й.Гайдна, И.С.Баха, В.А.Моцарта. Важнейшее место она занимает в музыкальных фильмах, посвящённых рассказу о композиторах, певцах, музыкантах. Музыка входит в мультипликационные, документальные и научно-популярные фильмы. Она – одна из главных частей кинопроизводства.

В наши дни музыкой к фильму, иногда фоновой музыкой, называют ряд композиций, написанных специально для музыкального сопровождения фильма. Эти композиции являются частью саундтрека (музыки к фильму). Композиции исполняются оркестром или группой, инструментальными солистами, хором или певцами. Запись этих исполнений производится звукорежиссёром.

Со второй половины 20 века саундтреки фильмов получили большую популярность и стали издаваться отдельными альбомами.

А.Зацепин. «Песня о медведях» из кинофильма «Кавказская пленница»

https://www.youtube.com/watch?v=dExwT_pEr9w

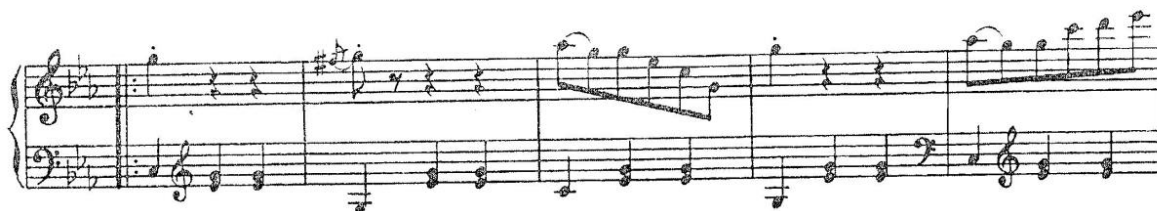
И. Дунаевский. Марш из кинофильма «Цирк»

<https://www.youtube.com/watch?v=qu4Urv4cIQI>

А. Петров. Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля»

<https://www.youtube.com/watch?v=TPYTVkZ5enc>

К. Караяев. Музыка к фильму «Человек бросает якорь»

<https://daytube.az/videos/635/> (время звучания: 58:48 – 1:00:50)

<https://www.youtube.com/watch?v=a9I2xuwsPxc>

Т. Кулиев. Музыка к фильму «Бахтияр»

<https://www.youtube.com/watch?v=WCKhqbAvjKA> (время звучания: 48:10 – 52:00)

Вопросы и задания:

1. Что означает термин "саундтрек"?
2. На какие периоды делится киномузыка?
3. Какова роль песни в кино?
4. Какую роль играет классическая музыка в кино?
5. Что такое «фоновая музыка»?

Второе полугодие

1-й урок. Симфоническая музыка.

Симфоническая музыка ведёт происхождение с середины 18 века.

Главные жанры симфонической музыки – *симфония, увертюра* (в том числе – оперная), *сюита* (в том числе – балетная), *концерт, симфоническая поэма, рапсодия, каприччио, скерцо*. Симфония (от греческого – «созвучие», «согласие») – ведущий жанр оркестровой музыки, сложное многочастное произведение (время звучания от 30 минут до часа). Основное действующее лицо и исполнитель – симфонический оркестр.

Классическая симфония состоит из 4-х частей.

Первая часть быстрая, наиболее драматичная, иногда начинается медленным вступлением.

Вторая часть лирическая, скорбная, рисующая картины природы. Часто пишется в вариационной форме.

Третья часть – скерцо или менуэт в трёхчастной форме, в ней – игра, веселье, картинки народной жизни.

Четвёртая часть – быстрый финал, итог всех частей. Отличается победным, торжественным, праздничным характером. Пишется в сонатной форме, в форме рондо или рондо-сонаты.

Бывают симфонии и с меньшим или большим количеством частей, одночастные симфонии.

В древнегреческом театре круглая площадка перед сценой, где помещался хор, называлась «орхестра», откуда и ведёт происхождение слово «оркестр».

Симфонический оркестр – это большой коллектив музыкантов, исполняющих классическую музыку. Привлечение симфонического оркестра – высшего, наиболее развитого инструментального состава – даёт большие возможности в воплощении самого значительного и богатого содержания.

Основу симфонического оркестра составляют *четыре группы* инструментов:

струнные смычковые – *скрипки, альты, виолончели, контрабасы*;

деревянные духовые – *флейта, гобой, кларнет, фагот*;

медные духовые – *валторна, труба, тромбон, туба*;

ударные – *литавры, малые и большие барабаны, ксилофон, тарелки, треугольник, кастаньеты и многие другие*.

В ряде случаев в состав оркестра включаются и другие инструменты (прежде всего, *арфа*, а также *фортепиано, орган, челеста, клавесин*).

Большой оркестр может включать в себя до 110 музыкантов. Оркестры малого состава, которые называются камерными оркестрами, могут состоять из не более чем пятидесяти исполнителей.

С тембрами различных музыкальных инструментов можно ознакомиться, внимательно прослушав симфоническую сказку С.Прокофьева «Петя и волк», которую он написал специально для детей: <https://www.youtube.com/watch?v=8u3KnJ1H2IE>

Композитор хотел познакомить детей с инструментами симфонического оркестра и научить распознавать их звучание. Каждый персонаж сказки «Петя и волк» обрисован своей музыкальной темой и характеризуется определенным инструментом оркестра: Петя – *скрипкой*, птицы – *флейтой*, утка – *гобоем*, кошка – *кларнетом*, дедушка – *фаготом*, волк – *валторнами*, охотники – *ударными*.

Вопросы и задания:

1. Из каких жанров состоит симфоническая музыка?
2. Что такое симфония и сколько в ней частей?
3. Каков характер каждой части?
4. Кто исполняет симфоническую музыку?
5. Из каких групп инструментов состоит симфонический оркестр?

2-й урок. Струнные инструменты.

Струнный музыкальный инструмент – это инструмент, в котором источником звука является колебание струн. Представителями смычковых струнных инструментов являются – скрипка, виолончель, альт, контрабас, кяманча. У них звук извлекается при помощи смычка.

Щипковые инструменты – арфа, гитара, гусли, балалайка, тар, канон и другие звучат без использования смычка.

СКРИПКА – самый распространённый струнный смычковый инструмент. Тембр скрипки густой в низком регистре, мягкий в среднем и блестящий в верхнем. *Ее часто называют королевой инструментов. Самый любовный, лирический инструмент.*

Н.Паганини. Каприс для скрипки № 9

<https://www.youtube.com/watch?v=HoZQTaQbOUw>

АЛЬТ – часто называют скрипкой, только он больше по размеру. Тембр альты – менее яркий, чем скрипичный, но густой, матовый, бархатистый в нижнем регистре.

ВИОЛОНЧЕЛЬ – большой струнный инструмент с ещё более низким звучанием, который уже невозможно держать в руках, как скрипку и альт. На нём играют сидя, держа инструмент на полу вертикально. *Звук виолончели густой, сочный и певучий, по тембру напоминающий низкий человеческий голос.* Виолончели прекрасно удаются широкие напевные мелодии.

П. Чайковский. «Вариации на тему Рококо» для виолончели с оркестром

<https://www.youtube.com/watch?v=b9lOo9Du8E8>

Д. Шостакович. Вальс

https://www.youtube.com/watch?v=p_fprzrHvIM

КОНТРАБАС – самый большой по размеру и низкий по звучанию струнный инструмент. На нём можно играть стоя или сидя на специальном высоком стульчике. Его роль в оркестре велика – он фундамент, на котором строится вся музыкальная ткань произведения. В качестве сольного инструмента применяется в камерных ансамблях и достаточно широко в джазе.

К. Сен-Санс. «Карнавал животных»: Слон (контрабас)

<https://www.youtube.com/watch?v=jWUt2D0FkdU>

АРФА – потомок самого древнего инструмента – *лиры*. Особенность ее в том, что звуки струн извлекаются не смычком, а пальцами и помогают им несколько педалей.

И.С. Бах – Токката и фуга ре минор

<https://www.youtube.com/watch?v=jzR2429G7cY>

Вопросы и задания:

1. Какие инструменты составляют струнную группу симфонического оркестра?
2. Охарактеризуй звучание основных струнных инструментов.

3-й урок. Духовые и ударные инструменты.

Духовые музыкальные инструменты — это инструменты, источником звука в которых является колеблющийся (движущийся) воздух, находящийся в трубке инструмента.

Духовые инструменты традиционно делятся на деревянные и медные по материалу, из которого они изготовлены.

К деревянно-духовым инструментам относятся – флейта, гобой, кларнет, фагот. К медным – труба, тромбон, валторна, туба.

Ударные инструменты одни из самых древних. Первый прообраз ударного инструмента появился, когда первобытные люди, ударяя камнем о камень, создавали некое подобие ритма для ритуальных танцев.

По звуковысотности ударные инструменты делятся на:

Ударные инструменты с определённой высотой звучания, которые могут быть настроены на определённые ноты звукоряда. К таким инструментам относятся литавры, ксилофон, вибрафон, колокольчики и ряд других.

Ударные инструменты с неопределённой высотой звучания, которые не имеют настройки на определённые звуки. Среди этих инструментов – большой и малый барабаны, треугольник, тарелки, бубен, кастаньеты, там-там и другие инструменты.

Перкуссия – ряд ударных инструментов, не входящих в состав классической ударной установки. К ним относятся тамбурин, бубен, нагара, колокольчики, треугольник, трещотка, деревянная коробочка, кастаньеты, деревянные ложки и десятки других ударных инструментов разных народов.

Деревянно-духовые музыкальные инструменты.

ФЛЕЙТА – один из древнейших музыкальных инструментов произошла от пастушеской свирели. Имеет высокий, тонкий, похожий на птичьи голоса волшебное звучание. Самый распространенный после скрипки солирующий инструмент в оркестре. Флейта выражает образы природы. Диапазон флейты: от первой до четвёртой октавы. Флейта внизу звучит глуховато, вверху – пронзительно, даже резко, в среднем регистре – мягко и певуче. Кроме основного варианта флейты в оркестре нередко используется маленькая флейточка под названием «флейта-пикколо».

В.Моцарт. Концерт для флейты Соль мажор, К 313

<https://www.youtube.com/watch?v=iTzv1RuJGcQ>

К.Глюк. Соло флейты из оперы «Орфей и Эвридика»

<https://www.youtube.com/watch?v=CzJ0uZUkTL8>

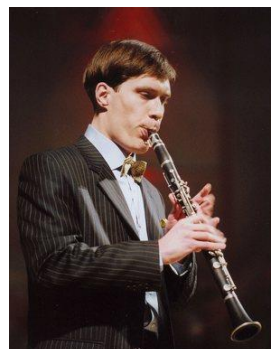
ГОБОЙ (от фр. *hautbois*, буквально «высокое дерево») – деревянный духовой музыкальный инструмент с двойной тростью. Один из самых красиво звучащих, имеющих очень лирический душевный тембр. Все печальные мелодии проводит гобой. Обладает певучим, однако несколько гнусавым, нечетким, как бы «простуженным», хриплым звучанием. В 1989 году занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый сложный инструмент. Народные инструменты, такие как [волынка](#), [жалейка](#), балабан, мей (разновидность нея), [дудук](#), [гайта](#), [хитирики](#), [зурна](#), являются предшественниками гобоя.

В.Моцарт. Концерт для гобоя До мажор, KV 314

<https://www.youtube.com/watch?v=eDrVtXPpuRI>

КЛАРНЕТ – деревянный духовой музыкальный инструмент с одинарной тростью. Кларнет обладает широким диапазоном, тёплым, мягким тембром. Один из самых распространенных инструментов и в симфонической, и в народной музыке. В музыке активно используется со второй половины 18 века.

В.Моцарт. Концерт для кларнета Ля мажор, K 622

https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE

ФАГОТ – деревянный духовой музыкальный инструмент басового, тенорового и частично альтового регистра. Имеет вид согнутой, дугообразной, длинной трубки с системой клапанов и двойной (как у гобоя) тростью. Выражает фантастические образы, в особенности тёмные силы. Своё название инструмент получил из-за того, что в разобранном виде напоминает вязанку дров (в переводе с итальянского *fagotto* — «вязанка дров»).

В.Моцарт. Концерт для фagота Си-бемоль мажор, K 191

<https://www.youtube.com/watch?v=PYOPQuhdoQM>

Медные духовые музыкальные инструменты.

ТРУБА – самый высокий по звучанию медный духовой музыкальный инструмент. Призывный, воинственный голос трубы всегда сопровождает марши. С древнейших времён **натуральная** труба использовалась в качестве сигнального инструмента, примерно с 17-го века вошла в состав оркестра. Обладает ярким, блестящим тембром, используется как **сольный** инструмент или в симфоническом и духовом оркестрах, а также в **джазе**.

Луи Армстронг - Привет, Долли

<https://www.youtube.com/watch?v=kmfeKUNDDYs>

ТРОМБОН (итал. *trombone*, букв. «большая труба») – медный духовой музыкальный инструмент басово-тенорового регистра. Тромбон означает «большая труба». Инструмент действительно схож с трубой, но в отличие от неё имеет выдвижное колено – кулису. Звучит мощно, блестяще и торжественно. Довольно широкое распространение тромбон получил в 19-м веке, причём не только как часть оркестра, но и как сольный инструмент.

В.Монти. Чардаш: <https://www.youtube.com/watch?v=EaPmysTfVFI>

ВАЛТОРНА (нем. *Waldhorn* – лесной рог) – медный духовой музыкальный инструмент. Произошел от охотничьего рога, передаёт звучание звуков природы, полей, лесов. В оркестр вошел в середине 17-го века. "Золотой ход валторн" – это последовательность из трёх интервалов: сексты, квинты и терции, напоминает сигналы охотничьих рогов.

Й.Гайдн. Симфония №103, часть IV, финальная, с "золотым ходом валторн"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=IX00J9P6z8g

П.Чайковский. «Вальс цветов» из балета "Щелкунчик" (гобои, кларнеты, фаготы, валторны): <https://www.youtube.com/watch?v=6qeX-i-Z5cA>

ТУБА – самый низкий по регистру медный духовой музыкальный инструмент. С введением этого инструмента завершилось формирование симфонического оркестра. Туба

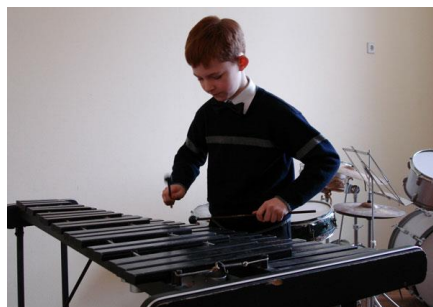
впервые использована в составе симфонического оркестра на премьере оперы Вагнера «Летучий голландец» в 1843 году, с тех пор заняла там прочное место. Туба обладает суровым, массивным тембром в нижнем регистре. Используется в основном в симфоническом и духовом оркестрах, где ей принадлежит роль басового инструмента в группе медных духовых.

Э.Григ. "В пещере горного короля" из сюиты "Пер Гюнт"
<https://www.youtube.com/watch?v=yyYeze-Bvkg>

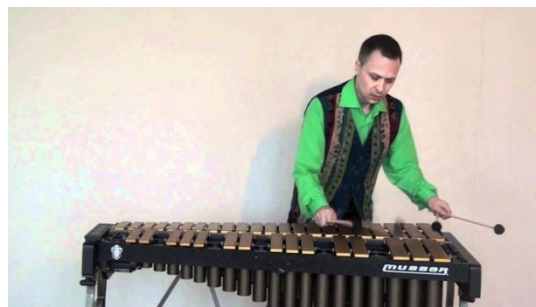
Ударные музыкальные инструменты.

КСИЛОФОН – музыкальный ударный инструмент в виде ряда деревянных пластинок с определённой высотой звучания, по которым ударяют деревянными молоточками. Тембр ксилофона резкий, щёлкающий в форте и мягкий – в пиано.

Алан Хованесс. «Фантазия на темы японских гравюр» для ксилофона:
<https://www.youtube.com/watch?v=T8H6Rhp9y-w>

ВИБРАФОН – представляет собой набор хроматически настроенных алюминиевых пластин, расположенных в два ряда как у фортепианной клавиатуры. Изобретён в США в конце 1910-х годов. Родственные инструменты: колокольчики, ксилофон, маримба.

Классическая музыка на вибратоне
https://www.youtube.com/watch?v=mpE9XkqIA_Y
Госэкзамен. Ударные. ГМК им.Гнесиных (2011)
<https://www.youtube.com/watch?v=LkNuCvxY7WQ>

Вопросы и задания:

1. Как подразделяются духовые инструменты?
2. Какие ты знаешь деревянные духовые инструменты? Какое у них звучание?
3. Какие бывают медные духовые инструменты? Охарактеризуй их.
4. К какому разряду инструментов относится ксилофон?

4-й урок. Клавишные инструменты.

Клавишные инструменты существовали ещё в **Средние Века**. Самый старый из них – клавишный духовой инструмент **орган** – один из древнейших инструментов.

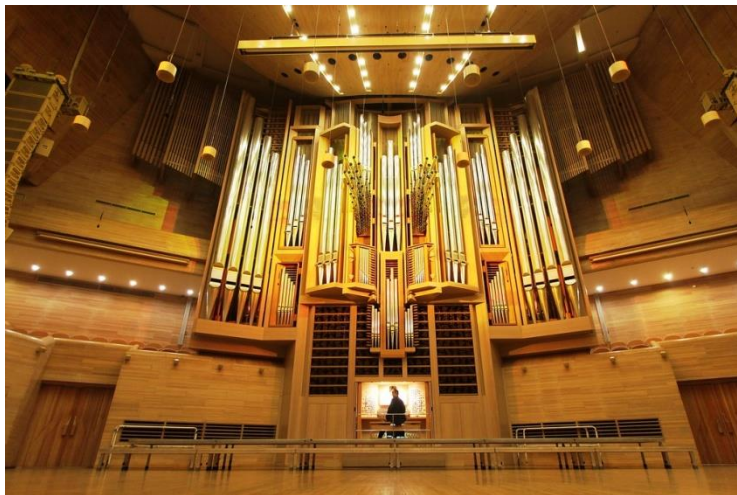
Первые струнные клавишные инструменты – клавикорд, клавесин и его разновидности – спинет, мюзелар и вёрджинел. Клавесины (появились в Италии в **XV веке**) бывают с одним или двумя клавиатурами для придания клавесину динамически более разнообразного звучания. Все эти инструменты обладали слабым звучанием.

В **1709 году** итальянец Бартоломео Кристофори изобрел первое **фортепиано**. Он назвал своё изобретение «клавишным инструментом, играющим тихо и громко». Это название затем было сокращено, и появилось слово «**фортепиано**».

РОЯЛЬ – инструмент-оркестр. Само название «гоу» - «король» говорит о его значении в музыке. Это клавишно-ударный инструмент, который может иногда заменить звучание целого оркестра.

Клавишные музыкальные инструменты — это инструменты, извлечение звука в которых осуществляется при помощи системы рычагов и управляется при помощи клавиш, расположенных в определённом порядке и составляющих клавиатуру инструмента. По типу звукообразования и способу извлечения звуков клавишные музыкальные инструменты делятся на следующие группы:

Клавишно-духовые (орган и его разновидности):

Язычковые (фисгармония, баян, аккордеон, мелодика):

Фисгармония

Баян

Аккордеон

мелодика

Ударно-клавишные (клавикорд, фортепиано):

Клавикорд

Щипково-клавишные (клавесин и его разновидности):

Самозвучащие ударно-клавишные (челеста):

Электронные (синтезаторы, электроорган):

Электромеханические (электропиано, клавинет):

Электропиано

Клавинет

Вопросы и задания:

1. Расскажи историю клавишных инструментов.
2. Что такое клавишные инструменты?
3. На какие группы делятся клавишные инструменты?

5 – 6-й уроки. Программная музыка. П.И.Чайковский – «Времена года».

Различным инструментальным произведениям независимо от объёма (маленькая прелюдия или большая симфония) композитор нередко даёт названия, поясняющие их содержание. Иногда, помимо названия, композитор даёт произведению литературное предисловие – программу, где излагается его содержание.

Программная музыка известна с глубокой древности (античная Греция). Среди программных произведений 18 в. – клавесинные миниатюры французских композиторов Ф.Куперена, Ж.Ф.Рамо и К.Дакена.

Ж.Рамо. «Переключка птиц»

https://www.youtube.com/watch?v=DvGM_KHYtx8

К.Дакен. «Кукушка»

<https://www.youtube.com/watch?v=eJM3EUdtXR4>

Ряд программных сочинений создан И.С.Бахом – «Каприччо на отъезд возлюбленного брата», Л.Бетховеном – «Пасторальная симфония» о природе, увертюры «Эгмонт» и «Кориолан», посвященные героическим образам.

Расцвет программной музыки в 19 в. во многом связан с романтическим направлением в музыкальном искусстве – единения музыки с поэзией. Среди программных произведений композиторов-романтиков – «Фантастическая симфония» Берлиоза (о возлюбленной Берлиоза — английской актрисе Гарриет Смитсон), симфония «Фауст» (по одноименной трагедии немецкого писателя и поэта Гёте), симфоническая поэма «Прелюды» Листа (под впечатлением от поэзии французского писателя и поэта Ламартина).

Крупный вклад в программную музыку внесли и русские композиторы-классики. Большой известностью пользуются фортепианные циклы «Картинки с выставки» Мусоргского и "Времена года" Чайковского.

Национальные традиции в области программной музыки находят своё продолжение и развитие в творчестве азербайджанских композиторов – симфоническая поэма Кара Караева "Лейли и Меджнун" о трагической истории любви, симфония № 8 «Вечность» Арифа Меликова, посвящённая памяти Гейдара Алиева.

Программный фортепианный цикл Петра Ильича Чайковского «Времена года» состоит из 12-ти пьес, которые соответствуют всем месяцам года. В них композитор очень точно передал красоту природы и состояние человека, мир его чувств, связанных с данным временем года. Каждая пьеса цикла предваряется стихом, соответствующим названию месяца.

Идея цикла и заглавия пьес принадлежали Н.М.Бернарду, издателю журнала «Нувеллист». Пьесы П.И.Чайковского с поэтическими эпиграфами открывали каждый номер журнала. В конце 1876 года Бернард выпустил пьесы отдельным сборником с общим заглавием «Времена года».

<https://www.youtube.com/watch?v=Ihw54y-yhEA> (исполняет Лев Оборин)

<https://www.youtube.com/watch?v=MKEku0StmYE> (исполняет Михаил Плетнёв)

Март – Песнь жаворонка

<https://www.youtube.com/watch?v=8uQSmb-vMLY>

Апрель – Подснежник

https://www.youtube.com/watch?v=--LrbA3_pLI

Июнь – Баркарола

<https://www.youtube.com/watch?v=aLsGD75B6vA>

Октябрь – Осенняя песнь

<https://www.youtube.com/watch?v=f8LXdSr0qV0>

Вопросы и задания:

1. Что такое программная музыка?
2. Назови программные сочинения композиторов–классиков.
3. Из каких пьес состоит фортепианный цикл П.Чайковского «Времена года»?
4. Что предваряет каждую пьесу цикла?

7-й урок. М.П.Мусоргский – «Картинки с выставки».

«Картинки с выставки» – цикл фортепианных пьес русского композитора Модеста Петровича Мусоргского, написанный им в 1874 году под впечатлением выставки картин рано погибшего художника Виктора Гартмана, друга Мусоргского.

«Картинки с выставки» – яркий образец программной музыки. Каждая из пьес служит не просто музыкальной иллюстрацией к какому-либо из рисунков художника, а проникает в глубину духовного мира его персонажей, создавая их психологический портрет. Пьесы-«картины» связываются между собой темой-интермедией «Прогулка», изображающей переход зрителей от картины к картине.

При жизни композитора «Картинки» не издавались и не исполнялись. Опубликованы они были лишь через пять лет после смерти композитора в 1886 году, под редакцией **Н. А. Римского-Корсакова**. В феврале 1903-го цикл впервые исполнил в Москве молодой пианист **Г. Н. Беклемишев**. Однако широкой известности произведение тогда не получило, пианисты долго от него отмахивались, не находя в нём «привычной» виртуозности и считая его неконцертным и нефортепианным. Признание широкой публики пришло лишь после того, как французский композитор **Морис Равель** в 1922 году создал своё переложение «Картинок с выставки» для симфонического оркестра.

«Прогулка». Тема из этой пьесы повторяется на протяжении цикла несколько раз. Она напоминает русские народные распевы: В этой теме Мусоргский одновременно изобразил и самого себя, переходящего от картины к картине:

<https://www.youtube.com/watch?v=iOF8uJ5M4Uo>

«Гном». Динамичная пьеса изломанным ритмом и поворотами мелодии передаёт ужимки крадущегося гнома. Слушатель «наблюдает», как он перебегает с места на место и замирает:

<https://www.youtube.com/watch?v=FK7yk98Qkbq>

«Старый замок». У Мусоргского звучит красивая протяжная меланхоличная мелодия, передающая тоску и тихую печаль. Пометка композитора гласит «очень певуче, скорбно»:

<https://www.youtube.com/watch?v=PkvDxSjCeJE>

«Балет невылупившихся птенцов». Это лёгкое и весёлое маленькое скерцо (шутка), комичный и чуть беспорядочный танец птенчиков:

<https://www.youtube.com/watch?v=v4kgkdoGjyw>

«Лимож. Рынок». Пьеса изображает шумную суету рынка:

<https://www.youtube.com/watch?v=hA6IsYqcmZ0>

Вопросы и задания:

1. Что было причиной написания «Картинок с выставки»?
2. Из каких пьес состоит этот фортепианный цикл?
3. Что является связующим звеном между пьесами цикла?
4. Какое существует переложение этого произведения?

8-й урок. К.Сен-Санс – «Карнавал животных».

«Карнавал животных» («Зоологическая фантазия») – сюита для инструментального ансамбля французского композитора Камилла Сен-Санса.

Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, композитор запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки. Единственная часть сюиты, которую К.Сен-Санс разрешил издавать и исполнять – пьеса «Лебедь» для виолончели и фортепиано. Ещё при жизни композитора она прочно вошла в репертуар виолончелистов и стала знаменитой балетной миниатюрой, которую исполняли великие балерины мира:

<https://www.youtube.com/watch?v=2ZuSplsWNqU>

После смерти К.Сен-Санса партитура «Карнавала» была издана целиком.

«Карнавал животных» состоит из четырнадцати частей:

1. **Вступление и Королевский марш льва.** Тяжеловесный марш, в котором хроматические ходы изображают рычание льва: https://www.youtube.com/watch?v=Nwy6RxfX_kk

2. **Куры и петухи.** Назойливые повторяющиеся звуки изображают квохтанье кур. Они перемежаются с мотивом петушиного кукареканья. «Куриный» мотив взят из клавишной сюиты Франсуа Куперена: <https://www.youtube.com/watch?v=wVoimPgNN5g>

3. **Антилопы.** Два фортепиано исполняют быстрые пассажи:

<https://www.youtube.com/watch?v=Tb32i3A1U4Q>

4. **Черепашки.** В замедленном темпе цитируется непристойный танец канкан, что создаёт комический эффект: <https://www.youtube.com/watch?v=8ZBwrE0IwA4>

5. **Слон.** Изображается слон, танцующий вальс. Мелодия звучит у "неповоротливого" контрабаса: <https://www.youtube.com/watch?v=34f7LWQD8xq>

6. **Кенгуру.** Острые стаккато с форшлагами у двух фортепиано изображают прыжки кенгуру: <https://www.youtube.com/watch?v=CAQrtE3dA-M>

7. **Аквариум.** «Булькающие» звучания и глиссандо у фортепиано и стеклянной гармоники создают картину аквариума: <https://www.youtube.com/watch?v=Yt7nKm0up0I>

8. **Персонажи с длинными ушами.** Скрипки чередованием очень высоких и очень низких звуков изображают ослиный крик: <https://www.youtube.com/watch?v=keb87vq0qq8>

9. **Кукушка в глубине леса.** На фоне размеренных аккордов у фортепиано, изображающих лес, кларнет периодически играет два «кукующих» звука:

<https://www.youtube.com/watch?v=ck93SrAiFLI>

10. **Птичник.** На фоне «шелестящего» тремоло струнных флейта играет мелодию с трелями и скачками, изображая птичье пение:

https://www.youtube.com/watch?v=SX1nMZz_CLY

11. **Пианисты.** Два фортепиано в сопровождении струнных назойливо играют гаммы и упражнения в стиле **Ганона** или **Черни**: <https://www.youtube.com/watch?v=-m8THF6yp2M>

12. **Ископаемые.** Сен-Санс цитирует собственную симфоническую поэму «Пляска смерти», французские народные песни, а также каватину Розины из оперы Россини «Севильский цирюльник»: <https://www.youtube.com/watch?v=bFioIpMQfC0>

13. **Лебедь.** Певучая мелодия у виолончели изображает плавное движение лебедя по поверхности воды, а фигурации у фортепиано — рябь на ней:

https://www.youtube.com/watch?v=svsnQNbOe_k

14. **Финал.** Весёлая и лёгкая главная тема перемежается мотивами из предыдущих частей:

<https://www.youtube.com/watch?v=dqywaJv8ii0>

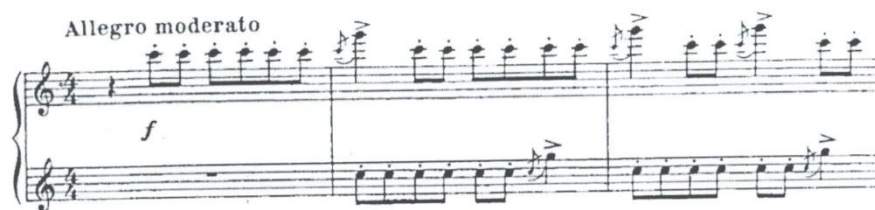
Существует переложения этого произведения для 2-х фортепиано и для других различных инструментов.

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ

«Королевский марш льва»: https://www.youtube.com/watch?v=Nwy6RxfX_kk

«Куры и петухи»: <https://www.youtube.com/watch?v=wVoimPgNN5g>

«Лебедь»: <https://www.youtube.com/watch?v=ATXifclxtq8>

Вопросы и задания:

1. Для каких исполнителей была написана сюита?
2. Какова история пьесы «Лебедь»?
3. Из скольких частей состоит сюита и как они называются?
4. Какие переложения и обработки этой музыки ты знаешь?

9 – 10-й уроки. Театральная музыка. Э.Григ – сюита «Пер Гюнт»

Музыка занимает в театре видное место. Еще в древней Греции, более двух тысяч лет назад, музыка и пение сопровождали театральное представление.

В музыкальном театре ставятся оперы, балеты, оперетты. В этих жанрах музыка является основой всего спектакля. Музыка часто звучит и в драматическом театре.

Каждый вид театральной музыки имеет свои особенности.

Музыку к пьесе в драматическом театре композитор создает обычно совместно с драматургом. Это песни, танцы, хоры, а также инструментальные эпизоды. Музыка усиливает воздействие спектакля на зрителя. Она помогает ярче обрисовать тот или иной момент действия, передать настроение героя.

Музыку к драматическим спектаклям писали многие выдающиеся композиторы – Л.Бетховен, Ф.Мендельсон, Э.Григ, Ж.Бизе, М.Глинка, П.Чайковский, С.Прокофьев. Порою созданная ими музыка выходила за пределы театра и приобретала самостоятельную концертную жизнь. Гордость классического искусства составляет музыка Мендельсона к комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», Бизе к драме Альфонса Додэ «Арлезианка», Глинки к трагедии Н. В. Кукольника «Князь Холмский», а также музыка Чайковского к весенней сказке А. Н. Островского «Снегурочка».

Сюита «Пер Гюнт» Эдварда Грига создана на основе музыки к одноименной театральной пьесе Г.Ибсена. В пьесе Ибсена раскрывается один из вечных сюжетов искусства: странствия человека в поисках счастья. Герой пьесы Пер Гюнт – крестьянский парень из норвежской деревушки. И однажды он отправился искать счастья...

Пер – фантазер и мечтатель. Он придумывает сказки о своих воображаемых приключениях. Два человека дороги Перу: мать Озе и девушка Сольвейг. Имя Сольвейг – в переводе с норвежского означает «солнечный путь». Но он так безмерно эгоистичен, так стремится к богатству, что бессердечие и жадность берут в нем верх над добротой и бескорыстием. За тяжкие проступки его изгоняют из родных мест. От горя умирает мать. Покинутая им Сольвейг остаётся одна. Долгих сорок лет будет ждать она Пера в далёкой лесной избушке...

В странствиях по миру Пер Гюнт несколько раз достигает своей мечты – сказочного богатства. Но, приобретая его обманом, он каждый раз теряет всё. Через сорок лет усталый, измученный Пер возвращается на родину. Он стар и одинок. Его охватывает глубокое отчаяние: жизнь растрочена попусту... Но есть лишь одно спасение – любовь Сольвейг, которую он вновь обретает в её избушке – последнем своём пристанище.

Музыка Грига так понравилась публике, что впоследствии, для того чтобы она могла звучать не только в драматическом театре, но и в концертном исполнении, композитор составил две сюиты для оркестра.

Сюита № 1, соч. 46: 1. *Утро*, 2. *Смерть Озе*, 3. *Танец Анитры*, 4. *В пещере горного короля*.

Сюита № 2, соч. 55: 1. *Жалоба Ингрид*, 2. *Арабский танец*, 3. *Возвращение Пера Гюнта*, 4. *Песня Сольвейг*.

Все пьесы контрастны друг другу. Пьесой-пейзажем «**Утро**» начинается первая сюита, как воспоминание Пера о родине. Природа Норвегии, ощущение пространства дарит слушателю чувство спокойствия. Мелодия, напоминающая незатейливый пастуший наигрыш, спокойная и светлая, передаёт не только краски рассвета, но и то душевное настроение, которое возникает при виде восходящего солнца. Музыка рисует картину постепенного пробуждения природы – солнце, прорывающееся сквозь облака, нежное щебетание птиц, шелест ветра в листве, журчание прозрачного родника.

«**Утро**»: <https://www.youtube.com/watch?v=6n41kxhkZDs>

Пьеса «**Смерть Озе**» – сцена прощания матери и сына – начинается изложением печальной и строгой мелодии. На протяжении всей пьесы выдержан монотонный, словно скованный, ритмический рисунок, воссоздающий характер траурного шествия. Пьеса «Смерть Озе» звучит проникновенно благодаря оркестровке. Композитор избрал не духовые инструменты, обычно сопровождающие траурные шествия, а струнные – самые тёплые, «поющие» тембры оркестра. Они звучат здесь мягко, так как их звук приглушен сурдинами.

«**Смерть Озе**»: <https://www.youtube.com/watch?v=Scoox1zO72w>

«**Танец Анитры**» – иллюстрация сцены танцующей дочери шейха. Гибкость, грациозность мелодии, и ее восточная красота подчеркивают ориентальный образ героини, сочетающей в себе пленительность и коварство. Путешествуя по жаркой Аравийской пустыне, Пер Гюнт попадает к вождю племени бедуинов. Дочь вождя Анитра – пытается очаровать Пера своей красотой. Выпросив у Пера деньги и драгоценности, Анитра внезапно бьёт его хлыстом по рукам и скачет галопом обратно в пустыню, оставив Пера одного.

«**Танец Анитры**»: <https://www.youtube.com/watch?v=iTxYxupxeAM>

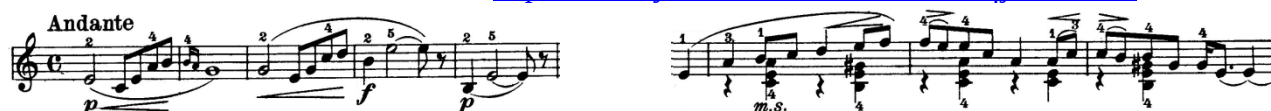
«**В пещере Горного короля**» – это музыкальная иллюстрация к одному из эпизодов пьесы Ибсена. Странствуя, Пер Гюнт попадает в царство троллей – фантастических злых существ. Музыка Грига образно и ярко рисует фантастическое шествие. В основе пьесы – всего одна тема в характере марша. Она несколько раз повторяется, оставаясь неизменной. Зато композитор каждый раз варьирует ее сопровождение.

«В пещере горного короля»: <https://www.youtube.com/watch?v=cqTw5vQvtu4>

Лирическая «Песня Сольвейг» завершает сюиту. Спустя десятилетия на пустой дороге встретились Пер и Сольвейг. Они уже не молоды. Но верная Сольвейг всегда знала, что дождется Пер Гюнта. Изящная, нежная музыка, наполнена искренностью. В ее образе композитор хочет воплотить черты родины, поэтому использует подлинную народную мелодию. Чистота, мудрость и поэтичность – вот, что характеризует героиню.

Песня Сольвейг»: <https://www.youtube.com/watch?v=RFfsKbGu7A>

Вопросы и задания:

1. Какова роль музыки в театре?
2. Какие виды и особенности у театральной музыки?
3. К каким драматическим спектаклям писали музыку многие выдающиеся композиторы?
4. Из скольких частей состоит сюита «Пер Гюнт»?
5. Опиши характер её основных пьес.

11 урок. Балет.

Балет – это музыкально-театральное произведение, в котором объединяются музыка, танец и сценическое действие. Танцевальные представления существовали в глубокой древности (Египет, Индия, Китай). Балет долго сохранял связь с пением. Современный европейский балет возник в эпоху Возрождения в Италии и Франции. Как самостоятельный жанр балет утвердился в 18 веке. В балете есть определенный сюжет (либретто), раскрываемый через танец. Кроме музыки и танцев большую роль в балете играет пантомима (немая актерская игра, состоящая из жестов и мимики). Сольные танцы называются вариациями и адажио. (Причем эти номера могут быть и в ансамблевых танцах.) Помимо солистов, в спектакле принимает участие кордебалет, который создает массовые сцены.

В 19 веке существовали три направления в балетном искусстве: итальянская, французская и русская школы. Большее художественное значение в это время имели французские балеты, прежде всего А.Адана и Л.Делиба.

Расцвет же русского балета падает на начало 19 века. П.Чайковского по праву можно назвать реформатором русского балета. Новаторство Чайковского проявилось в симфонизации балета. Композитор насытил партитуру напряженным тематическим развитием и единством,

присущим ранее только инструментальной и оперной музыке. При этом он оставил все специфические черты собственно танца и танцевального действия, т.е. не превратил балет в симфонию с элементами танца, не уподобил опере, а сохранил танцевальные сюиты, танцы традиционного классического балета.

Содержание всех трех балетов Чайковского «Лебединое озеро», «Спящей красавицы» и «Щелкунчика» связано с фантастическим миром. Чайковский предпочитал в балете сказочность, а в опере изображение подлинной жизни. Но все же реальный и сказочно-фантастический мир во всех балетах композитора сплетаются так, как они соединяются для каждого слушателя в сказке. Своё дальнейшее развитие жанр балета получил в творчестве С.Прокофьева.

В азербайджанской музыке впервые к жанру балета обратился Афрасиаб Бадалбейли. В 1940 году им был написан первый балет в Азербайджане – «Девичья башня». Позже были созданы балеты «Гюльшен» С.Гаджибекова, «Семь красавиц» и «Тропую грома» К.Караева, «Легенда о любви» А.Меликова.

П. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»: Адажио

<https://www.youtube.com/watch?v=5gHt6lQmefE>

П. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»: «Танец маленьких лебедей»

<https://www.youtube.com/watch?v=x0mqfNZI1VE>

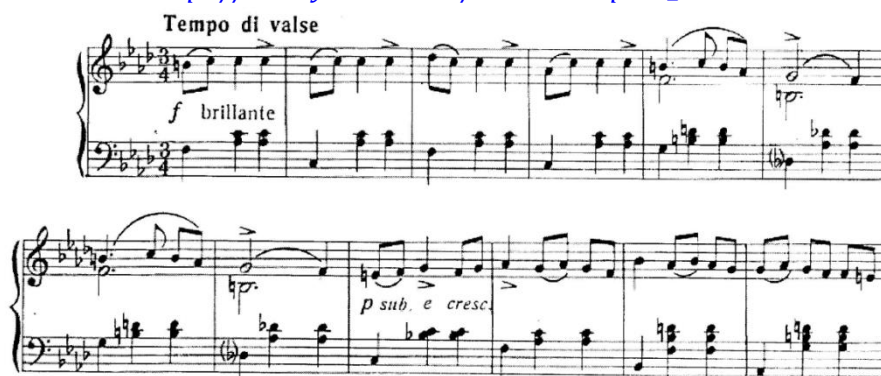
П. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»: Неаполитанский танец

<https://www.youtube.com/watch?v=KykGuJKcP3A>

К. Караев. Балет «Семь красавиц»: Вальс

https://www.youtube.com/watch?v=FspEx3_83cY

Вопросы и задания:

1. Что такое балет?
2. Какие направления в балетном искусстве существовали в 19 веке?
3. В чём состояло новаторство Чайковского в балетной музыке?
4. Какие балеты написал Чайковский (названия) и с чем связано их содержание?
5. В творчестве какого композитора продолжил своё дальнейшее развитие жанр балета?
6. Какой композитор впервые в азербайджанской музыке обратился к жанру балета? Кто были его последователи?

12 – 13-й уроки. П.И.Чайковский – балет «Щелкунчик».

«Щелкунчик» (от слова «щёлк», т.е. щёлкающий орехи) – балет Петра Ильича Чайковского в двух актах по мотивам сказки Э.А.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», рассказывающей об удивительных приключениях девочки Маши, увиденных ею во сне.

Реальная жизнь переплетается здесь с вымыслом и фантастикой.

Музыка Чайковского искренне и правдиво передает детские переживания. Композитор находит богатые точные выразительные средства, чтобы раскрыть мир детских грёз и сновидений.

В балете два действия. Первое действие – в доме героев. События происходят зимой в канун Нового года.

Маше дарят игрушку Щелкунчик, но брат Маши ломает его. Маша огорчена. Ей начинает казаться, что игрушки вокруг оживают. На них наступает мышиное войско. Маша прогоняет мышиного короля, а Щелкунчик превращается в прекрасного юношу-принца.

Второе действие балета происходит в волшебном царстве сладостей. Фея Драже в сопровождении свиты торжественно встречает принца Щелкунчика и Машу. Начинается праздник. Шоколад, кофе, чай, леденцы, паяцы и пастушки, цветы – все танцуют.

Каждый танец из второго действия имеет название и представляет собой сравнительно небольшую законченную пьесу с выразительной и яркой музыкой. Тут и удаль русской пляски «Трепак», и благородное изящество «Вальса цветов». Остроумные музыкальные характеристики получают у Чайковского и различные лакомства царства сладостей: шоколад (испанский танец), кофе (арабский танец) и чай (китайский танец).

Арабский танец (Кофе). На фоне повторяющегося сопровождения (басового *ostinato*) разворачивается неторопливая тема, изложенная терциями:

<https://www.youtube.com/watch?v=ly52q3iI7a0>

К концу танца мелодия постепенно переходит в нижний регистр, и последние звуки замирают в наступающей тишине.

Китайский танец (Чай) совершенно другой. Его отличает живой, веселый и даже озорной характер. Тема танца проходит у флейты в высоком регистре, а в сопровождении участвуют два фагота (в басовом ключе):

<https://www.youtube.com/watch?v=mlz9W3nYgNY>

Такое контрастное сопоставление высокого и низкого регистров в оркестре создает запоминающийся комический, игрушечный эффект.

Танец пастушков – один из самых изящных и грациозных номеров балета. В мягком и светлом звучании трех флейт композитор показывает тему танца. Отсюда аккордовый характер изложения музыки:

<https://www.youtube.com/watch?v=yjEfF1PIOyg>

В среднем разделе появляется новая тема. Она построена на лёгком и непрерывном движении шестнадцатыми в терцию:

Ее исполняют две трубы (фа-диез минор). Их звучность оттеняет основную светлую, мажорную тему танца.

Танец Феи Драже. В завершении праздника принимает участие и фея Драже. Хозяйка сказочного сахарного дворца загадочна и прекрасна. Ее музыкальная характеристика представлена необычным звучанием оркестра. П.Чайковский впервые использовал здесь новый для того времени музыкальный инструмент челесту. Этот инструмент, напоминающий маленькое пианино, обладает изящным, прозрачно-серебристым тембром. Тема танца звучит хрупко и нежно:

https://www.youtube.com/watch?v=h0s_tLZ3DMk

Балет «Щелкунчик» — лучшее произведение П.Чайковского, написанное им для детей. Музыку балета можно услышать не только во время спектакля. В симфонических концертах часто исполняется сюита, составленная из нескольких номеров этого балета. Есть концертное переложение М.Плетнёва этой сюиты для фортепиано.

Вопросы и задания:

1. На мотивы какой сказки написан балет Чайковского?
2. Где и когда происходят события первого и второго действий балета?
3. Назови основные танцы второго действия и охарактеризуй их.
4. Какие переложения музыки «Щелкунчика» тебе известны?

14-й урок. Опера.

Опера, как и балет, представляет собой большое и многоплановое музыкально-театральное произведение. Опера основана на синтезе музыки, сценического действия и слова. В её исполнении участвуют певцы, хор, оркестр и нередко танцоры. В опере соединяются различные виды искусства — драма и музыка, пение и танец, игра актеров и мастерство живописцев-декораторов. Сюжетом для оперы чаще всего служит какое-либо литературное произведение. На его основе создается поэтический текст оперы — *либретто*. В зависимости от содержания оперы бывают:

- исторические («Иван Сусанин» М.Глинки, «Князь Игорь» А.Бородина, «Война и мир» С.Прокофьева, «Кёроглу» У.Гаджибейли, «Натаван» В.Адигезалова, «Интизар» Ф.Ализаде);

- бытовые («Свадьба Фигаро» В.Моцарта, «Проданная невеста» Б.Сметаны, «Сорочинская ярмарка» М.Мусоргского),

- сказочные («Волшебная флейта» В.Моцарта, «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова).

Действие оперы разворачивается перед зрителями на сцене, обставленной декорациями. Ведущая роль в опере принадлежит музыке. Она является главным выразительным средством. Именно в музыке раскрываются характеры героев и идея всего произведения.

Оперное представление обычно начинается с оркестрового номера — *увертюры*. Музыка увертюры выражает идею произведения и тем самым подготавливает слушателей к его восприятию. Иногда вместо увертюры в опере используется и более лаконичное по форме оркестровое вступление.

Увертюру исполняет симфонический оркестр. Он же сопровождает пение певцов, а также балетные сцены, которые есть во многих операх.

Оперный спектакль разделяется на действия или акты. Каждое действие состоит из отдельных сцен, номеров. Музыкальные номера бывают сольные (ария, песня), ансамблевые (дуэт, терцет, квартет и т.д.), хоровые и оркестровые.

Ария – крупное вокальное произведение сложного, часто виртуозного характера.

Ариозо, ариетта, каватина – небольшая по объему ария.

Речитатив – речь, слова, произносимые под музыку.

Опера имеет богатое историческое прошлое. Она возникла в конце 16 века во Флоренции (Италия) под воздействием гуманистических идей эпохи Возрождения. К этому жанру обращались почти все великие композиторы: В.Моцарт, Дж.Верди, Р.Вагнер, Ж.Бизе, М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, С.Рахманинов, С.Прокофьев, Д.Шостакович. Автором **первой оперы** во всём **исламском мире** и основоположником азербайджанского национального оперного искусства является Узеир Гаджибейли.

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ

В.Моцарт. Каватина Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»:

<https://www.youtube.com/watch?v=NUKeLdUu2Qo>

Умеренно быстро

У.Гаджибейли. Хор девушек из оперы «Лейли и Меджнун»:

<https://www.youtube.com/watch?v=qWgpBPnFhPw> (время звучания: 0:00 – 2:52)

Chorus

Вопросы и задания:

1. Что такое опера?
2. Какие виды искусства соединены в ней?
3. Кто участвует в исполнении оперы?
4. Чему в опере принадлежит ведущая роль?
5. Какие виды опер ты знаешь?
6. Когда и где родилась опера?
7. Что такое увертюра и кто её исполняет? Что такое либретто?

15 – 17-й уроки. М.И.Глинка – опера «Руслан и Людмила».

Великому русскому композитору Михаилу Ивановичу Глинке принадлежат две оперы – «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Первая является историко-героической оперой, вторая – сказочной.

Опера «Руслан и Людмила», состоящая из 5-ти действий, написана на сюжет одноименной поэмы А.Пушкина. Как и в народных сказках, преданиях, в опере М.Глинки действуют силы как светлые, добрые, так и мрачные, злые. Руслан, волшебник Финн вступают в борьбу с Черномором и злой волшебницей Наиной.

В своей поэме «Руслан и Людмила» А.Пушкин воссоздал героев сильных и мужественных, верных и добрых, воспел честность, справедливость и любовь. М.Глинка мечтал работать над этой оперой в сотрудничестве с А.Пушкиным, с которым он был близко знаком. Однако трагическая гибель поэта в 1837 году помешала этому. Опера была поставлена в Петербурге в 1842-м году.

Первое действие. Шумит весельем свадебный пир. Киевский князь Светозар выдает свою дочь Людмилу за храброго витязя (древнерусского воина, богатыря) Руслана. Предвидящий будущее Баян в своей песне предсказывает судьбу Руслана и Людмилы: им уготованы разлука и тяжкие испытания. Неудачливые соперники Руслана – хвастливый князь варяжский Фарлаф и пылкий, мечтательный князь хазарский Ратмир – втайне радуются предсказанию. Однако Баян всех успокаивает: таинственные силы защитят влюбленных, и на смену печали придут радость и счастье. Гости поднимают задравные чаши, славят молодых.

Грустно расставаться Людмиле с отцом, с родным Киевом. Шутливо утешая Фарлафа и Ратмира, она просит простить за отказ, и со словами приветов обращается к избраннику сердца Руслану. Отец Людмилы Светозар благословляет молодых.

Внезапно раздаются удары грома, наступает мрак, все поражены: *«Какое чудное мгновенье! Что значит этот дивный сон?»* Таинственный мрак постепенно рассеивается, но Людмилы нигде нет: она похищена. В награду тому, кто спасет княжну, Светозар обещает руку дочери и полцарства. Витязи отправляются на поиски. В последующих действиях оперы показаны фантастические приключения, сопутствующие витязям в их странствиях.

Второе действие состоит из трёх небольших картин, в которых показаны все приключения Руслана, Фарлафа и Ратмира, ищущих Людмилу.

Третье действие начинается в волшебных садах Черномора, где томится Людмила. Внезапно раздается зов трубы. Это Руслан вызывает похитителя на поединок. Черномор погружает Людмилу в волшебный сон и спешит навстречу витязю. В бою Руслан срезает Черномору бороду, лишив его чудесной силы. Но пробудить Людмилу от волшебного сна Руслан не в силах. Со спящей Людмилой Руслан направляется в Киев.

Вернувшись в Киев, Руслан волшебным перстнем Финна, со словами любви пробуждает спящую Людмилу. Народ радуется счастью молодых и славит свою могучую отчизну. На смену печали возвращаются радость и счастье.

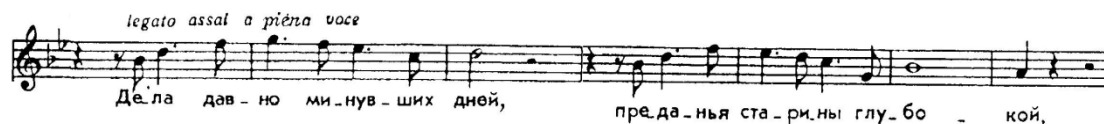
Увертюра оперы. Увертюру М. Глинка строит на темах, которые будут звучать в опере. Основные ее темы – *главная* – бодрая и энергичная, связанная с образом Руслана, *побочная*, в которой звучит мелодия из арии Руслана из третьего действия. Далее музыка рассказывает о препятствиях, которые стоят перед героями на пути к счастью. Далее звучат *аккорды оцепенения* – сцена похищения Людмилы, проносится *тема злого волшебника Черномора*. Оканчивается увертюра энергичным звучанием всего оркестра, утверждения могущественной силы народа и радости победы.

<https://www.youtube.com/watch?v=roQr677Ydis>

Две песни Баяна из первого действия. Образ Баяна – древнерусского певца и гусяра – воссоздан М.Глинкой в первом действии оперы. На свадьбе Руслана и Людмилы Баян поёт две песни.

В первой песне "Дела давно минувших дней" он предсказывает молодым и тяжёлые испытания, и благополучный их исход:

<https://www.youtube.com/watch?v=dejJIG1rvZU>

Вторая песня Баяна – "Есть пустынный край" – это музыкально-поэтическое прославление автора поэмы «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина. В тексте песни содержится намек на безвременную кончину великого поэта.

https://www.youtube.com/watch?v=zdhPD_lfIUw

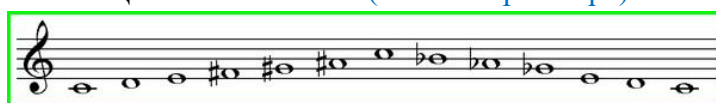
Баян аккомпанирует себе на гусях – древнем русском народном инструменте. Арфа и фортепиано в оркестре подражают звучанию гусель, под переборы струн которых льётся песенная мелодия.

Сцена похищения Людмилы из первого действия. Сцена состоит из двух контрастных эпизодов: <https://www.youtube.com/watch?v=zvMEIkUATX0>

В первом эпизоде, исполняемом только оркестром, обрисована фантастическая картина похищения Людмилы Черномором. В разгар всеобщего ликования раздаются сильные удары грома. Внезапно наступает темнота. Все погружается в какой-то волшебный сон. Грозно звучит нисходящая целотонная гамма, рисующая зловеще-фантастический образ Черномора:

Целотонная гамма (гамма Черномора)

Во втором эпизоде, где звучит ансамбль солистов и хор, музыка выражает состояние оцепенения, которое охватило всех участников этого волшебного события:

Рондо Фарлафа из второго действия. В арии Фарлафа наиболее полно раскрыты характерные черты его трусливого образа. Этот образ полон юмора и насмешки:

<https://www.youtube.com/watch?v=VQWMhp91cN4>

Речитатив, ариозо и ария Руслана из второго действия. В поисках Людмилы Руслан оказывается на пустынном поле, витязь ищет меч, которым он сразит Черномора. Вся большая сцена состоит из *речитатива*, напевного *ариозо* и быстрой *арии*:

<https://www.youtube.com/watch?v=qJyeulDf9XM>

Оркестровое *вступление* рисует печальную картину пустынного поля:

Речитатив Руслана выражает мужественную скорбь. Его мелодия, сдержанная и благородная, похожа на тему вступления:

Ариозо Руслана отличается от речитатива широкой песенной темой, задушевной и величавой:

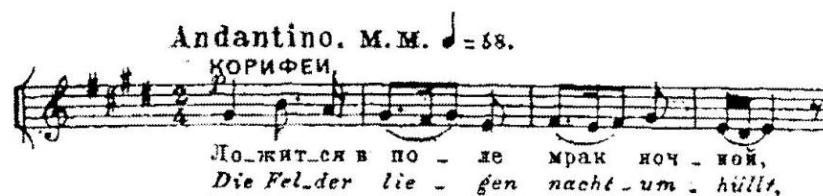
Сцена завершается энергичной *арией* Руслана, в которой выражена воля и решимость витязя освободить Людмилу от злых чар волшебника:

Персидский хор из третьего действия. Третье действие оперы происходит в волшебных садах Наины. Пение прекрасных сказочных дев привлекает сюда Ратмира и Руслана.

В основу хора Глинка положил азербайджанскую народную мелодию «Qalanin dibinde» («На склоне скалы»). Мелодия светлая, плавная:

<https://www.youtube.com/watch?v=wHiJNWz7Fho>

Возвращение основного мотива в мелодии и неторопливое, размеренное движение сообщают теме хора покой. Используя восточную мелодию, композитор в её обработке проявил много выдумки и мастерства.

Хор одноголосный и исполняется в унисон женскими голосами. Мелодия хора без изменения повторяется несколько раз, образуя куплеты, в то время как оркестровое сопровождение каждый раз обновляется, то есть варьируется. Такая музыкальная форма, в которой сочетаются куплетное строение и вариационное развитие, называется куплетно-вариационной. Глинка был одним из её создателей.

Ария Людмилы из четвёртого действия. Людмила тяжело переживает свой плен. Сокровища и чудеса замка Черномора не могут заглушить её тоски. Ария полна глубокой печали и тревоги. Она напоминает русскую народную песню. Для неё характерна вольная распевная мелодическая линия. Тема арии звучит в оркестровом вступлении, полном печали и некоей безысходности, создавая печальное настроение:

<https://www.youtube.com/watch?v=91hJOJ57TPo>

Далее настроение в арии сменяется выражением тревоги. Мелодия становится прерывистой. В ней появляются взволнованные речитативные интонации. В репризе вновь возвращается настроение печали. В большом заключительном разделе арии – коде печаль и тревога сменяются отчаянием. В коротком оркестровом заключении вновь проходит, постепенно угасая, нежная и грустная мелодия скрипки.

Марш Черномора из четвёртого действия. Злой волшебник Черномор – существо фантастическое. Он воплощает в себе коварство и жестокость, уродство и деспотизм. И музыка, характеризующая этот образ в опере, необычна. Целотонная гамма (или "гамма Черномора"), которая звучала в сцене похищения Людмилы, – рисует зловещий, дьявольский образ сказочного карлика. В отличие от других действующих лиц оперы, Черномор нигде не поёт. Главным музыкальным номером, в котором обрисован злой волшебник, является его марш звучит в четвёртом действии оперы.

Торжественно шествуют рабы и подвластные Черномора, а впереди выступает он сам – старый, уродливый карлик с огромной бородой.

Марш оркестрован подчеркнуто ярко, красочно. Его исполняют два оркестра – симфонический и духовой. Марш построен на чередовании двух контрастных тем. Первая звучит резко и связана с широкими нисходящими скачками, чередующимися с достаточно плавным движением вверх:

<https://www.youtube.com/watch?v=DBJ5AMKWnyU>

Своеобразие характеристики Черномора подчёркивается и ладовой неустойчивостью его темы.

Вторая тема марша отличается от первой. Если первая обрисовывает самого Черномора, то вторая – это картина его волшебного царства. Музыка звучит нежно, прозрачно, тихо звонят колокольчики, преобладает высокий звонкий регистр оркестра:

Восточные танцы из четвёртого действия. Вслед за маршем начинаются танцы рабов и рабынь Черномора – турецкий, арабский и лезгинка. Для музыки этой небольшой танцевальной сюиты характерен восточный колорит и красочность музыкального языка.

Турецкий танец:

<https://www.youtube.com/watch?v=5eS3zL5Zh0I>

Арабский танец:

<https://www.youtube.com/watch?v=vPXNVGJk1bc>

Первая тема:

Вторая тема:

Сцена завершается *Лезгинкой*:

<https://www.youtube.com/watch?v=bH0iv7-Afi4>

Глинка использовал здесь две подлинно народные восточные мелодии. В *первой* из них обыгрываются две увеличенные секунды, характерные для ладов восточной музыки:

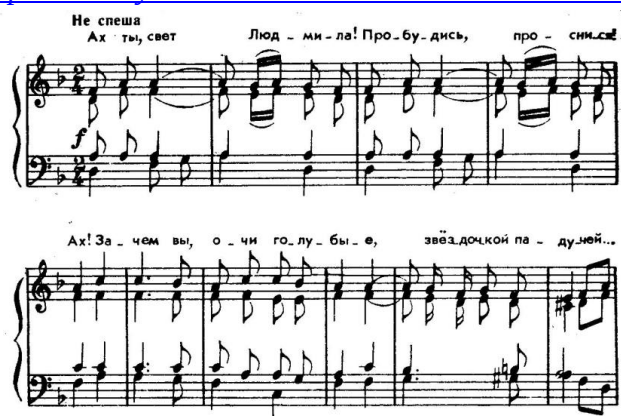
Вторая тема начинается сдержанно, но постепенно всё более оживляется. Мелодия очень простая и служит основой всего дальнейшего музыкального развития:

Танец завершается стремительной кодой.

Хор «Ах ты, свет Людмила» из пятого действия. Княжеская гридница (большое помещение). На высоком, богато убранном ложе лежит спящая Людмила, которую Фарлаф привёз в Киев. Вокруг толпится народ. Звучат скорбные звуки оркестра, после которых начинается хор. Музыка хор отличается сдержанностью и печалью. По характеру звучания напоминает народное пение:

<https://www.youtube.com/watch?v=AInHb6GLE2A>

После пробуждения Людмилы печаль и тревога сменяются радостью и весельем. Светло и торжественно звучит хор, а в оркестре у скрипок появляется стремительная ликующая мелодия из увертюры к опере:

Вопросы и задания:

1. На чей сюжет М.И.Глинка написал оперу «Руслан и Людмила»?
2. Сколько в ней действий?
3. Какими средствами рисует композитор фантастическую сцену похищения Людмилы?
4. Какими чертами наделяет Глинка Руслана и Фарлафа?
5. Что лежит в основе Персидского хора из третьего действия?
6. В каком характере написана ария Людмилы из Четвёртого действия?
7. Какие приёмы использует Глинка в марше Черномора из Четвёртого действия?
8. Из танцев каких народов состоит восточная танцевальная сюита Четвёртого действия?
9. Каков характер хора из Пятого действия?
10. Какая мелодия звучит в оркестровом завершении оперы?