

Александру Борш
Еуджен Корой

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Știința, 2015

Учебник **5** для класса

CZU 78 (075.3)

B 83

Elaborat în baza curriculumului disciplinar în vigoare și aprobat prin Ordinul ministrului educației (nr. 544 din 8 iunie 2015). Editat din mijloacele financiare ale *Fondului special pentru manuale*.

Comisia de experți: *Ion Dermenji*, prof. școlar, gr. did. unu, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chișinău; *Liliana Zaharia*, prof. școlar, gr. did. doi, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Chișinău; *Veaceslav Adam*, prof. școlar, gr. did. unu, Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu Prim”, Chișinău; *Larisa Rogovschi*, prof. școlar, gr. did. unu, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Chișinău

Traducere din limba română: *Tatiana Berezovicova*

Redactor: *Valentina Rîbalchina*

Corector: *Tatiana Bolgar*

Redactor tehnic: *Nina Duduciuc*

Machetare computerizată: *Anatol Andrițchi*

Procesare imagini: *Mihaela Buruiană, Vitalie Ichim*

Note muzicale: *Vitalie Ichim, Anatol Andrițchi*

Desene: *Daniela Spînu*

Copertă: *Andrei Ichim*

Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința,

str. Academiei, nr. 3; MD-2028, Chișinău, Republica Moldova;

tel.: (+373 22) 73-96-16; fax: (373 22) 73-96-27;

e-mail: prini@stiinta.asm.md; prini_stiinta@yahoo.com;

www.stiinta.asm.md

Toate drepturile asupra acestei ediții aparțin Întreprinderii Editorial-Poligrafice Știința.

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Борш, Александру

Музыкальное воспитание: Учеб. для 5 кл. / Александру Борш, Еуджен Корой; trad.: Tatiana Berezovicova; Min. Educației al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Știința, 2015 (Tipogr. „BALACRON” SRL) – 104 p.

ISBN 978–9975–85–000–1
78 (075.3)

© *Alexandru Borș, Eugen Coroi*. 2010, 2015

© Traducere: *Tatiana Berezovicova*. 2010, 2015

© Î.E.P. Știința. 2010, 2015

ISBN 978–9975–85–000–1

Введение

Дорогие ученики!

Музыка, как и многие другие виды искусства, возникла в глубокой древности. Существует предположение, что человек вначале начал петь, а затем уже научился говорить, писать, рисовать и танцевать.

Различные виды искусства развились из потребности человека в особых способах самовыражения и общения с окружающим миром. Это достигается в искусстве посредством того, что мы называем *художественным образом*. Так, музыка передает окружающую действительность звуковыми образами, которые выражают саму сущность человеческой души; литература отражает мир человека через литературные и поэтические образы, созданные с помощью художественного слова; живопись представляет мир в пластических образах, рождающихся из сочетания различных художественных средств: точек, пятен, линий, цвета, света, теней; танец передает содержание посредством хореографических образов, создаваемых движениями тела, жестами, мимикой. При этом с самых древних времен люди искусства – музыканты, писатели и поэты, художники, хореографы – сотрудничали и учились друг у друга отображать окружающий мир как можно более оригинально.

При помощи учебника *Музыкальное воспитание* для 5-го класса вы ознакомитесь с многообразием связей, существующих между музыкой (обладающей поистине магической силой воздействия на нас) и другими видами искусства. Главной здесь будет музыка, а ее «партнерами» станут литература, изобразительное искусство, хореография. Все эти виды искусства объединяет стремление к поиску новых средств и форм передачи как внешнего, так и внутреннего духовного мира человека. Каждый вид искусства обладает своим неповторимым характером и определенными достоинствами, которые проявляются еще сильнее, когда, объединяясь, они создают синтетические виды искусства.

Исследуйте этот удивительный мир!

Авторы

Условные обозначения

– прослушивание музыки

– вокально-хоровое исполнение

– анализ–характеристика музыки

– творческое задание

– оценка

Содержание

Музыка и литература	5
Музыкальное искусство и искусство слова	6
Симбиоз музыки и устного народного поэтического творчества	7
Симбиоз музыки и профессиональной литературы	10
Симбиоз «музыка-слово» в религиозном культе	27
Обобщение	31
Проверьте себя	32
Музыка и театр	33
Искусство музыки и театральное искусство	34
Музыка к трагедиям, комедиям и драмам	35
Водевиль	37
Опера – жанр музыкального театра	39
Оперетта	46
Мюзикл	50
Обобщение	51
Проверьте себя	52
Музыка и хореография	53
Музыкальное искусство и искусство танца	54
Музыка обрядовых танцев	56
Музыка внеобрядовых танцев	61
Музыка бальных танцев	69
Современные танцы и их виды	80
Обобщение	83
Проверьте себя	84
Музыка и изобразительное искусство	85
Музыкальное искусство в союзе с искусством цветов и линий	86
Народное декоративное искусство и музыкальный фольклор	87
Музыкальная картина	89
Музыкальный портрет	91
Творчество художника – источник вдохновения для композитора	96
Музыка – творческий стимул для художника	98
Обобщение	100
Проверьте себя	101
Выводы	102
Приложение	103

Музыка и литература

*Композитор – это
тот же поэт.*

Людвиг ван Бетховен

Музыкальное искусство и искусство слова

Музыка и литература – два великих вида искусства, которые с самого начала их существования испытывали взаимное притяжение, поскольку в их основе лежит звук.

Вокальная мелодия родилась одновременно с человеческой речью. Общим для них элементом является *интонация* – важнейшая сторона человеческого общения и самовыражения. На протяжении веков три литературных жанра – *лирика, эпос, драма* – находились в тесных взаимосвязях с вокальной музыкой, которые не только сохранились по сегодняшний день, но и продолжают расширяться, проявляясь в самых необычных сочетаниях.

Бесчисленные примеры синтеза мелодии и слова встречаются в музыкальном фольклоре всех народов мира. Разве можно представить себе песню, сопровождающую обряды и обычаи любого народа, в которой слова существовали бы отдельно от мелодии? Конечно нет: и музыкальная, и литературная стороны утратили бы свой первоначальный смысл.

Какое влияние оказывает музыка на поэтический текст? Какие преимущества приобретает литература, объединяясь с музыкой? Какие музыкальные и литературные жанры возникли вследствие взаимодействия музыки и литературы? Ответы на эти вопросы вы узнаете, открывая для себя многообразие связей между видами искусства, которые развились, оказывая взаимное влияние в художественном отображении внешнего и внутреннего мира человека.

1. Назовите 3 вокальных произведения на основе поэтического текста. Кто является автором музыки и стихов?
2. Выберите 2 отрывка из ваших любимых песен. Выскажите свое мнение о характере мелодии и содержании поэтического текста.

3. Проинтонируйте сначала только мелодию какой-нибудь известной песни, а затем исполните ее со словами. Прокомментируйте силу выразительности музыки в каждом из этих случаев.

4. Как вы понимаете выражения: а) *песня – музыка в стихах*; б) *поэзия – поющий стих*?
5. Назовите 3 литературных произведения (сказку, басню, рассказ, стихотворение) на музыкальную тематику. Расскажите содержание одного из них.
6. Подберите иллюстрации, соответствующие содержанию.

Симбиоз музыки и устного народного поэтического творчества

Народные песни

Поэзия – это выражение мысли, способной передать самые тонкие душевные состояния человека. Но для того, чтобы выразить мысль более ярко и выразительно, народ соединил стих с мелодией.

Взаимосвязь народной музыки с народной поэзией представляет собой художественное явление, развивавшееся на протяжении столетий. Имея общую многовековую историю и единого автора – народ, – народная музыка и народная поэзия доступны для восприятия и исполнения большинством представителей определенной нации.

Глубина содержания народных стихов и мелодий делает их неисчерпаемым источником народной мудрости. «Вся мудрость народа, его историческая судьба, жизнь и страдания, стремления и действительность, чувства и рассуждения – все это собрано по крупицам и сложено на страницах народной поэзии. (...) Народный стих заключает в себе преемственность, несокрушимую связь поколений, которая осуществляется через силу слова, переходящего от отца к сыну», – утверждает поэт Ион Ватаману.

Первые проявления единения музыки со словом (с поэзией) наблюдаются в устном творчестве (фольклоре) детей. Игры детей часто сопровождаются спонтанным сочинением стихов, считалок, загадок, к которым прибавляются совсем простые, легко интонируемые мелодии.

Песни из детского фольклора разнообразны по содержанию. Они рассказывают о поведении животных и насекомых, о явлениях природы, многие из них являются колыбельными песнями.

Ай, баю, бай

Медленно

Ай, ба - ю, бай, по - шел Ва - ня на ба - зар.

Ку - пил се - бе мы - шку, по - са - дил в ко - лыш - ку.

Ко - лы - шка ху - да - я, а мы - шка у - па - ла. А, ба - ю, бай.

Спи-ко, спи-ко, баю, бай,
Свои глазки закрывай,
Поскорее засыпай.
Баю, баю, баю, бай,
Ходит сон по лавочке
В голубой рубашечке.

Баю, баю, баю, бай,
Поскорее засыпай.
А сониха – по другой,
Сарафанец голубой.
Баю, баю, баю, бай,
Поскорее засыпай.

1. Разучите и выразительно исполните колыбельную песню «Ай, баю, бай». Расскажите о характере мелодии и содержании литературного текста.

2. Прослушайте колыбельную в интерпретации какого-либо исполнителя народной музыки. Определите характер мелодии и содержание текста, обратив внимание на тесную взаимосвязь этих двух конструктивных элементов.

Ах, ты, ноченька!

(Русская народная песня)

Медленно, свободно

Что ж ты, ноченька, притуманилась,
Что ж, осенняя, принахмурилась?
Али нет у тебя ясна месяца,
Али нет у тебя ярких звездочек?
Что ж ты, девица, пригорюнилась,
Что ж ты, красная, припечалилась?
Али нет у тебя отца, матери,
Али нет у тебя друга милого?
Как же мне, девице, не горюниться,
Как же мне, красной, не печалиться?
Нет у меня, девицы, отца, матери,

Только есть у меня мил – сердечный друг.
Да и тот со мной не в ладу живет,
Не в ладу живет, не в согласии.

Народные песни – это «визитные карточки» каждого народа, поэтому их нужно хранить и популяризировать.

Неоспоримая заслуга в распространении народной песни принадлежит артистам и собирателям фольклора. Среди них, в первую очередь, можно назвать такие имена: Мария Чобану, Ион Долэнеску, Мария Лэтэрецу, Иоана Раду, Иляна Сэрэрою, София Виковянка, Тамара Чобану, Николае Сулак (исполнители народных песен); Глеб Чайковский-Мурешану, Татьяна Гэлушкэ-Крышмариу, Петре Штефэнуке, Владимир Курбет, Андрей Тамазлыкару (фольклористы) и др.

Тамара Чобану

София Виковянка

Николае Сулак

Ион Долэнеску

- 3.** Прослушайте народные песни в исполнении любимых певцов. Внимательно проанализируйте мелодию и слова одной из прослушанных песен, затем изложите ваши впечатления в виде рассуждения в 5–6 предложениях.

Хранителями народных традиций являются также *фольклорные ансамбли*, действующие при сельских и городских культурных центрах. Эти ансамбли исполняют подлинные народные песни, записанные от пожилых людей, характерные для данной местности танцы и одеваются в традиционные национальные костюмы.

Фольклорные ансамбли организуют спектакли, связанные с народными обычаями и обрядами в своей местности, а также представляют богатство местного фольклора на сценах нашей страны и за рубежом.

Таким образом, участники фольклорных ансамблей – взрослые, молодежь, дети, влюбленные в народную песню и танец, – пропагандируют ценности, созданные нашим художественно одаренным, талантливым народом.

4. Какие мероприятия по сохранению традиционной культуры организуются в вашей местности?
5. Молодое поколение должно нести дальше традиционную национальную культуру. Каково ваше участие в сохранении фольклорного наследия народа?

Симбиоз музыки и профессиональной литературы

Композитор и поэт

Композитор сочиняет музыкальные произведения, вдохновленный творчеством поэта. Результатом симбиоза музыки и поэзии является **песня**. Составляя единое художественное целое, музыка и поэзия обеспечивают песне чрезвычайную выразительность и силу воздействия на слушателя.

Песня издавна привлекала к себе внимание поэтов всего мира. Замечательные примеры сотрудничества поэтов и композиторов в этой сфере есть в любой национальной культуре.

Некоторые песни стали частью культурного наследия нашего народа, настоящими шедеврами жанра, например, песни на стихи Василе Александри, Алексея Матеевича, Михая Эминеску, музыку к которым написали Антон Панн, Гавриил Музическу, Чиприан Порумбеску, Александру Флехтенмахер и другие.

В наши дни все больше композиторов и поэтов активно работают в жанре песни. Стихи Григоре Виеру, например, вдохновили многих композиторов. Порой сами поэты становятся авторами музыки к своим стихам.

► Узнайте больше

Тесное сотрудничество поэта Григоре Виеру и композитора Еуджена Доги дало жизнь многим бесценным произведениям.

Певучие, наполненные глубоким смыслом стихи Григоре Виеру и мелодичную музыку Еуджена Доги любят и взрослые, и дети.

Эти два выдающихся деятеля вписали важную страницу в румынскую национальную культуру.

Еуджен Дога и Григоре Виеру в процессе работы над музыкой к фильму «Мария, Мирабела»

Dragă-mi este țara mea

Versuri: Gr. Vieru
Muzică: C. Rusnac

Я люблю

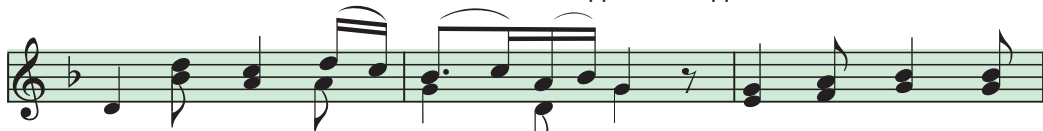
Слова: Гр. Виеру
Перевод: Я. Аким
Музыка: К. Руснак

Tempo di hora

f

Drag mi-i, drag iz - vo - rul dul - ce
Я люб - лю ког - да в до - ли - не

Stră - ju - ind iz - voa - re - le, Po - mul le - gă-
Ру - чей - ки встре - ча - ют - ся. Я люб - лю ког -

nînd în ra - muri Pă - să - ri - le, ste - le - le.
да си - ни - цы На вет - вях ка - ча - ют - ся,

Tempo di hora

La, la, la, la, la, la, la, la, la,
Ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла,

la. Dra - gă-mi es - te
ла. На вет - вях ка -

1. ță - ra mea,
ча - ют - ся.
2. ță - ra mea.
ча - ют - ся.

Dragă piatra îmbrăcată
În cămașa apelor,
Ploaia care spală sarea,
Lacrima pleoapelor.
La-la-la, la-la-la,
Dragă-mi este țara mea!

Я люблю знакомый камень
Над речной водицею,
Я люблю короткий дождик
С длинными ресницами,
Ла-ла-ла!
Я люблю в вечернем небе

Drag îmi este cornul Lunii
Pe lumea colnicelor,
Și pe vale macul roșu,
Stegulețul spicelor!
La-la-la, la-la-la,
Dragă-mi este țara mea!

Золотой луны рожок,
Я люблю в колосьях спелых
Мака алого флажок,
Ла-ла-ла!

1. Прослушайте и разучите песню К. Руснака «Я люблю» («Dragă-mi este țara mea»).

2. Установите музыкальную форму, в которой написана песня.
3. Определите характер мелодии и перескажите содержание текста.
4. Какие песни о любви к родному краю, гордости за него вы еще знаете?

Симбиоз музыки и лирической поэзии

Лирическая песня

Лирическая песня соединяет музыкальные и поэтические образы, являясь самым распространенным видом вокальной музыки.

Лирическая поэзия представляет собой литературный жанр, выражающий разнообразные эмоциональные состояния, переживаемые поэтом. Поэтому еще с античных времен лирическая поэзия считается жанром, наиболее родственным музыке. Термин «лирическая» происходит от названия древнего музыкального инструмента – «лиры», которая использовалась для аккомпанеента во время декламирования поэм. Лирическая песня отличается большим разнообразием: существуют романсы, а также любовные, протяжные, шуточные и другие песни.

Яркие произведения в жанре лирической песни созданы рядом композиторов на стихи Михая Эминеску. Так, одно из изумительных стихотворений поэта – «Доброй ночи» («Somnoroase păsărele») – вдохновило композитора Теодора Флондора, который создал на его основе оригинальную мелодию, что не только усилило эмоциональное воздействие стихов, но и обеспечило им широкую популярность.

Somnoroase păsărele

Versuri: M. Eminescu

Muzica: T. Flondor

Доброй ночи

Слова: М. Эминеску

Перевод: И. Миримский

Музыка: Т. Флондор

Andante

Музыкальная партитура для голоса и фортепиано. Песня 'Доброй ночи' (Russian) и 'Somnoroase păsărele' (Romanian) в переводе И. Миримского. Музыка Т. Флондора. Темп 'Andante'. Ключевое диэз (F#), ритм 3/4. Песня состоит из 10 строк музыки с соответствующими текстами на русском и румынском языках.

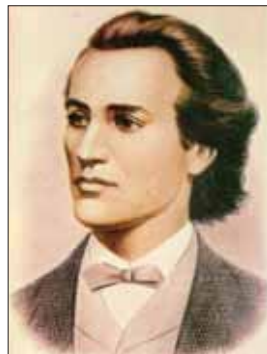
Пти - цы смол - кли. Ти - хо ста - ло,
Сон кры - ла - ми ве - ет во - чи.
Спят цве - ты, скло - нясь ус - та - ло До - брой
но - чи! До - брой но - чи! Лишь В тра -
ве ру - чья жур - ча - нье, Слов - но
ра - дост - на - я дой - на. Лес ус -
нул. Во - круг мол - ча - нье, Спи спо -
кой - но! Спи спо - кой - но!

Somnoroase păsărele
Pe la cuiburi se adună,
Se ascund în rămurile –
Noapte bună!
Doar izvoarele suspină,
Pe când codrul negru tace;
Dorm și florile-n grădină –
Dormi în pace!

И, качаясь, лебедь дремлет
На воде, в тени осоки...
Тише! Пусть его объемлет
Сон глубокий!
И луна взошла, и тени
Все чернее и короче.
Все – мечта, все – сновиденье...
Доброй ночи!

► Узнайте больше

Михай Эминеску – наш национальный поэт. Поэзия Эминеску заставляет размышлять о человеческой судьбе, о вселенной и космических мирах, воспекает героическое прошлое народа. Эминеску также поэт природы и любви. Поэзию Михая Эминеску отличает удивительная музыкальность. Многие его стихи положены на музыку. Творчество поэта легло в основу музыкальных произведений различных жанров, от серенад до масштабных сочинений: опер, балетов, симфоний. Так, например, поэма Михая Эминеску «Лучафэрул» вдохновила Еуджена Догу на создание одноименного балета.

Михай Эминеску

1. Дайте определение понятию *лирическая песня*.

2. Прослушайте и исполните лирическую песню «Доброй ночи».

3. Какие еще лирические стихи Михая Эминеску, вдохновившие композиторов, вы знаете?
4. Докажите лирический характер поэзии Михая Эминеску.

Романс

Романс представляет собой вокальную музыкальную композицию с простым инструментальным аккомпанементом, имеющую лирическое сентиментальное содержание и линию мелодии особой выразительности.

Романсы доступны для восприятия, они легко запоминаются и пользуются большой популярностью, особенно в рядах меломанов, наравне с популярной музыкой. Начиная с XVI века романсы получают широкое распространение во всех странах Европы.

По сравнению с песней, в романсе мелодия более детально отражает содержание текста. Поэтическая основа романсов воплощает стороны жизни, связанные с любовными переживаниями. Начиная с XIX века, романс становится одним из основных вокальных жанров.

Стремясь к обновлению и обогащению средств выразительности, великие композиторы обращались к классическому поэтическому творчеству, создавая подлинные шедевры в жанре романса. Примером могут служить произведения таких известных композиторов, как Франц Шуберт, Роберт Шуман, Иоганнес Брамс, Шарль Гуно, Эдвард Григ, Михаил Глинка, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и других.

Румынская музыкальная культура гордится своими композиторами, которые облекли прекраснейшие стихотворения в задушевную мелодичную форму романса. Кто не знает таких романсов на стихи Михая Эминеску, как «О, если мне сказать не можешь» («O, dacă n-ai nimic a-mi spune»), «У одиноких тополей» («Pe lângă plopii fără soț») или «Тоскую лишь о том» («Mai am un singur dor»), которые стали поистине народными песнями.

В русской музыкальной культуре второй половины XVIII – начала XIX веков появился новый тип сольной песни, исполняемой с инструментальным сопровождением. Это песни-романсы, являющиеся выразительными лирическими высказываниями, проникнутыми задушевными и сердечными мотивами.

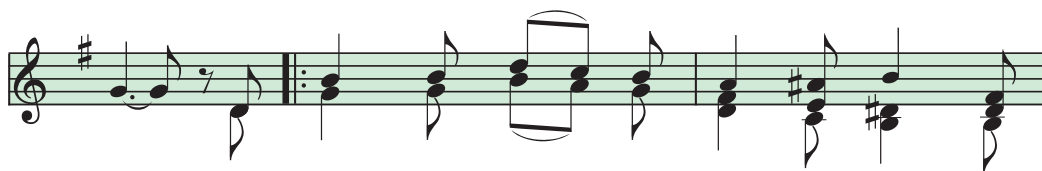
Среди долины ровныя

Не спеша

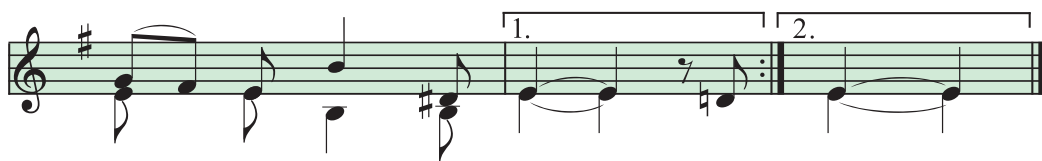
Один

1. Сре - ди до - ли - ны ров - ны - я, На глад - кой вы - со -
2. Вы - со - кий дуб, раз - ве - си - стый О - дин у всех в гла -

те Цве - тет, рас - тет вы - со - кий дуб В мо -
зах, О - дин, о - дин бед - ня - жеч - ка, Как

гу - чей кра - со - те, цве - (те) .
ре - круг на ча - сах. О - (сах).

3. Взойдет ли красно солнышко, –
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка, –
Кто будет защищать? } 2 раза

4. Ни сосенки кудрявые,
Ни ивки близ него,
Ни кустики зеленые
Не выются вокруг него. } 2 раза

5. Ах, скучно одинокому
И дереву расти!
Ах, горько, горько молодцу } 2 раза
Без милой жизнь вести!

В Молдове стало традицией ежегодное проведение фестиваля-конкурса «Серебряная хризантема», в котором участвуют самые лучшие певцы и композиторы, творящие в жанре романса. Идея заимствована из Румынии, где проходит аналогичный конкурс под названием «Золотая хризантема». «Наш румынский романс – самая прекрасная часть нашей души. Романс является тем связующим звеном, которое помогает нам приблизиться к сокровищнице мировой музыкальной классики» – эти слова принадлежат Народному артисту Молдовы Михаилу Мунтяну. А композитор Константин Руснак отмечает: «Романс – это жанр, который абсолютно не прощает фальши, неискренности. И если его три составные части – текст, музыка и исполнение, – исходят из самого сердца, значит, романс заденет самые тонкие душевные струны тех, кто его слушает».

Ольга Чолаку и Михаил Мунтяну исполняют романс на фестивале-конкурсе «Серебряная хризантема»

1. Разучите песню-романс «Среди долины ровныя».

2. Послушайте романс „Mai am un singur dor” («Тоскую лишь о том...») на стихи Михая Эминеску. Охарактеризуйте содержание этой музыкальной пьесы.

3. Дайте определение жанру романса.
4. Ознакомьтесь с дополнительными источниками и напишите реферат на тему «Романс – песнь любви и печали».

Классическая песня

Классическая песня (нем. – *Lied*, англ. – *Song*, фр. – *Chanson*) – это музыкальное произведение для голоса в сопровождении инструмента, чаще всего – фортепьяно. В основу классических песен кладутся лирические стихи или поэмы, содержание которых определяет характер музыки.

Классическая песня является преемственницей народной песни. В качестве жанра профессиональной музыки она утвердилась в творчестве композиторов-классиков: Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена, окончательно сформировалась у таких композиторов, как Франц Шуберт, Роберт Шуман, Феликс Мендельсон-Бартольди, Ференц Лист, Иоганнес Брамс и др. Музыкальная выразительность классических песен во многом была обязана литературной основе – поэмам Гете, Гейне, Шиллера. Но и многие

произведения литературы приобрели популярность благодаря сочиненным к ним мелодиям и подобранному аккомпанементу. Один из известных авторов таких песен – Франц Шуберт, сочинил свыше 600 произведений. Замечательный пример классической песни – его произведение «Форель».

Форель

Стихи: Д. Шубарт

Перевод: В. Костомаров

Музыка: Фр. Шуберт

Allegretto quasi andantino

1. Лу - чи так яр - ко гре - ли, Во -
да яс - на, теп - ла... При - чуд - ни - цы фо -
ре - ли В ней мчат - ся, как стре - ла. Я
сел на бе - рег зыб - кий И в слад - ком за - бы -
тье Сле - дил за рез - вой рыб - кой, Ку -
пав - шей - ся в ру - чье, Сле - дил за ре - звой
рыб - кой, Ку - пав - шей - ся в ру - чье!

2. А тут же с длинной, гибкой
Лесой рыбак сидел,
И с злобною улыбкой
На рыбок он смотрел...
«Покуда светел, ясен

Ручей, – подумал я, –
Твой труд, рыбак, напрасен,
Видна леса твоя,
Твой труд, рыбак, напрасен,
Видна леса твоя!»

1. Проанализируйте мелодическую линию песни «Форель». Послушайте пьесу и определите, чем отличается классическая песня от обычной.

2. Расскажите, какую роль выполняет инструментальное сопровождение песни.

3. Запомните, напевая мелодию классической песни «Форель».

4. Придумайте собственный ритмический аккомпанемент к песне «Форель». Напойте мелодию песни ритмически аккомпанируя себе.

Симбиоз музыки и эпической поэзии

Эпическая поэзия всегда являлась благодатной почвой для музыки. В Античной Греции, например, пользовались большим успехом повествования в стихах, описывающие облик и характер персонажей, совершённые ими подвиги, их душевные переживания. Декламация стихов, как правило, сопровождалась пением или игрой на лире. Музыкальными жанрами, в основе которых лежат тексты эпической поэзии, являются **былина, баллада, кантата и оратория**.

Былина об Илье Муромце и Тугаровых зверях

Спокойно

1. Как по си - не - му по мо - рю по Хва - лын - ско -
3. О - дин ба - тюш - ка ко - раб - лик, Гу - сар кор... ко - ра
5. А бо - ка - то взве - де - ны да по - зме - и - но -

му, Ой, с До - ну на Ду - най, по Хва -
бель, Ой, с До - ну на Ду - най, Гу - сар
му, Ой, с До - ну на Ду - най, по - зме -

лын - ско - му.
кор... ко - ра - бель.
и - но - му.

2. Е - ше пла - ва - ли, гу -
4. Е - ше нос, кор -
6. Е - ше у - ши у ко -

ля - ли трид - цать семь ко - раб - лей, Ой, с До - ну на Ду -
 ма по - зве - ри - но - му, Ой, с До - ну на Ду -
 раб - ли - ка по - вы - ре - за - ны, Ой, с До - ну на Ду -

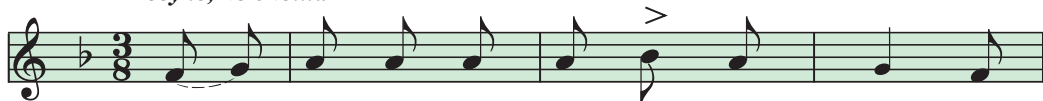

най, трид - цать семь ко - раб - лей.
 най, по - зве - ри - но - му.
 най, по - вы - ре - за - ны.

7. Еще брови у кораблика повыведены,
 Ой, с Дону на Дунай, да повыведены.
 8. На носу-то у кораблика Самсон-богатырь,
 Ой, с Дону на Дунай, да Самсон-богатырь.

Про Добрыню

Певуче, не спеша

То не бе - ла - я бе - ре - за к зем - ле
 То сын пе - ред ма - терь - ю пре - кло -
 Про-сит он ве - ли - ко - го бла - го - сло -

кло - нит - ся,
 ня - ет - ся.
 ве - ни - я:
 Не шел - ко - ва -
 Кла - нял - ся Доб -
 «Ты бла - го - сло -

я тра - ва при - кло - ня - ет - ся,
 ры - нюш - ка род - ной ма - туш - ке,
 ви ме - ня, род - на ма - туш - ка,

Ехать в дальния орды, во немирные».
 Говорила тут ему родная матушка:

«На кого покидаешь ты молодую жену.
Молодую жену, малых детушек».

1. Разучите и исполните былину «Про Добрыню» и «Былину об Илье Муромце и Тугаровых зверях».

Былина – эпический жанр русского музыкально-поэтического фольклора, для которого характерны следующие общепринятые признаки: художественное отображение исторической действительности и идеалов народа; присутствие элементов мифологии, фантастики; наличие развернутого повествовательного сюжета, гиперболичность образов, обилие эпитетов и метафор и др. Былинные напевы претворены в произведениях Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, А.С. Аренского и др.

Баллада «Миорица»

Бессмертная баллада «Миорица» – один из величайших памятников румынского фольклора. Она родилась в Карпатах и обобщает в себе бесценный жизненный и духовный опыт народа. Являясь произведением народного творчества, баллада «Миорица» поднимает темы, относящиеся к вечной проблеме взаимоотношений человека с самим собой и с окружающим его миром.

Михаил Садовяну писал: «Среди всего того, что мы унаследовали от прошлого, (...) есть одна вещь, которая поднимается так высоко в своей чистоте и проникновенности, что мы, по правде сказать, вряд ли найдем нечто подобное в другом народном литературном творчестве, а может быть, даже и профессиональная литература, со всем ее бесконечным разнообразием, не рождала столь гармоничной и совершенной поэмы. Я имею в виду ту изумительную старинную песнь, опубликованную в прошлом веке Василе Александри, которая называется «Миорица».

Баллада – жанр эпического творчества; она представляет собой изложенный в стихотворной форме рассказ, сюжеты которого носят героический, фантастический или легендарный характер.

1. Прослушайте балладу «Миорица» в исполнении Народного артиста Республики Молдова Николае Сулака.

2. Подберите стихи, которыми охарактеризованы главные персонажи народной баллады «Миорица».
3. Прорекламируйте фрагменты баллады «Миорица» на фоне звучащей мелодии.

Miorița (Фрагмент)

Pe-un pi - cior de plai, le, le, le - le - le, le, le,
le, le, Pe-o gu - ră de rai le, le
le, le, le, le, le, le, le la - tă vin în
ca - le, le, le, le, le, le
Se co - bor la va - le le, le, le, le, le, le.

Ион Маковей *Оратория «Миорица»*

Народная баллада «Миорица», открытая Алеку Руссо и впервые опубликованная Василе Александри, насчитывает сегодня сотни литературных вариантов, став источником вдохновения для писателей, композиторов и художников. Бессмертный стих привлек внимание молдавского композитора **Иона Маковей**, сочинившего на основе эпического сюжета ораторию «Миорица». За это талантливое сочинение в 1989 году композитор был удостоен Государственной премии.

Оратория – крупное вокально-симфоническое произведение на тексты драматического, эпического или созерцательного характера для солистов, хора и оркестра, предназначенное для концертного исполнения.

Задуманная для солистов, хора и симфонического оркестра, оратория «Миорица» является масштабной одночастной композицией, включающей в себя почти весь литературный текст баллады. Лирические герои оратории отличаются по типу голосов: *Миорица* – сопрано, *Чобэнаш* – тенор, *Мама* – меццо-сопрано. В сочинении нашли отражение музыкальные темы, заимствованные из национального фольклора.

С помощью разнообразных музыкальных средств композитор передал всю глубину чувств, величие духа и нестигаемую волю человека, его любовь к жизни, к родному краю.

1. Прослушайте музыкальные отрывки из оратории «Миорица», связанные с образами главных героев.

2. Прокомментируйте, каким образом представлены персонажи оратории «Миорица».
3. Охарактеризуйте многообразие чувств, переданных композитором Ионом Маковеем в оратории «Миорица», и назовите использованные для этого музыкальные средства.

4. Спойте предложенный ниже фрагмент. Какие образы навеивает эта музыка?

Оратория «Miorița»

(Фрагмент)

Музыка: И. Маковей

Moderato
mf

Pe-un pi-cior de plai, Pe-o gu-ră de rai, la - tă vin în ca - le,
Se co-bor la va - le Trei tur-me de miei Cu trei cio-bă - nei.

Andante p

- Dră-gu - Țu - le ba - ce! Dă - Ți o - i - le-n - coa - ce

piu mosso giocoso

La ne - gru ză-voi, Că-i iar-ba de noi Și um-bra de voi

1. 2.

La ne-gru ză - voi, La ne-gru ză - voi

О человеческих голосах

Великая тайна музыкального искусства кроется в человеческом голосе. С древнейших времен человек почувствовал его волшебную силу и стал использовать ее, обращаясь к богам. С тех пор люди постоянно осваивают духовные и художественные возможности голоса. Голос пленяет нас своими неповторимыми качествами – нежный или раскатистый, непредсказуемый или монотонный, он всегда самым непосредственным образом воздействует на нас. Вот почему голос стал краеугольным камнем, который лег в основу многих музыкальных жанров.

Желание петь живет в каждом из нас. Однако не о каждом человеке можно сказать, что он – певец. Голос, этот природный «инструмент», которым мы все обладаем, очень сложен. Профессиональным певцам свойственны такие качества, как хорошее владение дыханием и подачей звука, полетность голоса, отчетливое произнесение звуков родной или иностранной речи. Помимо этого, певец должен обладать развитой техникой и высокой культурой вокального исполнения. Профессиональный певец учится управлять голосом точно так же, как исполнитель-инструменталист совершенствует свои технические навыки, систематически упражняясь на инструменте.

Человеческие голоса делятся прежде всего на: а) **женские** и б) **мужские**.

В зависимости от диапазона (объема голоса от самого низкого до самого высокого звука), различаются следующие типы голосов:

- **бас** – низкий мужской голос;
- **тенор** – высокий мужской голос;
- **баритон** – мужской голос, промежуточный между тенором и басом;
- **альт** – самый низкий женский голос;

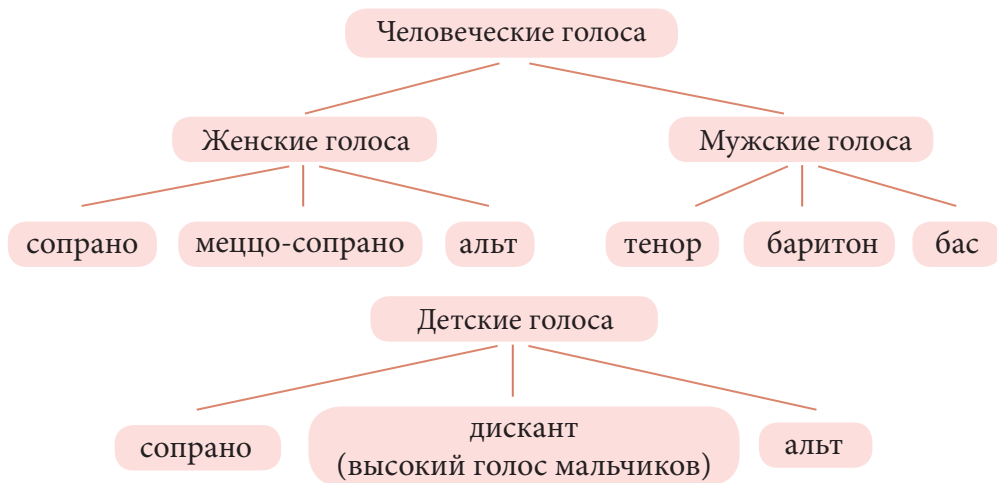
• **сопрано** – самый высокий женский голос.

По этому же критерию голоса детей (от 11 до 13 лет) подразделяются на:

а) сопрано – высокий голос у девочек и мальчиков;

б) альт – низкий голос у девочек и мальчиков.

Высокий голос у мальчиков также называется **дискант**.

1. Изучите дополнительные источники и расширьте информацию, помещенную в рубрике «Узнайте больше».

► Узнайте больше

Мария Биешу

Мария Биешу была оперной певицей (сопрано), солисткой Национального театра оперы и балета. Ее называют Примадонной Национальной оперы. Музыкальную одаренность и любовь к пению Мария Биешу унаследовала от своей матери, лучшей певицы села Волинтирь района Штефан-Водэ.

Многие спектакли кишинёвского оперного театра были поставлены специально для Марии Биешу. Ее несравненной красоты голос, восхищавший многочисленную публику, звучал на лучших оперных сценах мира.

В 1990 году певица основала Международный фестиваль звезд оперы и балета «Приглашает Мария Биешу». Ежегодно на несколько недель Кишинёв становится центром оперной музыки, принимая знаменитых артистов со всего света. После смерти Марии Биешу Национальный театр оперы и балета, а также созданный певицей фестиваль стали носить ее имя.

Мария Биешу была не только оперной певицей, но и прекрасной исполнительницей народной музыки.

Мария Биешу (сопрано)

Михаил Мунтяну

Михаил Мунтяну – артист Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, один из самых известных в мире теноров, исполнителей классической музыки. Он обладает красивым голосом, отличающимся богатством тембровых красок. Это позволяет певцу исполнять ведущие партии в классических и современных операх.

Кроме того, Михаил Мунтяну является непревзойденным исполнителем романсов.

Будучи педагогом по вокалу, он передает свой бесценный опыт будущим певцам.

Михаил Мунтяну – выдающийся деятель культуры нашего народа.

Михаил Мунтяну (тенор)

Ион Пауленку

Ион Пауленку – солист Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу, бас, известный исполнитель классической и народной музыки.

Прежде, чем стать артистом, Ион Пауленку освоил несколько разных профессий, но любовь к искусству захватила его, и он полностью посвятил себя музыке.

Обладая богатейшими вокальными данными, маэстро играет главные роли в классических и современных оперных спектаклях.

Ион Пауленку также является неутомимым пропагандистом национального фольклора, исполняя дойны, баллады, колядки из собственной коллекции. Он играет на 15 народных музыкальных инструментах: кавале, флуере, тилинке, окарине, чимпое и др. Основал этнофольклорный ансамбль «Буковина». Ведет на радио передачи о фольклоре.

Ион Пауленку с успехом проявляет себя и как преподаватель по вокалу.

Ион Пауленку (бас)

Чиприан Порумбеску

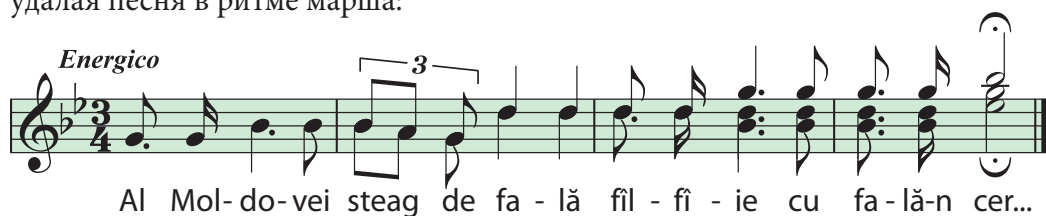
Кантата «Алтарь монастыря Путна»

Кантата «Алтарь монастыря Путна» Чиприана Порумбеску – одна из наиболее значительных кантат в румынской музыке XIX века.

Кантата – крупное произведение торжественного характера для солистов, хора и оркестра, схожее с ораторией, но написанное, как правило, на менее развитый сюжет.

Литературной основой кантаты Чиприана Порумбеску стала одноименная баллада Василе Александри. Инструментальное вступление рисует суровую

атмосферу, в которой разворачивается действие. За ним звучит мелодия, исполняемая басами, которые объявляют цель сбора, после чего следует бодрая, удалая песня в ритме марша:

В наступившей тишине сигнал бучума оповещает о прибытии Штефана чел Маре. Появление великого господаря ознаменовано эпизодом фольклорного характера, который развивается на *крещендо* до кульминационного момента композиции – прославления силы и непобедимости молдавских лучников.

Господарь зовет воинов натянуть тетиву своих луков и посостязаться с ним в выборе земли для возведения обители, которая станет местом его вечного упокоения. Звучит энергичная, призывная мелодия.

«Алтарь монастыря Путна» представляет собой стройное, компактное по форме драматическое произведение, пронизанное волнующими мелодиями в народном духе.

Монастырь Путна

1. Послушайте кантату «Altarul mănăstirii Putna» («Алтарь монастыря Путна») и найдите тот фрагмент, где лучники целятся, чтобы определить место вечного упокоения господаря.

2. Охарактеризуйте состояние духа воинов, выраженное в музыке кантаты «Алтарь монастыря Путна».

► Узнайте больше

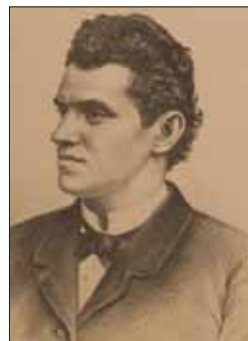
Чиприан Порумбеску, названный «песней румынской души», был ярчайшей вспышкой гения на небосводе национальной музыки.

Он прожил всего 29 лет, но за свою короткую жизнь сумел создать музыкальные произведения, которые надолго пережили свое время.

Творчество Чиприана Порумбеску, насчитывающее около 250 сочинений разных жанров, обессмертило имя этого великого сына румынского народа. Самыми известными произведениями композитора являются «Баллада для скрипки и фортепиано», «Румынская рапсодия для оркестра», кантата «Алтарь монастыря Путна», оперетта «Новолуние», хоровая песня «На берегах Прута», «Сердце румына» и др.

Чиприан Порумбеску был большим патриотом и ценителем духовного наследия румынского народа. Вместе с Михаем Эминеску, Иоаном Славичем и другими пламенными патриотами он участвовал в праздновании 400-летия со дня основания монастыря Путна. Тогда молодой Порумбеску покорила присутствующих, вдохновенно исполняя на скрипке собственные сочинения.

Многогранно одаренный, талантливый музыкант, он также известен и как поэт, фольклорист, публицист, автор школьных учебников по музыке.

Чиприан Порумбеску
(1853–1883)

Симбиоз «музыка-слово» в религиозном культе

Духовная музыка

Духовная музыка занимает важное место в жизни человеческого общества. Она звучит в храмах, концертных залах, на радио и телевидении.

Духовная музыка – музыка, исполняемая в церкви и предназначенная для совершения богослужения.

Существуют произведения, которые играют в церковной службе первостепенную роль. К примеру, главным богослужением в православной церкви является *литургия* – служба, которая совершается каждое воскресенье утром и в дни великих праздников. Она состоит из многочисленных песнопений.

Важным литургическим песнопением является «Отче наш» – молитва, которую дал Спаситель Иисус Христос своим ученикам.

Отче наш

Музыка: П.И. Чайковский

От - че наш, И-же е - си на не-бе - сех!

Да свя - тит - ся и - мя Тво - е, да при -

и - дет цар-стви-е Тво-е, да бу - дет во - ля Тво - я,

я - ко на не-бе - си и на зем - ли. Хлеб наш на -

сущ-ный даждь нам днесь и о - став-и нам дол-ги

на - ша, я - ко же и мы о - став - ля - ем

долж-ни - ком на - шим; и не вве-ди нас во ис-ку-

ше-ни - е, но из - ба-ви нас от лу - ка - во - го.

Колядка

Колядка – один из древнейших жанров музыкального фольклора, известный со времен Древнего Рима. Фольклорист Константин А. Ионеску отмечал: «Колядка представляет собой одно из основных свойств человеческой духовности, она выполняет высокую этическую миссию...». С появлением христианства к колядкам на мифологический сюжет добавились колядки религиозного содержания.

Колядка – традиционная песня, поющаяся на Рождество и Новый год группой детей, парней или взрослых.

Колядка «O, ce veste minunată!» («О, чудесное известие!») по праву считается одной из самых прекрасных колядок, в которых возвещается о рождении Господа Иисуса Христа. Эта нежная, певучая мелодия вдохновила многих композиторов на создание обработок для различных хоровых составов.

O, ce veste minunată!

Музыка записана: А. Панн

Обработка: Г. Дима

1. O, ce ves - te mi - nu - na - tă, În Be -
thle - em ni - s - a - ra - tă,
As - tăzi s-a nă - s - cut Cel făr' de - n - ce - put, Cum au spus pro -
ro - cii, As - tăzi s-a nă - s - cut Cel făr'
de - n - ce - put, Cum au spus pro - ro - cii.

1. Исполните рождественские и новогодние колядки, поющиеся в вашей местности.

2. Напишите эссе на тему «Колядка – древний и святой обычай».

Пасхальная песня

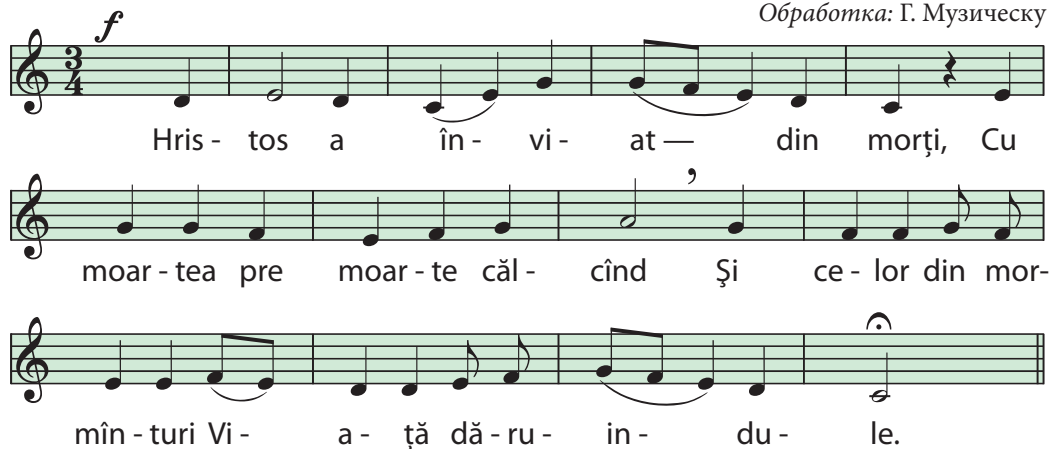
Пасха – один из главных христианских праздников. Она обращена к нашей душе, приближая нас к Богу. Ощутить этот праздник по-особому помогают пасхальные песни библейского содержания.

Пасхальные песни, исполняемые в Страстную неделю (последнюю неделю перед Пасхой), повествуют о страданиях Христа. Песни, которые поются в Светлую седмицу (неделю после Пасхи), возвещают о Воскресении Христовом.

Hristos a înviat!

Обработка: Г. Музическу

f

Hris - tos a în - vi - at — din morți, Cu
 moar - tea pre moar - te căl - când și ce - lor din mor -
 mîn - turi Vi - a - ță dă - ru - in - du - le.

1. Объясните значение религиозных песнопений в церковной службе на Пасху, Рождество, Вознесение Господне и другие христианские праздники.

Паоло Веронезе. Воскресение Христа

- Симбиоз **музыки** и **литературы** встречается в самых разнообразных музыкальных жанрах – от колыбельной песни до масштабных оперных и балетных спектаклей.
- Сотрудничество музыки и литературы способствует их взаимному обогащению. Соединяясь с музыкой, поэзия приобретает новую выразительную силу, оказывая более глубокое воздействие на исполнителя и слушателя.
- Наиболее склонны к симбиозу с музыкой **лирическая** и **эпическая поэзия**.
- Народная песня отражает широчайшую гамму мыслей и чувств: радость, грусть, тоску, печаль, протест, надежду и т.д. Народные песни и стихи – это красочные одежды, в которые народ облекает свои образы и идеалы.
- Жанры, возникшие на основе симбиоза музыки и литературы, о которых говорилось в этой главе, относятся к области вокальной и вокально-инструментальной музыки. Соединение музыки с литературными жанрами можно наблюдать и в инструментальных произведениях (этому посвящена одна из тем, которую вы будете изучать в VI классе).

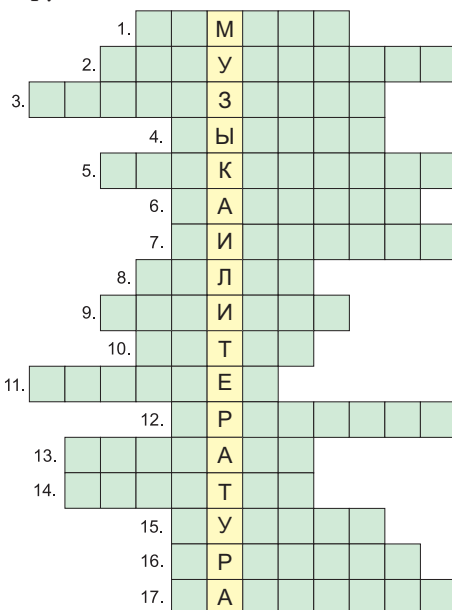
Якоб Бутта. *Орфей и животные*

Орфей – герой древнегреческой мифологии, поэт и музыкант, символ лирической поэзии. Покровитель Орфея Аполлон подарил ему свою лиру, с помощью которой Орфей мог умирять диких зверей, сотрясать скалы, сдвигать с места деревья. Легенда об Орфее вдохновила многих писателей, художников, музыкантов.

Проверьте себя

- **Объясните** необходимость взаимодействия музыки и литературы сквозь призму исторической эволюции этих двух видов искусства.
- **Перечислите** музыкальные жанры, возникшие в результате слияния музыки и литературы.
- **Дайте** определение понятию *народная песня*.
- **Приведите** примеры жанров, в которых музыка взаимодействует с лирической поэзией; с эпической поэзией; с драматическими литературными произведениями.
- **Поясните**, что означают понятия: *лирическая песня, баллада, оратория, кантата*. Приведите примеры каждого из названных жанров.
- **Вспомните** известные музыкальные произведения, в которых соединились музыка и литература; назовите их авторов.
- **Перенесите** в тетрадь и заполните изображенный ниже кроссворд.
 1. Жанр камерной вокальной музыки лирического характера с инструментальным сопровождением.
 2. Румынский композитор, автор музыки кантаты «Алтарь монастыря Путна».
 3. Тот, кто сочиняет музыку.
 4. Жанр русских народных песен-сказаний.
 5. Русский композитор, автор музыки «Отче наш».
 6. Крупное произведение торжественного характера, написанное для одного или нескольких солистов, хора и оркестра.
 7. Неотъемлемая часть службы в православной церкви.
 8. Вид музыкально-драматического искусства, в котором соединены танцы и мимические движения, сопровождаемые оркестровой музыкой.
 9. Струнный смычковый музыкальный инструмент.
 10. Род вокальной или вокально-инструментальной музыки на религиозную или светскую тематику.
 11. Молдавский композитор, сочинивший музыку к оратории «Миорица».
 12. Крупное музыкальное драматическое сочинение, написанное для солистов, хора и оркестра.
 13. Название высоких женских певческих голосов.
 14. Инструментальный или вокальный ансамбль из четырёх исполнителей.
 15. Австрийский композитор, являющийся автором около 600 классических песен.
 16. Коллектив музыкантов, играющих на разных инструментах.
 17. Автор поэтического текста государственного гимна Республики Молдова.

Музыка и театр

Театр – это музыка душевных переживаний.

Борис Захава

Искусство музыки и театральное искусство

Театр – это искусство представления перед публикой действия, играемого актерами по определенным правилам (спектакля). Театральное искусство объединяет в себе элементы различных видов искусства, таких как *музыка, хореография, литература, сценическая речь* и др.

Музыка и театр породнились еще на заре цивилизации. С незапамятных времен человечество использовало театральную игру. Безоружные перед силами природы, люди придавали предметам и явлениям образы всемогущих богов, в честь которых устраивались различные магические¹ действия. Они совершались специально избранными «исполнителями» (мужчинами, женщинами, детьми) по определенным «сценариям» с участием музыки, танца, масок. Черты таких ритуалов² сохранились в народных обычаях и театрализованных обрядах. Примером может служить танец „Paparudele” («Папаруда»), связанный с обрядом вызывания дождя во время засухи.

Музыка была обязательной участницей античного театра. В Древней Греции, например, спектакль не мыслился без хорового пения. Вначале в театре существовал единственный персонаж – хор, который пел и изображал действие пантомимой³. Со временем из него выделился один актер (позднее два, затем три), который вступал в диалог с хором. В Древнем Риме инструментальная и вокальная музыка сопровождала декламацию актеров. Римляне были убеждены, что музыка является источником душевной гармонии и красоты.

Музыка и театр играли большую роль и в последующие эпохи. Музыка, например, исполнялась как во время королевских придворных церемоний, так и на народных праздниках. Музыка звучала и в театре – ритмическая и напевная, вокальная и инструментальная, она была неотъемлемой частью театральных представлений.

С развитием христианства музыка и театральное искусство проникли в церковь. Пение является важнейшей частью христианского богослужения,

¹ *Магический* – связанный с магией: действиями, направленными на вызов сверхъестественных сил, которым приписывается способность творить чудеса.

² *Ритуал* – символическое действие в древних религиозных верованиях.

³ *Пантомима* – исполнение роли с помощью мимики и жестов.

выражением единения прихожан. Вместе с тем, церковное песнопение – это не только средство общей молитвы, но и источник художественного наслаждения. Очень часто церковная музыка используется в спектаклях на библейские сюжеты, например, о рае и аде.

Позже народная и церковная музыка становятся источниками вдохновения в *светской музыке* (академической, классической) – произведениях, создаваемых композиторами. На протяжении веков в академической музыке зарождались разнообразные музыкальные жанры – симфония, опера, балет и др., которые, в свою очередь, повлияли на развитие **музыкального театра**.

1. Какие виды искусства объединяет в себе театр? Объясните, как они сочетаются в театральных спектаклях.
2. Опишите народный обряд в форме театрального представления, который встречается в вашей местности. Объясните его происхождение, посоветовавшись со взрослыми.
3. Определите роль музыки в театре древних цивилизаций.
4. Объясните, как связаны музыкальное и театральное искусства с христианской религией.
5. Докажите, что музыка и театр являются частью современной повседневной жизни.

6. Послушайте или посмотрите фрагменты из произведений академической музыки, например, из оперы «Кармен» французского композитора Жоржа Бизе: увертюру, «Марш тореадора», «Хабанеру», «Хор мальчиков». Опишите свои впечатления.

Музыка к трагедиям, комедиям и драмам

В Древней Греции были распространены религиозные празднества, посвященные богам, особенно богу Дионису. Они легли в основу театральных представлений, персонажами которых были боги и мифологические герои. Позднее в сцены вводятся особые проблемы: крупные исторические события, например, победы в войнах. Так появились трагедии.

Трагедия – спектакль, затрагивающий темы, связанные с историей или легендами. В нем действуют прославленные герои, которые вовлечены в острые конфликты, имеющие несчастливую (трагическую) развязку.

Древние греки были поклонниками театрального искусства, которое находилось в постоянном развитии. На сцене игрались пьесы трех типов: трагедии, комедии и драмы. В этих представлениях гармонично сочетались

Трагедия на музыку Жана Батиста Люлли

составные элементы спектакля: поэзия, музыка, декламация, танец. Основная роль принадлежала хору: исполняемые им части по значительности превосходили диалоги актеров.

Комедия – драматический спектакль, в котором сюжет и развязка вызывают смех.

Драма – пьеса, в которой, иногда с долей трагизма и комизма, изображается жизненная реальность, полная сложных конфликтов и противоречий.

В последующие исторические эпохи создатели академической музыки стали использовать трагедию, комедию, драму в музыкальном театре. Современная история мировой и национальной музыки насчитывает множество бессмертных произведений, в основу которых положены литературные сочинения этих драматических жанров – например, увертюра «Эгмонт» Людвига ван Бетховена, комическая опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта и др.

1. Вспомните древнегреческих богов, о которых шла речь на уроках истории.
2. Расскажите миф (сказочное повествование) о каком-нибудь боге (богине).
3. Почему литераторы и композиторы заимствовали драматические жанры из древней культуры?

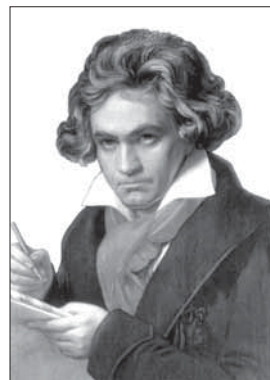
Людвиг ван Бетховен

Увертюра «Эгмонт»

Великий немецкий композитор **Людвиг ван Бетховен**, прозванный «Титаном музыки», воспевал в своем творчестве мир, свободу и братство, считая, что «свобода и прогресс являются целью искусства и жизни». В 1810 году Бетховен завершил цикл из девяти пьес, навеянных трагедией великого немецкого драматурга Гёте «Эгмонт», которая привлекла его своим героическим содержанием.

Сюжет трагедии связан с событиями, имевшими место в XVI веке, когда народ Нидерландов восстал против испанского владычества. Возглавил борьбу граф Эгмонт, отважный и мужественный человек. Эгмонт погиб, но народ довел борьбу до победного конца. Испания признала независимость части Нидерландов.

Увертюра – это начальная пьеса цикла, которая вкратце представляет сюжет трагедии.

Людвиг ван Бетховен
(1770–1827)

1. Внимательно прослушайте увертюру «Эгмонт» Людвига ван Бетховена.

2. Охарактеризуйте основные художественные средства, использованные в увертюре для создания образов главного героя и испанцев.
3. Прокомментируйте следующие высказывания:
«Музыка – это откровение более высокое, чем мудрость и философия.»
(Людвиг ван Бетховен)
«Князей существует и будет существовать тысячи, Бетховен же – только один!»
(Из письма Людвига ван Бетховена князю Лихновскому)

Водевиль

Водевиль (<фр., сокр. [Théâtre de] *Vaudeville*) – небольшая пьеса с песенками-куплетами и танцами, предназначенная для музыкального театра.

Возникнув во французской музыке эпохи Возрождения, водевиль изначально представлял собой насмешливо-сатирическую песню. В первой половине XVIII века водевилями стали называть куплеты, которые вводились в ярмарочные представления. К середине XVIII века водевиль выделился в отдельный театральный жанр. В истории румынского музыкального театра к жанру водевиля обращались писатель Василе Александри и композитор Александру Флехтенмахер. Созданные ими водевили «Кирица в Яссах» и «Кирица в провинции» до сих пор пользуются любовью как в стране, так и за рубежом.

Типичным примером водевиля является песня «Барбу Лэутару» на стихи Василе Александри, повествующая о знаменитом кобзаре, мелодия которой стала настолько популярной, что считается народной.

1. Выучите по слуху и выразительно исполните куплеты из водевиля «Барбу Лэутару».

Barbu Lăutaru

(Фрагмент)

Стихи: В. Александри

Музыка: Ал. Флехтенмахер

Sostenuto

mf

1. Eu sînt Bar - bu Lă - u - ta - ru,
Sta - ros - te - le și cob - za - ru, Ce-am cîn - tat pe
la dom - nii Și la mîn - dre cu - nu - nii.

2. Cobza mea a fost vestită,
Ani la rînd a fost cîstită
De boierii de pe-aici,
Ba chiar și de venetici.

3. Of, of, of, mi-aduc aminte
Viața mea de mai-nainte,
Nici un chef nu se făcea
Fără biata cobza mea.

4. Dar acum îi vai de mine,
De cînd lumea-i cu lacune,
Cobza mea nu are glas
Și pe uliță-am rămas.

5. Voi, boieri din lumea nouă,
Ziua bună vă zic vouă,
Eu mă duc, mă prăpădesc
Ca un cîntec bătrînesc.

► Узнайте больше

Барбу Лэутару – певец и кобзарь, снискавший легендарную славу. Потомок древней семьи лэутаров, знаменитый кобзарь относится к тем народным румынским музыкантам, которые внесли большой вклад в формирование и развитие лэутарского искусства.

2. Определите по слуху лад (мажор, минор), в котором написана помещенная выше мелодия из водевиля «Барбу Лэутару». Обоснуйте свою точку зрения.

Барбу Лэутару

3. Прокомментируйте содержание каждой строфы стихов. Какие мысли и чувства рождают эти поэтические строки?

4. Установите динамические оттенки исполнения музыки из водевиля «Барбу Лэутару» в связи с содержанием стихов. Поясните свой выбор.

Опера – жанр музыкального театра

Театральное искусство и музыка, находящиеся в тесном взаимодействии с древних времен, дали жизнь музыкальному театру.

Опера – сценический музыкальный спектакль, который, как и спектакль в драматическом театре, разворачивается на основе сюжета и в котором артисты на сцене поют в сопровождении симфонического оркестра.

Опера возникла в Италии. Своим появлением она обязана Клаудио Монтеверди (1567–1643), итальянскому композитору, который много сделал для развития этого жанра. Из Италии опера была завезена во Францию, а затем распространилась по всей Европе.

Начиная с XVII века опера является самым популярным жанром музыкального театра. В создании оперного спектакля участвуют представители разных областей искусства. Сюжет оперы заимствуется из литературного произведения (поэмы, сказки, легенды, мифа и др.), на основе которого составляется *либретто* – *путеводитель по опере*. Автор оперного либретто называется *либреттист*.

Композитор знакомится с либретто и на его основе создает музыку спектакля. Многие композиторы сами являются авторами либретто своих опер.

В оперном спектакле музыка играет первостепенную роль.

Оперный спектакль начинается с оркестрового вступления, называемого *увертюрой*. Цель увертюры – ввести зрителя в общую атмосферу оперы. Затем начинается собственно оперное действие, которое имеет начало, развитие, кульминацию и развязку. Опера состоит из различных музыкальных номеров, таких как ария, ариозо, каватина, речитатив и др. *Ария* – основной оперный номер, в котором герой получает музыкальную характеристику. *Ариозо* и *каватина* – это небольшие арии лирического характера. *Речитатив* представляет собой декламационную мелодию, близкую к человеческой речи.

Вокальный ансамбль – музыкальный номер, в котором участвуют несколько солистов, составляя дуэты, терцеты, квартеты и др. *Хор* – большая группа певцов – участвует в музыкальных сценах и выражает мнение массы людей.

Сценическое «поведение» персонажей придумывается *режиссером* спектакля, а их одежда – *костюмером*. К тому же оперный спектакль немислим без *декораций*, которые создает *художник-сценограф*. В большинство оперных спектаклей включены и хореографические (танцевальные) номера.

Таким образом, в создании оперного спектакля участвуют композитор, либреттист, режиссер, хореограф, сценограф, костюмер – каждый с помощью своих выразительных средств.

На протяжении своего развития опера подвергалась различным реформам, благодаря чему возникали новые оперные разновидности.

1. Послушайте и посмотрите музыкальные номера из оперы «Аида» итальянского композитора Джузеппе Верди: а) вступление; б) «Триумфальный марш»; в) «Танец маленьких негрятя». Поделитесь впечатлением от прослушивания/просмотра каждого музыкального номера.

Игорь Ковач

Детская комическая опера «Гадкий утенок»

В основу детской комической оперы «Гадкий утенок» легла одноименная сказка великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Музыка написал украинский композитор Игорь Ковач, авторы либретто – А. Горин и Е. Яворский. Мировая премьера состоялась в украинском городе Донецке.

Фрагмент репетиции оперного спектакля «Гадкий утенок»

Переведенная на румынский язык, опера была поставлена и в Кишинёве, в Национальном театре оперы и балета им. Марии Биешу.

Главный персонаж оперы – маленькая Уточка, страдающая оттого что она непохожа на остальных утят. Она с достоинством преодолевает все жизненные невзгоды, превращаясь в финале в белого и красивого лебедя. Этот персонаж воплощает в себе идею о том, что мечты сбываются, если этого очень желать.

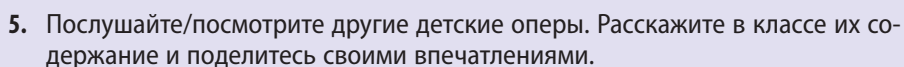
Спектакль захватывает зрителя смешными и забавными приключениями, в которых, помимо Уточки, участвуют такие персонажи, как Кот Пафнутий, Старый Петух, Царь Индюк, Молодая Курица, Старая Утка, Индюк Брекс-Фекс, Индюк Макс-Вакс. Действие происходит на фоне ярких декораций, персонажи одеты в красочные костюмы. Привлекают прекрасное исполнение музыкальных номеров и великолепная хореография. Атмосфера спектакля переносит маленьких зрителей в мир сказки.

1. Послушайте/посмотрите музыкальные номера из комической оперы «Гадкий утенок».

2. Выразите с помощью рисунка свои впечатления от прослушанных/просмотренных музыкальных фрагментов.
3. Соберите информацию и напишите сообщение на тему «Произведения Ганса Христиана Андерсена – источник вдохновения для композиторов».
4. Посмотрите мультипликационный фильм «Гадкий утенок». Выскажите свои впечатления от фильма, сравнив его с одноименным оперным спектаклем.

История Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу насчитывает около шести десятилетий. Основанный в 1956 году, театр включает в свой репертуар как национальные спектакли, так и произведения из мирового наследия. Со временем театр приобрел известность благодаря деятельности прославленных солистов – таких, как Мария Биешу, Михаил Мунтяну, Светлана Стрезева, Владимир Драгош, Ион Пауленку, Иван Кваснюк и другие.

С учреждением Международного фестиваля звезд оперы и балета «Приглашает Мария Биешу» перед классическим музыкальным искусством Молдовы открылись новые горизонты. Сейчас труппа театра гастролирует на лучших оперных сценах Европы и в других оперных театрах мира.

Sostenuto

[illegible]

Вольфганг Амадей Моцарт

Опера «Свадьба Фигаро»

Гениальный австрийский композитор **Вольфганг Амадей Моцарт**, прозванный «зальцбургским чудом», – один из талантливейших композиторов всех времен.

Моцарт очень любил театр. Будучи поклонником французского театра, он написал оперу на сюжет комедии Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Эта пьеса, содержащая элементы комизма и сатиры, нашла живой отклик в душе композитора.

Премьера оперы «Свадьба Фигаро» состоялась в Вене под управлением самого Моцарта. С первых представлений опера была с большим восторгом принята публикой.

«Свадьба Фигаро» – музыкальный шедевр, который пользуется успехом и в наши дни. Опера представляет собой спектакль, в котором сюжет и музыка гармонично сочетаются друг с другом.

Биограф Моцарта Йозеф Ланге писал о «Свадьбе Фигаро», что это «блестящее произведение, с реальными героями, которых музыка показывает такими, какие они есть – симпатичные, высокомерные, капризные, самолюбивые, прощающие... – люди, порожденные необычайно изобретательной музыкальной мыслью».

Сцена из оперы «Свадьба Фигаро»

1. Послушайте и посмотрите увертюру к опере «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта.
2. Посмотрите другие музыкальные номера оперы «Свадьба Фигаро».

3. Просольфеджируйте, выучите и исполните фрагмент из «Арии Фигаро».
4. Вспомните и напойте фрагмент из «Каватины Фигаро» (который изучался в 3-м классе).

«Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро»

(Фрагмент)

Allegretto

Музыка: В.А. Моцарт

Маль - чик рез - вый, ку - дря - вый, влю -

блен - ный, А - до - нис, жен - ской лас - кой прель -

Джоаккино Россини

Опера «Севильский цирюльник»

Итальянский оперный композитор Джоаккино Россини, прозванный «итальянским Моцартом», достиг необычайной славы при жизни. Известность ему принесли мелодии редкой красоты, которыми богато его творчество. Россини сочинял музыку с невероятной быстротой, создав за 17 лет 40 разнохарактерных опер.

«Севильский цирюльник» – одна из самых известных опер Россини. В основу либретто положена одноименная пьеса французского драматурга Бомарше. Действие разворачивается в испанском городе Севилья. Принц Альмавива любит красавицу Розину. Влюбленные мечтают о свадьбе, но их планы неожиданно нарушает доктор Бартоло – опекун Розины, скупой и коварный старик, который тоже не прочь жениться на своей подопечной. Прекрасные замыслы молодых и действия Бартоло являются основой конфликта. На помощь влюбленным приходит Фигаро – цирюльник, музыкант, врачеватель и мастер на все руки, который делает все возможное для счастья молодых.

Опера была написана менее чем за две недели. Она носит комический характер и полна юмора, иронии, сатиры, шуток, вызывающих смех. Петр Ильич Чайковский назвал ее «жемчужиной итальянской музыки».

Джоаккино Россини
(1792–1868)

1. Послушайте и посмотрите увертюру к опере «Севильский цирюльник» в исполнении симфонического оркестра.
2. Спойте и выучите на память фрагмент из увертюры, помещенный в учебнике.
3. Послушайте и посмотрите музыкальные номера из оперы «Севильский цирюльник», в которых представлены главные персонажи: Альмавива, Розина, Бартоло, Фигаро.

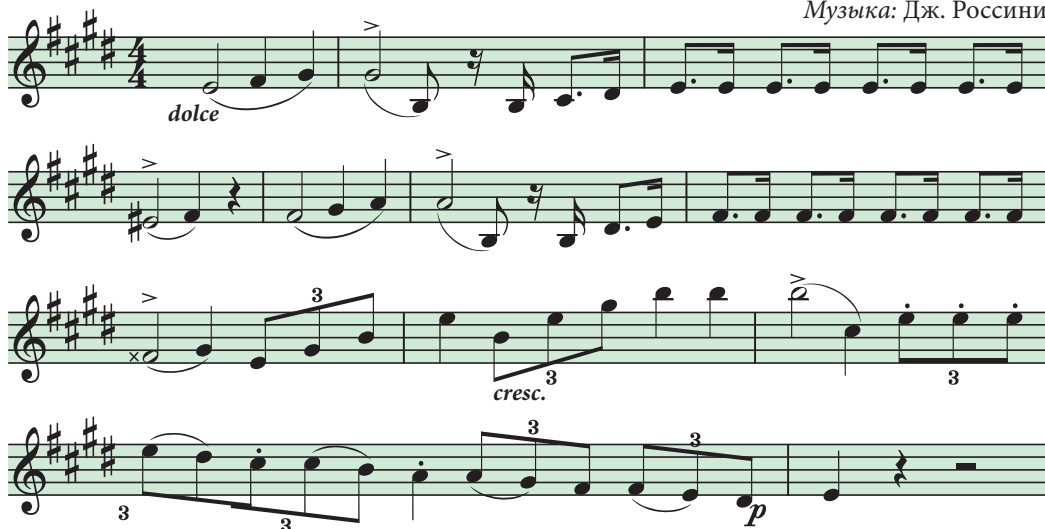

4. Сравните музыкальные характеристики персонажа Фигаро из двух опер – В. А. Моцарта и Дж. Россини.
5. Ознакомьтесь с источниками и подготовьте сообщение об одной из разновидностей оперы, подкрепив его музыкальными примерами.

Севильский цирюльник

(Фрагмент)

Музыка: Дж. Россини

6. Подготовьте и прочтите перед классом сообщение об одной из разновидностей оперы.

7. Охарактеризуйте мелодии увертюры к опере «Севильский цирюльник».

Сцена из оперы «Севильский цирюльник» Джаккино Россини

Теодор Згуряну

Опера «Дечебал»

Композитор **Теодор Згуряну** вошел в историю национальной культуры как автор оригинальных музыкальных произведений. Творчество композитора, дирижера и педагога **Теодора Згуряну** насчитывает большое количество произведений разных жанров: 40 хоров *a capella*; 20 монументальных сочинений для хора, солистов и симфонического оркестра; камерные вокальные и инструментальные пьесы и др.

Историческая опера «Дечебал» Теодора Згуряну – одно из наиболее значительных произведений данного жанра в национальной музыке. Премьера оперы (в концертном исполнении) состоялась в сентябре 2002 года в рамках Международного фестиваля звезд оперы и балета «Приглашает Мария Биешу». Как отмечали критики и сама примадонна Мария Биешу, «...в национальной опере до сих пор не было ничего подобного».

Теодор Згуряну (р. 1939)

Ария Дечебала «О, țară străbună...»

(Фрагмент из III акта)

Moderato. Molto cantabile

Музыка: Т. Згуряну

O, Ța- ră stră- bu- nă, Fru-
moa- sa mea, Da- ci- e, un-de-ți-s mun-ții cu-a-mur-guri de
pa-ce? Cu vă-i-le toa-te bo-ga-te de tur-me, păs-cînd li-niș-
ti-te. Ni-mic să le cur-me paș-ni-cul clo-pot.
Fru-moa-sa mea, Da-ci-e.

1. Послушайте арии Дечебала из I и III актов одноименной оперы. Сравните и охарактеризуйте текст и музыку обеих арий.

2. Разучите помещенный выше отрывок из арии Дечебала.

3. Определите жанровую разновидность следующих опер по прослушанным фрагментам:
«Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта;
«Севильский цирюльник» Дж. Россини;
«Дечебал» Т. Згуряну.

Оперетта

Оперетта (от итальянского *operetta* – маленькая опера) – театральное представление, сопровождаемое оркестром. Для оперетты характерно чередование музыкальных и танцевальных номеров с прозаическими диалогами, которые объединены между собой единой сюжетной линией.

По сравнению с куплетами в водевиле, музыкальные номера оперетты более протяженны и весомы, но уступают оперным в смысле драматизма.

В оперетте представлены все компоненты оперы, хотя здесь они более просты по содержанию и выдержаны в песенно-танцевальном духе. Кульминационным моментом каждой сцены является, как правило, популярный в данное время в данной стране танец, который во многом определяет атмосферу спектакля в целом. Оперетта, возникшая в 50-х годах XIX века во Франции, близка к жанрам легкой музыки. Ее назначение – развлекать публику.

В историю музыки вошли такие крупные мастера жанра оперетты, как Ж. Оффенбах во Франции, И. Штраус (сын) в Австрии, И. Кальман в Венгрии, Ч. Порумбеску в Румынии, И. Дунаевский в России.

Сцена из оперетты «Парижская жизнь» Жака Оффенбаха

Чиприан Порумбеску

Оперетта «Новолуние» («Crai nou»)

Зарождение оперетты в Румынии связано с именем **Чиприана Порумбеску**. Его оперетта «Новолуние» («Crai nou») и сейчас пользуется популярностью среди любителей данного жанра. Написанное в феврале 1822 года, это произведение проложило оперетте путь на румынскую сцену. С тех пор оперетта является одним из наиболее почитаемых жанров румынской классической музыки.

Музыковед Хория Станка писал о таланте Чиприана Порумбеску: «Музыка, написанная им к оперетте „Новолуние“, живая и очень милая, она свидетельствует о том, что он основательно изучил произведения современных композиторов: Оффенбаха, Штрауса, Зуппе и др. Очень красивы и эффектны хоры, приятное впечатление производят мелодичные сольные номера и дуэты оперетты...»

1. Послушайте «Corul fetelor și flăcăilor» из оперетты «Новолуние». Охарактеризуйте и проанализируйте музыкальные средства, использованные композитором в этом хоровом номере.

2. Выучите по слуху песню «Copilița de la munte» из оперетты «Новолуние».

Copilița de la munte

(Песня из оперетты «Новолуние»)

Стихи: В. Александри

Tempo di hora

Музыка: Ч. Порумбеску

1. Co - pi - li - ța de la mun - te

Poar - tă do - uă ste - le-n frun - te

Și-al ei su - flet ve - sel, lin E ca

ce - rul blînd, se - nin. ca în rai.

2. Căprioară sprinteasă,
Păsărică frumușică,
Pasul ei e zburător,
Glasul ei încântător.
3. Cine-o vede prin pădure,
Cu-ochișori ca două mure,
O privește-oftînd de dor
Și-o urmează-n al ei zbor.
4. Dar ea trece pe potică
Cîntînd vesel fără frică.
Și pe munte, și pe plai
Ea trăiește ca în rai.

Николае Григореску. *На горной вершине*

3. Исполните от начала до конца песню из оперетты «Новолуние». Определите характер мелодии песни «Copilița de la munte».

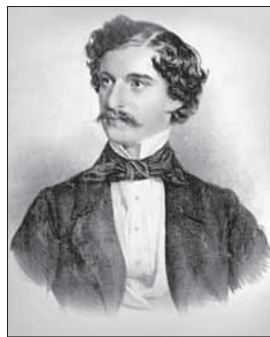
4. Прослушайте «Cîntecul Dochîței». Определите сходства и различия между двумя музыкальными произведениями, принадлежащими к одному жанру.

Иоганн Штраус (сын)

Оперетта «Летучая мышь»

Одним из известнейших представителей музыкальной династии Штраусов был Иоганн Штраус (сын), за которым закрепилась слава «короля вальса». Иоганн Штраус является создателем так называемой танцевальной оперетты, построенной на ритмах вальса, польки, галопа. Ведущее место в его опереттах принадлежит вальсу.

В 1874 году И. Штраус написал оперетту «Летучая мышь», признанную одним из лучших произведений этого жанра. В основу ее положена новелла «Новогодний вечер» Анри Мельяка и Людовика Галеви. Веселая и остроумная оперетта «Летучая мышь» поначалу не была оценена публикой, но постепенно приобрела огромную популярность. В «Летучей мыши» повествуется о новогоднем бале, о жителях Вены, собравшихся развлечься и развлечь других. Действие разворачивается в канун 1871 года в австрийском замке Вайнберг. Знаменитая оперетта «Летучая мышь» покоряет слушателя своими дивными мелодиями, танцевальной стихией, изобретательной оркестровкой и яркими музыкальными характеристиками персонажей. «Ария Адели» демонстрирует вокальный талант одной из героинь, которая мечтает стать опереточной актрисой.

Иоганн Штраус (сын)
(1825–1899)

Ария Адели из оперетты «Летучая мышь»

(Фрагмент из II акта)

Музыка: И. Штраус (сын)

Tempo di valse

Ми - лый мар - киз Вы - пер - вый приз Су -
ме - ли за - слу - жить! И за сле - по - ту,
И за глу - хо - ту, Из - воль - те по - лу - чить!

1. Послушайте, а затем напойте фрагмент из 2-го акта оперетты «Летучая мышь».

Сцена из оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса (сына)

2. Назовите отличительные особенности оперетты.
3. Перечислите композиторов, создавших произведения в жанре оперетты.
4. Укажите черты сходства и различия между оперным спектаклем и опереттой.

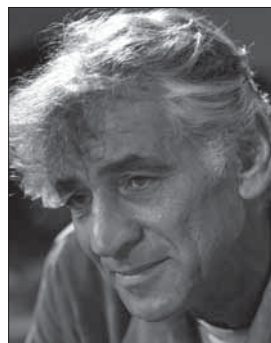
5. Послушайте и посмотрите сцены из оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса (сына).

6. Охарактеризуйте вокальные данные Адели – одной из ведущих героинь оперетты «Летучая мышь».
7. Как вы думаете, почему И. Штраус (сын) выбрал вальс в качестве лейтмотива оперетты «Летучая мышь»?

На протяжении своей истории жанр оперы трансформировался, подчиняясь требованиям времени. Так, в XIX веке возникла новая форма музыкального спектакля с пением и танцами – *мюзикл*.

Мюзикл – музыкально-сценическое произведение, часто комического характера, в котором сочетаются выразительные средства современной музыки, хореографии, оперетты и оперы.

Леонард Бернштейн
(1918–1990)

Жанр мюзикла широко представлен в творчестве американского композитора и дирижера Леонарда Бернштейна, автора известного мюзикла «Вестсайдская история». Огромной популярностью пользуется мюзикл американского композитора Ричарда Роджерса «Звуки музыки», текст которого написал Оскар Хаммерстайн, а либретто – Ховард Линдси и Рассел Крауз.

Действие мюзикла «Звуки музыки» происходит в 30-е годы прошлого века. Молодая австрийская девушка Мария покидает стены монастыря, в котором воспитывалась, чтобы стать гувернанткой семерых детей морского капитана фон Траппа, оставшихся без матери. Мария стала обучать детей музыке, и ее усилия увенчались успехом: семейный ансамбль фон Трапп выиграл первый приз на Зальцбургском фестивале песни семейных династий.

До-ре-ми

Музыка: Р. Роджерса

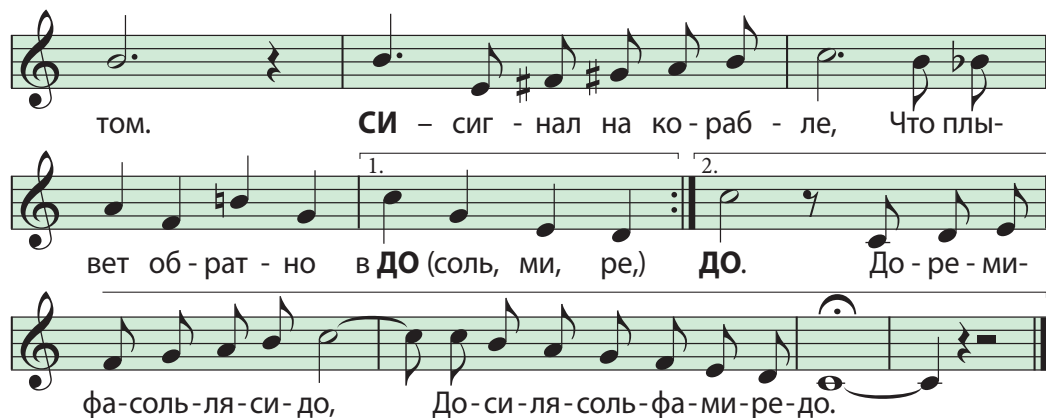
Moderato

ДО – наш дом, наш милый дом.

РЕ – ребячья болтовня. МИ – микстура

пе – ред сном. ФА – фантазия моя.

СОЛЬ – в солонке на столе. ЛЯ – лягушки под кус-

1. Послушайте и посмотрите в последовательности основные музыкальные отрывки из мюзикла «Звуки музыки» композитора Р. Роджерса. Охарактеризуйте впечатление от музыкального таланта семи детей, обученных главной героиней мюзикла Марией.

2. Найдите в Интернете информацию о популярных в мире мюзиклах.

3. Предложите мюзикл, отрывки из которого можно было бы послушать или посмотреть. Охарактеризуйте элементы, составляющие мюзикл: песни, танцы, инструментальную музыку, костюмы, сценическое действие.

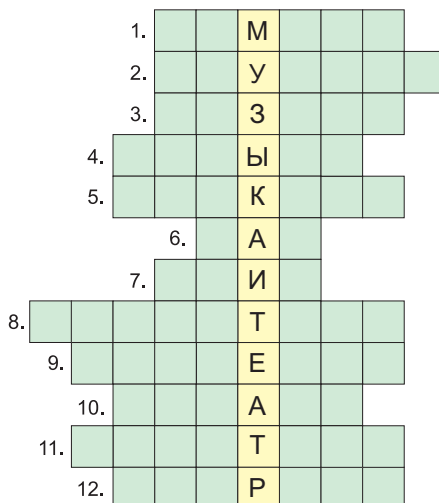
Обобщение

- Союз музыки с драматическим театром плодотворно развивается на протяжении всей исторической эволюции этих двух видов искусства, которые взаимно дополняют и обогащают друг друга от Античности до наших дней.
- Сотрудничество писателей-драматургов и композиторов рождает оригинальные замыслы, плодотворные для каждого из искусств. Кульминацией такого сотрудничества стало появление в XVII веке в Италии оперы и музыкального театра, обогативших историю мировой культуры.
- Развитие драматического искусства стимулирует творческую мысль многих композиторов. Они пишут музыку к драматическим спектаклям (драмам, трагедиям), которая впоследствии трансформируется в самостоятельные произведения (увертюра «Эгмонт» Л. ван Бетховена).
- Традиция сотрудничества музыки и драматического искусства живет и в наши дни, воплощаясь в новых музыкально-сценических жанрах.

Проверьте себя

- **Докажите** неизбежность союза театра и музыки сквозь призму исторической эволюции этих видов искусства.
- **Расскажите** о музыкальных жанрах, возникших в результате взаимодействия театрального и музыкального искусства.
- **Дайте определение** следующим понятиям: *музыкальная драма, музыкальная трагедия, водевиль, оперетта*. Приведите примеры каждого из этих жанров.
- **Перечислите** составные части оперы. Поясните их роль в музыкально-сценическом представлении.
- **Назовите** значительные музыкально-сценические произведения, входящие в мировое и национальное музыкальное наследие.
- **Раскройте**, на известных примерах, роль драматурга, режиссера, сценографа и др. в создании оперного, опереточного спектакля.
- **Приведите** классификацию человеческих голосов. Дайте примеры на каждую категорию голосов.
- **Перенесите** в тетрадь помещенный ниже кроссворд и заполните его:
 1. Симфоническая увертюра Л. ван Бетховена, в основе которой лежит сюжет одноименной трагедии немецкого писателя-драматурга Иоганна Вольфганга Гёте.
 2. Современный композитор Молдовы, автор музыки исторической оперы «Дечебал».
 3. Разновидность музыкально-сценического произведения с простым, непритязательным сюжетом, в котором чередуются словесные диалоги, песни, танцы, инструментальные номера.
 4. Искусство всех муз (интонационное искусство).
 5. Название высоких голосов мальчиков.
 6. Название низкого мужского певческого голоса.
 7. Основной музыкальный номер в опере.
 8. Писатель – автор театральных пьес.
 9. Литературный текст, на основе которого развивается сюжет оперного спектакля.
 10. Австрийский композитор, автор музыки к оперетте «Летучая мышь».
 11. Оркестровое вступление к музыкально-сценическому представлению.
 12. Название высокого женского голоса.

Музыка и хореография

*Танец – это выход за
пределы самого себя.*

Мирча Елиаде

Музыкальное искусство и искусство танца

Искусство **танца** и искусство **музыки** имеют тысячелетнюю совместную историю. **Танец** – вид искусства, для которого характерны разнообразные ритмичные движения человеческого тела, выполняемые под музыку. Различаются несколько типов танцев: обрядовые, народные, бальные и др.

В старину танцу и музыке приписывали магические свойства. Древняя музыка возникла как аккомпанемент к ритуальным танцам, которыми люди старались задобрить силы природы, ощущая себя бессильными перед ними.

Древний керамический сосуд под названием «*Hora de la Frumusea*»

Первые свидетельства существования взаимосвязи между музыкой и танцем обнаружили археологи. На стенах пещер, где обитали первобытные люди, были найдены рисунки, изображавшие фигуры танцующих людей или животных. Наши предки еще задолго до того, как научились строить себе жилища, почувствовали необходимость выражать свои душевные состояния, выстукивая разные ритмы и напевая мелодии.

У большинства народов мира до сих пор сохранились обрядовые танцы со специфическим музыкальным аккомпанементом. Хотя их практическое значение давно забыто, харак-

терные элементы этих танцев можно найти во многих современных художественных произведениях.

В далекое прошлое уходят корнями и народные танцы и пляски с их музыкой, полной очарования: «Камаринская», «Гопак», «Кэлушарий», «Дрэгайчеле», «Папаруделе», «Калоянул», бессмертная «Хора» и другие. Зажигательные мелодии народных танцев звучат в концертных залах, по радио и телевидению в исполнении профессиональных и любительских коллективов; их можно услышать в дни массовых праздников, на сельских гуляньях и т. д. Каждый народ имеет свои музыкально-хореографические традиции. Наиболее самобытные народные танцевальные мелодии преодолели национальные границы, войдя в сокровищ-

Терпсихора – муза танца и музыки у древних греков

ницу мировой культуры. Оригинальность ритмов и интонаций танцевальной музыки издавна привлекала внимание великих музыкантов всех стран. Нет в мире композитора, который не использовал бы их в своих произведениях, будь то инструментальная миниатюра, музыка для балета, оперная или симфоническая.

1. Расскажите о связи между музыкой и танцем, основываясь на нижеприведенной информации.

«Хора – исконный романский танец, *хорус*, и танцуется в Румынии по тому же хореографическому канону, что и хоры древних римлян, высеченные на античном камне! Парни и девушки, мужчины и женщины из одного или нескольких сел, собравшись в праздничный день, берутся все вместе за руки и образуют широкий круг, который движется слева направо и справа налево в такт песни. Это хора! танец простой и патриархальный! символ объединения всех в одну семью! (...) Внутри круга находятся лэутары, которые без устали расхаживают перед танцующими, сочиняя на ходу шуточные куплеты для девушек и веселые – для парней. (...) Лэутар – это вдохновляющий гений хоры». (Василе Александри, «Румыны и их поэзия»)

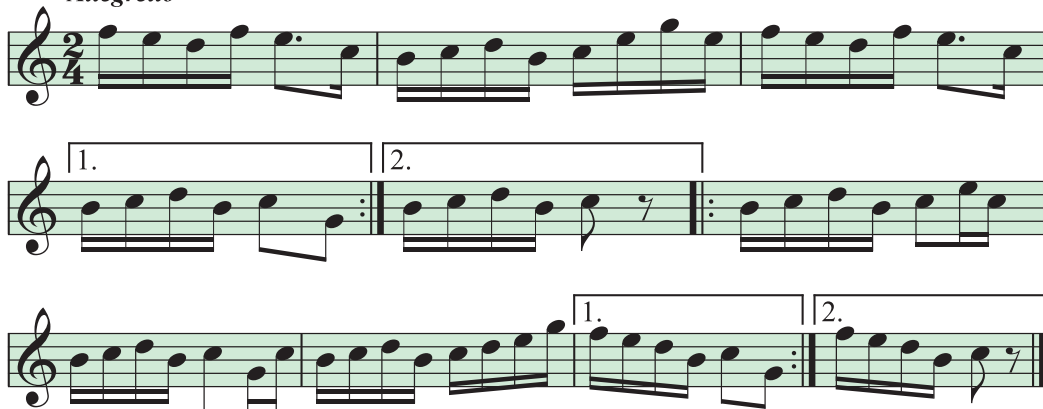
2. Прослушайте 2 разных отрывка танцевальной музыки и определите их характер.

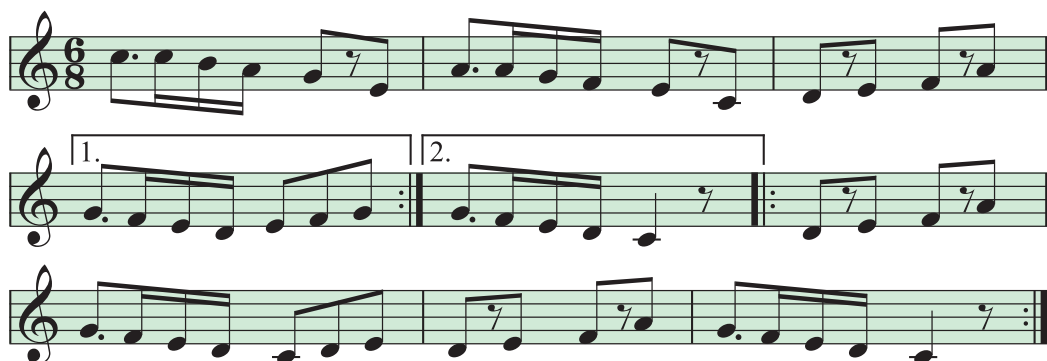
3. Исполните отрывок из знакомой песни танцевального характера на ваш выбор. Придумайте к нему ритмический аккомпанемент.
4. Простучите ритмический рисунок танцевальных мелодий «Joc» и «Joc mare». Исполните их голосом с названием нот.

Joc

Allegretto

Joc mare

Музыка обрядовых танцев

Календарно-обрядовые танцы

Папаруда

Танцевальные мелодии бывают с текстом и без текста. В зависимости от характера танца, танцевальные мелодии подразделяются на **обрядовые** и **внеобрядовые**. К календарно-обрядовым танцам относятся такие, как «Сапра», «Căluțul», «Ursul», «Paparuda», «Călușarii» и др. Существуют также *семейно-обрядовые* танцы, главным образом свадебные: «Dansul miresei», «Zestrea», «Joc mare», «Dansul nunilor» и др.

«Папаруда» представляет собой старинный обряд, исполняемый детьми во время летней засухи для того, чтобы вызвать дождь. «Папаруда» имеет и ряд местных названий: *папаругэ, пэпэругэ, папалугэ, пэпэлугэ, бэбэруцэ, мэмэруцэ, додолае* и т. д. Этот сельскохозяйственный обряд распространен и у других народов. Вот как описывает обряд «Папаруда» Дмитрий Кантемир в «Описании Молдовы»: «Летом, когда посевам грозит засуха, крестьяне одевают маленькую девочку лет десяти в сорочку из листьев и трав. Другие дети такого же

возраста следуют за ней, обходя окрестности с песнями и танцами; повсюду, куда они приходят, женщины обливают их холодной водой. Песня, которую они поют, звучит примерно так: „Пэпэлутэ! Полети в небо, открой небесные ворота, пошли оттуда дождь на землю, чтобы росли рожь, пшеница и просо!”»

Paparuda

Pa - pa - ru - dă, ru - dă, Vi - no de mă u - dă

Paparudă, rudă,
Vino de mă udă
Cu găleata plină

Ploile să vină,
Cu găleata rasă
Ploile se lasă.

1. Просольфеджируйте и разучите мелодию «Папаруды».
2. Напойте мелодию и исполните под нее танцевальные движения.

Теодор Рогальски

«Папаруда»

При всей своей экзотической, архаической красоте, танец «Папаруда» сегодня уже не используется для зазывания дождя, и мы можем им любоваться только на эстрадных концертах. «Папаруда» привлекла внимание румынского композитора **Теодора Рогальски**, который, основываясь на народной мелодии, создал оркестровое произведение с таким же названием. Оркестровый вариант отличается от вокального как формой изложения, так и содержанием. Композитор употребляет в музыкальном языке классические формы выразительности, сочетая их с национальной спецификой.

1. Прослушайте произведение композитора Т. Рогальски «Папаруда».

2. Охарактеризуйте музыкальные средства, используемые композитором для воплощения содержания произведения.

Дрэгайка

Дрэгайка – народный праздник, отмечаемый с древних времён 24 июня. Музыка песни из хореографической поэмы «Drăgaica» («Дрэгайка») отличается легкостью повторяющегося три раза музыкального и текстового ритма.

1. Исполните песню «Cine mișcă florile» («Кто колышет травушку») из хореографической поэмы «Дрэгайка».

Cine mișcă florile?

Кто колышет травушку?

(Из хореографической поэмы „Drăgaica”)

Versuri: Gr. Vieru

Muzica: T. Chiriac

Слова: Гр. Виеру

Музыка: Т. Кириак

Ci - ne miș - că flo - ri - le?
Кто ко - лы - шет тра - вуш - ку,

Ci - ne miș - că flo - ri - le? Fe - te - le cu
Кто ко - лы - шет тра - вуш - ку, Тра - вуш - ку - му -

ho - re - le, Fe - te - le cu
ра - вуш - ку? Тра - вуш - ку - му -

ho - re le, Flu - tu - rii cu - a - ri - pe - le,
ра - вуш - ку? Ве - тер - ки кос - ма - ты - е,

Tai - ne - le și cli - pe - le!
Лас - точ - ки кры - ла - ты - е.

Du, du, ru, ru, du, du, du, ru, du, ru, du, ru, du, du,
Ду, ду, ру, ру, ду, ду, ду, ру, ду, ру, ду, ру, ду, ду,

Tai - ne - le și cli - pe - le!
Лас - точ - ки кры - ла - ты - е.

Кэлушары

Непревзойденный танец кэлушаров, как и старинная хора, является одним из древнейших театральных представлений у румын.

Характер танца различается в зависимости от зоны бытования. В каждой местности, в каждом селе, где этот танец сохранился до наших дней, он отличается своими индивидуальными особенностями. Для танца кэлушаров характерны специфические движения, подскоки и акробатические прыжки. Танец сопровождается выкриками (*strigături*), которые произносятся танцующими с большим удовольствием и мастерством.

«Кэлушары» – румынский народный танец

1. Вспомните, доводилось ли вам наблюдать танец «Кэлушары». Какое впечатление он на вас произвел?

2. Прослушайте мелодию народного танца «Călușul». Простучите ритмический рисунок этого танца, используя слог «Та».

Călușul

Allegro

Семейно-обрядовые танцы

Свадебные танцы

Свадьба у румын представляет собой театрализованное представление большого размаха, в котором традиционные обычаи неотделимы от специфических песен и танцев. Для каждого эпизода свадебного обряда народ создал мелодии и танцы бесподобной красоты. Среди них особое значение имеют: «Joc mare și cântecul miresei», «De trei ori în jurul mesei», «Hora miresei», «Hora mare», «Jocul zestrei», «Jocul vorniceilor», «Hora nunilor», «Șirba nunții», «Colacul», «Jocul găinii», «Închinatul paharului», «Hora la masa mare», «Vivat», «Jocul paharelor» и др.

1. Послушайте танец «Hora mare». Расскажите, как его танцуют на свадьбах, организуемых в ваших местах.
2. Послушайте мелодию «Jocul zestrei», затем простучите ее ритмический рисунок.

Jocul zestrei

Allegretto

3. Посмотрите танцевальную композицию «Nunta moldovenească» в исполнении Государственного академического ансамбля народного танца «Жок». Какой момент свадебного спектакля в ней представлен?

4. Опишите в небольшом эссе ваши впечатления о свадебных танцах, которые вы когда-либо наблюдали.

Музыка внеобрядовых танцев

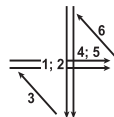
Народные танцы, возникшие в глубине богатейшего наследия обычаев и традиций нашей земли, вошли в обиход в оригинальных художественных формах, объединив все хореографические средства в собственный национальный стиль. Наиболее распространенными внеобрядовыми народными танцами на всем румынском культурном пространстве являются **хора** и **сырба**. Мелодии внеобрядовых танцев исполняются по самым разным поводам и подразделяются на *сюжетные танцы* («Coasa», «Poama», «Îțele», «Ilenița», «Busuiocul») и *бессюжетные танцы* («Hora», «Sîrba», «Moldoveneasca» и др.).

Танец «Hora crăițelor»

Хора

Хора представляет собой групповой танец, исполняемый под характерные для этого жанра мелодии. Хора «Вечный цветок», существующая также в виде песни со словами Григоре Виеру, исполняется в неторопливом движении на 6/8 и танцуется в широком кругу. Размер 6/8 содержит в себе 6 долей, каждая из которых равна одной восьмой. Схема дирижирования на 6/8:

1. Разучите и исполните песню «Вечный цветок» в ритме медленной хоры.

Țară de soare

Versuri: Gr. Vieru
Melodie populară

Вечный цветок

Слова: Гр. Виеру
Музыка народная

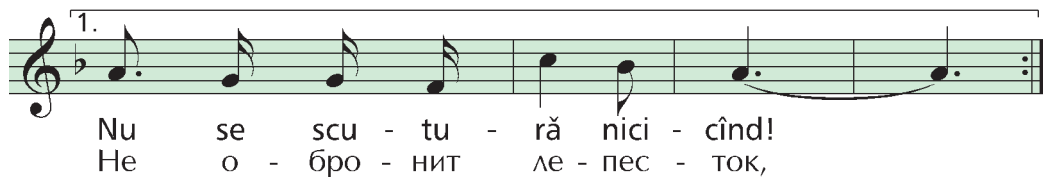
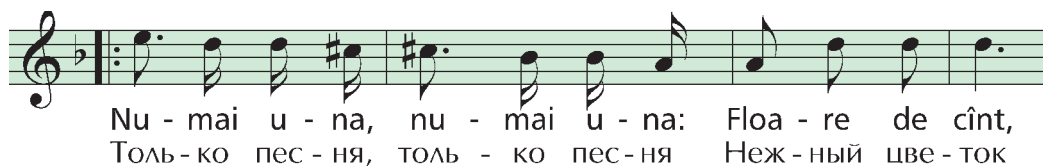
Tempo di hora

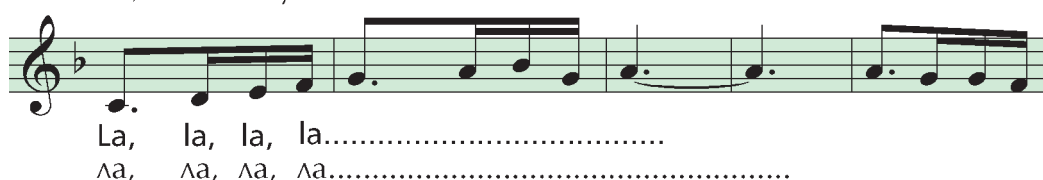
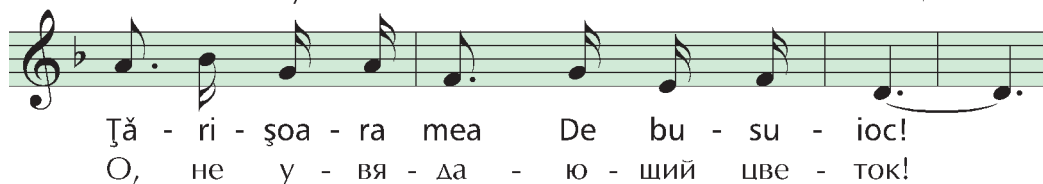
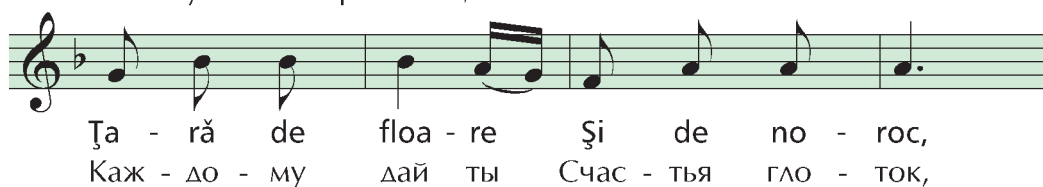
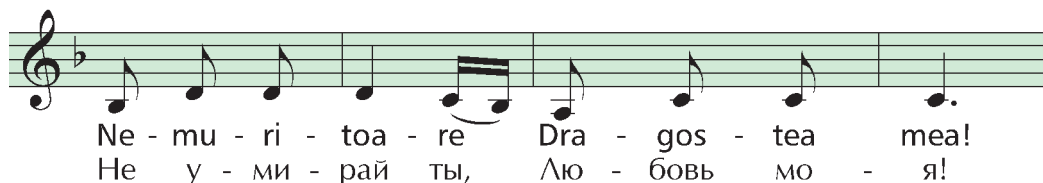
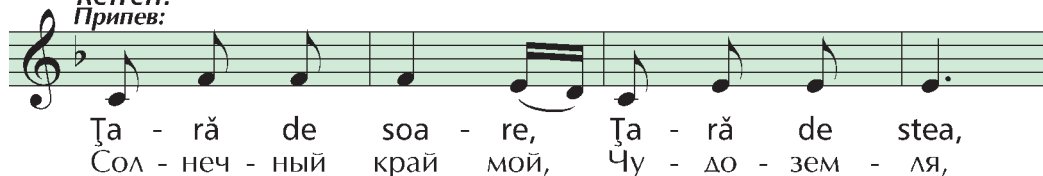
1. Cî - te flori se lea - gă - nă sub cer, măi,
Ты - ся - чи цве - тов под не - бе - са - ми

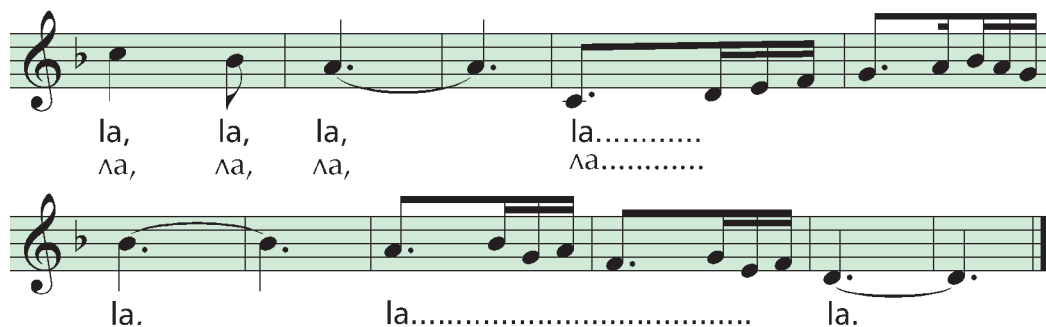

Toa - te da - că vi - ne bru - ma pier,
С пер - вы - ми ис - чез - нут хо - ло - да - ми,

Refren:
Припев:

2. Cîte-n lume cîntece-nfloresc,
Toate rînd de rînd îmbătrînesc.
Numai unul, numai unul:
Floare de dor,
Este pururi arzător!
Numai unul, numai unul:
Floare de dor,
Este pururi arzător!
Refren.

Сколько в мире песен расцветает,
Лишь один цветок не вянет –
Песня любви,
Пламенный цветок любви,
Лишь один цветок не вянет –
Песня любви,
Вечно молодой цветок любви.
Привев.

2. Прослушайте инструментальный вариант хоры.

3. Исполните танцевальные движения в ритме хоры, образовав круг.

Хора-бэтута

Второй основной вариант хоры – **хора-бэтута**. Ее мелодия записывается в двухдольном размере 2/4 и исполняется в более быстром темпе. Танцевальные мелодии этого типа носят названия, связанные с местом их происхождения, а также с каким-либо предназначением или сюжетом: «Hora din Banat», «Hora flăcăilor», «Brîul», «Bătuta», «Mocăneasca», «Hangul» и др.

1. Прослушайте фрагменты 3–4 народных танцев типа «хора-бэтута». Найдите сходства и различия между ними.

Să pornim hora inel

(Румынская народная песня)

Să por - nim ho - ra i - nel, rai, rai, ra, di, ri, di, rai, ra.

Ho - ra cu fe - cio-rii buni, rai, di, ri, dai, di, ri, da, ri, da, ri, da,

Moș - te - ni - tă din stră-buni, rai, di, ri, da, ri, di, ri, dai, da.

1. Исполните народную песню «Să pornim hora inel». Соблюдайте указанный темп хоры-бэтута в каждом куплете.

Сырба

Сырба – народный румынский танец. Танцуют его полукругом, положив руки на плечи друг друга. Движения танцоров отличаются большим разнообразием. Они соединяют в себе такие виртуозные хореографические фигуры, как притопы, прыжки, одновременные повороты. Танец «Сырба» часто следует за хорой-бэтутой, образуя с ней пару контрастных танцев, которые воспринимаются как единое целое. Мелодия сырбы исполняется в двухдольном размере 2/4, в темпе, более подвижном, нежели хора. Существует много вариантов танца «Сырба»: «Sîrba flăcăilor», «Sîrba zorilor», «Sîrba lui Barbu Lăutaru», «Sîrba din Suceava», «Sîrba din Mitoc», «Sîrba de la Costuleni» и др.

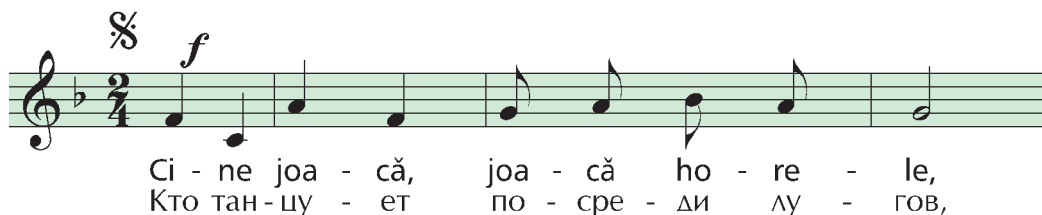
1. Прослушайте и разучите песню «Кто заводит хору».

Cine joacă

Versuri: Gr. Vieru
Melodie populară

Кто заводит хору

Слова: Гр. Вьеру
Музыка народная

Ci - ne joa - că, joa - că ho - re - le,
Кто тан - цу - ет по - сре - ди лу - гов,

La, la, la, la, la, la, la, la, la.
Ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла.

A vă - zut cum joa - că flo - ri - le,
Вы - у - чил - ся хо - ре у цве - тов.

La, la, la, la, la, la, la, la, la.
Ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла.

Hai - hai la joc, Nu stați pe
Есть жар в гру - ди - В наш круг вой -

loc, măi, să ne fi - e via - ța cu no -
ди, эй, Чтоб у - да - ча жда - ла впе - ре -

1. roc! Hai - hai la - joc!
ди! Есть жар в гру - ди

2.

Refren:

Hai-hai la joc,
Jucați cu foc, măi,
Să ne fie viața cu noroc!

Cine joacă, joacă horele,
A văzut cum joacă stelele!

Refren.

Cine joacă, cine joacă așa,
A văzut cum joacă lacrima!

Refren.

Привев:

Есть жар в груди –
В наш круг войди, эй,
Чтобы счастье ждало впереди!

Кто заводит хору на лугах,
Видел хору солнца в небесах.

Привев.

Кто заводит хору на лугах,
Видел хору слез в твоих глазах.

Привев.

Народные танцевальные мелодии исполняются группой музыкантов, играющих на скрипке, флуере, нае, кларнете, чимпое, цимбалах, аккордеоне, трубе, тромбоне, контрабасе и барабане.

Особое значение для танца имеет **национальный костюм**, который не только дополняет хореографический рисунок и характер танца, но и отражает специфику этнической зоны, где он бытует. Народный костюм – это элемент культуры нации, который помогает воссоздать историю, географические условия, занятия и жизненный уклад нашего народа. Народные танцы «живут» в фольклорной практике. В последние десятилетия они выносятся на сцену хореографами и профессиональными танцевальными ансамблями, исполняясь в сопровождении лучших оркестров народной музыки.

Мелодии народных танцев пользуются большой популярностью. Они создают у слушателей хорошее настроение, пробуждают любовь к жизни, к природе, к родине, внушают чувство гордости за свой народ.

Молодая пара в национальных костюмах

Русские народные хороводные и плясовые песни

В русском музыкальном народном творчестве занимают видное место песни, сопровождаемые движением, пляской, игрой. Среди них – хороводные и плясовые песни. В старину у восточных славян хороводные песни входили в календарный земледельческий песенный цикл, являясь разновидностью весенних песен. Позднее хороводы и хороводные песни выделились из календарного весеннего цикла и их стали водить на протяжении почти всего теплого времени года, а по большим праздникам даже и зимой.

По характеру движений хороводы можно разделить на две основные группы: круговые и некруговые хороводы-игры. Круговые хороводы в большинстве случаев сопровождаются драматизированным разыгрыванием сюжета песни. Для некруговых хороводов-игр характерно разделение участников на две группы и движение, образно называемое «стенка на стенку».

По характеру музыкально-поэтических образов и типам напевов хороводные песни можно разделить на медленные лирические и быстрые – комедийно-бытовые, шуточные. Медленные хороводные песни близки протяжным лирическим песням. Широкому и плавному напеву соответствует такое же плавное, неторопливое движение участников хоровода.

Для быстрых хороводных песен, как и для плясовых, характерен оживленный и даже весьма быстрый темп. Быстрые, ритмически четкие напевы шуточных хороводных песен часто сопровождаются припляской, при-топтыванием, иногда и прихлопыванием в ладоши участников хоровода.

Наряду с хороводной песней другим широко распространенным песенным жанром является плясовая песня, исполняемая под пляску.

«Русская народная хореография характеризуется богатством и разнообразием танцевальных движений, собственно танцевального шага, поступи, жестов, фигур и других элементов мужской и женской пляски. В подвижных и стремительных русских плясках «вприсядку» и с подскоком выражаются такие национальные качества русского характера, как сила, мужество, смелое удалство и – наряду с этим – горделивое сознание собственного достоинства» – отмечает Т.В. Попова в своей работе «Русское музыкальное народное творчество».

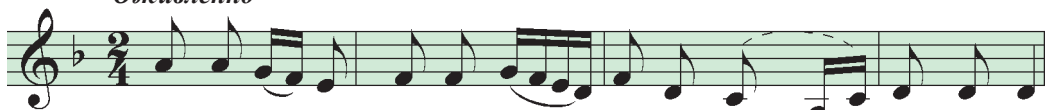

1. Разучите русскую народную хороводную песню «Я на камушке сижусь».

Я на камушке сижусь

(Русская народная песня)

Оживленно

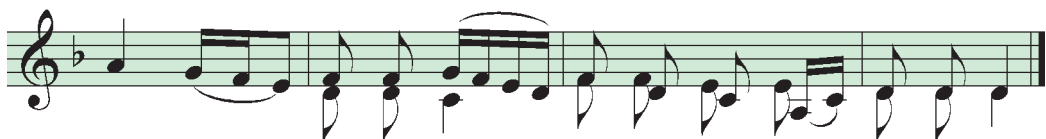
1. Я на ка-муш - ке си-жу, я то-пор в ру - ках дер-жу.
3. Вот я ко-лыш - ки те-шу, из-го-род го - ро-жу.

- Ай ли, ай лю - ли, я то - пор в ру - ках дер - жу.
- Ай ли, ай лю - ли, из-го - род го - ро - жу.

2. Я то-пор в ру - ках дер - жу, да, вот я ко-лыш - ки те - шу.
4. Из-го-род го - ро - жу, я ка-пус - ту са - жу.

- Ай ли, ай лю - ли, вот я ко - лыш - ки те - шу.
- Ай ли, ай лю - ли, я ка - пус - ту са - жу.

5. Все я беленькую, Я кочанненькую
Ай ли, ай люли,
Я кочанненькую.
6. У кого нету капусты, Прошу к нам в огород!
Ай ли, ай люли,
Прошу к нам в огород!
7. Прошу к нам в огород,
Во девичий хоровод!
Ай ли, ай люли,
Во девичий хоровод!

2. Исполните песню «Я на камушке сажу», выполняя движения по кругу в ритме мелодии.
3. Какие еще хороводные песни вы знаете? Исполните 1–2 из них.

4. Прослушайте симфоническую фантазию М.И. Глинки «Камаринская».

5. Определите характер музыки симфонической фантазии «Камаринская».

6. Просольфеджируйте нижеследующий наигрыш.

Камаринская

(Наигрыш)

Оживленно, весело

Джордже Энеску

«Румынская рапсодия №1»

Мелодии народных танцев – неиссякаемый источник вдохновения для композиторов. Великолепным примером тому является «Румынская рапсодия №1» **Джордже Энеску** – симфоническое произведение, в котором воссоздается картина широкого народного гуляния. Это музыкальное произведение – воплощение национального духа румын.

1. Прослушайте «Румынскую рапсодию №1» Дж. Энеску. Мелодии каких народных танцев звучат в произведении?

Музыка бальных танцев

Менуэт

Наряду с народными, существуют танцы, называемые **салонными** или **бальными**. Такие танцы исполняются на всевозможных торжествах и различаются по своим движениям, стилю исполнения, формам приветствия и т. д.

Одним из бальных танцев, пользовавшихся огромным успехом в аристократических салонах, был **менуэт** – французский танец народного происхождения, распространенный с конца XVII по начало XIX веков. Слушая менуэт, сочиненный композитором Жаном-Батистом Люлли, король Франции Людовик XIV был настолько восхищен красотой мелодии и грациозностью танцевальных движений, что потребовал, чтобы этот танец как можно чаще исполнялся при дворе.

Композиторы Жан Филипп Рамо и Кристоф Виллибальд Глюк ввели менуэт в оперный и балетный спектакли, Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель сделали его частью старинной сюиты, а Франц Йозеф Гайдн и Вольфганг Амадей Моцарт использовали в своих симфониях. Известнейший менуэт принадлежит перу Людвига ван Бетховена.

1. Прослушайте пьесу «Менуэт» Л. ван Бетховена.

Менуэт

Allegretto

Музыка: Л. ван Бетховен

2. Простучите ритмический рисунок пьесы «Менуэт», одновременно с названием нот и соблюдением акцентов.

Вальс

Вальс (от нем. *walzen* – «кружиться») возник как городской танец во второй половине XVIII века и получил широкое распространение во всем мире. Основными особенностями вальса являются: трехдольный метр, умеренный темп, певучесть и выразительность мелодической линии.

Начиная с XIX века, было создано большое количество вальсов, многие из которых стали знаменитыми. Среди тех, кто довел вальс до совершенства, были композиторы: Иоганн Штраус (отец), Йозеф Ланнер, Иоганн Штраус (сын), названный «королем» вальсов.

Снискав огромную популярность, этот грациозный танец проник в музыку оперы и оперетты. После этого многие композиторы стали писать вальсы специально для разных инструментов и оркестра. Широко известны во всем мире фортепьянные вальсы Фридерика Шопена, оркестровые – Карла Марии фон Вебера, Иоганнеса Брамса, Шарля Гуно, Игоря Стравинского, Арама Хачатуряна и др. В румынской музыкальной культуре вальс представлен в творчестве композиторов: Иосифа Ивановича, Еуджена Доги, Георге Мустя.

1. Прослушайте сюиту вальсов «Сказки Венского леса» И. Штрауса (сына) и опишите мелодии венских вальсов.
2. Исполните фрагмент из знаменитого вальса «Дунайские волны» румынского композитора Иосифа (Иона) Ивановича.

Дунайские волны

Русский текст: С. Болотин

Музыка: И. Иванович

Ду - най го - лу - бой Ты те - чешь сквозь ве-
ночь - ю вста - ет над то - бо - ю лу-
ка, плы - вут над то - бой в ви - ши-
на, и пес - ню по - ет го - лу-
не о - бла - ка. А // - ба - я вол-

на. И раз - ли - ва - ет - ся воль-ный ду - най-ский прос-
 А там, вда - ли, о - гонь - ки, о - гонь - ки, о - гонь -
 тор, в нем о - тра - же - ни - я ска - зоч - ных гор, в нем се - ре-
 ки, слов - но в и - юль - ском са - ду свет - ляч - ки, слов-но и-
 брис - та - я троп - ка лу - ны и звезд зо - ло - той кос-тёр.
 гра дра - го - цен - ных кам - ней на бар - хат - ном дне ре-ки.

Танго

Из-за океана, из Аргентины, пришло к нам **танго**, которое буквально покорило европейские салоны. Характер этого пленительного танца определяют специфический прерывистый ритм и захватывающая мелодия. Как музыкальный жанр, танго существует во всевозможных видах: инструментальном, вокальном, вокально-инструментальном. Многие композиторы XX века использовали ритмы и специфические интонации танго в произведениях академического стиля.

1. Прослушайте знаменитое танго «Кумпарсита» композитора Х. Матоса Родригеса. Исполните танцевальные движения в ритме этой мелодии.
2. Прослушайте мелодию танго «Голубка» Себастьяна Ирадьеры.

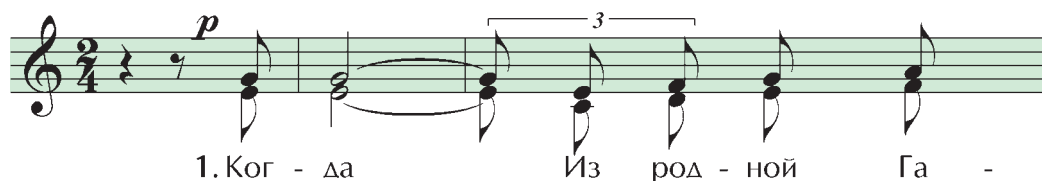

3. Разучите и исполните песню «Голубка».

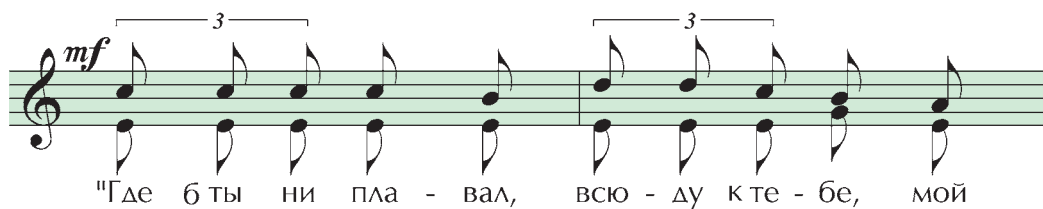
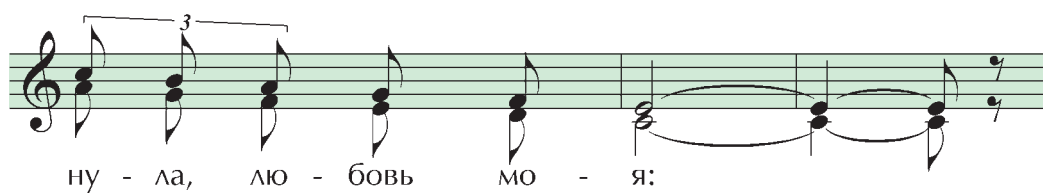
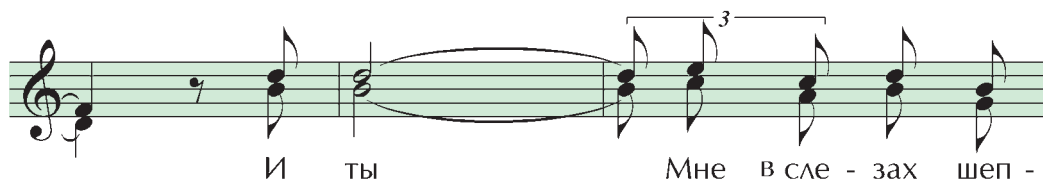
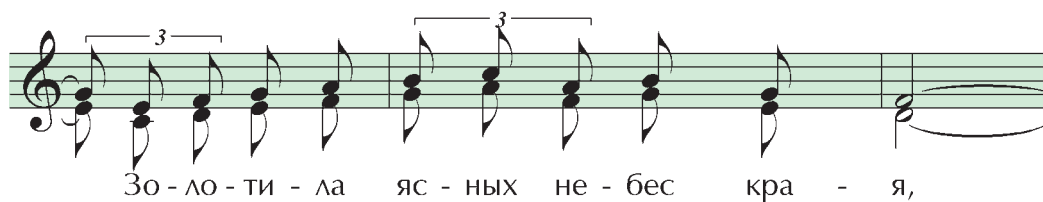
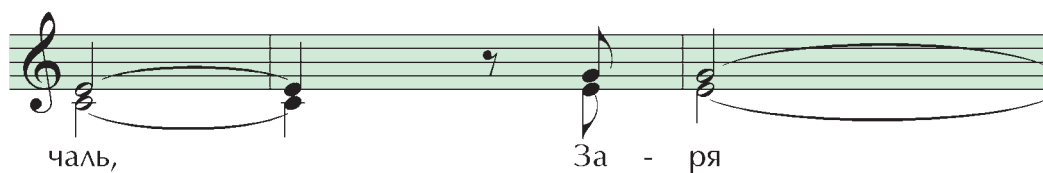
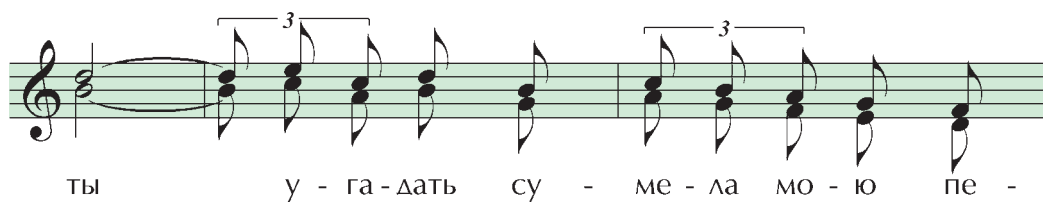
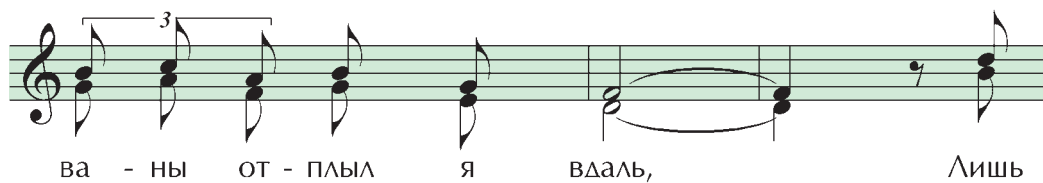
Голубка

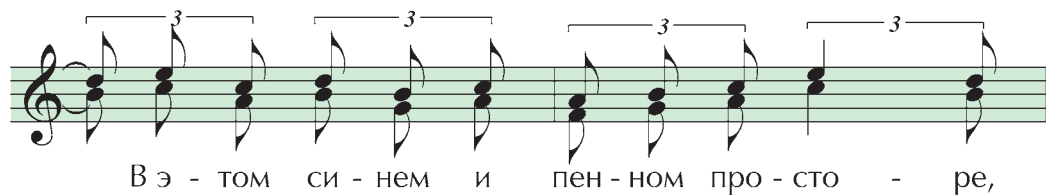
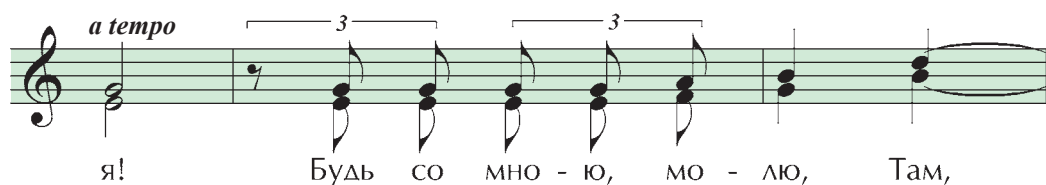
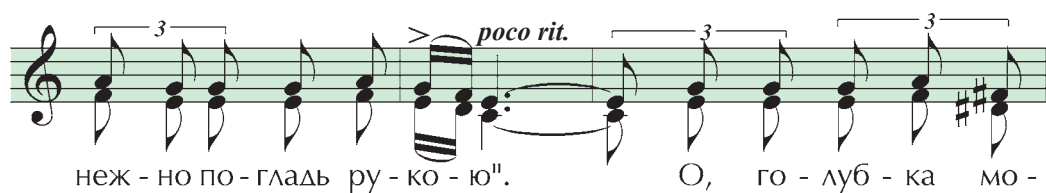
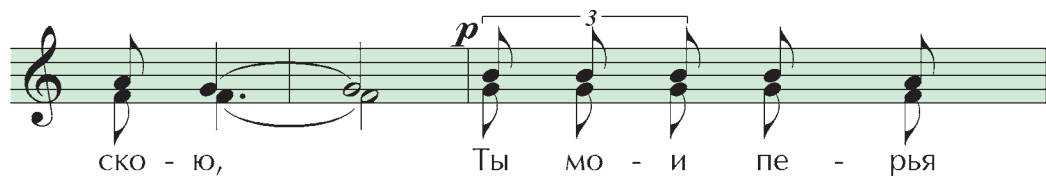
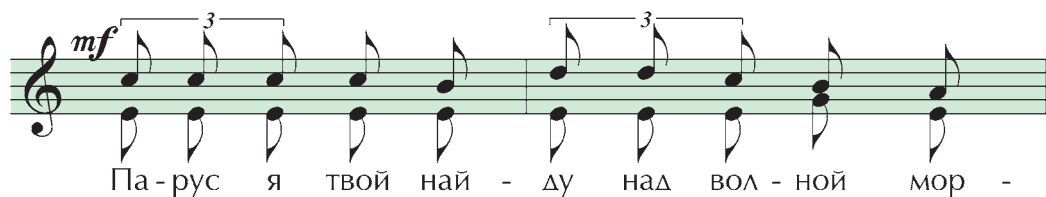
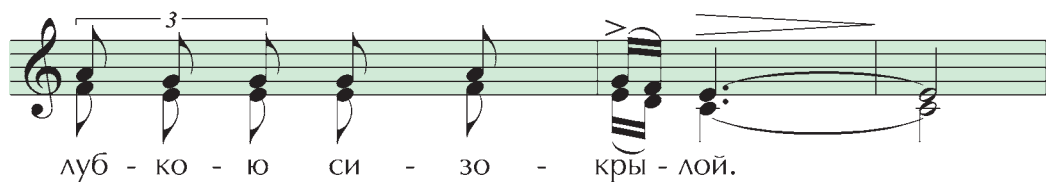
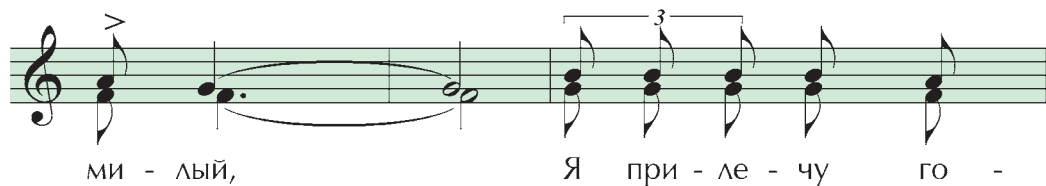
Русский текст: Т. Сикорская

Музыка: С. Ирадьер

1. Ког - да Из род - ной Га -

в даль - нем чу - жом кра - ю... О, го - луб - ка мо - я!

a tempo

Как те - бя я люб - лю, О,

ten.

как лов - лю я за ро - ко - том мо - ря

Для повторения Для окончания

Неж - ну - ю песнь тво - ю! ю!

2. Когда
Я вернусь в Гавану, в лазурный край,
Меня
Ты любимой песней моей встречай.
Вдали
От Гаваны милой, в чужом краю,
Я пел
День и ночь прощальную песнь твою:
«Где б ты ни плавал, всюду к тебе,
мой милый,
Я прилечу голубкою сизокрылой.

Парус я твой найду над волной морской,
Ты мои перья нежно погладь рукою!»
О, голубка моя!
Будь со мною, молю,
Там,
В этом синем и пенном просторе,
В дальнем чужом краю...
О, голубка моя!
Как тебя я люблю,
О, как ловлю я за рокотом моря
Нежную песнь твою!

Сиртаки

Особенная ритмичность и специфическое звучание характеризуют греческие танцы. Из всего их множества приведем лишь один типичный пример танца – **сиртаки**.

Ритмы ожидания

Русский текст: И. Кашежева

Музыка: Г. Музакис

Обработка: В. Рубашевский

The musical score is written for a single melodic line in 2/4 time. It consists of ten staves of music. The first staff begins with a piano (*p*) dynamic marking. The second staff continues the melody. The third staff begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic marking. The fourth staff continues the melody. The fifth staff begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic marking. The sixth staff continues the melody. The seventh staff continues the melody. The eighth staff continues the melody. The ninth staff continues the melody. The tenth staff continues the melody. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllables that span across multiple notes.

p

Дол - го в мо - ре то - нет солн - це,

А на бе - рег му - зы - ка зо - вет.

mf

В рит - ме счасть - я серд - це бьет - ся, -

Мо - жет быть, се - год - ня он при - дет.

mf

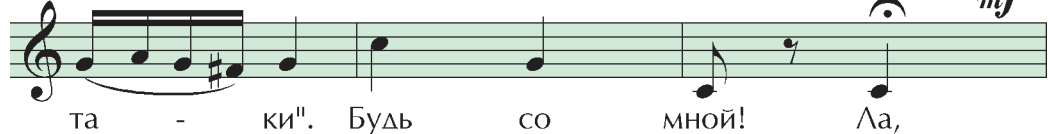
И сно - ва Ру - ки ко -

снет - ся не - взна - чай. Од -

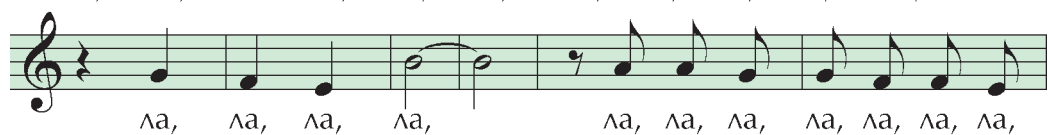
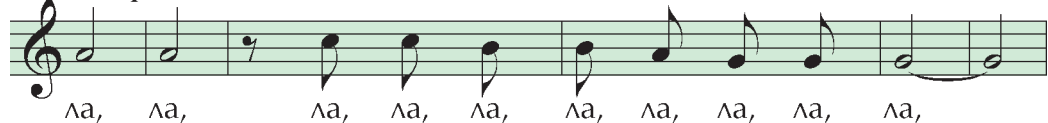
но лишь сло - во На бе - ре -

гу в пол - ноч - ный час. Лю - би - мый, про -

сто Е - го, тан - цу - я, про - шеп - тать, И

В первоначальном темпе

Полночь, словно черный парус,
Над заливом праздничных огней.
Сердце я унять пытаюсь,
Но оно стучит еще сильнее.

И снова
Сиянье глаз, сплетенье рук.
Всего лишь слово, –
И снова музыка вокруг.

1. Разучите песню «Ритмы ожидания» греческого композитора Г. Музакиса.

2. Прослушайте и посмотрите инструментальный вариант мелодии танца «Сиртаки», опишите его характер.

3. Исполните движения в ритме танца «Сиртаки».

Болеро

Еще один широко распространенный бальный танец – **болеро**. Этот танец испанского происхождения исполняется в неторопливом ритме. В его аккомпанементе большую роль играют кастаньеты. Ритмические и мелодические особенности болеро привлекли внимание французского композитора **Мориса Равеля**. Его творчество вызывает восхищение не только лиризмом, но и своей отточенностью фактуры и оркестровки.

Равель является автором известного сочинения для симфонического оркестра «Болеро», написанного в 1928 году. В основе его лежат две темы, которые многократно повторяются при постепенном нарастании звучности (*крецендо*). Оригинальность пьесы состоит в том, что она построена на повторном вступлении инструментов оркестра на фоне постоянного звучания малого барабана, исполняющего один и тот же ритм.

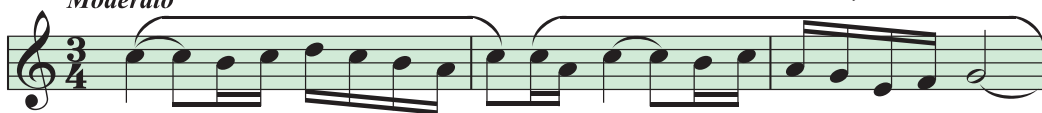

Морис Равель (1875–1937)

Болеро

Moderato

Музыка: М. Равель

1. Прослушайте «Болеро» Мориса Равеля. Проследите специфический ритм этого танца вместе с развитием мелодии: что происходит на протяжении звучания произведения?

Балет

Балет представляет собой вид музыкально-драматического искусства, в котором соединены оркестровая музыка, танец, мимика и пластические движения тела.

В основе балета лежит либретто, написанное по какому-нибудь литературному произведению. Балетный спектакль состоит из актов и картин. Драматическое и эмоциональное содержание балета определяет музыка. Балетному жанру отдали дань всемирно известные композиторы – такие как Петр Ильич Чайковский, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский, Арам Хачатурян, а в румынской музыке – Еуджен Дога.

► Узнайте больше

- История балета в нашей стране началась с открытия кишинёвского Национального театра оперы и балета (1956 г.) и первого балетного спектакля «Бахчисарайский фонтан», поставленного молодой балетной труппой.

Одна из лучших современных балетных постановок театра – балет «Лучафэрул» Еуджена Доги. Премьера балета состоялась почти 30 лет назад, но и сегодня ему аплодируют любители балета как у нас в стране, так и за рубежом.

- Балет «Лучафэрул», написанный по мотивам одноименной поэмы Михая Эминеску, – первое произведение Еуджена Доги в жанре балета. Маэстро соединил в нем принципы классической симфонии и традиции национальной музыки.

Петр Ильич Чайковский

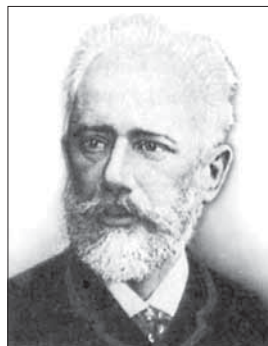
Балет «Лебединое озеро»

Большой русский композитор **Петр Ильич Чайковский** написал замечательную музыку к балетам, герои и события которых принадлежат к миру сказочной фантастики: «Лебединое озеро» (1876), «Спящая красавица» (1889), «Щелкунчик» (1892).

Балет «Лебединое озеро» признан одним из самых знаменитых романтических балетов в мировой музыке.

Все три балета на музыку Чайковского были поставлены блестящим французским танцовщиком и балетмейстером Мариусом Петипа, который на протяжении 40 лет возглавлял балетную труппу Санкт-Петербурга.

Балетные критики справедливо отмечают сходство между оперным и балетным спектаклем, с той разницей, что номера в балете предназначены не для певцов, а для танцовщиков. Балетная партитура содержит номера, аналогичные оперным ариям, дуэтам и ансамблям.

Петр Ильич Чайковский
(1840–1893)

1. Послушайте и посмотрите «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского.

«Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»

(Фрагмент)

Музыка: П.И. Чайковский

2. Охарактеризуйте музыку танца по следующему плану: характер мелодии, темп, динамические оттенки, вид исполнения.

3. Опишите устно грациозные движения лебедя, плывущего по воде.
4. Послушайте и посмотрите сцены из балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик».
5. Составьте информацию о знаменитых балетах П.И. Чайковского.

Современные танцы и их виды

Современные танцы возникли в 20–30-е годы прошлого столетия, когда в Америке стали появляться первые клубы, которые объединяли любителей современного танца всех возрастов. Такие клубы сыграли важную роль в развитии и совершенствовании исполнительских стилей современных танцев. По мере возрастания в обществе интереса к латиноамериканской музыке, современные танцы начали распространяться по всей планете. Среди них можно назвать такие, как *аргентинское танго*, *сальса*, *мамбо*, *меренга*, *ламбада*, *самба*, *кантри*, *рок-н-ролл*.

Латиноамериканские танцы и танцы Северной Америки

Ламбада, появившаяся в 1987 году в Бразилии, мгновенно покорила весь мир, чему способствовало творчество французской группы «Саота». В основе танцевального стиля ламбада лежат этнические движения индейского племени каримбо из Амазонии, а также хореографические элементы ряда современных танцев (таких, как матчиш и др). Ламбада характеризуется очень быстрыми движениями и энергичным покачиванием бедрами.

«Ламбада» – современный латиноамериканский танец

1. Послушайте и посмотрите современный танец «Ламбада».

2. Выскажите свои впечатления о характере движений и музыке танца.

Самба была открыта в Бразилии португальскими моряками и вскоре распространилась по всей Европе. Когда мы произносим слово «самба», в нашем воображении возникает феерия бразильского карнавала, на котором повсюду танцуют этот танец с его зажигательными движениями и разно-цветными костюмами. В музыке самбы звучат ритмы, пришедшие из далекой Юго-Западной Африки.

Открыв для себя самбу, европейцы сделали ее современным бальным танцем. Проникли в Европу и традиции бразильских карнавалов, которые периодически проводятся в Италии – в Риме и Венеции.

«Самба» исполняется в удобных костюмах ярких цветов

Карнавал в Бразилии

3. Послушайте и посмотрите современный танец «Самба».

4. Найдите и изложите в письменной форме информацию о том, как проходит бразильский карнавал.

Кантри – современный танец в стиле *американской кантри (сельской)* – музыки, очень популярный как в Северной Америке, так и в странах Европы. Танцующие кантри выстраиваются в одну линию, что позволяет им свободно двигаться в ритме музыки, подстраиваясь под соседа.

Рок-н-ролл. В первой половине XX века в США зародился новый танцевальный стиль – *рок-н-ролл*, для которого характерны сальто, пируэты и другие акробатические элементы, перемещения партнеров в разные стороны по отношению друг к другу и др. Танец очень скоро стал популярным в школах современного танца всего мира. Этот стиль включен в качестве обязательного в программы международных конкурсов современного танца.

Танец «Кантри». Танцующие держатся за ремень или хлопают в ладоши

Дух рок-н-ролла 1950-х гг. и сегодня сохраняется в специализированных танцевальных клубах

Современные европейские танцы

Эта категория современных танцев, называемая «*стандарт*», составила основу учебных программ студий и школ современных и спортивных танцев Европы и всего мира.

Освоение европейских танцев, как правило, начинают с медленного вальса, затем переходят к танго и медленному фокстроту. В «*стандарт*» также входят *квикстеп* (*быстрый фокстрот*) и *венский вальс*. Эти танцы настолько сложны для исполнения, что требуют от танцора специальной подготовки. Поэтому для того, чтобы серьезно заниматься танцами, надо пройти предварительные курсы, организуемые региональными организациями хореографов или международными ассоциациями современного танца.

Занятия современными танцами невозможны без систематических тренировок, без упорного труда. Физические усилия танцоров сравнимы с затратой сил фигуристов на катке или теннисистов на корте.

Танец как форма выражения ощущений, стремлений, чувств, к какому жанру бы он не принадлежал, дает счастливую возможность общаться с окружающим нас миром с помощью особого языка, который дарит красоту и эстетическую радость.

Танцевальный «*стандарт*»

1. Послушайте музыку и посмотрите сценические выступления танцоров современных европейских танцев «*стандарт*»: вальс, танго, фокстрот.

2. Определите общие черты и различия между этими танцами.
3. Назовите ансамбли современного танца, действующие в республике и за ее пределами.

4. Напишите небольшое сочинение на тему «Танец в жизни современного человека».
5. Проведите в свободное время импровизированный конкурс современных танцев в различных стилях.
6. Как вы думаете, какие современные танцы могут возникнуть в ближайшем будущем?

- **Музыка и танец** находятся в тесном единстве с момента зарождения этих искусств. Танцевальная музыка возникла из необходимости сопровождать, организовывать движения, усиливать их пластичность и выразительность.
- В древности танцы имели в основном магический характер, что привело к появлению **ритуальных танцев**. Многие танцы, сопровождавшие ритуал, дошли до наших дней, утратив при этом свое первоначальное значение. Возрождаемые сегодня этнографами, фольклористами и артистами, они убедительно свидетельствуют о духовном богатстве народа.
- **Народные танцы**, не связанные с ритуалами, исполняются в самых разных ситуациях. Ими можно любоваться на сельской хоре, в дни народных праздников, в ходе музыкально-хореографических спектаклей и др.
- Музыка народных танцев вдохновляет многих композиторов академического направления, преломляющих ее особенности в своем творчестве.
- **Отдельные танцы**, возникшие из народной традиции, со временем перешли в категорию балльных. Эти танцы отличаются особой манерой исполнения, требующей от танцоров специальной подготовки. Многие мелодии и ритмы балльных танцев нашли отражение в академической музыке композиторов разных эпох.
- Кульминацией взаимодействия музыки и танца стало **искусство балета**, особенно интенсивно развивающееся начиная с XIX века. Многочисленные композиторы, хореографы и танцовщики составляют славу балета благодаря оригинальности стиля и новаторскому воплощению художественного замысла.

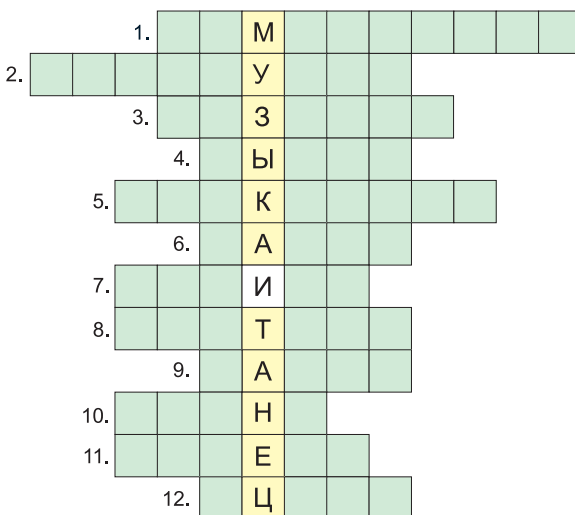

Владимир Первунински. *Вальс*

Проверьте себя

- **Объясните**, в чем проявляются тесные связи музыки и танца с точки зрения их исторического развития.
 - **Назовите** наиболее древние румынские народные танцы.
 - **Определите** понятия: *обрядовый танец, свадебный танец, внеобрядовый танец, бальный танец, классический танец, современный танец*. Приведите примеры на каждый из этих видов танца.
 - **Объясните** выражение *песня-танец*. Дайте примеры популярных песен танцевального характера. Назовите известных исполнителей танцевальных песен.
 - **Расскажите** о значении народного костюма в искусстве танца.
 - **Назовите** произведения известных композиторов, основанные на мелодиях и ритмах народных танцев.
 - **Дайте определение** понятию *балет*.
 - **Перенесите** в тетрадь кроссворд, помещенный ниже, и заполните пустые клетки.
1. Знаменитая мелодия «Танго» композитора Х. Матоса Родригеса.
 2. Автор музыки балета «Гаянэ».
 3. Греческий композитор.
 4. Румынский народный танец в быстром темпе.
 5. Название одного из балетов П.И. Чайковского.
 6. Плавный бальный танец в трехдольном размере.
 7. Знаменитый французский хореограф, основатель классического балетного стиля.
 8. Название греческого танца.
 9. Вид сценического искусства, содержание которого выражается в музыкально-хореографических образах.
 10. Название одного из балетов А. Хачатуряна.
 11. Французский композитор, автор знаменитого «Болеро».
 12. Эпизод музыкально-хореографического представления.

Музыка и изобразительное искусство

*Живопись – это
музыка для глаз.*

Эжен Делакруа

Музыкальное искусство в союзе с искусством цветов и линий

Музыка располагает целым арсеналом художественных средств выражения – таких, как мелодия, ритм, лад, динамика, тембр, регистр, темп. Она познается в процессе слушания, когда звучат человеческие голоса или музыкальные инструменты.

Изобразительное искусство (живопись, скульптура, архитектура) отображает мир с помощью других художественных средств: цвета, линий, точек, пятен, форм, объема и др., которые воспринимаются зрением.

При всех отличиях, одновременное историческое развитие изобразительного искусства и музыки выявило много общего между ними. Гениальный скульптор эпохи Возрождения Леонардо да Винчи утверждал, что музыка и живопись – сестры. С давних времен музыка становилась сюжетом художественных произведений. Например, на настенных росписях монастырей на севере Молдовы изображены ангелы, играющие на бучуме, и псаломщик Давид, который аккомпанирует себе на кобзе. На живописных полотнах (в частности, в натюрмортах) изображены музыканты, певцы, танцоры, эпизоды концертов или музыкальные инструменты. Некоторые художники используют в качестве названий своих произведений музыкальные термины, например: «Фуга», «Соната», «Реквием», «Адажио», «Аккорд» и др.

Оба вида искусства пользуются общими понятиями: *композиция, форма, стиль, колорит, ритм* и др. Например, *музыкальная композиция* – это совокупность элементов, которые составляют музыкальное произведение; *живописная композиция* – это расположение элементов изображений из произведения.

Музыка обладает способностью вызывать в нашем сознании самые разные зрительные представления о личностях, событиях, фактах, природных явлениях и т. д. В свою очередь, произведения изобразительного искусства, ассоциируясь с музыкой, дают возможность лучше понять идею и эмоциональное содержание музыкального произведения.

1. Перечислите основные выразительные средства музыки и изобразительного искусства.
2. Назовите несколько терминов, общих для музыки и изобразительного искусства. Объясните их значение для каждого вида искусства.
3. Приведите 3 примера, иллюстрирующих связь между музыкой и изобразительным искусством (живописью, скульптурой, архитектурой).

4. Назовите музыкальные произведения, которые вы когда-либо слушали или исполняли, и которые вызвали у вас зрительные впечатления. Обоснуйте ваш выбор.
5. Предложите для вокального исполнения 2 разнохарактерные песни, стихи и мелодия которых содержат конкретные зрительные образы.

Народное декоративное искусство и музыкальный фольклор

Люди разных стран и исторических эпох всегда стремились украсить свое жилище и предметы быта.

Деятельность человека по украшению различных предметов художественными деталями называется **декоративным искусством**.

Те, кто занимаются декоративным искусством, делятся на две группы:

- люди, для которых декоративное искусство стало профессиональной деятельностью;
- люди, для которых декоративное искусство является не основной профессией, а занятием, приносящим эстетическое наслаждение.

Из обеих групп выделяются исключительно одаренные люди, которые составляют особую категорию в сфере декоративно-прикладного искусства – они называются **народными мастерами**. Изделиями народных мастеров, ближе всего соприкасающимися с музыкальным фольклором, считаются: а) народная одежда с ее специфической отделкой; б) народные музыкальные инструменты, которые, благодаря проявлению творческого духа народных мастеров, являются настоящими произведениями искусства.

Музыкальные инструменты, созданные народными мастерами

Национальный (народный) костюм

В своей работе «La gura unei peșteri de comori» («У входа в сокровищницу») Народный артист Республики Молдова Владимир Курбет, неутомимый собиратель фольклора и народных обычаев, пишет, что румынский народный костюм создан умом, душой и умелыми руками наших предков, которые носили его с гордостью и достоинством, хранили как святыню и передавали из поколения в поколение как истинную драгоценность.

Национальный костюм – важный элемент культуры края. Исследуя его, можно пролить свет на многие важные научные проблемы: восстановить определенные события истории, судить о географических условиях, ареале распространения, роде занятий и образе жизни народа.

По типу и характерным деталям народного костюма, в Республике Молдова различаются четыре региона: северный, центральный, южный и восточный.

Народные обряды и обычаи – такие, как плугушор, капра, соркова, кэлушарий, Русалии и др., – органически связаны с народными песнями и танцами. Большой вклад в развитие традиционного искусства вносят этнофольклорные коллективы республики, деятельность которых в последние два десятилетия приобрела широкий размах. Одним из таких коллективов является кишинёвская этнофольклорная группа «Moștenitorii» («Наследники») (художественный руководитель Валериу Кипер, музыкальный руководитель Дан Визитиу), которая многое делает для того, чтобы народные костюмы, обряды, песни и танцы наших предков сохранились для будущих поколений.

Артисты, исполняющие народные песни и танцы, одеваются в великолепные народные

Народная мастерица за ткацким станком, вырабатывающим ткань для национальных костюмов

Этнофольклорная группа «Moștenitorii»

костюмы, которые носят с достоинством и гордостью, осознавая вклад своих предков в создание и обогащение мирового культурного наследия.

Музыкальная картина

Понятие *картина* часто используется в живописи и музыке: нарисованная картина представляет образы с помощью форм и красок; музыкальная картина, выполненная посредством звуков, передает настроения, ощущения, создаваемые определенными образами.

Николай Андреевич Римский-Корсаков **Симфоническая картина «Полет шмеля»** **из оперы «Сказка о царе Салтане»**

Николай Андреевич Римский-Корсаков был мастером оркестровых красок. Композитор Сергей Рахманинов отмечал, что партитуры Римского-Корсакова не оставляют никаких сомнений в том, какую «метеорологическую картину они призваны передать. Когда метет, снежинки как будто кружатся и бьются в стекло, но скрипки затихают, как только солнце появится на небосводе, и все инструменты сверкают вместе с ним почти в каждом такте; когда речь идет о воде, в оркестре вздымаются и пляшут волны... Звук

становится холодным, стеклянным, когда описывается тихая морозная ночь с небом, усыпанным звездами. Это был великий мастер оркестровой живописи...».

Оперы-сказки, сочиненные Римским-Корсаковым, открывают перед слушателем неведомый, пленительный мир фантастики и чудес.

Музыка оперы «Сказка о царе Салтане» вдохновила художника Михаила Врубеля на создание картины «Царевна-Лебедь», которая изображает сказочную героиню с удивительно нежным и грустным лицом.

В опере «Сказка о царе Салтане» Римский-Корсаков создает изумительную музыкальную картину, рисующую полет шмеля. Для этого композитор использует такие

Н. А. Римский-Корсаков
(1844–1908)

Михаил Врубель. Царевна-Лебедь из «Сказки о царе Салтане»

музыкальные средства, как повторение звуков одной высоты, быстрый темп, динамические оттенки, тембр струнных инструментов, особенно виолончелей.

1. Внимательно прослушайте симфоническую картину «Полет шмеля».

2. Охарактеризуйте музыкальные средства, использованные композитором для создания картины: мелодию, ритм, тембр, темп, динамические оттенки.

3. Нарисуйте «полет шмеля», используя ваши впечатления от прослушанного.

4. Как вы понимаете слова о том, что Римский-Корсаков был «великим мастером оркестровой живописи»?

Николай Андреевич Римский-Корсаков *Симфоническая сюита «Шехеразада»*

Будучи курсантом Морского кадетского корпуса (1862–1865 гг.), **Н.А. Римский-Корсаков** совершил кругосветное плавание. Впечатления от этого путешествия композитор выразил в нескольких своих сочинениях, среди которых наибольшей популярностью пользуются опера «Садко» и симфоническая сюита «Шехеразада». Красивейшая музыка четырехчастной сюиты «Шехеразада» описывает сюжеты из арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

Сюита начинается грозной музыкальной фразой, которую играют тромбоны, труба, контрабасы и другие инструменты оркестра. Это первая тема пролога сюиты, рисующая облик беспощадного царя Шахрияра. Когда оркестр умолкает, появляется тема Шехеразады, представленная нежным, чистым, немного печальным тембром солирующей скрипки. Так происходит завязка сюжетной нити произведения.

Музыка переносит слушателя на просторы южного моря. Спокойное плавание Синдбада-морехода омрачено внезапно разыгравшейся бурей. Громадные, страшные волны одна за другой набрасываются на корабль путешественника. Борьба с разъяренными волнами рисуется с помощью всего арсенала звуковых средств оркестра. Но разбушевавшаяся стихия царствует недолго. Море успокаивается, и корабль Синдбада продолжает свой путь по просторам моря, сверкающего в солнечных лучах. Картины моря

Иллюстрация к сказкам
«Тысяча и одна ночь»

во время бури, созданные композитором Римским-Корсаковым, по силе выразительности можно сравнить со знаменитыми полотнами художника Ивана Константиновича Айвазовского.

1. Прослушайте первую часть симфонической сюиты «Шехеразада».

И.К. Айвазовский. *Буря на море*

2. Какие выразительные средства использует композитор для передачи картины моря? Нарисуйте море во время бури.
3. К какой категории музыки относится симфоническая сюита «Шехеразада»?

Музыкальный портрет

На протяжении столетий в истории каждого народа рождались свои гениальные личности и отважные полководцы, такие как: господарь Штефан чел Маре, Михаил Кутузов, Наполеон и др.

Их музыкальные портреты, раскрывающие внутренний мир и отличительные черты в музыкальных интонациях и средствах, увековечены выдающимися композиторами.

Сергей Сергеевич Прокофьев

«Ария Кутузова» из оперы «Война и мир»

Ария – жанр вокальной музыки, законченный эпизод в опере, оратории, кантате, исполняемый солистом в сопровождении оркестра. Ария является музыкальной характеристикой персонажа.

Ария Кутузова – одна из самых важных в грандиозной опере **С.С. Прокофьева** «Война и мир». В ней изображен во всем величии образ выдающегося русского полководца, который сумел победить Наполеона, мечтавшего захватить Москву и завоевать всю Россию.

В арии Кутузова господствуют мудрость и мужество полководца, готового вести свою армию в бой и уверенного в победном исходе решающего сражения.

1. Исполните главную мелодию «Арии Кутузова» из оперы С. Прокофьева «Война и мир».

Ария Кутузова

(Из оперы «Война и мир»)

Спокойно, величаво

Музыка: С. Прокофьев

2. Прослушайте целиком «Арию Кутузова» и определите ее музыкальную форму.

3. Охарактеризуйте музыкальные средства, используемые С. Прокофьевым для воплощения образа Кутузова.

Александр Порфирьевич Бородин

Симфония №2 «Богатырская»

Выдающимися представителями мирового искусства создано большое количество замечательных произведений литературы, музыки и изобразительного искусства, близких или сходных по отображаемой тематике. Например, в русском искусстве важное место занимает *богатырская тема*. Среди авторов, воплотивших в своих творениях образы сильных, мужественных, могучих и, в то же время, добрых людей – богатырей, можно назвать прежде всего имена русского композитора **Александра Порфирьевича Бородина** и художника-живописца Виктора Михайловича Васнецова. А.П. Бородин создал 2-ю симфонию, известную под названием «Богатырская», а В.М. Васнецовым была написана одна из наилучших картин русской живописи «Три богатыря».

А.П. Бородин (1833–1887)

В этих произведениях искусства разными художественными средствами выражены идеи патриотизма, национальной гордости за славное историческое прошлое русского народа. «Богатырская симфония» стоит в одном ряду с лучшими произведениями мировой музыкальной классики.

В.М. Васнецов. *Три богатыря*

1. Спойте по нотам главную мелодию 1-й части Симфонии №2 «Богатырская».

Симфония №2 «Богатырская»

(Фрагмент)

Мужественно, с движением

Музыка: А.П. Бородин

2. Прослушайте эту музыку в исполнении симфонического оркестра.

3. Опишите человеческие характеры, которые отображены в Симфонии №2 А.П. Бородина.

4. Сравните образы русских богатырей, созданные композитором и художником-живописцем.

«Звучащие» картины живописи

Взаимосвязь музыки с изобразительным искусством проявляется по-разному. В ряде случаев, звучащая музыка способна вызвать у нас яркие зрительные представления: картины природы, портреты известных героев, реальные эпизоды из жизни, исторические и культурные события и т. д.

В свою очередь, конкретные произведения живописи, скульптуры, архитектуры бывают связаны со звучанием музыки, нередко – с определенным произведением. Одним из ярких примеров такой взаимосвязи является картина великого русского художника-пейзажи-

И. И. Левитан. Вечерний звон

ста Исаака Ильича Левитана «Вечерний звон». В этом шедевре русского живописного искусства «слышны» звуки колоколов православного храма во время вечернего богослужения. Картину справедливо можно назвать «звучащей». Впрочем, само название картины Левитана прямо свидетельствует об этом.

Итак, когда вы будете всматриваться в эту картину художника, наверняка в вашем сознании прозвучит широко-известная русская народная песня с тем же названием – «Вечерний звон».

1. Охарактеризуйте картину И.И. Левитана с точки зрения используемых автором художественных средств.
2. Опишите звучание колоколов храма вашей местности.

Вечерний звон

(Русская народная песня)

Довольно медленно задушевно

p

1. Ве - чер - ний звон, Ве - чер - ний звон! Как мно - го
дум На - во - дит он. 2. О ю - ных днях В кра - ю род -
ном, Где я лю - бил, Где от - чий
дом. 1. 2.

3. И мно - гих он.
4. И как я с ним
5. Ве - чер - ний

3. И многих нет
Теперь в живых,
Тогда веселых,
Молодых.

4. И как я с ним,
Навек простясь,
Я слышал звон
В последний раз.

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

3. Разучите и исполните русскую народную песню «Вечерний звон».

Творчество художника – источник вдохновения для композитора

Модест Петрович Мусоргский

Сюита для фортепьяно «*Картинки с выставки*»

М. П. Мусоргский
(1839–1881)

Существуют различные типы взаимовлияния музыки и изобразительного искусства. Классическим примером являются «Картинки с выставки» **Модеста Петровича Мусоргского**, где посредством музыки переданы впечатления от десяти картин с выставки художника Виктора Гартмана, современника композитора. Мусоргский объединил эти музыкальные картины в сюиту для фортепьяно, оркестрованную впоследствии французским композитором Морисом Равелем. Связующий элемент в сюите – тема «Прогулки», олицетворяющая образ композитора, переходящего от одной картины к другой.

Особенно выделяются две пьесы сюиты. Одна – «Балет невылупившихся птенцов» – вдохновлена живописной картиной, изображающей балетные костюмы в виде яичной скорлупы. Звучание в высоком регистре и стремительный темп воспроизводят звонкий писк цыплят, их легкие забавные шажки. Прообразом другой пьесы послужило величие картины Гартмана «Богатырские ворота» с изображением городских ворот Киева, древней столицы Киевской Руси, в виде гигантского шлема – символа государственной власти. Восхищенный этой картиной, Мусоргский создал яркое произведение, прославляющее мощь и величие Киевской Руси.

Виктор Гартман.
Богатырские ворота

Сюита – инструментальное произведение, состоящее из нескольких самостоятельных, контрастирующих частей, связанных единой художественной идеей. Части, составляющие сюиту, отличаются по своему характеру.

1. Прослушайте сюиты: «Балет невылупившихся птенцов» и «Богатырские ворота». Что символизирует каждая из этих двух сюит?

2. Охарактеризуйте средства, используемые композитором для создания музыкальных картин сюиты.

Джордже Энеску

«Румынская рапсодия №2»

Если 1-ю рапсодию румынского композитора **Джордже Энеску** можно сравнить с картиной широкого народного гуляния, то 2-я рапсодия связана с образом знаменитого памятника архитектуры – Нямецкого Монастыря.

Композитор «выстраивает» крепость звуками, создающими атмосферу легендарной старины. Первый мотив подобен известному зачину сказки: «В некотором царстве, в

некотором государстве...».

Нямецкий монастырь – место, где Штефан чел Маре нашел убежище после кровопролитной битвы при Валя Албэ. По мере развертывания произведения, возрастает темп звучания оркестра, включаются все новые инструменты. Слушая сочинение, ощущаешь себя в старой крепости, где царит дух великого господаря.

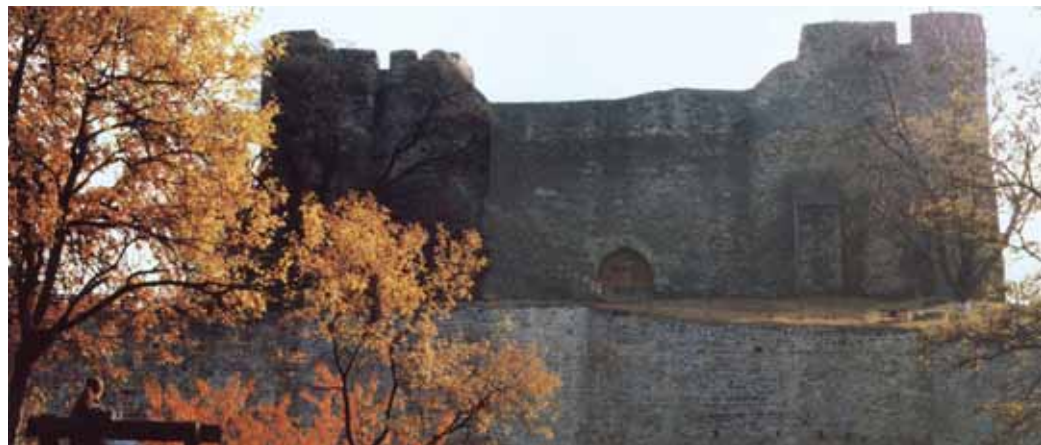
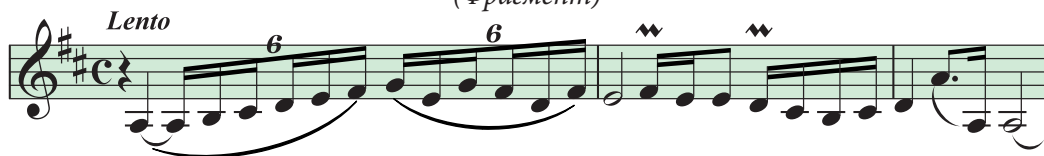
Вирджил Алмэшан. *Рапсоды*

Корнелиу Баба.
Портрет Джордже Энеску

Румынская рапсодия №2

(Фрагмент)

Нямецкая крепость, заложенная Петру Мушатом и укрепленная Штефаном чел Маре

Рапсодия – это музыкальное произведение, состоящее из разных мелодий, преимущественно народных.

1. Разучите и исполните начальный фрагмент «Румынской рапсодии №2».

2. С чем можно сравнить характер музыки «Румынской рапсодии №2» Дж. Энеску?

3. Найдите несколько изображений памятников архитектуры. С какими музыкальными произведениями их можно сравнить?

Музыка – творческий стимул для художника

Микалоюс Константинас Чюрлёнис *Симфоническая поэма «Море»*

История музыкальной культуры знает имена творцов, которые одинаково хорошо проявили себя в двух и даже нескольких областях художественного творчества.

Микалоюс Константинас Чюрлёнис оставил человечеству ценное наследие как в музыке, так и в живописи. За свою короткую жизнь он создал более 200 музыкальных и около 300 живописных работ, став значительной и оригинальной фигурой в европейской культуре рубежа XIX–XX веков.

М. К. Чюрлёнис. *Соната пирамид*

М. К. Чюрлёнис (1875–1911)

Родившийся в маленьком литовском городке, Чюрлёнис уже с ранних лет проявил замечательные музыкальные способности. В 14-летнем возрасте он записался в оркестровую школу. Там он учился играть на флейте, работал в оркестре и делал первые шаги в сочинении музыки. Чюрлёнис был прилежным учеником, и у него оставалось свободное время для походов по живописным окрестностям местечка, где он

не устал любоваться красотой природы и делать зарисовки.

После окончания оркестровой школы Чюрлёнис был направлен Михаилом Огинским для продолжения занятий в Варшавский музыкальный институт. Окончив его в 1899 году, Чюрлёнис ощутил необходимость углубить свои знания в области музыки и, получив материальную поддержку, отправился для продолжения занятий в Лейпцигскую консерваторию. Здесь он изучает композицию и инструментовку у лучших профессоров и заявляет о себе как автор произведений обширных музыкальных форм. В этот период им написаны струнный квартет, увертюра, симфоническая фантазия, несколько инструментальных пьес, большое количество канонов и фуг для фортепьяно.

М. К. Чюрлёнис. Соната моря

Чюрлёнис много читает, часто посещает залы художественных музеев, интересуется трудами великих писателей, философов, эстетиков. Все это определило в высшей степени оригинальность стиля его музыки, в котором безграничная фантазия сочетается с лаконизмом выражения мысли. Все были уверены, что Чюрлёнис станет композитором, перед которым откроются широкие горизонты, если он посвятит себя музыкальному творчеству. Осталось сделать только один решительный шаг. Но этот шаг не был сделан, ибо другое пристрастие Чюрлёниса – изобразительное искусство – окончательно вытеснило музыку. С 1907 года Чюрлёнис посвятил свой гений живописи, которой занимался до конца жизни.

1. Прослушайте фрагмент симфонической поэмы «Море» М.К. Чюрлёниса.

2. Охарактеризуйте содержание музыкальных образов в симфонической поэме «Море».
3. Опишите симфоническую поэму «Море», сравнив звуковые образы с художественными (картина «Соната моря»).

4. Определите то общее, что характеризует средства выразительности в обоих произведениях – музыкальном и живописном.

5. Дайте краткую характеристику двух репродукций на стр. 100.
6. Как вы думаете, какой музыкальный жанр раскрывает образы двух представленных персонажей?

Обобщение

- Музыка и изобразительное искусство имеют общую историю; они развивались параллельно, при этом каждое из них формировало собственные средства художественной выразительности. Как музыка, так и изобразительное искусство воссоздают персонажи, факты, события из жизни людей, явления окружающего нас мира. Их отличает то, что составляет их собственный язык и, соответственно, различные способы восприятия их людьми: музыка познается посредством **слуха**; изобразительное искусство воспринимается **зрением**.
- Часто музыка вызывает у слушателя разные зрительные образы и, в свою очередь, изобразительное искусство напоминает о музыкальных произведениях: слушая музыку, мы можем представить себе какие-либо картины, так же, как, глядя на картины, можем перенестись в мир музыки.
- Художественные произведения часто служили творческим стимулом для композиторов, и, наоборот, музыка вдохновила многочисленных художников на создание бессмертных картин.

Василий Суриков. *На гитаре*

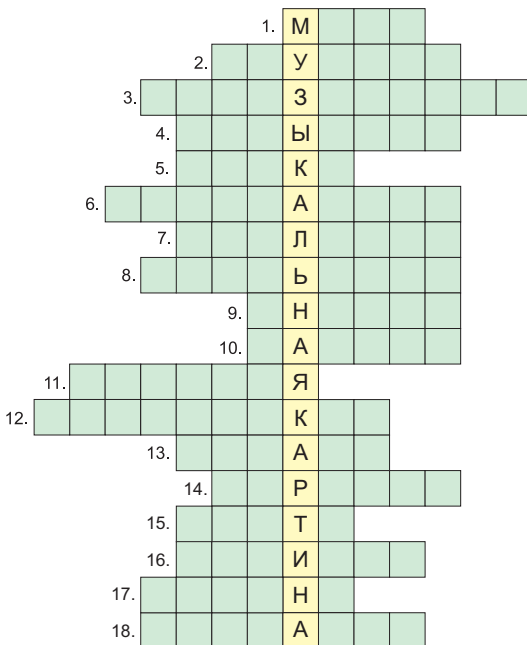
Тийт Пяэсуке. *Музыка*

Проверьте себя

- **Перечислите** основные художественные средства, используемые в музыке и изобразительном искусстве.
- **Назовите** несколько общих терминов, применяемых в музыкальном и изобразительном искусствах. Объясните их значение для каждого случая.
- **Приведите** конкретный пример взаимного влияния музыки и изобразительного искусства.
- **Определите** понятие *музыкальная картина*.
- **Назовите** известные вам *музыкальные картины* и их авторов.
- **Определите** понятие *музыкальный портрет*.
- **Поясните**, что может передать картина, написанная художником, и что могут выразить картина или портрет, созданные композитором.
- **Объясните** понятия *звучащая картина*, *музыкальный пейзаж*.
- **Приведите** примеры музыкальных сочинений, навеянных произведениями изобразительного искусства.
- **Знаете** ли вы картины художников на музыкальную тематику? Назовите их.
- **Перенесите** в тетрадь приведенный ниже кроссворд и заполните его.

1. Симфоническая поэма М.К. Чюрлёниса.
2. Русский художник, автор эскизных декораций к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».
3. Русский художник-маринист.
4. Артист оркестра.
5. Опера-былина Н.А. Римского-Корсакова.
6. Симфоническая сюита Н.А. Римского-Корсакова.
7. Литовский композитор и художник.
8. Он направил М.К. Чюрлёниса для продолжения учебы в Варшавскую консерваторию.
9. Выдающийся румынский композитор, автор 2-х рапсодий.
10. Французский композитор, сделавший оркестровку «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского.
11. Основной элемент музыки.
12. Русский композитор, автор фортепьянной сюиты «Картинки с выставки».

13. Общее название серии живописных полотен М.К. Чюрлёниса.
14. Жанр искусства живописи.
15. Крупное произведение для оркестра, состоящее из нескольких разнохарактерных пьес, объединенных единством замысла.
16. Выдающийся русский художник.
17. Название широко известной симфонической увертюры Людвиг ван Бетховена.
17. Русский композитор 2-й половины XIX века, выдающийся мастер музыкальной живописи.

Выводы

- Разные виды искусства (**музыка, литература, живопись, танец**) появились в древние времена. Они развились из потребности человека выражать свои чувства и мысли, связь с природой, отражать важные события истории.
- Изначально все виды искусства были синкретичными, то есть существовали в тесном, неразрывном единстве. Человек искусства был одновременно и музыкантом, и поэтом, и танцором. Об этом свидетельствуют, например, древнегреческие мифы: все девять муз, дочери Зевса, олицетворявшие искусства и науки, участвовали в хоре, руководимом Аполлоном. Когда Аполлон в сопровождении муз появлялся на Олимпе под звуки своей лиры, все вокруг замирало. Синкретический характер искусства существует и сегодня, в частности в устном народном творчестве.
- Со временем разные виды искусства создали собственный художественный язык, став таким образом независимыми друг от друга, но их взаимовлияние продолжилось, дав миру множество знаменитых художественных произведений. Сегодня можно говорить в основном о синтезе искусств. Среди всех видов искусства музыка наиболее часто и плодотворно сочетается со своими „сестрами”.
- Разнообразные возможности соединения музыки с другими видами искусства были использованы талантливейшими представителями национальной и мировой культуры, создавшими несравненные по выразительной силе и художественной ценности произведения.

Приложение:

Как анализировать/характеризовать музыку, предназначенную для слушания/исполнения

Анализируя/характеризуя музыкальное произведение, предназначенное для слушания или исполнения, следует обратить внимание на следующие стороны содержания и формы:

- Название произведения.
- Авторы произведения (композитора, поэта).
- Характер музыки: песенный, танцевальный, маршевый (с обоснованием).
- Эмоциональные состояния, настроения, мысли, навеваемые музыкой произведения.
- Музыкальные средства, используемые для передачи содержания произведения: мелодия, темп, ритм, динамические оттенки, тембр голосов и/или инструментов.
- Тип исполнения произведения: голос с аккомпанементом или без, вокальный или инструментальный ансамбль, хор, оркестр и др.
- Жанр, к которому относится произведение: песня, танец, марш, песня без слов, инструментальная пьеса-миниатюра, опера, балет, симфония, симфоническая сюита и др.
- Форму-структуру произведения (с обоснованием): куплетная, куплетная с припевом, одночастная, двухчастная, трехчастная, рондо, тема с вариациями и др.
- Известные исполнители произведения.

Бальдассаре Перуцци. Танец Аполлона и муз

Acest manual este proprietatea
Ministerului Educației al Republicii Moldova

Liceul/Gimnaziul _____				
Manualul nr. _____				
Anul de folosire	Numele de familie și prenumele elevului	Anul școlar	Aspectul manualului	
			la primire	la restituire
1				
2				
3				
4				
5				

Dirigintele verifică dacă numele elevului este scris corect.

Elevul nu trebuie să facă niciun fel de însemnări în manual.

Aspectul manualului (la primire și la restituire) se va aprecia folosind termenii: *nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător*.

Surse fotografice: din arhiva personală a compozitorului E. Doga; scoalaboziorubuzau.blogspot.com; www.pressalert.ro; flux.md; www.moldovenii.md; www.nationalopera.md; jurnal.ro; youtube.com; www.artactorului.ro; www.allfun.md; forum.md; www.gofree.ro; www.ort.ro; par-tygorsk.com; wordpress.com, www.artelli.ru

Î.E.P. Știința se obligă să achite deținătorilor de copyright, care încă nu au fost contactați, costurile de reproducere a imaginilor folosite în prezenta ediție.

Imprimare la Tipografia „BALACRON” SRL
str. Calea Ieșilor, 10;
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Comanda nr.