8 Split by PDF SplitteB минуты музыки печальной...

### **МАДОННА РАФАЭЛЯ**

Склоняся к юному Христу, Его Мария осенила; Любовь небесная затмила Его земную красоту. А Он, в прозрении глубоком, Уже вступая с миром в бой, Глядит вперед — и ясным оком Голгофу видит пред Собой.

А. Толстой





• Прочитай строки русского поэта В. Жуковского, которые отразили его внечатили от картины Рафаэля «Сикстинская мадонна».

На Ее лице ничего не выражено, то есть на нем нет выражения понятного, имеющего определенное имя; но в нем находишь в каком-то таинственном соединении все: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясноти душевной. В Ее глазах нет блистания... но в них есть какая то тлубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное.

- ислушайся в музыку И. С. Баха, Дж. Каччини, Ф. Шуберта. Какие чупства она
- Что солижает худо кественные образы этих музыкальших произведений с алтарной картиной итальянского кудожника Рафаэля?

солист орган

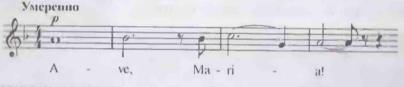


В произведениях русских и зарубежных композиторов, поэтов, художников разных времен и народоп создан вечный, чистый и благородный образ Матери Иисуса Христа – Марии. Искренность, нежность, тренетное чувство любви, преклопение людей перед Небеспой Заступницей человечествя объединяют произведения искусства, обращенные к Деве Марии.











Характер музыкальных сочинений, распевность мелодий, ровность ритма перекликаются с певучестью и размеренностью ритма в стихах, мягкостью плавных липий рисунка, гармонией красок, стройностью композиции п партинах и иконах. За всем этим возникает ни с чем не сравнимое святое чувство любви к природе, человеку, Богу.



- Спой «Аве, Мария» И. С. Баха Ш. Гуно, Дж. Каччини, Ф. Шуберта. В чем из тводство с музыкой «Богородице Депо, радуйся» П. Чайковского, С. Рахманинова, в а чем различие? Что ты межень сказать об особенностях исполнения зтах совиновий?
- 🏮 🛚 чем выражается общность языка различных видов искусства?

## Split by PDF Splitter BATЬ ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ К НАСТОЯЩЕМУ

## Александр Невский

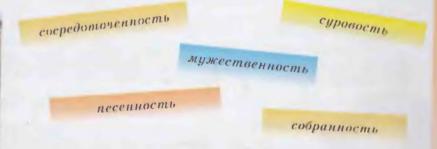
Исторические события, связанные с именем русского святого, князя Александра Невского, нашли отражение в произведениях разных искусств. Художник П. Корин

создал триптих «Александр Невский», который состоит из трех самостоятельных картин-частей, образующих единое целое.

Этой же теме посвящены еще два выдающихся одноименных произведения: кинофильм С. Эйзенштейна и кантата С. Прокофьева для меццо-сопрано, хора и симфонического орке-

отра. Оба произведения, появившиеся накануне Великой Отечественной войны (1941–1945), прозвучали как решительное предупреждение, как грозное напоминание о том, что ждет врага, решившегося напасть на нашу Родину.

Рассмотри каждую часть триптиха. Почему трехчастная композиция художника П. Корина называется «Александр Невский»?

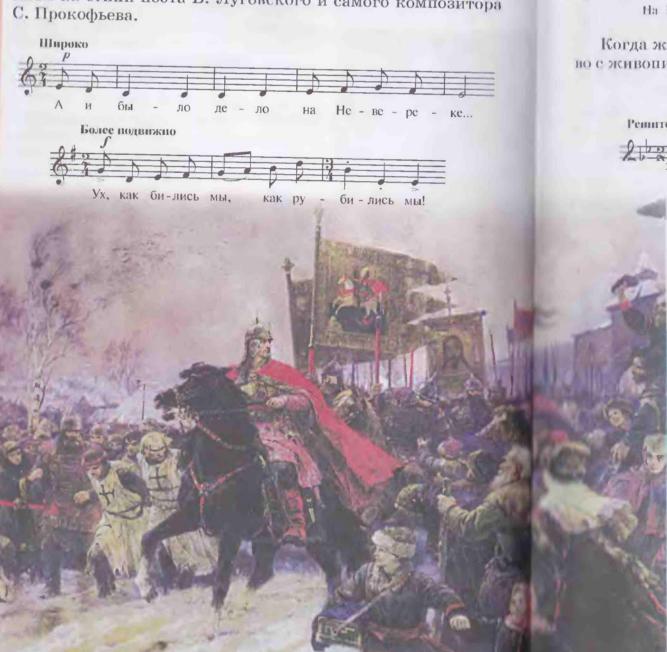








Кантата «Александр Непский», в основу которой легла музыка к одноименному кинофильму, стала новым, самостоятельным музыкально-драматическим произведением на стихи поэта В. Луговского и самого композитора С. Прокофьева.



Монументальные кадры фильма по своей суровости, величественному народному характеру созвучны картинам П. Корина н В. Серова.



Когда же звучит музыка кантаты С. Прокофьева, родство с живописными образами становится еще более ярким.





С. Прокофьев

- Послушай две части из кантаты С. Прокофьева: «Пество об Александре Невском» и хор «Вставайте, люди русские». Спой главные темы этих частей.
- Какие особенности мелодики, ритма использовал С. Про кофьев для характеристики величавого облика русского на рода?
- Какие жанры народной музыки напоминает «Песня об Александре Невском» и хор «Вставайте, люди русские»?
- Какой прием развития лежит в основе композиции этих частей кантаты? В какой форме они написаны?
- Что, кроме сюжета, роднит эти замечательные творения композитора, художников, кинорежиссера?

кантата
триптих
трехчастная
форма
контраст
набат
хор: тенора, бась

### Ледовое побоище

В центре кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева – музыкальная картина «Ледовое побоище». Ее можно



сравнить с монументальной фреской, батальной сценой, историческим полотном: сумрачный зимний пейзаж, застывшее озеро... Из морозной мглы появляется отряд рыцарей-крестоносцев.

Развитие музыки создает впечатление неумолимо надвигающейся грозной силы.



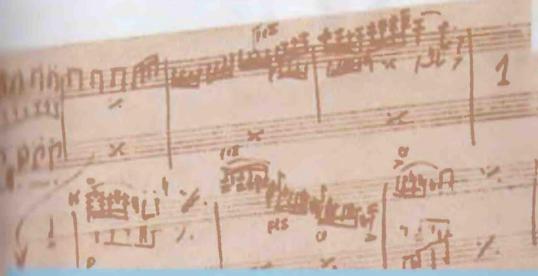


В этой картине композитор сталкивает в острейшей окватке грозную, зловещую музыку хорала (духовного песнопения на латинский текст), который характеризует «псов-рыцарей», и энергичные, сильные и вместе с тем полные задора и удали интонации русского войска.



• Г п пп накомая тема сообщает нам о появлении русского войска?





- выштема звучит в энизоде русской атаки?
- заков прием развития применяет композитор для того, чтобы передать осттичние моменты схватки, драматизм борьбы?
- какой знакомой темой заканчивается картина «Ледовое побоище»? Как эта поменилась?
- к жом форме ближе композиция «Ледового побоища» вышо или вариациям?

выразительное изобразительно

После грандиозной батальной картипы следует часть под названием «Мертвое поле». Представь: ночь, тишина; одинокая, печальная девушка бредет по страшному полю битвы, усеянному телами погибших воинов... Звучит скорбная и вместе с тем простая, чистая и проникновенная мелодия в духе народной песни, которую исполняет низкий женский голос — меццо-сопрано.

#### Сдержанно, Благородно



- спой мелодию 6-й части «Мертвое поле» из кантаты С. Прокофьева «Алек-
- Почему образ раздольного, широкого, бесконечно раскинувшегося поля часто встречается в русских народных песнях? Какие песни о русском поле ты плечь?
- Вспомни русскую народную песню «Уж ты поле мое...».



- Сранни два музыкальных образа народной песни и б-й части «Мертвое поменталы С. Прокофьева. Что в них общего?
- Какие песни могла бы петь сказительница, изображенная в триптихе «Алекнидр Невский» П. Корина?

песня-плач протяжная песн

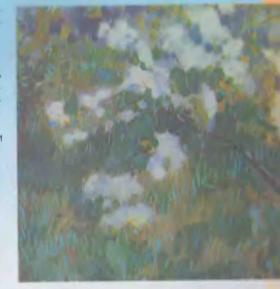
## 98Split by PDF Splitter3ЫКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ И ЖИВОПИСНАЯ МУЗЫКА

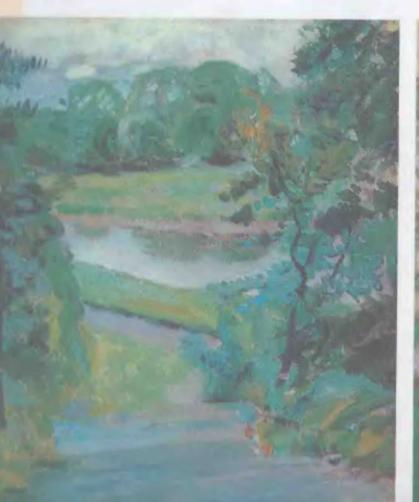
Ты раскрой мне, природа, объятья...

Заглянем в мастерскую русского художника В. Борисова-Мусатова. Вот он ставит на мольберт готовую картину, садится на подоконник, долго неподвижно «слушает» свою красочную композицию — звучание разных тонов в сочетании красок, — любуется гармонией цветовых пятен на полотне.

В своем дневнике он записывает: «Я сижу дома и задаю концерты себе одному. В них вместо звуков все краски... Я импровизирую... Мечты мои всегда впереди... Они мне создают целые симфонии... Мои помыслы — краски, мон краски — напевы...»

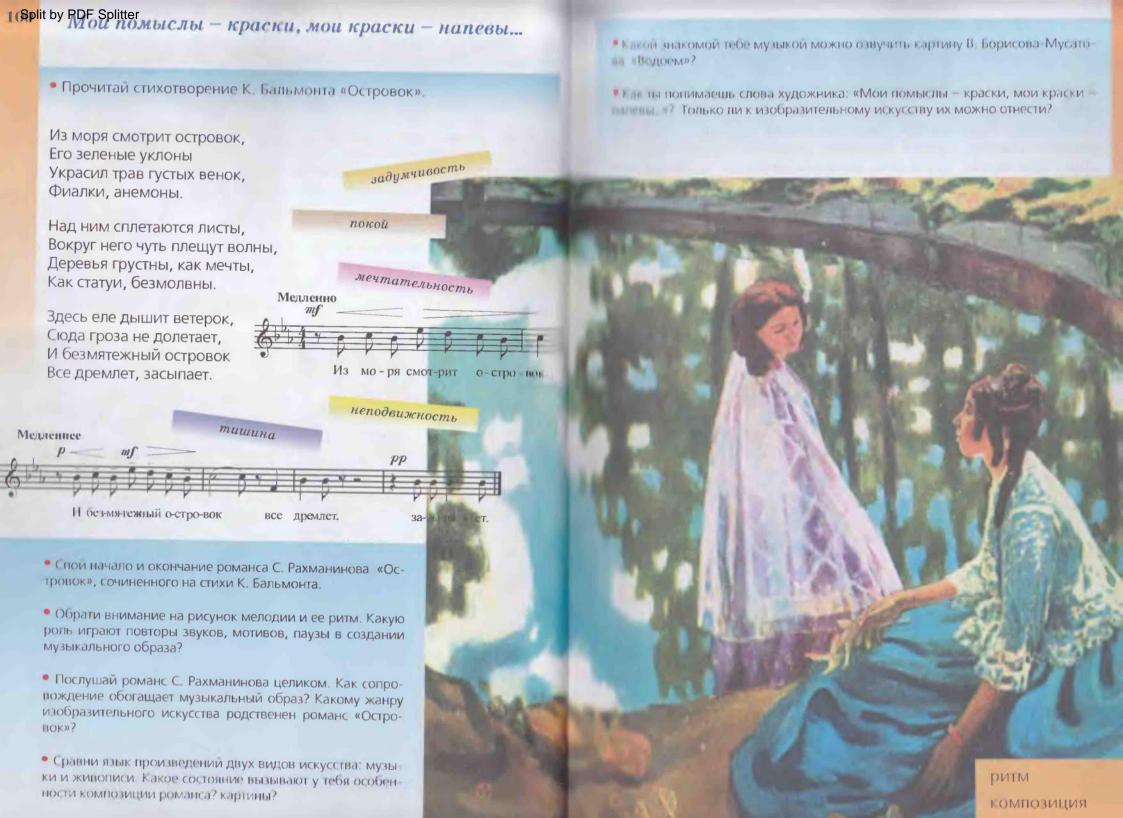
- Всиотрись в картины худежника. • Вании сповами можно передать на-• Вании его живописных полотен?
- какие особенности линии, цвета, композиции картин передатишину, уравновещенность?
- какая музыка созвучна картинам порисела Мусагова?





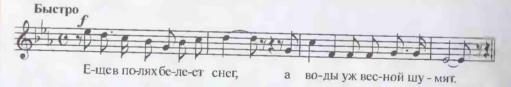






## Split by PDF Splitter это все — весениих дней приметы!

Музыка весны... Удивительно передана красота поры обновления жизни в живописи, музыке, поэзии! Каждый художник, композитор, поэт по-своему передает разнообразную палитру чувств человека: радость, торжество, восторг, ликование, нежность, мечтательность, — а также гармонию красок природы.





- \* Послушай романс «Весенние воды» С. Рахманинова на стихи Ф. Тютчева, принце его с романсом «Островок». Как композитору удалось создать такие выпрастные образы: в одном случае передать тишину и покой, в другом безу вызыре движение, стремительность юных сил весны?
- гранни настроение романса «Весенние воды» с настроением картин

Рые в полях белеет снег, А воды уж весной шумят — Бетут и будят сонный брег, Бетут и блещут и гласят...

они гласят во все концы: - Весна идет, весна идет! Мы молодой весны гонцы, Сна нас выслала вперед!»

Восна идет, весна идет! И тихих, теплых, майских дней Гумяный, светлый хоровод Голнится весело за ней.

Ф. Тютчев



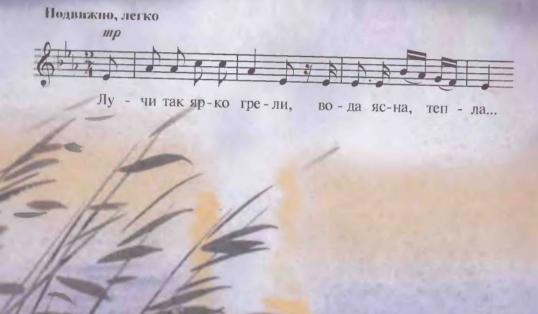
- Стор менодии двух романсов С. Рахманинова: «Островок» и «Весенние во прем интонационное своеобразие каждого из них? Обрати внимание на предств выразительности, на особенности совровождения.
- краски ты выберешь для того, чтобы передать ощущение типины, пона поличнательности, а какие – чтобы нарисовать картины весеннего пробуждени природы?
- Изместно, что романс «Весенние воды» композитор посвятил своей первои принце музыки А. Д. Орнатской. Как ты думаешь, что он хотел сказать этим приношением)?

### Фореллен квинтет

ге менее зримая, живописная музыка и в песнях Франца Шуберта. Австрийский композитор – автор более 600 песен. Этот жанр благодаря Шуберту стал столь же значительным и серьезным, как, например, соната и симфония. В своей инструментальной музыке, по словам современников, оп «выражал нотами то, для чего другие использовали слова».

Одно из самых грациозных и нежных произведений композитора - песня «Фо рель». Она имела такой успех, что композн тор сочинил инструментальный квинтет «Форель» - его красиво называют «Фореллен квинтет». В вариациях пяти инструментов: скрипки, альта, виолончели, контрабаса и фортепиано - песня «Форель» обрела вторую

Ф. Шуберт жизнь.



- в муни песню «Форель» Ф. Шуберта. Какие изоора ительные приемы развивы вымая форма песни помогают слушателям представить реальную сценку? выралил чувства человека в единстве с образами природы?
- Постарания фрагмент из «форениен-квинтета» и постарайся ответить на вопрова пивается музыка в квинтете? Какие инструменты сопируют в каждой на выпилини?
- повражено на компьютерной графике тема или ее вариации?



## I (Split by PDF Splitter Дыхание русской песенности

Музыка многих произведений С. Рахманинова вызывает у слушателей зримые образы: бескрайние дали, просторы России. Его мелодия «стелется, как тропа в полях».

Тропа, путь, дорога... Жизненный путь С. Рахманинова, композитора, пианиста и дирижера, был нелегок. События начала XX в. в России заставили его покинуть Родину. Но через долгие годы, проведенные вдали от нее, он пронес светлое чувство любви к родному краю.

• Всмотрись в рисунки художника, прочитай отрывки из стихотворений русски

Мне в душу повеяло жизнью и волей. Вон – даль голубая видна... И хочется в поле, в широкое поле, Где, шествуя, сыплет цветами весна!

А. Майков





По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный Утомительно гремит.

А. Пушкин

- Послушни две прелюдии С. Рахманинова. Сравни музыкальные образы этих пои Какие пейзажи возникают в твоем воображении под впечатлением от пои музыки?
- равни выразительные средства мелодию, аккомпанемент, падовую окраку динамику, форму, – которые усиливают контраст этих двух образов.
- Свлоставь музыканьные образы прелюдий с поэтическими образами стихов.
- Стаким произведениям С. Рахманинова можно отнести.

выразительност

## 10Split by PDF Splitter/10КОЛЬНОСТЬ В МУЗЫКЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Весть святого торжества

ве колокольные музыкальные картины – заключитель ные части Сюиты для двух фортепиано («Фантазии») – были навеяны С. Рахманинову воспоминаниями детства.



Одно из самых дорогих для ме ня воспоминаний детства связано с четырьмя нотами, вызванивал шимися большими колоколами Новгородского Софийского собора, которые я часто слышал, когда бабушка брала меня в город по праздничным дням. Звонари были артистами. Четыре ноты склады вались во вновь и вновь повторя ющуюся тему, четыре серебряные плачущие ноты, окруженные не престанно меняющимся аккомпа нементом. У меня с ними всегда ассоциировалась мысль о слезах Несколько лет спустя я сочинил сюиту для двух фортепиано в четырех частях. Для третьей части,

которой предпослано стихотворение Тютчева «Слезы», я тотчас нашел идеальную тему – мне вновь запел колокол Новгородского собора.

• Прочитай поэтические эпиграфы к 3-й части «Слезы» и 4-й части «Светлый праздник». Спой музыкальные темы этих частей.

> Слезы людские, о слезы людские, Льетесь вы ранней и поздней порой... Льетесь безвестные, льетесь незримые, Неистощимые, неисчислимые, -Льетесь, как льются струи дождевые В осень глухую, порою ночной.

Очень медленно

Ф. Потчев



И мощный звон промчался над землею, И воздух весь, гудя, затрепетан, Певучие, серебряные громы Сказали весть святого торжества...

трезвои

А. Хомяков

благовест

Быстро и торжественно



- на произошно с «четырьмя серебряными плачущими нотами» в финале сю вы в вучит колокольный напев и сопровождающие его удары больших ко
- послушай фрагменты из сюйты. Что тебе напоминает звучание форгепиано?

При спинчио



Гонжественно



- при упразднику посвятил свое произведение композитор? Мелодия какого положения получила в нем вторую жизнь? Изменилась ли она в инструмен чаниви мучании?
- Как называется праздничный колокольный перезвон?
- Прочитан в творческой тетради страничку «Загадочный вый вругов Сергея Рахманинова» из книги Н. Бажанова «Вазманинов» и выпопни задания.

мелодия киномавл контраст повтор

Концертную симфонию для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской» сочинил Валерий Григорьевич Кикта (р. 1941). Она посвящена 1500-летию Киева. Композитор сочинил ее под впечатлением от красоты и величия соборя Святой Софии в Киеве — главного православного храма Древней Руси, возведенного по велению русского князя Ярослава Мудрого в начале XI в.

Белоснежная резьба алтаря, золото мозаичных сводов, многоцветье фресок, стенных росписей собора навеяли композитору прекрасные, яркие образы. Это не обычная симфония: в ней не четыре части, как принято, а девять. В них композитор обращается не только к духовным образам хра-





ма («Орнаменты», «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого», «Михайловский придел»), по и к образам парод-

пой жизни («Зверь нападает на исадника», «Борьба ряженык», «Музыкант», «Скоморажи»).

Какой жанр русского какой жанр русского положен в основу этой чатому музыкальному инструтом и Руси подражает арфа? часть имеет название и новторяется в симфо-





- Найди сходные и различные черты художественного воплощения образов в фресковой живописи и в музыке 2-й части симфонии — «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого».
- Послушай 8-ю часть симфонии «Скоморохи». Почему композитор ввел в симфонию, посвященную Софийскому собору, образы народных весельчаков и балагуров скоморохов? Какие особенности музыкального языка можно отметить в этой части?

фреска орнамент арфа оркестр концертная

# 1 Split by PDF Splitter ПОРТРЕТ В МУЗЫКЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Звуки скрипки так дивно звучали...

цасто художники и скульпторы в своих произведениях изображают музыкантов и музыкальные инструменты, например скрипку. Известны портреты скрипачей, жанро-

вые сценки с музыкантамискрипачами, натюрморты со скрипкой.

Звучание скрипки очень выразительно. Ее голос часто сравнивают с человеческим. Скрипка может петь, плакать, говорить...





Звуки пели, дрожали так звонко, Замирали и пели сначала... Звуки скригки так дивно звучали, Разливаясь в безмолвии ночи... А. Толстой

Не соловей — то скрипка пела. Когда ж оборвалась струна, Кругом рыдала и звенела, Как в вешней роще, тишина...



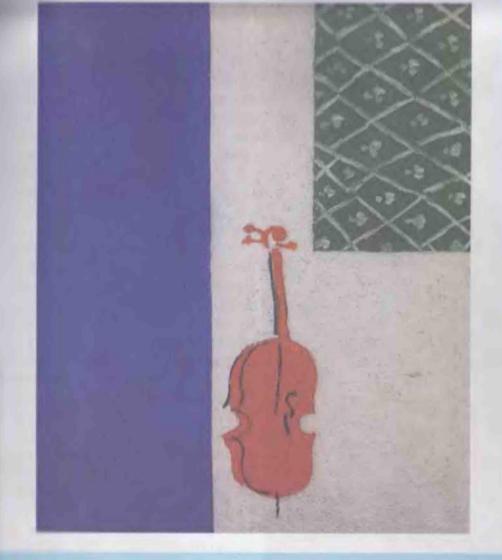
Splifby PDF Splitter рументом бродячих музыкантов, увеселявших народ на гуляниях, ярмарках, свадьбах, в трактирах и кабачках. Как народный инструмент скрипка сохранилась до наших дней в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии.

Звучала скрипка и в аристократических кругах — по дворцах, замках, в богатых домах, — а также в церквах. При французском дворе были созданы ансамбли скрипачей, которые играли во время пробуждения и трапез короля и, конечно, исполняли танцевальную музыку на придворных балах.

Лучшие скрипки были созданы итальянскими мастера ми *Амати*, *Страдивари*, *Гварнери*.

• Послушай, как звучат музыкальные произведения, сочиненные для скрипки композиторами разных времен: «Чакона» И.-С. Баха (XVIII в.), «Мелоды» П. Чайковского (XIX в.), фрагмент Концерта № 1 для скрипки с оркестром А. Шнитке (XX в.). О чем рассказала тебе эта музыка?





- 1 али спойства тембра скрипки использовали разные композиторы для пере-
- помни сочинения для симфонического оркестра, струнных ансамблей от принада, квинтета, в которых особое выразительное значение имеет тембр
- Прочитай в творческой тегради рассказ К. Паустовского «Струна». Что помогзаму выканту довести до конца свое выступление на единственной оставшейся прине скрипки?
- Рассмотри в учебнике и в творческой тетради репромущим с изображениями скринки. Какая мулыка созвучосфазам этих картин?

скрипка соло инструментальный концерт

## ISplit by BDF Splitter EБНАЯ ПАЛОЧКА ДИРИЖЕРА

Счании инструментов. Например, в Английском драмати ческом театре времен У. Шекспира зрители еще до подпятия занавеса знали, что будет происходить в следующем действии: трубные фанфары возвещали выходы королей, посланников и вельмож; барабаны сопровождали битвы и марши, а нежные голоса флейт пели в сценах свадеб и религиозных церемоний. Мрачные, зловещие голоса тромбонов слышались в сценах похорон, а лютни и скрипки аккомиве

очень мездевия

нировали любовным песням. Это было в XVI в., когда еще не существовало симфонических оркестров. Постепенно композиторы поняли, что звучание соединенных вместе инструментов открывает огромные возможности в исполнении музыки.

В XVII в. сложился классический тип симфонического оркестра, состоящего из четырех основных групп инструментов: струнные, деревянные духовые, медные духовые, ударные.

К этому времени в музыке сложился новый вид произведений — симфония. Поэтому нужно было найти правильное соотношение разных голосов оркестра, чтобы они не заглушали друг друга, а поддерживали и дополняли. От мастерства дирижера зависит не только слаженность вучания оркестра, но и оригинальность интерпретации мувыкальных образов.

- Выслушай «Траурный марш» из Симфонии № 3 Л. Бетховена. Продирижируй полькой. Изменится ли твой жест при звучании средней части? Если да, предвета при звучании средней части? Если да, предвета при звучании средней части?
- Поступнай в концертном зале или по телевизору выступление симфоническо пра Во время концерта понаблюдай за жестами дирижера. Как они менения с развитием музыки?



Лирижирует Г. Рождественский

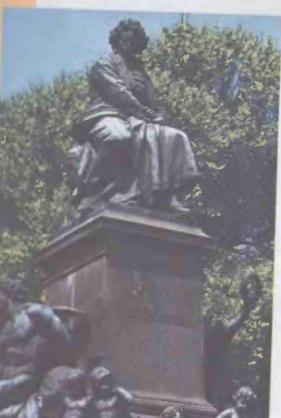




### Split by PDF Splitter PAЗЫ БОРЬБЫ И ПОБЕДЫ B HCKYCCTBE

О, душа моя, ныне - Бетховен с тобой!

ений Бетховена, Баха, Моцарта... Есть в музыке каждого из этих композиторов то возвышенное благородство и че-



ловечность, которые отличи ли их на протяжении всей жизни.

Во всем мире известна Симфония № 5 Людвига ван Бетховена (1770 -1827). Она посвящена судьбе Земли, судьбе человечества. В годы написания симфонии частичная потеря слуха композитора завершилась полной глухотой. Однако Бетховен преодолевает удары судьбы, оп не сломлен. В ответ на ее вызов композитор бросается в битву со всей силой своего могучего духа и действительно берет, по его

гооственному выражению, «судьбу за глотку», создавая одпо за другим произведения, полные волевого порыва, радотти жизни и веры в светлые идеалы.

«Почему я пишу? То, что у меня на сердце, должно найти себе выход. Вот поэтому-то я и пишу», - говорил Л. Бетковен.

Геропческие образы музыки Л. Бетховена часто сравнивиют со скульптурными и живописными образами итальянского художника Микеланджело, с греческой скульптурой Ники Самофракийской - боги-

 примани начало и финал Симфонии № 5 Л. Бетховена. налой главные темы этих частей, продирижируй этими выразить обами смыси симфонии? Каким ты представляешь героя симьюнии?

ни побелы.

#### Быстро, с отнем



#### (коро



- сравни образ преодоления, победы, торжества. выраженный в скульптурах и в симфонической му ные Бетхопена. Что в них общего?
- Но музыкальным образам 1-й и 4-й частей Симфонии № 5 п Бетховена выскажи предположения, какой может быть главная тема 2-й части.

Л. Бетховен

### Земли решается судьба. Оркестр Бетховена играет...

Эскиз, этимо, набросок, зарисовка — с этими словами ты встречаещься во всех видах искусства. Создание пропаведения всегда связано с поиском единства формы и содержания.

А. Пушкин говорил, что «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». В рукописях

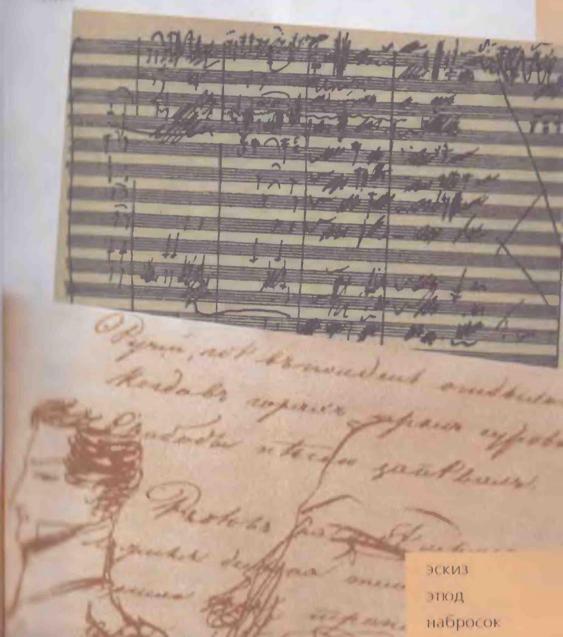
Л. Бетховена можно наблюдать своего рода работу скульптора, обтесывающего материал, из кото рого рождается образ-тема симфонии.

Страницы рукописей Л. Бетховена выглядят как «кровоточащий рассказ о грандиозном внутреннем сражении... Прежде чем писать эту страшного вида партитуру, Бетховен в течение трех лет заполнял блокноты эскизами. Представьте себе целую жизнь, полную борьбы, часть за частью, симфония за симфонией, соната за квартетом, концерт за концертом. Все новые попытки и долой их в его постоянном стремлении к совершенству... Где-то здесь ключ к тайне большого художника, который отдает всю свою энергию и жизнь, чтобы прийти к убеждению, что од

на нота следует за другой неизбежно. Композитор, поступая так, и заключение оставляет нас с чувством, что есть нечто настоящее и этом мире, верное во всем, нечто, следующее своим, твердо установленным законам, нечто, чему мы можем твердо верить, что никогда не подведет нас». Так писал современный американский композитор, дирижер и пианист Л. Бернстайн о работе Л. Бетховена над Симфонией № 5.



- Рассмотри запись двух эскизов и оригинала темь: 2-и части Симфонии № 5 батковена. Спой эти три меподии и сравни их между собой. Какая из вариантом темы этой части?
  - как рождается художественная мысль композитора: «прорисовывается» конмолодии? уточняется ее ритм?
- выполни задания в творческой тетемни Симфонию № 3 («Героическую»). Выполни задания в творческой те-



12Split by PDF Splitter БІВШАЯ

МУЗЫКА

Храм, как корабль

огромный,

несется в пучине
веков...

Авают застывшей музыкой. Когда всматриваешься в строгие очертания храмов, соборов, монастырей, любуешься гармонией форм и красок, в душе возникает величественная, торжественная, уносящая от земной суеты музыка.



