

Людмила МАСОЛ, Людмила АРИСТОВА

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 5

УДК 78(075/3)
ББК 85.31я721
М 31

Рекомендовано Министерством образования и науки,
молодёжи и спорта Украины
(Приказ Министерства образования и науки,
молодёжи и спорта Украины от 04. 01. 2013 г. № 10)

ИЗДАНО ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. ПРОДАЖА ЗАПРЕЩЕНА

Экспертизу проводил Институт искусствоведения,
фольклористики и этнологии
им. М. Ф. Рильского Национальной академии наук Украины
Рецензент — *Н. Костюк, кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник отдела музыкознания
ИИФЭ им. М. Ф. Рильского НАН Украины*

Экспертизу проводил Институт проблем воспитания
Национальной академии педагогических наук Украины
Рецензент — *О. Комаровская, кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории эстетического воспитания
Института проблем воспитания НАПН Украины*

Масол Л. М.

М 31 Музыкальное искусство : учебн. для 5 кл. общеобразоват. учебн. завед.
с обучением на русском яз. / Л. М. Масол, Л. С. Аристова. — Харьков :
Сиция, 2013. — 160 с. : илл.

ISBN 978-966-2542-46-2.

**УДК 78(075/3)
ББК 85.31я721**

ISBN 978-966-2542-45-5 (укр.)
ISBN 978-966-2542-46-2 (рус.)

© Л. М. Масол, Л. С. Аристова, 2013
© «Сиция», 2013

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Музика Михайла Вербицького
Слова Павла Чубинського

Урочисто

Ще не вмер-ла Ук - ра - ї - ни і сла-ва, і во - ля,
Ще нам, брат - тя мо - ло - ді - ї, у - сміх-неть-ся до - ля.
Зги - нуть на - ші во - рі-жень-ки, як ро-са на сон - ці.
За - па - ну - єм і ми, брат-тя, у сво-їй сто - рон - ці.
Ду - шуй ті - ло ми по - ло - жим за на - шу сво - бо - ду,
І по-ка - жем, що ми, брат - тя, ко-заць-ко - го ро - ду.

Дорогие ученики!

В средней школе вы продолжите знакомство с волшебным миром музыкального искусства, его интонационно-образным языком, средствами выразительности. Материалы учебника для 5 класса — тексты и иллюстрации — будут способствовать более глубокому пониманию особенностей вокальной и инструментальной, хоровой и симфонической музыки.

Мы вместе будем учиться воспринимать, чувствовать и понимать музыку, петь, исследовать, чтобы ощущать себя свободно в мире музыкального искусства, понятного всему человечеству.

Вы также узнаете много интересного о взаимодействии музыки с другими видами искусства — литературой, графикой, живописью, скульптурой, архитектурой, хореографией, театром и кино. Ещё раз убедитесь в гармонии окружающего мира, в том, что музыка — это неотъемлемая часть жизни каждого современного человека.

Дополнительные рубрики «Портрет композитора», «Музыкальный калейдоскоп», «Музыкальная шкатулка сказок и легенд», а также многочисленные задания в конце параграфов на обобщение и самостоятельный поиск помогут вам не только расширить круг знаний о музыке, но и обогатят палитру информации о художественной культуре в целом.

Надеемся, что истинное эстетическое наслаждение вы получите во время исполнения помещённых в учебнике народных и современных песен, а также в процессе прослушивания различных музыкальных произведений, предложенных нами.

Главное, помните: уроки музыкального искусства — только старт для самостоятельного художественного познания и творческой самореализации.

Желаем, чтобы музыка стала вашим верным спутником в жизни, чтобы она вдохновляла вас и в радости, и в минуты печали, чтобы мелодии и ритмы касались струн вашей души и, находя в ней эмоциональный отклик, помогали понять себя и окружающий мир.

Так пусть звучит музыка в каждом доме и в каждом сердце!

С величайшим уважением

Авторы

ГЛАВА

1

МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА

*Музыка — это универсальный
язык человечества.*

*Генри Лонгфелло,
американский писатель*

КАК ВОЗНИКЛА МУЗЫКА

Что такое музыка? Как она возникла? Для чего существует? Над этими вопросами люди задумывались с давних времён. А как вы считаете, зачем человеку МУЗЫКА?

Погрузимся в далёкое прошлое и поразмышляем, как возник этот вид искусства. Может быть, музыка родилась из пения птиц или журчания ручья? А может — из ритмичных движений работающих людей, магических обрядов или из слова — мелодичной речи людей?

Посмотрите на образцы наскальной живописи. Что изображали на своих рисунках первобытные люди?

Попробуйте представить, какая музыка могла бы звучать в их окружении.

Оркестр
первобытного человека

Это было очень давно, и мы можем только догадываться, как жил первобытный человек. Любопытно, что подтолкнуло его к созданию музыкальных инструментов?

Ведь, когда ещё не было настоящих музыкальных инструментов, он уже умело использовал свой собственный музыкальный инструмент, который есть у каждого из нас.

II Подумайте, что это был за инструмент?

Догадались? Первым музыкальным инструментом был... сам человек. И в этом нет ничего странного. У человека есть голос, который может издавать звуки разной высоты. И первую в мире мелодию создал, конечно же, человеческий голос. И для того, чтобы мелодия звучала ритмично, люди то хлопали в ладоши, то размеренно притопывали.

ii Вспомните: что такое ритм в музыке? Объясните на примерах.

Ритм — упорядоченное чередование музыкальных звуков.

Возможно, позднее, вместо того, чтобы в такт песне хлопать в ладоши или притопывать ногами, люди начали постукивать палочками, камешками. Звук был громкий и звонкий. Вероятно, именно так возникли первые ударные инструменты. Они тоже были очень разные.

|| Рассмотрите изображения современных ударных инструментов. Сравните их с древними. В чём их сходство, в чём различие?

Пофантазируйте: как можно играть на музыкальных инструментах, изображённых на рисунках? Как они звучат? Какую музыку на них можно исполнять?

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Пер Нергард, «Образ шума».

Расскажите о своих впечатлениях от музыки.
Какие ударные инструменты звучат?

Маримба —
ударный инструмент

Я в мире музыки: пою, выражаю

МУЗЫКА

Стихи И. Исаковой

Музыка Г. Струве

Я хо-чу у-ви-деть му-зы-ку, я хо-чу ус-лы-шать му-зы-ку.
 Что та-ко-е э-то му-зы-ка? Рас-ска-жи-те мне ско-
 рей! Пти-чьи тре-ли — э-то му-зы-ка, и ка-пе-ли — э-то
 му-зы-ка. Есть о-со-бен-на-я му-зы-ка в ти-хом ше-лес-те вет-
 вей. Я хо-чу у-ви-деть му-зы-ку,
 я хо-чу ус-лы-шать му-зы-ку...

Я хочу увидеть музыку,
 Я хочу услышать музыку.
 Что такое это музыка?
 Расскажите мне скорей!

Птичьи трели — это музыка,
 И капли — это музыка,
 Есть особенная музыка
 В тихом шелесте ветвей.

Видишь, лист кленовый кружится,
 Тихо кружится под музыку,

Видишь, тучка в небе хмурится, —
Будет музыка дождя.

И у ветра, и у солнышка,
И у тучи, и у дождика,
И у маленького зёрнышка —
Тоже музыка своя.
Я хочу увидеть музыку,
Я хочу услышать музыку...

Расскажите, какую музыку можно представить, рассматривая иллюстрации.

Владимир Драчинский.
Хор

Александр Миронов.
Излучающий музыку

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Как вы думаете, что появилось сначала — мелодия или ритм? Аргументируйте.
2. Предложите, как можно использовать этот природный материал для создания музыкального инструмента.

3. Подумайте, как мог появиться первый барабан, и сочините об этом сказочную историю.
4. Представьте себя первобытным человеком и создайте ударный музыкальный инструмент из подручных средств.
5. **Музыкальный проект.** Вместе с одноклассниками создайте «первобытный оркестр» из ударных инструментов.

Задание по желанию. На досуге прислушайтесь к музыке природы — шороху листьев, шуму дождя, пению птиц. Подумайте, какие музыкальные инструменты лучше всего передадут эту музыку.

Какие музыкальные инструменты вы знаете? Как они появились? Подумайте: почему мир музыкальных инструментов такой разнообразный.

Разумеется, что при помощи разных музыкальных звучаний можно рассказать намного больше и интереснее, чем звуками только одного инструмента.

В своих песнях и танцах первобытный человек рассказывал об опасностях охоты, своих битвах с дикими зверями. Описывал таинственный и страшный лес, где поют невиданные птицы, передавал в звуках журчание ручья, раскаты грома...

Наскальные изображения
первобытных танцоров

А как же появились духовые музыкальные инструменты? Случайно зазвучал под порывом ветра полый стебель тростника. Человек заметил это и научился мастерить инструменты, которые начинают звучать от движения воздуха в трубке.

Кстати, о тростнике, который запел, сложено много сказок и легенд. Заглянем в музыкальную шкатулку, чтобы припомнить одну из них.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА СКАЗОК И ЛЕГЕНД

Флейта Пана

Михаил Врубель.
Пан

Как рассказывает одна старинная легенда, однажды бог лесов Пан встретил прекрасную девушку Сирингу и влюбился в неё с первого взгляда. Пан, на голове которого росли рожки, а вместо ног были копытца, не понравился Сиринге. И она бросилась от него наутёк. Пан помчался за ней и почти догнал на берегу Реки. Но Сиринга обратилась к Реке с мольбой, чтобы та укрыла её от козлоногого Пана. Река услышала мольбу Сиринги и превратила её в тростник. Опечаленный Пан вырезал из тростника дудочку и с тех пор не разлучался с ней...

Духовые инструменты начали мастерить из костей животных, в которых просверливали отверстия.

А как возникли струнные инструменты? Выпуская стрелу из охотничьего лука, человек слышал волшебный звук, и... зазвучала струна.

Так почти во всех уголках планеты появились разнообразные музыкальные инструменты, которые подражали природе: одни — пению птиц, другие — шуму морских волн или завыванию ветра.

Древнейшее изображение струнного инструмента

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Самым древним музыкальным инструментом в истории человечества оказалась флейта. В 2009 году немецкий археолог Николас Конрад продемонстрировал флейту из кости, возраст которой — 40 тысяч лет.

II Помните, что такое интонация в музыке.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Запись пения птиц.

Луи Клод Дакен, «Кукушка».

Сравните «музыку» природы с музыкальным произведением. Какими музыкальными средствами можно имитировать звуки природы? Попробуйте передать при помощи музыкальной интонации пение птиц.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Попробуйте создать духовой музыкальный инструмент из обыкновенной шариковой ручки или других предметов, которые вас окружают. Подумайте, как это сделать.
2. Найдите интересную легенду или сказку о музыкальных инструментах, расскажите её одноклассникам.
3. Рассмотрите картины американского художника Тимоти Мартина. Какие музыкальные инструменты на них изображены? Придумайте название для этих рисунков.

4. Представьте, что при помощи машины времени можно осуществить фантастическое путешествие к первобытным музыкантам. Сделайте эскизы или опишите музыкальные инструменты, которые вы могли бы увидеть во время своего путешествия.

Задание по желанию. Ознакомьтесь с версиями происхождения музыки и музыкальных инструментов (http://www.muzzal.ru/pervobitnaya_muz.htm).

Предложите свою собственную версию происхождения музыки.

ЯЗЫК МУЗЫКИ

Чтобы научиться понимать язык музыки, нужно различать основные элементы, из которых она состоит, ощущать своеобразие каждого из них.

|| Помните, что вы знаете о мелодии.

Самый главный элемент языка музыкального искусства — это *мелодия*. Её называют «душой музыки». Когда мы напеваем без слов и без сопровождения любимый мотив, — звучит только мелодия. Это — основная музыкальная мысль вокального или инструментального произведения.

Также очень важным элементом музыкального языка является *гармония*, которую мы ощущаем, когда слушаем сопровождение к мелодии.

Мелодия — музыкальная мысль, выраженная одногласно.

Гармония — созвучие, элемент музыкального языка.

|| Припомните какую-нибудь мелодию: песни, танца, отрывка из инструментального произведения. Пропойте её.

Обратите внимание: музыкальные звуки, соединяясь один с другим, воспринимаются по-разному. Одни — как устойчивые. Ими композитор завершает песню или инструментальную пьесу. А другие звуки вызывают ощущение незавершённости и требуют движения к устойчивому звуку.

Улыбнитесь!

Рассмотрите репродукцию шуточной картины и объясните её название.

Артур Ляховецкий.
Вечерняя мелодия

II Помните, что такое лад. Какими бывают лады?

Лад — объединение звуков разной высоты, тяготеющих друг к другу.

Тónica — наиболее устойчивый, основной звук лада.

От чего зависит динамика музыкального произведения?
Как музыкальные произведения могут отличаться по темпу?

Разумеется, музыка не сможет передать всю красоту звуков, если не будет *динамики*. В переводе с греческого слово «*динамика*» означает «сила». Благодаря динамическим оттенкам музыка становится более выразительной и эмоциональной.

Выразительность музыки, её характер и настроение зависит и от скорости исполнения произведения — *темпа*. Основной темп исполнения музыкального произведения обозначается итальянским термином перед началом нотной записи.

ALLEGRO	аллэ́гро	быстро
VIVACE	вива́че	оживлённо
ANDANTE	андáнте	спокойно
MODERATO	модерáто	умеренно, сдержанно
ADAGIO	ада́жио	медленно

Создаём вместе. Рассмотрите репродукции картин из цикла «Соната весны» выдающегося литовского художника и композитора Микалоюса Чюрлёниса. Объясните, почему одна из них называется «Анданте», а другая — «Аллегро». Аргументируйте и обсудите различные версии.

Микалоюс Чюрлёнис. Соната весны

Анданте

Аллегро

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Пётр Чайковский,
«Итальянская песенка», «Старинная французская песенка»
из «Детского альбома».

Слушая произведения П. Чайковского, проследите за элементами музыкального языка. Какие средства выразительности помогают создать музыкальные образы, передать настроение произведения? Посмотрите фрагменты мультфильма «Детский альбом», сравните свои фантазии с образами, которые возникли в воображении художников-аниматоров.

1

2

Кадры из мультфильма «Детский альбом»:

1 — «Итальянская песенка»; 2 — «Старинная французская песенка»

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Пётр Ильич
ЧАЙКОВСКИЙ:

*«Большой талант
требует большого
трудолюбия».*

Выдающийся русский композитор **Пётр Ильич Чайковский** (1840–1893) происходил из украинского рода Чаек. Прадед композитора, Фёдор Афанасьевич Чайка, родился под Кременчугом. В чине казацкого сотника участвовал в битве под Полтавой и умер от ран. Его сын, Пётр, родившийся в Полтаве (дед композитора), учился в **Киево-Могилянской академии**, взял фамилию Чайковский.

Свои первые музыкальные впечатления Чайковский получил от народных песен, пленивших его своей красотой. Музыкой будущий композитор начал заниматься ещё в детстве. После открытия Петербургской консерватории Чайковский поступает туда учиться и заканчивает её с серебряной медалью.

Пётр Ильич Чайковский создал множество прекрасных произведений самых разнообразных жанров. Всё своё творчество он посвящает красоте природы, борьбе человека за счастье.

Творчество Чайковского охватывает оперы, всемирно известные сказочные балеты («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица»), симфонии, концерты, романсы.

За свою жизнь Пётр Ильич Чайковский много путешествовал. Он посещал Италию, Германию, Францию, Чехию, даже Америку. И везде, где бывал, записывал народные песни. Так в «Детском альбоме» появились «Итальянская песенка», «Неаполитанская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка».

Кадр из мультфильма
«Детский альбом»

Я в мире музики: пою, виражаю

РАДУЖНАЯ (ВЕСЕЛКОВА)

Стихи М. Ясаковой

Музыка О. Янушкевич

За ве - сел - ко - вим, за не - бо - кра - ем хтось на со -
піл - ці ча - рів - но гра - є. А чи то гра - є, чи то зда -
єть - ся, чи піс - ня ли - не із мо - го сер - ця?
Над мо - їм кра - ем, над мо - їм міс - том піс - ня лу - на - є
го - ло - сом чис - тим. Піс - ня злі - та - є
у світ ши - ро - кий. Ве - сел - ка гра - є
на се - ми но - тах. В ча - рів - ний
// на се - ми но - тах, се - ми но - тах.

1. За веселковим, за небокраєм
Хтось на сопілці чарівно грає.
А чи то грає, чи то здається,
Чи пісня лине із мого серця?

Припев:

Над моїм краєм,
Над моїм містом
Пісня лунає
Голосом чистим.

Пісня злітає
У світ широкий.
Веселка грає
На семи нотах.

2. В чарівній пісні слова чудові
Всі кольорові, всі веселкові.
Краплинки сонця у кожному слові.
Краплинки щастя теж кольорові.
Припев.

3. За веселковим, за небокраєм
Срібні дзвіночки хтось розсипає.
На тих дзвіночках веселка грає,
Пісня лунає над рідним краєм.
Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

II 1. Пропойте мелодии известных песен. В каких ладах они написаны?

• «Щедри́вочка щедрова́ла» («Щедрі́вочка щедрова́ла»):

• «Сквору́шка проща́ется»:

2. Вспомните, как обозначается динамика музыкального произведения. Пропойте любимую песню, используя разные динамические оттенки.
3. Рассмотрите картину. Попробуйте представить музыку, которую хотел передать художник. Определите её темп, динамику, характер. На каких инструментах играют изображённые персонажи?

Поль Жан Жерве. Праздник

4. **Создаём вместе.** Вспомните музыкальные произведения, которые звучали на уроке. Обсудите, как элементы музыкального языка помогают создать выразительные образы в пьесах из «Детского альбома» П. Чайковского. Результаты обсуждения обобщите в виде таблицы.

мелодия	?
ритм	?
лад	?
динамика	?
темп	?

Задание по желанию. Посмотрите мультфильм «Детский альбом» на музыку Чайковского (<http://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus>). Какие музыкальные пьесы вам понравились? Если бы вы были художником-аниматором, какое музыкальное произведение П. Чайковского выбрали бы для экранизации?

II Вспомните: что такое тембр в музыке?

В музыкальном языке чрезвычайно важен ещё один элемент — *тембр*. Так называют «окраску» звука. При помощи тембров мы различаем голоса певцов и характер звучания музыкальных инструментов.

Тембр — это «окраска» звука, характерная для определённого голоса или инструмента.

Например, сыгранная на разных музыкальных инструментах мелодия будет звучать по-разному: звонко или мягко, громко или нежно.

Человеческий голос тоже имеет свой тембр. Вы, разумеется, слышали выражение «*знакомый голос*», «*незнакомый голос*». Почему мы так говорим? Потому что каждый голос неповторим. А по тембру голоса различаются следующим образом:

СОПРАНО	Самый высокий женский голос
АЛТ	Низкий женский голос
ТЕНОР	Высокий мужской голос
БАС	Самый низкий мужской голос

Разные тембры присущи и инструментам. Тембр зависит от материала, из которого изготовлен музыкальный инструмент, от мастерства музыканта-исполнителя и так далее. Мы легко отличаем «металлическое» звучание от «деревянного» или «стеклянного». Когда звучит симфонический оркестр, мы можем чётко отличить тембр струнных от духовых.

II Самостоятельно найдите сведения о тембрах голосов всемирно известных певцов, изображённых на фотографиях.

1

2

3

4

1 — Монсеррат КАБАЛЬЕ

2 — Соломия КРУШЕЛЬНИЦКАЯ

3 — Фёдор ШАЛЯПИН

4 — Пласидо ДОМИНГО

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Сергей Рахманинов, «Вокализ».

Вока́лиз — это музыкальное произведение для исполнения голосом без слов в сопровождении музыкального инструмента или оркестра.

Послушайте произведение Сергея Рахманинова «Вокализ» в разном исполнении:

- виолончели и фортепиано;
- фортепиано;
- голоса с оркестром.

Как изменилась музыка в различных тембровых вариантах?

Какой вариант вам больше понравился? Почему?

Охарактеризуйте тембры инструментов и голоса, которые вы услышали. Подумайте, стало бы ли это произведение более понятным для слушателей, если бы было написано на поэтический текст.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Сергей Васильевич РАХМАНИНОВ

*«Музыку, прежде всего,
нужно любить, она должна
идти от сердца и быть
обращённой к сердцу»*

Сергей Васильевич Рахмáнинов (1873–1943) — выдающийся русский композитор, пианист и дирижёр. Музыкой начал заниматься в четыре года, под руководством матери, а в девять лет поступил в консерваторию. Самым близким человеком он считал свою бабушку, которая летом забирала его к себе в усадьбу. Там он научился слушать и понимать духовную музыку.

В годы обучения в консерватории Рахманинов с большим успехом выступал перед слушателями не только как пианист, но и как автор исполняемых произведений.

Музыка **Сергея** Рахманинова отличается удивительной мелодичностью и напевностью, передаёт тончайшие оттенки человеческих чувств.

Творческий путь **Сергея** Рахманинова неоднократно пересекался с музыкальной жизнью Киева и других городов Украины. 18 октября 1893 года в Киевском оперном театре Сергей Рахманинов дирижировал своей первой оперой — «Алеко». В этом же году были изданы романсы Рахманинова на стихи Тараса Шевченко в вольном переводе русского поэта Алексея Плещеева — «Дума» и «Полюбила я на печаль свою»

Свой «Вокализ» Сергей Рахманинов посвятил выдающейся оперной певице Антонине Неждановой.

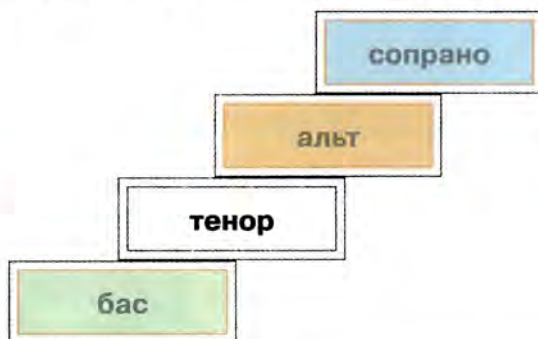
Музыку Сергея Рахманинова
слушают во всём мире

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Попробуйте переделать песню, которая вам понравилась, в вокализ. Пропойте.
2. Посмотрите на ступеньки, где записаны разные тембры человеческого голоса.

В каком тембре ваша любимая песня будет звучать лучше всего?

3. Вспомните основные элементы музыкального языка. Как вы понимаете высказывание: «Язык музыки не нуждается в переводе, он понятен всем»?
4. Подберите тембры голосов для создания вокальных образов героев любимой сказки.
5. **Улыбнитесь!** Прослушайте необычное произведение Дж. Россини «Дуэт котов» в исполнении хора мальчиков (<http://www.youtube.com/watch?v=QHNeMcSdBCM>). Каковы особенности его исполнения? Это произведение считается шутивым. Как вы думаете, почему?
6. **Создаём вместе.** Рассмотрите афишу фестиваля старинной музыки, который проходит во Львове. Какой музыкальный фестиваль можно организовать в вашей школе? Придумайте для него название. Если хотите, можете придумать эскиз афиши.

МУЗЫКА ДРЕВНИХ ЭПОХ

Мифы и легенды всех народов отражают представления людей о музыке как о могущественной силе, способной влиять на природу, приручать животных, исцелять людей.

МУЗЫКА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Помните ли вы приключения героев мультфильма «Скуби-Ду» в Египте? Чем вас поражает эта страна? Расскажите.

Рассмотрите изображения древнеегипетских музыкантов. Подумайте, какой могла быть инструментальная музыка в Египте.

Как можно заметить, изображения музыкантов в скульптурных и живописных произведениях свидетельствуют о том, что важная роль в инструментальной музыке Египта принадлежала струнным инструментам.

Считается, что именно древние египтяне изобрели арфу. Сохранились повествования о древнеегипетских музыкантах, которые играли на арфе так чарующе, что эти звуки даже исцеляли тяжёлые болезни. Большая египетская арфа, которая по размерам была больше человеческого роста, позднее в разных формах и размерах распространилась по всему миру.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В Древнем Египте на арфе играли и в убогой хижине, и в поместьях вельмож, и во дворце фараона. На больших арфах играли стоя. Струны для арф делали из жил, а также из волокон пальмового дерева.

Играли на арфе по-разному, и, как сегодня, кончиками пальцев, и длинными ногтями, и специальными пластинками.

Специальными законами устанавливалось, сколько струн должно быть на арфе бедняка, а сколько — на арфе вельможи. Арфа простолюдина не могла быть больше, чем арфа богача.

А знаете ли вы, что древние египтяне писали иероглифами? Каждый иероглиф изображал целое слово. Когда хотели написать слово «прекрасное», рисовали именно арфу.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Музыка — это искусство, которое существует только во время исполнения. Если музыкальное произведение не записать, оно может исчезнуть навсегда.

Поскольку у египтян не было нот, нам сейчас довольно трудно представить, как звучала их музыка. Вместе с тем сохранились музыкальные инструменты и их изображения, способные рассказать нам о древнем искусстве. Современные исследователи, например испанский музыкант Рафаэль Перес Арройо, попытались воспроизвести для нас древнеегипетскую музыку.

Египетская музыка (*музыкальная реставрация*).

Фаюмские портреты
(Египет, I—III ст. н. э.)

Сравните прослушанную музыку со знаменитыми фаюмскими портретами, которые дошли до нас из древности. Кто её исполняет? Какие инструменты звучат? Может, вы сами попробуете разгадать тайну древнеегипетской музыки? Какой она могла быть? Предложите свою версию.

Клод Дебюсси, «Лунный свет».

На каком инструменте исполняется соло в музыкальном произведении К. Дебюсси? Из приведённых слов выберите те, которые характеризуют звучание этого инструмента.

ПРОЗРАЧНОЕ

ПЛАВНОЕ

СВЕТЛОЕ

РЕШИТЕЛЬНОЕ

БУРНОЕ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ

НЕЖНОЕ

ЯРКОЕ

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

С помощью иллюстраций объясните, музыкальные инструменты какой группы играли важную роль в Древнем Египте.

МУЗЫКА ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Первые упоминания о китайской музыке встречаются в легендах, позднее — в документальных свидетельствах. Музыка была неотъемлемой частью придворных ритуалов. Чтобы император всегда знал о настроениях народа, специально отобранные люди приносили ему песни, записанные по всей стране. В дальнейшем эти записи вошли в знаменитую «Книгу песен» — одно из древнейших собраний песен и гимнов.

Рассмотрите кадры из мультфильма и пофантазируйте. Какую музыку исполняют музыканты? Каков характер этой музыки?

Посмотрите фрагмент мультфильма (<http://fairtv.ru/china-plate.html>) и расскажите, какое значение имела музыка в жизни китайских правителей.

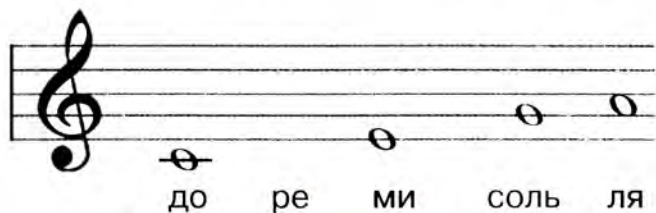
Кадры из мультфильма Уолта Диснея «Китайская тарелка»

Считалось, что с помощью музыки можно вызвать дождь, даже повлиять на урожай.

Современные музыканты играют на древних инструментах

Исходя из представлений, что все явления мира рождаются из взаимоперехода «пяти стихий», китайские музыканты создали особый лад, который называется *пентатоника*.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В китайской музыке существовала система лью-люй — в переводе «лад», основу которой составляли двенадцать звуков. Каждый имел магическое значение: нечётные звуки воплощали светлые, активные силы Неба. Чётные — тёмные, пассивные силы Земли. Вместе они символизировали смену месяцев года и времени дня. Из этого звукоряда выделили пять наиболее важных звуков, которые получили названия: первый — «дворец»; второй — «беседа», «совет»; третий — «рог»; четвёртый — «собрание»; пятый — «крылья». Эти пять звуков ассоциировались с пятью основными элементами (*огонь, вода, земля, воздух, дерево*) и пятью основными цветами (*белый, чёрный, красный, синий, жёлтый*).

Интересно, что китайский иероглиф «музыка» одновременно означает несколько понятий: *счастье, радость и... лекарство*.

Китайский иероглиф
«музыка»

Китайская музыка была в основном одноголосная, иногда можно было услышать вторые и третьи голоса, которые лишь помогали звучать первому голосу.

Китайские музыкальные инструменты — разнообразны. Самой популярной считалась *камышовая флейта (сяо)*, среди струнных — *цитра (цинъ)* и *скрипка (ерху)*. Многочислена группа ударных — *барабаны, гонги, колокольчики* и прочее.

Будда играет на цине

Китайская скрипка

Китайский барабан

Китайские музыкальные инструменты

Поразмышляйте, о чём свидетельствуют сценки из повседневной жизни, изображённые древними и современными китайскими художниками.

Я в мире музыки: пою, выражаю

ЗОЛОТАЯ ЗВЁЗДОЧКА (ЗОЛОТА ЗІРОНЬКА)

Стихи и музыка Н. Май

Зо - ло - та, зо - ло - та зі - ронь - ка у не - бі,
із не - бес спо - гля - да, ди - вить - ся на те - бе.
Зо - ло - ті про - мін - ці па - да - ють до - до - лу,
щас - тя зи - чать у - сім, а бі - ди — ні - ко - му.

1. Золота, золота зіронька у небі,
Із небес спогляда, дивиться на тебе.

Припев:

Золоті промінці падають додолу,
Щастя зичать усім. А біди — нікому.

2. Золота, золота зіронька ранкова.
Розцвіта, розцвіта в небі волошковім.

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Представьте, что вам предложили написать сценарий приключенческого фильма из истории Древнего Египта. Расскажите, какой музыкой можно его озвучить.
2. Древние китайцы наделяли все инструменты символическими значениями. Барабан означал зимнее солнцестояние, символизировал небо, а на войне с его помощью подавали сигнал к атаке. Инструменты из тростника означали весну, время цветения. Инструменты с шёлковыми струнами ассоциировались с летом, когда появляются шёлковые коконы. Узнайте, какие инструменты символизировали осень и давали сигнал об отступлении в бою.

Задание по желанию.

Сравните картины Уильяма Тёрнера и Клода Моне. Какая из них, по вашему мнению, может быть иллюстрацией к музыке Клода Дебюсси? Создайте собственную иллюстрацию к прослушанному произведению.

Уильям Тёрнер. Лунный свет

Клод Моне. Впечатление

II

МУЗЫКА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Музыка играла важную роль в жизни древних греков. Она звучала во время праздников, на театральных представлениях. Сведения о древнегреческой музыке сохранились в литературе, надписях на колоннах, расписных керамических вазах.

*Игра на авлосе.
Изображение на
древнегреческой вазе*

*Аполлон и Марсий.
Древнегреческая мозаика*

Главным участником этих представлений был хор, который пением пояснял события, разворачивающиеся на сцене.

*Древнегреческий театр
(руины, сохранившиеся в Афинах, и современная реконструкция)*

Мудрец Сократ, кстати, утверждал: «Лучший танцор — лучший воин». Во время танцев древние греки, как и первобытные охотники, очень правдоподобно инсценировали битву с врагом.

Участники воинственного танца надевали пурпурные плащи, вооружались, зажигали факелы и начинались... сценические «военные учения».

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Кристоф Виллибальд Глюк, опера «Орфей и Эвридика» (фрагмент).
Мелодия «Орфей в царстве Аида».

II Как композитор воплощает идею жизнеутверждающей силы музыки Орфея?

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА СКАЗОК И ЛЕГЕНД

Греки верили в волшебную силу музыки. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас мифы.

Так, сладкоголосый Орфей, когда ударял по струнам своей золотой кифары, становился сильнее богов. Потому что в эти мгновения не боги, а песня Орфея властвовала над миром. Вся природа покорялась чудесной музыке. Услышав звуки прекрасной мелодии, даже деревья и скалы пускались в пляс. Слушая его песню, затихали бурные потоки водопадов, а дикие звери плакали, как дети...

Изображения Орфея
в разных видах искусства

Создаём вместе (игра-исследование). Разделитесь на группы и выберите одну из греческих муз — покровительницу искусств. Расскажите о ней. На каких инструментах могут играть музы?

1

1 — Мельпомена,
муза театра

2

2 — Терпсихора,
муза танца

3 — Полигимния,
муза торжественных
гимнов

3

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Рассказывают, что как-то философ, математик и музыкант Пифагор песней образумил юношу, собирающегося поджечь дом. Пифагор и его последователи создали даже учение, согласно которому музыка может управлять человеческой душой, пробуждать в ней добро или зло.

Средневековая гравюра
с изображением музыкальных экспериментов Пифагора

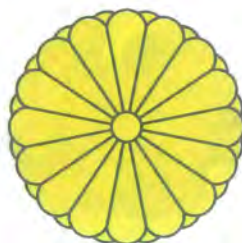

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Подумайте, почему изображения музыкальных инструментов появляются на государственных гербах.

Проведите исследование: выясните, какие страны имеют «музыкальные» гербы.

2. Попробуйте создать музыкальный герб своей семьи.
3. Вспомните литературные произведения — стихи, сказки, легенды, в которых рассказывается о музыкальных инструментах.
4. Знаете ли вы героев мифов Древней Греции? Какие из них больше всего вам нравятся? Представьте, что вам нужно написать сценарий музыкального мультфильма о жизни олимпийских богов: Аполлона, Посейдона, Зевса, Афины. Какую музыку для характеристики его героев можно использовать?

Задание по желанию. Отыщите музыкальные произведения, тема которых связана с древней музыкой. Нравится ли вам эта музыка? Хотели бы вы, чтобы она постоянно звучала рядом с вами во время отдыха? Какую музыку вам хотелось бы поставить на свой мобильный телефон?

Олимпийские боги:

Аполлон, Посейдон, Зевс, Афина (современная реконструкция)

ГЛАВА

2

НАРОДНАЯ МУЗЫКА

*Живи там, где поют.
Кто поёт, камня за пазухой не держит.
Народная мудрость*

ПЕСНЯ — ДУША НАРОДА

Песню называют душой народа. Песня — уникальный феномен, сопровождающий человека на протяжении всей жизни, от самого его рождения. Издавна человек рассказывал в песнях обо всём том, что его окружало и волновало. Из народной песни мы узнаём о быте, семейной жизни, традициях и обрядах народа. Огромное количество песен и поныне сохраняется в памяти людей и передаётся из поколения в поколение.

|| вспомните, какие основные жанры музыки вы знаете.
|| Какой бывает песня? Расскажите о своих любимых песнях.

ВЕНОЧЕК НАРОДНЫХ ПЕСЕН

Каждый народ имеет свою особенную, *народную*, музыку, в которой отражается его история, природа и судьба. Наверное, невозможно понять страну, пока не услышишь песен её народа. О Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии по-разному, но обязательно ярко и разнообразно рассказывают народные мелодии их коренных жителей.

Европейский фольклорный чемпионат ежегодно проходит в Болгарии

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

На островах Тихого океана сохранились своеобразные музыкальные традиции.

Аборигены Австралии поют, сберегая и развивая свою культуру. Для них певец — важная фигура, он передаёт людям известия от духов природы.

А своеобразие африканской народной песни — музыкальный диалог: один исполнитель поёт или играет фразу, другие — импровизируют музыкальный ответ на неё.

Народная музыка в исполнении аборигенов Австралии

Украина издавна славилась своими песнями. Наш талантливый народ создал уникальное разнообразие исторических, бытовых, лирических, шутливых, танцевальных и детских песен. Музыка и песня сопровождали труд и отдых, семейные праздники и церковную службу.

Выдающийся писатель и горячий почитатель украинской песни Николай Васильевич Гоголь так сказал о ней: *«Песня в Украине — это всё...»*

Какие виды народных песен вам известны? Какие, по вашему мнению, песни исполняются на фотографиях?

Семейно-бытовые песни отображают всё разнообразие человеческой жизни. Нежные мелодии *колыбельных* ребёнок впервые слышит от матери. Во время бракосочетания поют *свадебные* песни. В *лирических* песнях воспевают любовь. А отрицательные черты, лень, равнодушие, легкомыслие, высмеивают в *шутливых* или *сатирических* песнях.

Рассмотрите иллюстрации. Какая из них лучше всего подходит для оформления диска с украинскими народными песнями? Объясните своё мнение,

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Французская народная песня «**Братец Яков**».

Украинская народная песня «**Девка Явдошка**».

Сравните песни. Каковы их особенности? О чём они рассказывают? Что высмеивается в этих песнях? Каков характер песен? К какому жанру их можно отнести? Какие черты характерны для народной песни?

Припомните другие известные вам шутливые народные песни. О чём в них поётся?

Народная песня, как и авторская, строится в куплетной форме:

Я в мире музыки: пою, выражаю

А НЕ ТОТ ЛИ ЭТО ОМЕЛЬКО (ЧИ НЕ ТОЙ ТО ОМЕЛЬКО)

Украинская народная песня

Чи не той то Омелько, (трижды)
Що жне жито помаленьку.

Цілу жменю до смерку (трижды)
Жне Омелько в холодку.

Він нажав півснопа, (трижды)
Та й хвалиться, що копа.

Він нажав цілий сніп, (трижды)
Та й говорить — десять кіп.

А він жита не жав, (трижды)
В борозенці лежав.

А як сяде за обід — (трижды)
Із Омелька ллється піт.

Пообідавши, Омеля (трижды)
Завалився спать в постелю...

Ти ледачий, наче пень, (трижды)
Жменю жнещ за цілий день.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Подумайте, почему песню называют душой народа. Какие мысли и чувства заключены в народных песнях?
2. Какую из украинских народных песен, которые вы пели в семье или в школе, можно инсценировать? Исполните её с одноклассниками «в ролях».
3. Песни каких народов вам нравится слушать? Объясните, почему.
4. Перед вами кадры мультипликационного проекта «Колыбельные мира». Рассмотрите иллюстрации и определите, колыбельные каких народов на них изображены. «Узнайте» украинскую колыбельную. Кстати, сегодня в рамках этого проекта можно послушать и посмотреть колыбельные на шестидесяти языках мира.

- 5 Создаём вместе.** Разделитесь на группы по интересам для исследовательской деятельности.

Задание: подобрать и рассказать в классе:

- стихотворения о народной песне (1 группа);
- сказки о народной песне (2 группа);
- легенды о рождении песни (3 группа).

Проиллюстрируйте все свои исследования собственными рисунками или фотографиями.

Задание по желанию. Послушайте колыбельные разных народов: <http://www.youtube.com/watch?v=Nk3mxDDcFo8> (украинскую); <http://www.youtube.com/watch?v=t84RMnY-hds> (французскую) та <http://www.youtube.com/watch?v=h3a97LwAreA> (белорусскую). В чём их сходство? В чём отличие? Какая из них вам больше всего понравилась?

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ

В давние времена люди обожествляли силы природы, верили в то, что магическими действиями можно добиться лучшего урожая.

Вспомните украинскую народную песню «Иди, иди, дождик» («Іди, іди, дощику»). Пропойте её, выполняя «магические» действия. Подумайте, для чего пели эту песню.

І - ди, і - ди, до - щи - ку,
зва - рю то - бі бор - щи - ку
в по - ли - в'я - нім гор - щи - ку!

Существовали песни, которые исполняли во время различных народных праздников и обрядов. Эти песни тесно связаны с древними языческими верованиями. Наши пращуры славяне верили в силы природы, в духов. Они считали, что *обрядовыми* песнями могут повлиять на силы природы: вызвать дождь или выпросить у солнца тепла.

В разные времена года исполнялись разные *календарно-обрядовые* песни. Они должны были обеспечить обильный урожай, успехи в хозяйствовании, счастье в семейной жизни. Например, на сельских площадях и на полянах пели *веснянки* и *гайвки*, во время Зелёных праздников — *русальные*, на Ивана Купала — *купальские* песни. После завершения жатвы люди пели *жнивные* песни, прославляя землю за то, что подарила им щедрый урожай.

Рассмотрите иллюстрации. Вспомните, какие песни из календарно-обрядового цикла вам известны. Пропойте их.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Прослушайте песню из календарно-обрядового цикла. К какому времени года она относится? Что вас поражает в этой музыке? Что вы представляете, слушая её?

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Вспомните песню-игру «Подольночка». Как её нужно исполнять? Какие движения использовать? Объясните.
2. Рассмотрите рисунки из книжки «Гуси, гуси, домой! Украинские народные игры» (художник Альфред Львов). Попробуйте определить, на каком из них изображена «Подольночка». Знаете ли, как нужно исполнять другие песни-игры? Какая из народных игр-песен вам нравится больше всего?

3. **Музыкальный проект.** Подготовьте и разыграйте фрагмент одного из обрядов (зимнего, весеннего, летнего или осеннего цикла), используйте подходящие календарно-обрядовые песни.
Задание по желанию. Узнайте у взрослых, какие календарно-обрядовые песни или песни-игры они знают. Пели ли они их, когда были детьми? Какие правила исполнения этих песен они запомнили? Вместе подготовьте рассказ «Любимая украинская народная песня моей семьи».

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Подумайте, какие народные песни могут называться историческими. Какие события в них вспоминаются?

В *исторических* песнях рассказывается о важных событиях, об известных народных героях. Старинные исторические песни, связанные с временами казачества и воспевающие украинских казаков-патриотов, называются *казацкими*.

Казаки не могли жить без молодецкой песни, без музыки. Они играли на бубнах и трубах, но чаще всего — на бандурах и кобзах. Во времена казачества на Украине было много *кобзарей* — странствующих певцов, которых враги в неволе ослепили. Но даже незрячими они сохраняли мужество и боевой дух. Странствуя по Украине, кобзари в думах и песнях воспевали доблесть и славу героев, красоту родного края.

Украинские кобзари на рисунках Опанаса Сластиона

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Памятник kobзарю
Остапу Вересаю
в с. Сокиринцы на Черниговщине

Кобзари активно участвовали в национально-освободительном движении. Во времена Запорожской Сечи они обычно сопровождали казаков в походах, слагая думы и песни о событиях, свидетелями или участниками которых были. В своих песнях народные певцы призывали народ к борьбе с угнетателями и поработителями, поднимали боевой дух запорожского войска. Их преследовали, запрещали появляться в городах, а их инструменты нередко уничтожали. Кобзари в устной форме донесли до наших времён образцы самобытного украинского народного творчества — думы и исторические песни.

Вспомните известные вам исторические песни. О каких событиях в них рассказывается?

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Украинская народная песня «**За світ встали казаченьки**» («**За світ встали козаченьки**»).

О чём рассказывается в песне? Охарактеризуйте средства музыкальной выразительности. Каков характер песни? Какими вы представляете казаков, исполняющих эту песню?

Согласно преданиям, автором песни «За свит встали казаченьки» считается легендарная девушка-полтавчанка Маруся Чурай. Создавалась песня как лирическая, но со временем так полюбилась казакам, что превратилась в маршевую, походную. Песня имеет несколько вариантов.

Напойте мелодию песни, изменяя характер от лирической до маршевой. Как при этом меняется ваше настроение?

Памятник «Казацкая песня» в с. Седнив на Черниговщине

Памятник Марусе Чурай в Полтаве

Мелодии народных песен в своих произведениях использовали многие композиторы. Так, в увертюре к опере «Тарас Бульба» Николая Лысенко вы услышите мелодию народной песни.

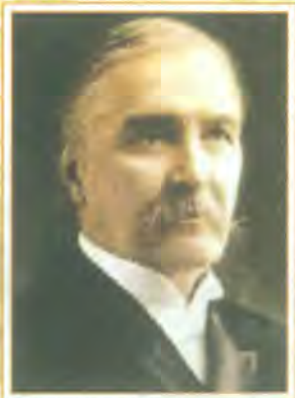
Николай Лысенко, увертюра к опере «Тарас Бульба».

Мелодия какой песни звучит в оркестровом исполнении?

Сравните характер мелодий украинской народной песни «За свит встали казаченьки» и увертюру к опере. В чём отличие?

Сравните средства выразительности произведений (*настроение, характер мелодии, темп, динамику*).

Создаём вместе. Выберите музыкальный инструмент и создайте ритмическое сопровождение к песне.

Николай Витальевич ЛЫСЕНКО:

*«Нужно нам, деятелям
культуры, объединиться
в эти трудные времена,
дружно нести знания, слово
и песню людям»*

Николай Витальевич Лысенко (1842—1912) — прославленный украинский композитор, основатель украинской классической музыки, дирижёр, пианист, педагог.

Род Лысенко происходил из казацкой старшины времён Богдана Хмельницкого. Основателем рода считается легендарный казацкий атаман Вовгура Лис, сподвижник Максима Кривоноса. Отец Николая Лысенко, Виталий Романович, был военным, а на склоне лет, когда вышел в отставку, занялся этнографическими исследованиями. Он прекрасно пел украинские песни, умело подбирая аккомпанемент на фортепиано.

Потомок древнего шляхетского рода, Николай Лысенко соединил в себе передающуюся из поколения в поколение преданность национальной идее и музыкальную одарённость. С детских лет он полюбил музыку. Его мать была поклонницей европейской и русской классики. Заметив музыкальное дарование сына, с пяти лет начала учить его игре на фортепиано. В девять лет Николай написал своё первое музыкальное произведение — грациозную «Польку», изданную отцом в подарок ко дню рождения сына. Также очень нравились мальчику украинские народные песни, обряды, праздники.

Когда Николай вырос и стал известным композитором, он трудился почти во всех музыкальных жанрах. В наследии композитора есть оперы «Тарас Бульба», «Наталка Полтавка», «Рождественская ночь» и другие. Он основал жанр детской оперы, написав для детей три музыкальные сказки: «Коза-дереза», «Пан Коцкий», «Зима и весна».

Всю жизнь он собирал песенный фольклор, творчески применял его в собственной музыке, достигнув понимания настоящих духовных вершин украинского народа.

Юбилейные монеты

Я в мире музики: пою, виражаю

КАЗАЦКОМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ (КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ)

Стихи М. Воньо и П. Карася

Музыка Н. Балеми

Ся - я - ли на сон - ці шаб - лі за - по-рож - ців, як во - ни на ко - нях
гна - ли во - ро - гів. Ко - заць-ко - му ро - ду не - ма пе - ре - во - ду.
Ли - не йо - го сла-ва з да - ле - чі ві - ків. Гей, спі - вай, ко - за - ки,
Про лю-бов, про зем-лю сво-ю свя-ту-ю. Слав-те, гей, ко-за-ки, во-лю зо-ло-ту.

1. Сяяли на сонці шаблі запорожців,
Як вони на конях гнали ворогів.
Козацькому роду нема переводу —
Лине його слава з далечі віків.

Припев:

Гей, співай, козаки,
Про любов, про землю свою святую.
Славте, гей, козаки,
Волю золоту.

2. Наші козаченьки, славні запорожці
Вірними шаблями очищали світ.
Козацькому роду нема переводу —
Прапор малиновий кличе у похід.

Припев.

3. Квітне наша доля, наче маки в полі,
І ранкове сонце випливає з дібров.
Козацькому роду нема переводу —
Козаки в колисках виростають знов.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Напойте мелодию песни «За свит встали казаченьки», изменяя характер от лирического к маршевому. Понаблюдайте, как изменяется при этом ваше настроение.
2. Вспомните песни, в которых упоминаются казаки. Пропойте ту, которая вам больше всего нравится.
3. Николай Лысенко, по словам его праправнука — современного украинского музыканта, *«сменил казацкую саблю на дирижёрскую палочку и оружием в борьбе за независимость Украины сделал народную песню»*. Как вы понимаете эту мысль? Объясните.
4. Вспомните литературные произведения и фильмы, в которых воспеваются казаки. Какие черты характера им присущи?

Задание по желанию. Представьте, что вам предложили создать диск украинских песен на тему «Казацкому роду нет переводу». Какие произведения туда могли бы войти? Какую картину из приведённых на страницах учебника можно использовать для обложки диска? Объясните свой выбор.

1 — *Илья Репин.*
Запорожцы пишут
письмо турецкому
султану

2 — *Александр
Бубнов.*
Тарас Бульба

3 — *Юзеф Брандт.*
Казацкая свадьба

НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Знакомство с народной музыкальной культурой сложно представить без описания самих музыкальных инструментов. В мире их существует великое множество. Они разные по форме, изготовлены из различных материалов, по-разному оформлены.

I

|| Какие украинские народные инструменты вы знаете? Назовите.

Наиболее известные украинские народные музыкальные инструменты — *сопилка*, *скрипка*, *кобза*, *бандура*, *лира*, *коза*, *цимбалы*, *бубен*.

Инструменты многих народов зачастую похожи. Так, старинная *кобза* — излюбленный инструмент кобзарей, была предшественницей бандуры. Похожий инструмент существует в разных странах под такими названиями: «*кориз*» в Турции, «*корис*» в Хорватии, «*кобог*» в Венгрии, «*собза*» в Румынии и так далее.

|| Сравните музыкальные инструменты разных народов: в чём их сходство и отличие?

Копуз
(Турция)

Копус
(Хорватия)

Кобза
(Румыния)

Кобза
(Украина)

Волынка — шотландский народный инструмент. В Украине и Польше её называют «козой», потому что она сделана в виде своеобразного мешка из козьей шкуры.

«Коза» и волынка

Королева струнных — *скрипка*, начала свой путь из содружества народных инструментов. О скрипке создано множество легенд и сказок. Издавна её голос звучал на свадьбах и народных гуляньях. Естественно, что в то время скрипка звучала совсем по-другому. Струны поскрипывали под смычком и поэтому люди считали её поначалу довольно простым инструментом.

Народная скрипка

Любомир Кудринский.
Троистые музыки

Важную роль в жизни украинского села играли *троистые музы́ки* (или *музыканты*). Это народный инструментальный ансамбль, который выступал на народных праздниках, свадьбах, ярмарках.

1

3

2

- 1 — Наталия Курий-Максимов.
Троистые музыки
2 — Людмила Гончарова.
Троистые музыки
3 — керамическая тарелка
«Троистые музыки»

Как вы считаете, какие по характеру мелодии чаще всего исполняли троистые музыки?

Рассмотрите иллюстрации и определите, на каких инструментах играют троистые музыки.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Украинская народная песня **«Как шёл я с Дебречина домой»** (**«Як ішов я з Дебречина додому»**) в исполнении троистых музык.

Каков характер произведения? Какие инструменты звучат? В чём необычность исполнения этой песни? Можно ли назвать это исполнение современным?

Шотландский наигрыш **«Играй, волынка»**.

Какие инструменты звучат? Какой инструмент исполняет соло? Сравните с украинской музыкой троистых музык.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА СКАЗОК И ЛЕГЕНД

ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

Жил когда-то на свете бедный русин. Каждую ночь снился ему сын — высокий, красивый юноша. Но это был только сон. Не было у бедняка ни сына, ни богатства, одна нищета в хате. Пошёл бедняк на-ниматься к графу.

— Пойдёшь молотить, — сказал граф, — а за работу возьмёшь то, что в постолы нападает.

Русин согласился. Целый месяц махал он цепом и каждый день приносил в постолах заработок. Наконец провеял заработанное зерно, постелил на полотно, чтобы просохло. Но воробьи склевали всё до зёрнышка.

Увидел это русин, разгневался.

— Не гневайся, добрый человек, — запищало что-то у него за спиной. Наклонился русин и заметил золотое зёрнышко...

Русин посеял золотое зёрнышко под окном хаты. Трижды на день носил воду из реки, щедро поливал, но ничего не всходило.

Но однажды утром русин услышал под окном красивую музыку, которая взволновала его душу. Глянул — а на том месте, где посеял зёрнышко, выросла яблоня. На её ветках висели не яблоки, а скрипка с зелёными и жёлтыми полосами. Удивился русин и вышел во двор.

— Добрый день, отец! Я ваш сын Петрик. — И с яблони соскочил сонный мальчик со скрипкой.

Ещё больше удивился человек.

— А что это за скрипка? — спрашивает.

— А это такая скрипка, что если поглажу на ней зелёные линии, то омолаживается добро, а если трону жёлтые — стареет зло.

...Как-то раз, в воскресенье, Петрик взял свою скрипку и пошёл в село. Видит, на выгоне танцуют люди, хотя не играют ни скрипки, ни цимбалы. Все такие усталые, что едва на ногах держатся.

— Что эти люди делают? — спрашивает Петрик у крестьян.

— Свадьбу играют, — сказал один дед. — Только граф их совсем измучил работой.

Погладил парень зелёные полосы скрипки и заиграл так весело, что даже листва на деревьях зашумела. Люди приободрились и развеселились. Все пустились в зажигательный танец.

А граф вышел на балкон и рот раскрыл от удивления:

— Вижу, что музыка придала вам силы. Завтра вы должны пробить в горе широкий проход, чтобы весь Черемош мог туда течь!

Утром взяли люди кирки, лопаты и пошли к горе. Дни, недели, месяцы работали, и пробили туннель.

Посмотрел граф и говорит:

— Теперь постройте в середине горы высокий дворец с большими залами и просторными хоромами.

Но у бедных людей уже не было сил. Пошли они к хате, где жил Петрик. Позвали парня:

— Ты дал нам силы пробить туннель, а теперь бросил в беде?

...Петрик коснулся зелёных полосок скрипки, приложил смычок к струнам и заиграл коломыйку. Люди помолодели, стали сильными — и построили дворец.

Когда всё было готово, граф позвал гостей во дворец. Пошёл туда и Петрик. Граф заметил его и закричал:

— Как ты осмелился сюда прийти?!

И приказал граф слугам выбросить дерзкого парня. Но Петрик погладил жёлтые полосы скрипки и заиграл. Во дворце сразу всё затихло. Граф сгорбился, согнулся, руки его задрожали.

Петрик вышел за ворота и закрыл их навсегда. Прошли годы. Про графа никто не вспоминал. А про Петрика и его чудесную скрипку рассказывают и сейчас.

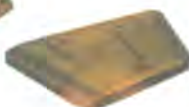
(По мотивам украинской народной сказки)

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Выберите из изображённых музыкальных инструментов те, на которых играют трюистые музыки.

2. Сравните, как использовалась скрипка в народной музыке, а как — в профессиональной.
3. Определите, какой инструмент держит герой известной народной картины «Казак Мамай»

Народная картина
«Казак Мамай»

Марина Михайлошина.
Мамай

4. Исследуйте происхождение кобзы и бандуры. Сравните эти инструменты. В чём их сходство и в чём отличие?
5. Прочитайте украинскую народную сказку «Волшебная скрипка» из рубрики «Музыкальная шкатулка сказок и легенд». Подумайте, почему музыка придавала людям силы? Был ли в вашей жизни случай, когда вам помогла музыка? Припомните и расскажите.
6. **Музыкальный проект.** Выберите тему для проекта: «Льются звуки свирели или зурны?»; «Знакомая незнакомка — скрипка»; «И струны бандуры звучат...». Подготовьте проект, пользуясь советами, которые вы отыщите на с. 157 учебника.

Задание по желанию. Найдите в литературе или Интернете интересные сведения о происхождении народных инструментов. Расскажите о них одноклассникам.

II

II Помните, какие группы инструментов вы знаете.

Старинный народный инструмент времён Киевской Руси — *гусли* — относится к струнной группе. В современной Украине и Венгрии народный инструмент, похожий на гусли, называется *цимбалы*.

Виктор Васнецов.
Гуслиры

Цимбалы

II Сравните музыкальные инструменты, изображённые на иллюстрациях.

Ударные и шумовые инструменты есть у каждого народа. Они тоже бывают разные. Во многих странах издавна распространены погремушки, наполненные зерном или другими предметами. Сначала их использовали для подачи сигналов, а позднее — для ритмической организации музыки. Неотъемлемой частью фольклора разных народов являются барабаны. Эти инструменты не требуют особенных навыков игры и несложны по конструкции, поэтому существуют в сотнях разновидностей.

В Украине самым распространённым ударным народным инструментом является *бубен (решётка)*. Лёгкий деревянный ободок, обтянутый с одной стороны кожей, — это самая простая конструкция бубна, известного в Украине с давних времён. Современные материалы, металлические колокольчики, тарелочки, красивое оформление изменило внешний вид бубна, который всегда сопровождал танцевальную музыку. Бубны звучали в полковой музыке Войска Запорожского, равно как и *тулумбасы* — барабаны, похожие на *литавры*.

Шумовые и ударные народные инструменты

Тулумбасы — излюбленный полковой инструмент Войска Запорожского

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Африканцы верят, что музыка — лучший способ принудить богов обратить на себя внимания. Они звонят в колокольчики, чтобы защитить жильё от привидений, колдуны бьют в барабаны, вызывая добрых духов. Сложные барабанные ритмы сопровождают песни и танцы. В некоторых африканских странах барабаны и сейчас используют как «телефоны».

В Африке популярен барабан *джембе*, названный так из-за материала, из которого он сделан. Эти виды барабанов мастерят из куска очень твёрдого дерева, на который сверху натягивают мембрану из шкуры козы. Инструмент считается священным, сами мастера называют его «колдовским барабаном», потому что в нём заключена энергия, заставляющая людей танцевать. Используются они и в родовых культах, военных ритуалах, обрядах исцеления.

В странах Востока — Китае, Индии, Японии — чрезвычайно популярны барабаны разной формы, звук из которых извлекают палочками, колотушками или просто руками.

Джембе

Китайский барабан

Японские барабанщики

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Африканская народная музыка «Танец духов» (фрагмент).

Японская народная музыка «Танец дождя».

Сравните африканскую и японскую музыку. В чём отличие?
Подберите слова, которыми можно описать звучание барабана.

Я в мире музыки: пою, выражаю

ВОЛШЕБНЫЙ СМЫЧОК

Норвежская народная песня

При - шёл к нам в се - ло му - зы - кант-ста - ри - чок, в ру-

ках му - зы - кан - та вол-шеб-ный смы - чок. У - да - рил по

стру-нам, сбе-жал-ся на-род. Тан-цу - ет, иг - ра - ет, сме-ёт-ся, по-ёт.

Пришёл к нам в село музыкант-старичок,
в руках музыканта волшебный смычок.
Ударил по струнам, сбежался народ.
Танцует, играет, смеётся, поёт.

Шёл мимо богач, услышал скрипача,
и вспыхнула зависть в душе богача:
— Продай свою скрипку, ты беден и стар,
Я дам за неё тебе хлеба амбар.

— Я скрипку свою, не продам никому.
Нужна эта скрипка не мне одному,
Под звуки её веселится народ,
Танцует, играет, смеётся, поёт.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Пофантазируйте, какой может получиться инструмент, если гусли перевернуть горизонтально.
2. Проведите исследование о происхождении народного инструмента, который вас больше всего заинтересовал.
3. Рассмотрите фреску из Софиевского собора в Киеве. Что вы можете рассказать об изображённых на ней старинных музыкальных инструментах?

Задание по желанию. Отыщите или придумайте загадки о музыкальных инструментах.

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ

Искусство танца уходит корнями в глубокую древность. Танцы возникли как проявление эмоций и чувств людей, которые пытались передать их своими движениями. Сначала они пробовали имитировать в танце поведение животных и птиц, потом — жесты, отражающие тот или иной трудовой процесс. Это помогало развитию танцевальных движений.

Вспомните: что вам известно о танцах? Какие вы знаете танцы? Как вы думаете: чем народные танцы отличаются от балльных?

II Какие украинские народные танцы вы знаете?

Наверное, самым известным народным украинским танцем является *гопак* — своеобразное соревнование танцоров. Название танца происходит от возгласа «гоп!». Чтобы танцевать этот весёлый и зажигательный танец, нужно быть ловким и сильным. Гопак — танец, для исполнения которого нужна немалая физическая сила.

Украинский гопак

Боевой гопак

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В прошлом гопак танцевали только мужчины. Есть мнение, что элементы гопака использовались в бою. В движениях гопака казаки повторяли движения всадников, подскакивали и крутились в воздухе, отрабатывали владение саблями.

Сейчас гопак танцуют в основном молодые парни и девушки на сцене, во время праздников, на свадьбах.

Народный танец часто изображают на картинах.

Илья Репин. Гопак

Казачок — весёлый подвижный танец, возникший в среде воинов-казаков. Как правило, это парный танец, где исполнители соревнуются между собой в мастерстве.

Казачок

Аркан

Ритуальный круговой танец *арка́н* исполняли мужчины перед военным походом. В танце проверялась сила и выдержка воина. Кто не выдерживал и разнимал руки во время танца, тот изгонялся из круга.

Михаил Демцю. Аркан

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Украинский танец «Гопак».

|| Какой характер танца? Подумайте: если не танцевать, то что ещё можно было бы делать под эту музыку?

Гопак неоднократно использовали не только в украинской, но и в русской классической — оперной и симфонической — музыке.

Модест Мусоргский, гопак из оперы «Сорочинская ярмарка».

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Модест Петрович
МУСОРТСКИЙ:

*«Изображать прошлое
в современном —
вот моя задача».*

Модест Петрович Мусоргский (1839—1881) — известный русский композитор. В детстве жил в имении своего отца в Псковской губернии. Впечатления детства, проведённого в селе, определили направление и характер его творчества. Мать учила мальчика игре на фортепиано. Няня рассказывала ему народные сказки, и под их впечатлением мальчик импровизировал и сочинял музыку.

Однако в семье Мусоргских никто не воспринимал серьёзно музыкальные увлечения Модеста. И по семейной традиции десятилетнего мальчика отвезли в Петербург в военную школу. Почти десять лет Модест Петрович успешно осваивал военную науку, стал офицером и был принят в Преображенский полк. Но любовь к музыке победила. Мусоргский оставил военную службу и целиком посвятил себя искусству.

В своём творчестве композитор уделял большое внимание вокально-хоровой музыке. Он написал такие известные оперы, как «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», вокальный цикл «Детская», фортепианный цикл «Картинки с выставки».

Мелодиями украинских народных песен и шутливыми сценками в народном духе наполнена его опера «Сорочинская ярмарка», по повести Гоголя. Музыкальный язык Модеста Мусоргского чрезвычайно оригинален и приближён к живым интонациям разговорной речи. Произведения композитора полны яркими самобытными образами-картинами.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Танцы каких народов вы знаете? Вспомните 3–4 названия. Расскажите об особенностях этих танцев.
2. Посмотрите, как переданы движения танцовщика в скульптуре. Какая музыка звучит в воображении? Можно ли на основе этих изображений представить движения танцора?

3. Выясните, какие из старинных танцев популярны сейчас.
4. Попробуйте исполнить свой любимый народный танец.
5. Каковы особенности украинских народных танцев? Расскажите.
6. **Создаём вместе.** Подумайте, почему люди любят танцевать. Своё мнение обсудите с одноклассниками.

Задание по желанию. Подумайте, что может делать человек, фигура которого изображена на серебряной пластине. Сравните это изображение с наскальными рисунками первобытного человека.

Серебряная фигурка
из Мартыновского
клада (Украина)

Наскальный
рисунок из пещеры
Пицицкаро (Грузия)

Свои предположения сравните с мнением учёных, пользуясь информацией сайтов:

http://www.topnews.ru/news_id_42056.html

http://uk.wikipedia.org/wiki/Мартинівський_скарб

III

У каждого народа есть свои танцы, которые можно воспринимать как своего рода визитную карточку страны. Так, самые известные польские танцы — *полонез*, *мазурка*, *краковяк*, венгерский — *чардаш*, грузинский — *лезгинка*, испанские — *болеро* и *фламенко*, русские — *барыня*, *камаринская*, *кадриль*.

Полонез — это торжественный танец-шествие, исполняемый в умеренном темпе. Сначала это был народный танец, которым знаменовалось начало сельского праздника, а также окончание полевых работ. Его исполняли возвращающиеся с жатвы крестьяне, их сопровождал небольшой инструментальный ансамбль, в состав которого иногда входили только скрипачи. Позднее полонезом по традиции открывали балы, чем подчёркивался торжественный, возвышенный характер праздника.

Всем известен венгерский танец *чардаш*. *Чардаш* состоит из двух частей: медленного, меланхолического вступления и стремительной, быстрой основной части. *Чардаш* танцуют мужчины и женщины. Женщины наряжены в традиционные широкие юбки, как правило, красного цвета, которые во время кружения обретают характерную форму.

Чрезвычайно темпераментна грузинская *лезгинка*. Образы, которые в этом танце создают исполнители, поражают воображение даже опытных зрителей. Девушка движется «лебедём», зачаровывая грациозной осанкой и плавными движениями рук. Юноша выступает в образе

Полонез

Чардаш

Лезгинка

Болеро

Хоровод

«орла», чередуя медленный и стремительный темпы, которые девушка должна уловить, меняя темп исполнения своей партии.

Чрезвычайно колоритны по своей мелодии и особенно ритмам народные испанские танцы, в частности *болеро*. Этот темпераментный танец исполняется под аккомпанемент гитары и кастаньет.

Из русских народных танцев можно назвать *барыню*, *камаринскую*, *кадриль*. Характерной особенностью русского танца является вождение *хороводов*. И это не случайно. Круг, круговая композиция — символ солнца — берёт начало в старинных обрядах и игрищах славян, поклонявшихся могучему богу солнца Яриле.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Витторио Монти, «Чардаш» для скрипки и фортепиано.

Каков характер танца? Сколько частей в произведении? Какие по характеру эти части?

Из приведённых слов выберите те, которые характеризуют чардаш.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ

МЕДЛЕННЫЙ

БУРНЫЙ

БЫСТРЫЙ

МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ

МАРШЕВЫЙ

Арам Хачатурян, лезгинка из балета «Гаянэ».

Сравните танцы, которые вы слушали. В чём их особенность? Какими средствами музыкальной выразительности подчёркиваются их характерные черты?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Арам Ильич
ХАЧАТУРЯН:

*«Связь с жизнью —
истинная муза художника».*

Арам Ильич Хачатурян (1903—1978) — армянский композитор, дирижёр, педагог. До 19 лет он не знал нотной грамоты, не слышал симфонического оркестра, не видел оперных и балетных спектаклей. Но музыка постоянно звучала в его семье. С малых лет Арам слушал пение отца под аккомпанемент **народных инструментов**, родные армянские песни, которые пела ему мать. Мальчик не мог не полюбить музыку. Впечатления детства, тонкое умение чувствовать и любовь к народной музыке Кавказа — спустя много лет всё это проявилось в его творчестве. Музыкальное образование Хачатурян получил в Московской консерватории, писал музыку в разных жанрах. В наследии композитора — балеты «Гаянэ» и «Спартак», инструментальные концерты, пьесы для виолончели и фортепиано, музыка к фильмам.

«Танец с саблями»
из балета «Гаянэ»

Я в мире музыки: пою, выражаю

ТАНЕЦ УТЯТ

Французская народная песня
(русский текст Ю. Энтина)

На ша - га - ю - щих у - тят быть по-хо-жи-ми хо-тят, быть по-хо-жи-ми хо-
тят — не зря, не зря. Мож-но хвос-тик от-рях - нуть, и пус-тить-ся в даль-ний
путь, и пус - тить-ся в даль-ний путь, кри - ча: кря - кря! И при-ро-да хо-ро-
ша, и по - го - да хо - ро - ша, нет, не зря по-ёт ду - ша — не зря, не
зря! Да-же толс-тый бе-ге-мот, не - ук - лю-жий бе-ге - мот, от у - тят не от - ста-
ёт, кри - чит: кря - кря! На мгно-ве-нье на - до дет-
ство воз - вра тить. Мы те - перь у - тя - та,
и так пре-крас - но на све - те жить!

На шагающих утят
Быть похожими хотят,
Быть похожими хотят —
Не зря, не зря.
Можно хвостик отряхнуть,
И пуститься в дальний путь,
И пуститься в дальний путь,
Крича: кря-кря!

И природа хороша,
И погода хороша,
Нет, не зря поёт душа —
Не зря, не зря!
Даже толстый бегемот,
Неуклюжий бегемот,
От утят не отстаёт,
Кричит: кря-кря!

Припев:

На мгновенье надо
Детство возвратить.
Мы теперь утята,
И так прекрасно на свете жить!

На весёлых, на утят
Быть похожими хотят,
Быть похожими хотят —
Не зря, не зря.
Даже бабушка и дед,
Сбросив восемьдесят лет,
За утятами вослед
Кричат: кря-кря!
Вместе солнце, речка, дом
Кружат в танце озорном,

Кружат в танце озорном —
Не зря, не зря.
Неуклюжий бегемот
Ничего не разберёт,
Но старательно поёт:
Кря-кря, кря-кря!

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Вспомните известный чешский танец, о котором вы узнали в младших классах. Расскажите о его особенностях и о том, как его исполняют.
2. Проследите историю происхождения греческого танца сиртаки, который не является народным, но стал одним из символов Греции.

3. **Создаём вместе.** Сравните танцы народов мира. Составьте из них программу для телевизионного шоу «Танцуют все!».
Задание по желанию. Найдите в Интернете и посмотрите африканские и японские народные танцы (<http://www.youtube.com/watch?v=-bboJsFVa58&feature=fwrel>; <http://www.youtube.com/watch?v=DVKB3h6C0lw>).
Определите их характерные черты.

НАРОДНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ

Композиторы с величайшим вниманием и уважением изучают музыкальный фольклор. Народное творчество вдохновляет их, подсказывает сюжеты и темы. Народные песни и танцы присутствуют в музыкальных произведениях различных жанров. Самый распространённый способ использования народной музыки в авторской — это обработка мелодий песен и танцев, которые обогащают не только искусство родного края, но и мировую культуру в целом.

Вспомните, кто из композиторов использовал народную музыку в своём творчестве.

Обработка — это изменение музыкального произведения путём использования разнообразных средств музыкальной выразительности.

Кроме простых вокально-хоровых обработок популярен ещё один способ использования народной музыки — создание *вариаций* на тему песен или танцев. В этом случае народные мелодии обогащаются ещё и тембровым звучанием определённого инструмента или оркестра.

Вариации (от латинского — изменение, разнообразие) — музыкальное произведение, в котором основная мелодия звучит несколько раз, и каждый раз в неё вносят изменения: мелодические, ритмические, ладовые, гармонические и т.д.

Приведите примеры инструментальных произведений разных композиторов, в основу которых положены интонации народных песен и танцев.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Николай Дмитриевич
ЛЕОНТОВИЧ:

*«Музыка всегда
говорит с любовью».*

Николай Дмитриевич Леонтович (1877–1921) — украинский композитор, хоровой дирижёр и педагог. Родился в селе Монастырёк на Подолье, в семье священника. В детстве учился музыке под руководством отца, который играл на виолончели, скрипке, гитаре, руководил хором. Профессиональное образование получил в Каменец-Подольской семинарии. Благодаря красивому голосу и прекрасным музыкальным способностям юный Николай стал дирижёром хора семинаристов. После окончания семинарии учительствовал в сельских школах Подолья, Донбасса, преподавал в Музыкально-драматическом институте имени Н. Лысенко в Киеве, организовывал хоры, самодеятельный симфонический оркестр. В Петербургской придворной капелле учился на регента (дирижёра хора).

Основу наследия творца составляют непревзойдённые обработки украинских народных песен для хора. Самые известные из них — «Щедрик», «Дударик», «Казака несут».

Леонтович является одним из наиболее часто исполняемых в мире украинских композиторов благодаря «Щедрику», рождественской мелодии, известной под названием «Колядка колоколов» («Carols of the Bells»).

Когда впервые американские космонавты отправились в межзвёздное пространство, то среди музыкальных произведений был и «Щедрик» Николая Леонтовича. Это произведение исполняют во Франции, Англии, Голландии, Польше, странах Латинской Америки. Особой популярностью «Щедрик» пользуется в Канаде и США.

Виктор Дяченко.
Композитор Леонтович

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Известны разные варианты исполнения украинской народной песни «Щедрик»: на украинском и английском языке, в исполнении детского ансамбля и в форме вариаций в современном инструментальном звучании.

Украинская народная песня «Щедрик» в обработке Николая Леонтовича в исполнении детского ансамбля.
«Carol of the Bells».

Ассия Ахат, парафраз на тему
Н. Леонтовича «Щедрик»
из альбома «Homo Novus».

Сравните разные исполнения «Щедрика». Какая трактовка вам нравится больше всего? Почему? Как вы думаете, может ли старинная мелодия получить «новую» жизнь благодаря современной обработке?

Название «Щедрик» происходит от старинного украинского обряда щедрования — пожелания щедрого вечера на Новый год. Это одна из обрядовых народных песен — *щедривок*. Мелодия песни складывается лишь из одного четырёхзвучного мотива, который многократно повторяется.

Швидко, грайливо

Щед - рик, щед - рик, щед - рі - воч - ка, при - ле - ті - ла
лас - ті - воч - ка. Щед - рий ве - чір, доб - рий ве - чір,
доб - рим лю - дям на здо - ро - в'я!

Я в мире музыки: пою, выражаю

Как известно, на Рождество украинцы поют колядки, а на Новый год — щедривки с величанием хозяина, хозяйки, приветствием всем членам семьи. Согласно давней традиции, празднование Щедрого вечера сопровождается обходом хат с пожеланием людям счастья, здоровья, достатка, благоденствия в Новом году.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ТЕБЕ, ПАН ГОСПОДАРЫ! (ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ, ПАНЕ ГОСПОДАРЮ!)

Украинская щедривка

Доб-рий ве-чір то - бі, па - не гос - по - да - рю!

Ра - дуй - ся! Ой ра - дуй-ся, зем - ле,— Син Бо - жий на-ро-див-ся!

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Припев:

Радуйся!

Ой радуйся, земле, —

Син Божий народився!

(Припев исполняется после каждой строки.)

Застеляйте столи та все килимами.

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Бо придуть до тебе три празники в гості.

А що перший празник — Рождество Христове.

А що другий празник — святого Василя.

А що третій празник — свято Водохреща.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Объясните, чем отличается обработка песни от вариации.
2. Попробуйте создать обработку песни, которая вам нравится. Что изменилось?
3. Найдите информацию об украинских и зарубежных композиторах, которые использовали в своём творчестве народные мотивы, дарили им «вторую» жизнь.
4. **Создаём вместе.** Подготовьте театрализованный фрагмент «Вертепа», используйте в своём выступлении колядки и щедривки, которые изучали на уроках музыкального искусства в начальной школе.

Виктория Процев. Вертеп

Рождественский вертеп

Задание по желанию. Посмотрите мультфильм «Щедрик»:
<http://www.youtube.com/watch?v=dg1eMpFfexk>
 Предложите свой сюжет для экранизации песни «Щедрик».

ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ

1. Используя рисунки, расскажите, как появились первые музыкальные инструменты.

2. Рассмотрите репродукции картин Ивана Процива и определите, на каких инструментах играют девушки.

3. Назовите основные элементы музыкального языка. Объясните, почему музыку называют универсальным языком человечества.

	— музыкальная мысль, выраженная однотоносно.
	— объединение звуков, разных по высоте, тяготеющих один к другому.
	— упорядоченное чередование музыкальных звуков.

4. Как называется украинский народный ансамбль, состоящий из трёх музыкальных инструментов?

5. Определите, из какой страны танец.

А полонез

Б гопак

В чардаш

Г лезгинка

Д кадрили

Е болеро

1 Украина

2 Испания

3 Грузия

4 Россия

5 Польша

6 Венгрия

6. Назовите народные инструменты, изображённые на иллюстрациях.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

7. Какие из изученных вами песен — народные? Спойте ту, которая понравилась вам больше всего.

«ТАНЕЦ УТЯТ»

«ВЕСЕЛКОВА»

«КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ»

«ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ,
ПАНЕ ГОСПОДАРЮ!»

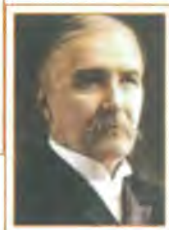
«ЗОЛОТА ЗІРОНЬКА»

«ВОЛШЕБНЫЙ СМЫЧОК»

«МУЗЫКА»

«ЧИ НЕ ТОЙ ТО ОМЕЛЬКО»

8. Назовите музыкальные произведения композиторов, которых вы видите на портретах.

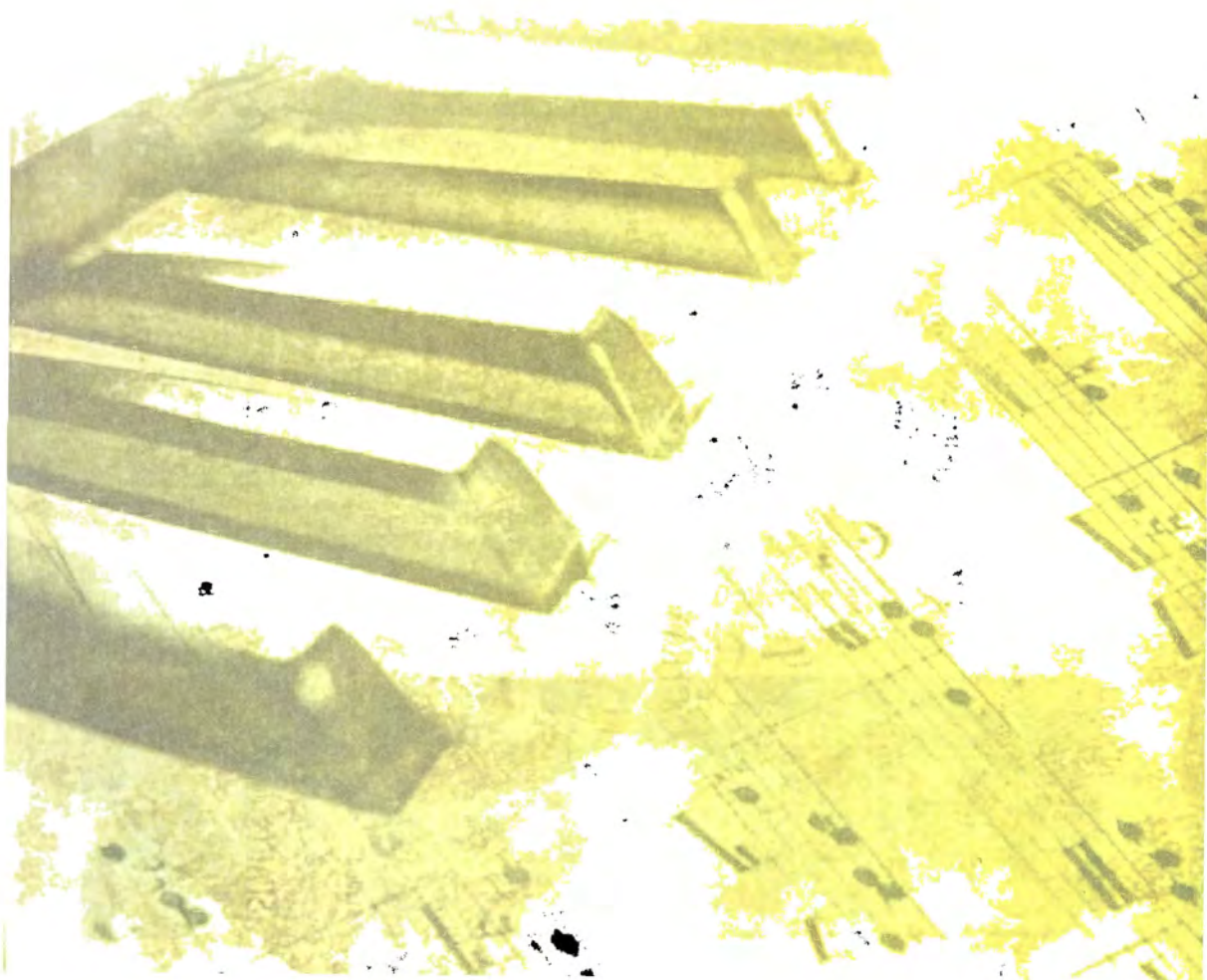

ГЛАВА

3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА

*Музыка — высшее в мире искусство.
Лев Толстой*

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Вокальная музыка — музыка для голоса — самый древний вид музыкального искусства. Как только человек научился говорить, появились и первые формы вокальной музыки. Это были зовы пастухов, охотничьи или военные кличи, восклицания, объединяющие усилия людей в совместном труде. Из этих звуков возникли впоследствии первые песенные интонации, то есть вокальная музыка.

Вока́льная музыка — музыка, в которой голос играет ведущую или равноправную с инструментами роль.

Вокальная музыка неразрывно связана со словом, поскольку речь и пение очень близки между собой. Чем отчётливее речь человека, тем лучше мы слышим в ней повышения и понижения голоса — так называемые *речевые интонации*. Если человек говорит невнятно, монотонно, его интонации однообразные, то в его речи меньше музыкальности.

Интона́ция — звуковое воплощение музыкальной мысли, носитель музыкального содержания.

Во всех вокальных произведениях музыка, объединяясь со словом, усиливает выразительность речи.

|| Какие жанры вокальной музыки вам знакомы? Приведите примеры. Подумайте, музыка каких жанров может звучать на иллюстрациях.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Концерт — это музыкальное произведение для любого инструмента, который «состязается» с оркестром.

Рейнгольд Глиэр, концерт для голоса с оркестром.

Какой инструмент «состязается» с оркестром? К какому музыкальному жанру — вокальному или инструментальному — относится это произведение? Охарактеризуйте мелодию, вокальные интонации.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Рейнгольд Морозевич
ГЛИЭР:

«Композитор обязан до конца своих дней учиться, совершенствовать мастерство, развивать и обогащать своё мировоззрение, идти вперёд и вперёд».

Рейнгольд Морозевич Глиэр (1875–1956) — композитор, дирижёр и педагог.

Он родился в Киеве в семье мастера духовых музыкальных инструментов. Однако скрипку мальчик взял в руки только в одиннадцать лет. В 14 лет Рейнгольд уже писал пьесы для фортепиано, скрипки и виолончели, которые исполнялись его братом и сестрой. Рейнгольд окончил Киевское музыкальное училище (сейчас Киевский институт музыки, который носит его имя), Московскую консерваторию.

В 1913 г. Р. М. Глиэр вернулся из Москвы в Киев в качестве профессора консерватории (класса композиции), а через год его избрали ректором этой консерватории. Композитор попробовал себя почти во всех музыкальных жанрах. Украинская тема воплотилась в симфоническом полотне «Запорожские казаки», симфонической поэме «Завещание», балете «Тарас Бульба».

Я в мире музики: пою, виражаю

ПЕСНЯ НА ДОБРО (ПІСНЯ НА ДОБРО)

Стихи Ю. Рыбчинского

Музыка И. Карабица

Гей на вид-но-ко-лі — кле-ни і то-по-лі, там виш-не-ва ніч зго-ра.

Там, в про-зо-рій ти-ші, кві-тень вір-ші пи-ше, тра-вень на со-піл-ці гра.

Там, ди-тин-ства вес-ни, рай-дуг пе-ре-вес-ла, там по-ча-ток всіх шля-хів.

Там ме-не спі-ва-ти вчи-ла рід-на ма-ти, бу-ти щедрим бать-ко вчив.

Яб-лу-не-ва, со-ло-в'ї-на, в мо-їм сер-ці У-кра-ї-на, в мо-їм сер-ці со-няч-ний Дніп-ро.

Щи-ра, світ-ла, про-ме-нис-та хай у-сіх їд-на-є піс-ня, хай лу-на-є лю-дям на доб-ро.

1. Гей, на видноколі —
Клени і тополі,
Там вишнева ніч згора.
Там в прозорій тиші
Квітень вірші пише,
Травень на сопілці гра.
Там дитинства весни,
Райдуг перевесла,
Там початок всіх шляхів.
Там мене співати
Вчила рідна мати,
Бути щедрим батько вчив.

Припев:

Яблунова, солов'їна,
В моїм серці Україна,
В моїм серці сонячний Дніпро.
Щира, світла, промениста,
Хай усіх єднає пісня,
Хай лунає людям на добро!

2. Гей, на видноколі —
Ранки ясночолі,
Гори, ріки і поля,
Роки там ясніють,
Там сади рясніють,
Там співа моя земля.

Я дарую людям,
Щирим, добрим людям
В радісний, щасливий день
Зорі України,
Квіти України,
Буйний сад її пісень!

Какие ещё песни с добрыми пожеланиями вы знаете? Рассмотрите репродукцию картины Елены Ревуцкой. Импровизируя голосом, подберите музыкальные интонации, которые передавали бы настроение картины.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Представьте, что вы встретились с инопланетянами. Как бы вы им рассказали об особенностях вокальной музыки?
2. Объясните, почему вокальную музыку называют музыкально-поэтическим искусством.
3. Как вы думаете, почему люди поют? Почему, по вашему мнению, вокальная музыка характерна для всего человечества?
4. Расскажите о вокальной музыке по сюжетам картин. Подумайте, какую по характеру музыку исполняют певцы.

1 — Лоренцо Коста. Концерт

2 — Герард Терборх. Концерт

3 — Г. ван Хонтхорст. Концерт

5. Музыкальный проект.

Подготовьте проект «Любимые песни моей семьи».

Задание по желанию. Придумайте небольшую песенку, которая, по вашему мнению, смогла бы поднимать настроение в трудную минуту. Напойте её.

II

Пение — это музыка, воспроизведённая человеческим голосом.

Вокальную музыку можно исполнять *соло* (один исполнитель), *ансамблем* (от 2 до 11 исполнителей) и *хором* (от 12 и более исполнителей).

Голоса различаются между собой по звуковому *диапазону*, а также окраской звука — *тембром*.

Диапазон — расстояние между самым низким и самым высоким звуками, которые может исполнить голос или инструмент.

Голоса певцов делятся на группы:

ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА 	Сопрано (<i>высокий</i>)	Колоратурное
		Лирико-колоратурное
		Лирическое
		Лирико-драматическое
МУЖСКИЕ ГОЛОСА 	Меццо-сопрано (<i>средний</i>)	Драматическое
		Лирическое
	Контральто (<i>низкий</i>)	Драматическое
		Лирическое
	Тенор (<i>высокий</i>)	Лирический
		Драматический
	Баритон (<i>средний</i>)	Лирический
		Драматический
	Бас (<i>низкий</i>)	Высокий (по-итальянски <i>basso cantante</i> — певучий)
		Низкий (по-итальянски <i>basso profondo</i> — глубокий)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Диапазон человеческого голоса меняется с возрастом. У младенца, например, он составляет 1—2 ноты, у пятилетнего ребёнка — 4—6 нот, у двенадцатилетнего подростка — 1,5 октавы (так называется отрезок звукового ряда из 8 нот), у профессионального певца — не менее 2—2,5 октав. Рок-певец Фредди Меркури обладал диапазоном голоса в 3, а перуанская оперная певица Ула Сумак — 5 октав. Кстати, диапазон летучей мыши — 7, а дельфина — даже 12 октав.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

«**O, Sole Mio**» или «**Santa Lucia**» в исполнении *Энрико Карузо*.
«**Ave Мария**» в исполнении *Марии Каллас*.

II Сравните голоса выдающихся певцов (регистр, сила, звонкость, мягкость).

Энрико
Карузо

Мария
Каллас

Иван
Козловский

Соломия
Крушельницкая

Фёдор
Шаляпин

Мелодия музыкальной фразы рождается из интонаций словесного языка. Когда звучат отдельные короткие фразы, мелодия очень похожа на декламацию. Такое исполнение называют *речитативом* — от латинского — «*читать вслух*», «*декламировать*».

Речитатив — разновидность вокальной музыки, приближающаяся к речи.

II С каким стилем современной музыки можно сравнить речитатив?

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Рассмотрите картины русского художника Виктора Васнецова. Подумайте: если бы эти герои запели, какие голоса мы услышали?

2. К какому тембру принадлежит ваш голос? Объясните, почему вы так считаете. Определите тембры и диапазоны голосов своих родственников и друзей.
3. Рассмотрите памятники выдающимся украинским певцам — Соломии Крушельницкой в Тернополе и Анатолию Соловьяненко в Донецке. Подготовьте сообщения об этих артистах.

4. Объясните, как вы понимаете надпись на памятнике «Гордость Украины — Анатолий Соловьяненко — «Шахтёрский Герцог».
5. **Музыкальный проект.** Какие современные украинские оперные певцы вам известны? Подготовьте компьютерную презентацию «Звёзды оперного пения» или «Украинские певцы на мировой оперной сцене» (на выбор).

Задание по желанию. В свободное время послушайте записи известных певцов, определите, какой у них голос.

ХОРОВАЯ МУЗЫКА

В концертных залах, филармониях можно услышать прекрасное хоровое пение. А как рождаются эти волшебные звуки? При совместном пении образуются красивые звуковые сочетания различных тембров. В хоровой музыке, самом массовом виде музыкального искусства, голоса звучат, гармонично обогащая друг друга.

Вспомните, как называются высокие женские и детские голоса, а как — мужские

Хор — это коллектив певцов, вместе исполняющих какое-нибудь вокальное произведение с инструментальным сопровождением или без него.

Национальный академический народный хор имени Г. Верёвки

Детский хор «Щедрик»

Хоровое искусство возникло ещё в театре Древней Греции, где хор был главным действующим лицом спектакля: он комментировал всё, что происходило на сцене. Со временем хоровое пение стало самостоятельным видом музыкальной культуры.

Хор может петь *a capella* (без инструментального сопровождения) и с аккомпанементом. Руководитель и дирижёр хора называется *хормейстером* (хоровой мастер).

В древности хоровая музыка исполнялась преимущественно в *унисóн* (одноголосное пение). На протяжении длительного времени хоровое искусство совершенствовалось, и возникли как одноголосные, так и многоголосные хоровые произведения (двух-, трёх-, четырёхголосные и т.д.).

Эрик Витейкр —
руководитель виртуального хора

Сегодня у певцов есть даже возможность петь в виртуальном хоре. Самый большой хор в мире в настоящее время объединяет более 2 тысяч человек из 60 стран. В перспективе — более масштабный проект: планируется, что виртуальный хор будет петь под аккомпанемент виртуального оркестра.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В некоторых городах Украины и Прибалтики существуют специальные территории — так называемые «певческие поля». На них собираются хоровые коллективы, образуя единый большой хор из тысячи исполнителей.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

II Помните, что такое вокализ.

Вокализ в переводе с итальянского означает *звучный, певучий*. Это может быть отдельное вокальное произведение, исполняемое без слов.

Другое значение этого слова — специально написанное упражнение для пения отдельных гласных звуков и применяемое для развития выразительности голоса и виртуозной техники певца.

Вспомните «Вокализ» С. Рахманинова, который вы слушали на предыдущих уроках. Каков характер этого произведения, в чём его особенность? Послушайте это произведение в исполнении детского хора. Что изменилось?

Сергей Рахманинов, «Вокализ» в исполнении детского хора.
Джордж Гершвин, «Clap your hands» в исполнении детского хора.

Кто исполняет произведение? Какие голоса звучат? Как хористы украсили своё пение?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Джордж ГЕРШВИН:

*«Я слушал не только
ушами, я слушал нервами,
умом и сердцем,
слушал с таким
увлечением, буквально
наполнялся музыкой...».*

Джордж Гершвин (1898—1937) — американский композитор. Он родился в нью-йоркском районе Бруклин. Его отец эмигрировал в Америку из Одессы. Джордж был вторым ребёнком в семье. Родители купили фортепиано для занятий его старшему брату. Каково же было удивление, когда младший за короткое время достиг столь больших успехов, что оставил брата далеко позади. К огромной радости братьев было решено, что заниматься на фортепиано будет Джордж.

Уже с 17 лет Джордж начинает работать пианистом-популяризатором в одном из издательств. Постепенно к нему приходит успех. Он привлекает внимание продюсеров Бродвея. Его музыку включают в мюзиклы, шоу и ревю.

Всё это время композитор работает со своим братом, который пишет тексты для его произведений. У публики и исполнителей сочинения композитора имели большой успех, многие из них использовались в кинофильмах.

Я в мире музики: пою, виражаю

РОДНОЙ ЯЗЫК (РІДНА МОВА)

Стихи П. Осадчука

Музыка Б. Горского

Як сон-ця без-смерт-но-го ко-ло, що крес-лить у не-бі пу-ті, лю-
 бить сво-ю мо-ву й ні-ко-ли ї-ї не за-будь-те в жит-ті. Не-
 хай в тво-їм сер-ці лю-бо-ві не згас-не свя-щен-ний во-гонь, як
 впер-ше про-мов-ле-не сло-во на мо-ві на-ро-ду сво-го. Ви-
 вчай-те, лю-бить сво-ю мо-ву, як світ-лу Віт-чиз-ну лю-бить! Як
 рід-ні по-ля і ді-бро-ви, як чис-то-го не-ба бла-жить, як
 чис-то-го не-ба бла-жить. Ми// кить.

1. Як сонця безсмертного коло,
 Що креслить у небі путі,
 Любіть свою мову й ніколи
 Її не забудьте в житті.
 Нехай в твоїм серці любові
 Не згасне священний вогонь,
 Як вперше промовлене слово
 На мові народу свого.

Припев:

Вивчайте, любіть свою мову.
Як світлу Вітчизну любіть!

Як рідні поля і діброви,
Як чистого неба блакить.

2. Ми з нею відомі усяди,
Усе в ній, що треба нам, є,
А хто свою мову забуде,
Той серце забуде своє.

Вона — як зоря пурпурова,
Що сяє з небесних висот.
І там, де звучить рідна мова,
Живе український народ.

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Объясните значение слов «унисон», «а капелла».
2. Подумайте, где в современном мире можно услышать хоровую музыку.
3. Рассмотрите афиши фестивалей хорового искусства. Хотели бы вы участвовать в таком фестивале или быть его слушателем?

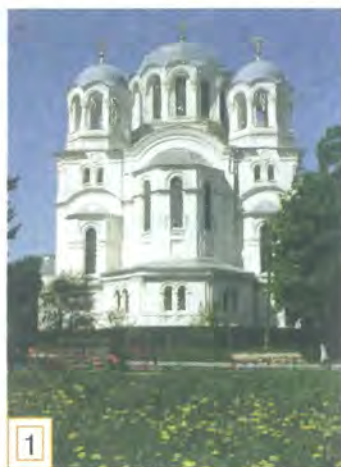

4. **Создаём вместе.** Хотели бы вы петь в хоре? Подумайте, какими качествами должны обладать участники этого коллектива. Попробуйте организовать школьный хор, пригласив для участия в нём своих одноклассников.
5. **Музыкальный проект.** Выясните, в каких городах Украины созданы «певческие поля», какие концерты и фестивали там проходят. Разработайте проект «певческого поля» в вашем родном городе или селе.

Задание по желанию. Посетите с друзьями концерт хоровой музыки, расскажите о своих впечатлениях.

Посмотрите на эти величественные сооружения. Что напоминают вам их образы? Возможно, большие колокола?

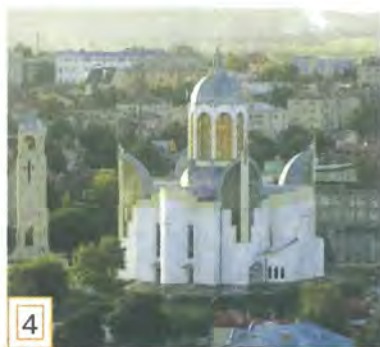
1

2

3

4

5

6

1 — Глухов; 2 — Севастополь; 3 — Харьков; 4 — Ужгород;
5 — Каменец-Подольский; 6 — Новомосковск

Вы ходили с семьёй в церковь? Что вас поражает в храме больше всего? Наверное, сама атмосфера — таинственная и торжественная: мерцание свечей, ароматы ладана... Иконы, мозаики, фрески, а ещё, возможно, — пение?

Как вы думаете, почему с давних времён церковные сооружения стали храмами музыки?

Колокольня собора становилась гигантским музыкальным инструментом, который слышал весь город. Торжественные песнопения, величественное звучание органа придавали музыке характер священнодействия.

Во время службы в храме звучит хоровая музыка. Возможно, именно эта музыка способна воздействовать на душу и чувства людей сильнее, чем слово. Считается, что звуки музыки в храмах — это подражание ангельскому пению.

Подумайте, почему музыку, которая звучит в храме, называют *духовной*.

Духóвная музыка — это вокальные, инструментальные или вокально-инструментальные произведения на религиозные тексты или сюжеты.

Духовную музыку писали почти все выдающиеся композиторы мира. Произведение для хора, начинающееся словами «*иже херувимы*» называется «Херувимская». Херувим — это ангел, посредник между Богом и людьми.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Артемий Ведель, «Херувимская».

Какие чувства вызывает эта музыка? Какие образы возникают в вашем воображении? Что поражает вас в исполнении этого произведения? О чём хочется рассуждать, слушая это произведение?

Михаил Грицюк. Артемий Ведель

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Арте́мий Лу́кьянович ВЕДЕ́ЛЬ:

*«И, если даром получили,
должны даром другим
отдавать, чтобы не стать
неблагодарным рабом,
который зарыл свой
талант в землю».*

Арте́мий Лу́кьянович Ве́дель (1767—1808) — украинский композитор, певец, дирижёр хора. Воспитывался в Киевском духовном училище, пел в архиерейском хоре, куда и вернулся через несколько лет регентом. Работал в Москве, Харькове и Киеве. Позднее стал послушником в Киево-Печерском монастыре. Писал исключительно духовную музыку. Все его произведения написаны для хора а капелла, то есть без инструментального сопровождения.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Какая музыка звучит в храме?
2. Подумайте, может ли в храме звучать светская музыка.
3. Рассмотрите скульптурные изображения Артемия Веделя. На основе своих впечатлений от прослушанной музыки, а также материалов Интернета составьте рассказ о нём. Насколько скульптурные образы созвучны с музыкой композитора? Объясните.
4. **Музыкальный проект.** Подготовьте коллаж на тему «Музыка в храме».

Задание по желанию. Посетите с родителями или друзьями храм в вашем родном крае. Обратите внимание на музыку, которая там звучит. В чём особенность этого звучания? Расскажите о своих впечатлениях.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Каждый музыкальный инструмент, как и человеческий голос, имеет свой тембр. Он зависит от материала, из которого изготовлен инструмент, — дерева или металла, от размера и формы корпуса, способов извлечения звуков. По этим признакам, как вы знаете, образовались определённые группы инструментов.

I

II Вспомните, какие семейства музыкальных инструментов вам известны.

К *струнным* инструментам относятся *смычковые*: скрипка, альт, виолончель и контрабас. Также в группу струнных входят арфа и популярная гитара. *Духовые* инструменты в зависимости от материала делятся на две подгруппы: *деревянные* и *медные*. Всем известны пронзительно звонкие — «металлические» — голоса трубы, валторны или тромбона. Звучание *ударных* инструментов, например барабанов и металлических тарелок, громкое, резкое. Отдельную группу образуют *клавишные* инструменты: фортепиано, орган, баян.

Схема размещения инструментов в симфоническом оркестре

С помощью схемы расскажите о размещении инструментов в симфоническом оркестре.

А как сделать так, чтобы музыкальные инструменты играли слаженно, не теряя своего неповторимого голоса? В музыке, как и в живописи, необходимо гармонично подбирать звуковые краски. Мастер-художник использует богатую палитру различных оттенков, дополняющих друг друга в композиции. Так и в музыке. История музыкальной культуры — это поиск особого звукового колорита, гармоничного набора многочисленных звуковых красок для слаженного *ансамблевого* звучания.

Детский вокальный ансамбль

Ансамбль народных инструментов

Ансамбль — это не только метро-ритмическая слаженность. Во-первых, это совместное музицирование, то есть исполнение одного музыкального произведения несколькими музыкантами. Во-вторых, это слаженность, строй, звучание нескольких инструментов или голосов. В-третьих, это название коллектива музыкантов. Например, ансамбль скрипачей, ансамбль баянистов, вокальный ансамбль, *камерный* ансамбль. Слово «камера» в латинском языке означает «комната», то есть это небольшой ансамбль. Слово «ансамбль» также может быть использовано как название музыкального произведения.

Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты»

Игра в ансамбле требует от музыкантов особого умения, сколько бы исполнителей не играло вместе — двое (*дуэт*), трое (*трио*) или больше.

Квартет — это вокальный или инструментальный ансамбль, состоящий из четырёх исполнителей.

Вспомните басни И. Крылова «Квартет» и Л. Глибова «Музыканты». О каком ансамбле писали баснописцы? Какими изображены музыканты в баснях? Почему героям басни так и не удалось слаженно исполнить музыку?

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Василий Барвинский, квартет для двух скрипок, альта и виолончели.

Каковы ваши впечатления от музыки квартета? Как она повлияла на вас? Вы уловили в квартете интонации украинской народной музыки? Сравните ансамблевое исполнение музыки квартетом с исполнением, о котором писали баснописцы.

Улыбнитесь! Рассмотрите изображения инструментальных ансамблей на этой странице. Назовите инструменты, на которых играют музыканты. Придумайте единую подпись к фотографиям.

Дмитрий Акимов, «Марш ночных гномов»
(пьеса для ксилофона с оркестром)

Какими музыкальными средствами композитор передал образы гномов? Способствует ли выбор инструментов созданию образа?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Василий БАРВИНСКИЙ:

*«Музыкальный путь
часто бывает усыпан
цветами-розами, да вот
только розы имеют шипы,
и не раз ранят руки
до крови. И только тот
является истинным
музыкантом, кто любит это
искусство и, несмотря на
неудачи, не оставляет его».*

Василий Александрович Барвинский (1888—1963) — украинский композитор, пианист, педагог, дирижёр, музыкальный критик, организатор музыкальной жизни. Выдающийся представитель украинской музыкальной культуры XX века. Наследие композитора-лирика состоит преимущественно из камерно-инструментальных произведений.

Первой учительницей музыки композитора была мать — Евгения Любович, певица и педагог. Позднее его обучение как пианиста и композитора проходило во Львовской и Пражской консерваториях. Начало творческой и педагогической деятельности В. Барвинского связано со Львовом, где он возглавлял Высший музыкальный институт им. Н. Лысенко. Его рецензии и музыкально-критические заметки печатались в нескольких десятках газет и журналов.

В 1948 г. В. Барвинского арестовали, сослали в концлагерь. Но даже там композитор активно работал, организуя самостоятельные коллективы, обучая музыкальной грамоте всех желающих. Во Львов он смог вернуться только через 10 лет, не имея права преподавать в учебных заведениях. До последних дней жизни Василий Барвинский активно работал: восстанавливал по памяти свои уничтоженные во время ареста произведения, бесплатно консультировал пианистов, принимал участие в деятельности Союза композиторов. После смерти Василий Барвинский был реабилитирован.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С давних времён люди ощущали и понимали разницу в звучании музыкальных инструментов. Например, в английском драматическом театре времён В. Шекспира зрители ещё до поднятия занавеса знали, что будет происходить в следующем действии: трубные звуки фанфар сообщали о выходе 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 аккомпанировали песням о любви. И всё это происходило задолго до появления симфонических оркестров.

Я в мире музыки: пою, выражаю

ВЕСНЯНКА

Стихи А. Навродского

Музыка В. Филиппенко

Прий - ди, прий - ди, вес - но крас - на, че - пу - ри нам рід - ний край,
За - сві - ти нам, сон - це яс - не, зна - ми в гур - ті по - гу -

ляй. Там, та - ба - да - ба, там, та - ба - да - ба, там, та - ба - да - ба, там, та - ба - да - ба,

там, та - ба - да - ба, там, та - ба - да - ба, там, та - ба - да - ба, та - ба - да.

При - не - си, вес - но, нам ряс - ні до - щі, ряс - ні до - щі.
Хай всю - ди піс - ня лу - на, піс - ня лу - на, піс - ня лу - на.

При - не - си, вес - но, нам ра - до - щі, ра - до - щі.
Хай нам зу - стрі - неть - ся дів - чи - нонь - ка

гар - на.

1. Прийди, прийди, весно красна,
Чепури нам рідний край.
Засвіти нам, сонце ясне,
З нами в гурті погуляй.
Там, та-ба-да-ба, там, (трижды)
Там, та-ба-да-ба, та-ба-да.

Припев:

Принеси, весно, нам
Рясні дощі, рясні дощі.
Принеси, весно, нам
Радощі, радощі.

Хай всюди пісня луна,
Пісня луна, пісня луна.
Хай нам зустрінеться
Дівчинонька гарна.

2. Прийди, весно, в наші села,
Принеси нам дивних див:
Очі синії веселок
З хуртовинами садів.
Там, та-ба-да-ба...

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Какие группы музыкальных инструментов вы знаете?
2. Как вы понимаете значение слова «квартет»? Объясните.
3. Подумайте: что необходимо для того, чтобы ансамблевое исполнение — вокальное или инструментальное — было красивым и слаженным?
4. Вспомните стихи, басни или сказки о музыке. В чём они сходны, а чем отличаются? Объясните.
5. **Создаём вместе.** Обсудите с одноклассниками, какой музыкальный ансамбль вам бы хотелось организовать в школе или классе. Попробуйте реализовать задуманное.

Задание по желанию. В свободное время изучите творчество популярных украинских вокальных и вокально-инструментальных ансамблей («Пиккардийская терция» и др.). Подготовьте программу школьной недели современного музыкального искусства.

II

По мере развития музыкальной культуры композиторы постепенно поняли, что звучание объединённых вместе инструментов открывает огромные возможности в исполнении музыки. Так наряду с ансамблевым музицированием утвердился классический тип *симфонического оркестра*, который состоит из четырёх основных групп инструментов: *струнных, деревянных духовых, медных духовых, ударных*. Руководит оркестром, который состоит обычно из 50—75 музыкантов, *дирижёр*. По *партитуре*, то есть записи всех голосов сложного музыкального произведения, он следит за развитием музыки, *дирижёрской палочкой* указывает исполнителям, когда каким инструментам надо вступать, в каком темпе и характере исполнять музыку. От мастерства дирижёра зависит не только слаженность звучания оркестра, но и оригинальность интерпретации музыкальных образов.

С помощью иллюстраций расскажите о симфоническом оркестре. Объясните роль дирижёра в оркестре.

Соответствует ли художественный образ дерева-оркестра вашему пониманию инструментальной музыки?

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Бенджамин Бриттен, «Путеводитель по оркестру для юношества».

«Путеводитель для оркестра» начинается темой, которую по очереди исполняют различные инструменты. Так создаются вариации, благодаря которым тема каждый раз звучит по-разному, в другой тембровой окраске.

Вспомните, что такое музыкальные вариации. Охарактеризуйте тембры инструментов, исполняющих тему.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Бенджамин
БРИТТЕН:

*«Учиться — это всё равно,
что плыть против
течения: как только
перестанешь грести,
тебя снесёт назад».*

Бенджамин Бриттен (1913–1976) — английский композитор, дирижёр, пианист. Писать музыку Бенджамин начал с 8 лет. В 12 лет он написал «Простую симфонию» для струнного оркестра. Позднее учился в лондонском Королевском музыкальном колледже (консерватории). Первым значительным произведением Бриттена-композитора стала симфониетта для камерного оркестра, написанная в 1932 году. Затем появились «Простые вариации» для струнного оркестра и «Семь сонетов Микеланджело».

«Путеводитель по оркестру» предназначен для людей, которые впервые слушают оркестровую музыку. Композитор поэтапно знакомит своих слушателей с инструментами и их сочетаниями. Благодаря своей яркой музыке и оригинальности композиции «Путеводитель по оркестру» привлёк к музыкальному искусству множество новых почитателей.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Какие группы инструментов входят в состав симфонического оркестра? Вспомните названия изображённых инструментов. Объедините инструменты в группу, к которой они принадлежат. Найдите «лишний».

2. Изучите историю дирижёрской профессии. Подготовьте информационное сообщение с музыкальными примерами.

Пауль Хельм.
Дирижёр

Илья Репин.
Портрет дирижёра

3. Рассмотрите иллюстрации и расскажите: какую роль играет в оркестре дирижёр?
4. Найдите информацию о самых известных дирижёрах мира. Объясните, как вы понимаете выражение «Дирижёрская палочка — продолжение руки человека».

Задание по желанию. Посмотрите музыкальный мультфильм-шутку «Страна Оркестрия»

(<http://www.youtube.com/watch?v=UBzKr2XRZKg>).

Что нового о симфоническом оркестре вы узнали?

СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Симфонической называют инструментальную музыку, предназначенную для исполнения *симфоническим оркестром*.

Для него создано немало музыкальных произведений различных жанров и форм.

Оркестровые произведения — симфонии, увертюры, концерты — писали композиторы прошлого и современности.

|| Вспомните, что такое симфония.

Симфония в переводе с греческого — «созвучие». Первые, или, как их называют, ранние симфонии появились в немецком городе Мангейме. Там собирались прекрасные музыканты, чтобы играть вместе в оркестре. Каждый из них был мастером своего дела. Именно поэтому оркестр восхищал всех, кто его слышал.

Но был ещё один секрет, который вызывал восторг слушателей.

Эти музыканты впервые в истории музыки научились играть гармонично, то есть музыка могла звучать не просто громко или тихо, а с постепенно меняющейся динамикой. Конечно, для каждого отдельного инструмента этот приём был не нов, но чтобы все инструменты одновременно усиливали звук или постепенно затихали, — так до них исполнять музыку никто не умел.

Симфонии мангеймских композиторов приводили в восторг В. А. Моцарта — великого композитора-симфониста, подарившего миру классический (образцовый) тип симфонии.

Памятник Моцарту в Вене

|| Какую музыку Моцарта вы слушали в начальной школе? Нравится ли она вам? Объясните, почему.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Вольфганг Амадей Моцарт, «Симфония № 40 соль-минор» (I часть)

Прослушайте первую часть симфонии В. А. Моцарта и постарайтесь проследить, как развивается главная тема, как изменяется музыка. Определите тембры звучащих инструментов. Напойте мелодию главной партии, ощутите выразительность интонации.

Послушайте фрагмент первой части симфонии № 40 в аранжировке и исполнении оркестра Поля Мориа. Сравните. Что изменилось?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Партитура
«Кошачьей
симфонии».
Эту пьесу,
созданную немецким
композитором
Морицем ван
Швиндом,
действительно
можно исполнить,
если расшифровать
партитуру.
Ведь силуэты кошек
опираются на
конкретные ноты.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Вольфганг Амадей
МОЦАРТ:

*«Ни высокая степень
интеллекта, ни воображение,
ни оба вместе не создают
гения. Любовь, любовь,
любовь — это душа гения».*

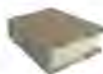
Вольфганг Амадей Мо́царт (1756—1791) — выдающийся австрийский композитор, клавесинист, органист, дирижёр, один из самых известных представителей мировой музыкальной классики. Моцарт широко признан: его уникальность заключается в том, что он работал во всех музыкальных жанрах своего времени и во всех достиг наивысшего успеха.

Родился в маленьком городке Зальцбурге. Его отец был не только талантливым музыкантом: играл на скрипке, органе, руководил церковным хором, писал музыку, но и прекрасным педагогом. Он стал первым учителем своего одарённого сына. В четыре года Вольфганг написал свои первые произведения. Его настолько завораживали занятия музыкой, что он многие часы проводил за инструментом.

Маленький Вольфганг самостоятельно овладел игрой на скрипке и органе. Его быстрое развитие поражало людей, и его называли «чудо-ребёнком». В шесть лет он выступал с концертами в разных городах Европы. Когда Моцарту исполнилось 13 лет, его отец решил дать сыну более полное музыкальное образование и отправил его в Италию, где маленький композитор покориł всех своим талантом: Папа Римский посвятил Моцарта в рыцари Золотой шпоры, а также его избрали в члены итальянской филармонической академии.

В 16 лет Моцарт выучил французский, английский, итальянский языки и латынь, наравне со взрослыми и известными музыкантами сочинял разнообразную музыку: концерты, симфонии, мессы, оперы и камерные произведения.

Он прожил всего 36 лет, но написал очень много произведений, среди которых опера «Волшебная флейта» — яркая сказка о мудрости, добре и справедливости. Либретто создано по мотивам нескольких сказочных сюжетов. Главные действующие лица оперы — мудрый и добрый волшебник Зарастро и безжалостная, мстительная Царица Ночи.

О СКАЗОЧНОЙ ТАЙНЕ МАЛЕНЬКОГО МОЦАРТА

Фрагмент сказки «Тайна запечного сверчка» Г. Цыферова

В тот вечерний час в доме Моцартов было тихо. Закутавшись в палпин сюртук, Вольфганг дремал в кресле.

И вдруг! Что бы это могло быть?! Такой долгий и странный звук...

«Наверно, это хрупкий луч луны замёрз и сломался, стукнув в окно...» — подумал Вольфганг.

Малыш встал, чтобы посмотреть, и тут... Да это же сам — запечный Сверчок со своей волшебной скрипочкой!

Закинув на плечо полу бархатного плаща, Сверчок отвесил мальчику низкий поклон:

— Добрый вечер, маленький сударь!

— Добрый вечер, — удивился Моцарт.

Запечный Сверчок поднял свою волшебную скрипочку, вскинул смычок... и заиграл...

Он играл так прекрасно, что, не выдержав, мальчик воскликнул:

— Какая прелесть! Никто в Зальцбурге не играет так хорошо! Вот если бы мне стать таким музыкантом!

— А что же вам мешает, сударь? — спросил Сверчок. — По-моему, у вас есть и слух, и сердце.

— Но я ещё маленький! — рассердившись, сказал Моцарт и с досадой топнул ножкой.

Тогда Сверчок тоже топнул ножкой.

— Стыдитесь, я же меньше вас! Мне всего годик, а вам — четыре! И уж давно пора стать настоящим маэстрино!

— Вы правы, — смутился Моцарт. — Но ноты. Ах, эти ноты! Я всегда их забываю!

И здесь говорящий Сверчок улыбнулся и сказал:

— Затем-то я и пришёл! Сейчас я сыграю одну волшебную мелодию. Запомните её, и тогда вы будете помнить и все остальные! Слушайте!..

И Сверчок заиграл! Никогда раньше не приходилось Вольфгангу слышать музыку, подобную этой!

Умолк последний звук.

— Прощайте, маэстрино. Надеюсь, со временем, когда вы станете знаменитым музыкантом, вы вспомните обо мне! — сказал Сверчок и, откланявшись, удалился...

Кадр из мультфильма «Тайна запечного сверчка»

Я в мире музыки: пою, выражаю

ЗЕЛЁНЫЙ СЛОНЁНОК (ЗЕЛЕНЕ СЛОНЕНЯ)

Стихи А. Вратарёва

Музыка И. Кирилиной

Musical notation for the song 'Зелёный слонёнок' (Green Elephant). The score is written on ten staves in G major (one sharp) and 4/4 time. It includes lyrics in Ukrainian and dynamic markings: *tr* (trill), *mf* (mezzo-forte), and *f* (forte).

На остро - ві Ла-бем - ба В за -
 то - ці Ба-ла-бем-ба Жи - ли со -бі зви-чай - ні
 Спі - ва - ю - чі сло-ни. Жи-
 ли со - бі та й го - ді, Спі - ва - ли при на-ро - ді,
 А вран-ці при на-го - ді Роз -
 ка - зу - ва-ли сни. Бем - ба, ла-бем-ба.
 Бем - ба, ла-бем-ба, бем - ба, ла-бем-ба, ба.
 Бем - ба, ла-бем-ба, бем - ба, ла-бем-ба, бем - ба, ла-бем-ба,
 ба. Прий - ба. Бем - ба, ла-бем-ба,
 бем-ба, ла-бем-ба, бем-ба, ла-бем-ба, ба.

1. На острові Лабемба
В затоці Балабемба
Жили собі звичайні
Співаючі слони.
Жили собі, та й годі,
Співали при народі,
А вранці при нагоді
Розказували сни.

Припев:

Бемба, лабемба.
Бемба, лабемба,
Бемба, лабемба, ба. (Дважды)

2. Прийшла зима на острів.
А там зима — це дощик,
Холодний довгий дощик,
Небесний водограй.
Але слонові сухо,
Бо два слонові вуха —
Великі парасольки,
Накрійся і співай.

Припев.

3. Набридло зимувати.
Під вухами співати.
Одна-єдина думка
У кожного слона.
Коли ж то сонце вийде,
Коли ж, нарешті, прийде
Зелена і весела
Танцююча весна.

Припев.

4. І сонечко заграло,
Веселка запалала.
І в чисте поле вийшло
Зелене слонення.
— Чому це ти зелене?
Навіщо ти зелене?
Для чого ти зелене?
— Тому, що я — весна.

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Послушайте симфонические произведения В. А. Моцарта и подумайте, что вас удивляет в его музыке.
2. Составьте кроссворд по творчеству композитора.
3. Подготовьте компьютерную презентацию «Тайны таланта Моцарта».
4. На досуге послушайте музыкальные произведения В. А. Моцарта в современной аранжировке. Определите: чем отличаются классическое и современное исполнения?

Задание по желанию. Прочитайте сказку Г. Цыферова «Тайна запечного сверчка» или посмотрите мультфильм, созданный по этому художественному произведению: www.youtube.com/watch?v=gPM0SmfvUY4. Поделитесь впечатлениями от прочитанного с одноклассниками.

Портрет Моцарта в детстве

III

Симфоническая музыка довольно сложна для восприятия и запоминания. Многих начинающих любителей музыки она этим «пугает». Как вы думаете, почему так происходит?

Рассмотрите репродукции картин. Объясните, почему художники дали своим произведениям «музыкальные» названия.

1 — Оксана Збруцкая. Рождественская симфония

2 — Джеймс Уистлер. Симфония в белом

Симфония — это такой жанр музыки, который позволяет различными музыкальными средствами выразить значимые идеи, передать чувства и переживания.

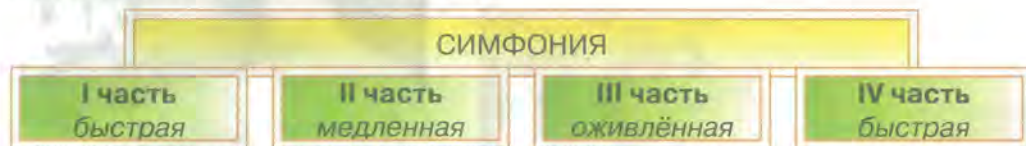
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Симфонией долгое время называли «оперное вступление». Именно то, что сегодня называется *увертюрой*. Симфонии-увертюры были небольшими инструментальными произведениями и исполнялись для того, чтобы в зрительном зале воцарилась тишина и публика настроилась на предстоящее действие. Позже слово *симфонический* «пристроилось» к оркестру, который играл музыку перед началом оперного спектакля.

Вспомните симфонию, которую вы слушали на прошлом уроке. Кто её написал? В каком темпе звучала первая часть?

Как правило, первая часть симфонии звучит в быстром темпе и наполнена драматическим содержанием, вторая — медленная — это лирический центр композиции, третья — контрастная по отношению ко второй: живая музыка имеет или танцевальный, или шуточный характер, а четвёртая — быстрая — это финал симфонии, здесь подводятся итоги развития тем и образов произведения. Таким образом, симфонический цикл состоит из четырёх контрастных частей.

К *симфонистам*, т.е. авторам симфонической музыки, принадлежит и выдающийся немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, создавший девять симфоний. Наиболее известная Пятая симфония, посвящённая судьбе человечества. Во время написания симфонии частичная потеря слуха композитора завершилась почти полной глухотой. Но Бетховен устоял перед ударом судьбы, он не был сломлен. Поэтому его музыка наполнена интонациями мужественной борьбы.

Героические образы музыки Л. Бетховена часто сравнивают со скульптурными и живописными произведениями итальянского художника Микеланджело, с греческой скульптурой Ники Самофракийской — богини победы. Объясните, почему.

1 — Ника Самофракийская
Микеланджело Буонарроти:
2 — Моисей; 3 — Пьета

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Людвиг ван
БЕТХОВЕН:

*«Музыка
должна высекать огонь
из людских сердец».*

Людвиг ван Бетховен (1770 — 1827) — немецкий композитор, пианист, органист, дирижёр, которого по праву считают одним из самых выдающихся музыкантов за всю историю человечества. Творчество Бетховена тесно связано с искусством Германии и Австрии.

Людвиг ван Бетховен родился в Бонне. Мальчик рос в нищете. Как-то заметив, с каким вниманием и наслаждением четырёхлетний Людвиг слушает музыку, отец стал учить его игре на фортепиано, а затем и на скрипке. К занятиям сына он относился не только строго, но даже жестоко, заставлял его работать целыми днями, «вдохновляя» шлепками, подзатыльниками. Даже не позволяли играть со сверстниками. Он стремился как можно быстрее развить талант ребёнка и сделать из него источник дохода, поэтому общее образование Людвиг было поверхностным. Оно ограничилось посещением начальной школы, где юный музыкант в течение нескольких лет учился читать, писать, считать и немного освоил латынь.

Музыка Бетховена отличается стройностью, красотой формы, глубиной и богатством содержания. Он создаёт симфонии, квартеты, увертюры, сонаты, вокальные произведения. В 44 года Бетховен достигает пика славы, его произведения получают признание, становятся популярными. Но всё это не утешает композитора, поскольку именно в это время он начинает катастрофически глухнуть. Ухудшение слуха и здоровья в целом, мрачное настроение, тяжёлое материальное положение — всё это в последние годы жизни доставляло Бетховену немалые огорчения.

Музыке Бетховена присущ огромный заряд энергии. Очень важная её черта — чувство гармонии с миром, связь с человечеством, вера в жизнь. Недаром финал его Девятой симфонии — «Ода к радости» — стала гимном объединённой Европы.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Людвиг ван Бетховен. «Симфония № 5».

Попробуйте рассказать об общем характере частей симфонического цикла. Сравните начало и финал произведения. Каким вы представляете героя симфонии?

В начале *первой части* симфонического цикла звучит «тема судьбы», пронизывающая всю музыку симфонии. «Так судьба стучит в наши двери», — говорил сам композитор.

Во *второй части* (вариации на тему повествовательного характера) основная тема симфонии проявляется глухими ударами судьбы, как будто напоминает о себе.

В *третьей части* (скерцо) тему судьбы мы слышим на фоне тревожных интонаций: борьба продолжается...

Торжественный *финал* — кульминация произведения. Величественное маршевое вступление символизирует победу. Так композитор воплощает идею симфонии: «От мрака — к свету, через борьбу — к победе!»

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Попробуйте обобщить ваши знания об особенностях вокальной и инструментальной музыки.
 2. На досуге послушайте музыкальные произведения Л. Бетховена в классической и современной аранжировке. Чем отличаются эти исполнения?
 3. Представьте, что вам предложили подобрать музыку к компьютерной игре. В какой игре вы могли бы использовать музыку Бетховена? Своё мнение аргументируйте.
- Задание по желанию.** Рассмотрите современный памятник Бетховену в Бонне. Подготовьте сообщение «Образ Бетховена в европейской культуре».

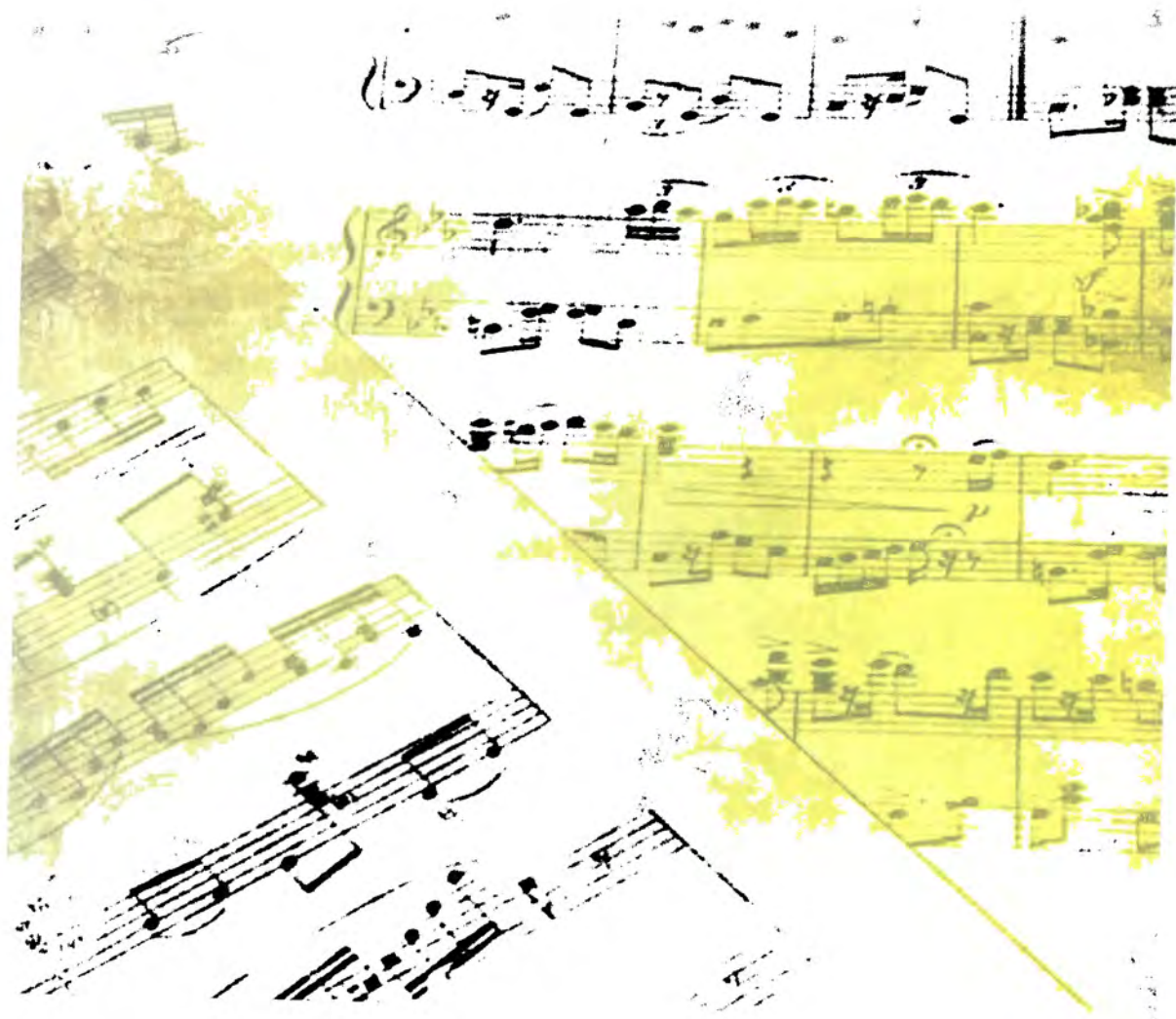

ГЛАВА

4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА

*Музыка — посредник
между жизнью ума и жизнью чувств.
Людвиг ван Бетховен*

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ: ОПЕРА

Театр — многогранное искусство, в основе которого — выступление актёров на сцене перед зрителями. В музыкальном театре, в отличие от драматического и кукольного, содержание представления раскрывается языком музыки во взаимодействии с другими видами искусства.

I

Опера — один из самых популярных музыкально-театральных жанров. Она родом из Италии. Её творцами были поэты и музыканты, которые преклонялись перед античным искусством и стремились возродить древнегреческую трагедию. Композиторы воплощали в музыке сюжеты античных мифов.

Появление оперы именно в Италии неслучайно. Ведь эта страна считается родиной прекрасного пения *бельканто*.

Первые оперные спектакли поразили и удивили публику. Театральные актёры, вместо того, чтобы говорить, вдруг за-

пели. Но со временем этот музыкальный жанр стал весьма популярным. Продолжительное время опера существовала как развлечение прежде всего состоятельных людей. Некоторые аристократы имели частные оперные театры и труппы певцов, другие — регулярно посещали оперу. Постепенно опера получила распространение в разных странах. Началось возведение оперных театров в крупных, а со временем — и в небольших европейских городах.

Фойе Парижской оперы,
открытой в 1875 г.

В опере гармонично взаимодействуют и дополняют друг друга разные виды искусства. На основе литературного сюжета объединяются *музыка, театр, изобразительное искусство и хореография*.

Какова роль либретто в опере?

Либрétто — это короткое литературное изложение сюжета оперы, оперетты, балета, мюзикла.

В переводе с итальянского слово «*либретто*» означает «*книжечка*». Либретто может быть издано в виде отдельной брошюры или помещено в театральной программке.

Где можно узнать о репертуаре оперных театров и исполнителях главных ролей? Важна ли афиша для оперного спектакля?

Главные партии в опере исполняют певцы-солисты. В кульминационные моменты они поют *арии*, в которых выражают свои чувства, переживания, мысли и мечты. Ария — основной способ индивидуальной характеристики героя оперы, его своеобразный музыкальный портрет. Иногда пение оперных исполнителей напоминает устную речь декламационного характера. Это — речитатив. Во время его исполнения разворачивается оперный сюжет. Сольные эпизоды в опере чередуются с ансамблями — дуэтами, трио, квартетами и т.д.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Вольфганг Амадей Моцарт, опера «Волшебная флейта»,
ария Царицы Ночи, дуэт Папагено и Папагены.

Как голос певицы (колоратурное сопрано) «сореvнуется» с инструментами оркестра в виртуозности исполнения музыки? Объясните. Какими музыкальными средствами композитор передаёт в дуэте комический характер героев оперы?

Эскизы декораций и афиша
к опере «Волшебная флейта»

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА СКАЗОК И ЛЕГЕНД

О ЧЁМ РАССКАЗАЛА ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

Действие оперы «Волшебная флейта» происходит в Древнем Египте. Дочку Царицы Ночи похитил жрец Зарастро. Царица Ночи посылает принца Тамино спасти девушку, в портрет которой он влюбился. Царица дарит принцу волшебную флейту и рекомендует спутника и помощника — птицелова Папагено. Во время путешествия им помогают волшебные инструменты. Вскоре Тамино узнаёт о коварности Царицы Ночи и переходит на сторону мудрого и доброго волшебника Зарастро. Принц проходит все испытания на пути к своему счастью и спасает любимую. Опера заканчивается восходом Солнца: победой света над тьмой, добра и любви над злобой и ненавистью.

Я в мире музыки: пою, выражаю

ПИСАНКИ

Стихи С. Жупанина

Музыка В. Таловири

Вве-че-рі ма-ту-ся нас ча - ру - є, пи-сан-ки на свя-то нам ма - лю - є.

Віск чер-па - є пи - щи - ком із блюд-ця, о - чі ма-ми ла - гід - но смі - ють-ся.

О-чі ма-ми сві-тять-ся у лас - ці, кві-тонь-ки на пи-сан-ці зір - час - ті,

а на дру-гій — пів-ни - ки та бджо-ли, ми та - ких не ба-чи - ли ні - ко - ли.

Ввечері матуся нас чарує,
Писанки на свято нам малює.
Віск черпає пищиком із блюдця,
Очі в мамі лагідно сміються.
Очі мамі світяться у ласці,
Квітоньки на писанці зірчасті.
А на другій — півники та бджоли,
Ми таких не бачили ніколи.

А на третій писанці — зірничі,
Ще й під ними — золоті жар-птиці.
На четвертій — олені та сарни,
Ана п'ятій — рушничок прегарний.
Ввечері матуся нас чарує,
Писанки на свято нам малює.
Дивиться і тішиться матуся,
Я у неї малювати вчуся.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Расскажите, где и как возникла опера.
2. Охарактеризируйте особенности взаимодействия искусств в опере.
3. Подумайте, может ли опера существовать без либретто.

Задание по желанию. Посмотрите на фотографии известных оперных театров мира. Познакомьтесь с историей их создания, репертуаром.

Оперные театры: 1 — Одесса; 2 — Париж; 3 — Львов; 4 — Москва

II

II Вспомните и назовите основные элементы оперного спектакля.

Кроме арий и ансамблей, важное значение в развитии оперного действия имеет *хор*. Он звучит в массовых сценах, часто в финале оперы. *Оркестр* — один из главных «героев» оперы. В *увертюре* — симфоническом вступлении к представлению — мы слышим главные темы произведения, передаётся его общая эмоциональная атмосфера. Между действиями оперы иногда звучат *симфонические картины*. Некоторые композиторы согласно сюжету также включают в оперу *хореографические сцены*.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Известный украинский композитор Семён Гулак-Артемовский создал оперу «Запорожец за Дунаем», которая и сейчас восхищает слушателей своей щедростью мелодий и настоящим народным юмором.

Выбирая сюжет, С. Гулак-Артемовский стремился в первую очередь вывести на сцену театра представителей украинского народа, обратить внимание слушателей на украинские песни. Сюжет переносит зрителя в те времена, когда после уничтожения Запорожской Сечи часть казаков нашла убежище в Турции. Там их судьба складывалась нелегко: запорожцев пытались использовать как силу, направленную против их родины. Исторические события, несомненно, послужили источником замысла, но автор оперы переосмыслил их. Главные действующие лица — члены семьи казака Ивана Карася — обыкновенные люди, как будто вышедшие из глубин украинского народа.

В финале оперы, когда запорожцы получили долгожданную возможность вернуться на родину, звучит торжественный хор, где ярко выражены радостные чувства героев и их надежды на лучшую судьбу.

Сцены из оперы
«Запорожец за Дунаем»

Семён Гулак-Артемовский, опера **«Запорожец за Дунаем»**, увертюра, дуэт Одарки и Карася, финальная сцена и хор **«Там за тихим за Дунаем»**.

Какими музыкальными средствами композитор характеризует главных героев? Подумайте: этот дуэт лирический или комический? Объясните.

Охарактеризируйте музыкальные средства, используемые в финальной сцене оперы.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Какие оперы украинских и зарубежных композиторов вам известны?
2. Подумайте: есть ли будущее у оперного искусства? Каким вы его представляете? Расскажите.
3. Какие детские оперы вы знаете? Самостоятельно познакомьтесь с репертуаром Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества.

Сцены из спектаклей Киевского театра оперы и балета для детей и юношества: «Сказка о царе Салтане» и «Снежная королева»

4. На примере занавеса Львовского оперного театра раскройте роль художественного оформления спектакля в оперном искусстве.

Генрих Семирадский.
Занавес Львовского
оперного театра

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Оперный театр принято посещать в праздничной одежде. В некоторых зарубежных оперных театрах мужчин допускают на представление только, если они одеты в специальный вечерний костюм — смокинг...

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ: БАЛЕТ

Вот уже более трёх столетий французским словом *балет* называют представление, где объединились музыка и танец, драматургия и изобразительное искусство. Откуда же ведёт своё начало этот вид искусства?

Наверное, от народных хороводов, сюжетных танцев, где музыка объединялась с хореографией.

Вспомните, что такое балет. Чем этот вид искусства отличается от оперы?

Литературная основа балетного спектакля, как и оперного, — это либретто. В создании балета участвуют танцовщики и балетмейстер, симфонический оркестр и дирижёр, художники-костюмеры и художники-декораторы.

Балет, как и опера, возник в Италии, где пользовались популярностью и весёлые танцевальные сценки на карнавале, и пышные торжественные действия с величественными танцами знатных дам и кавалеров. Во Франции в то же время расцветало искусство придворного балета и сформировался его своеобразный хореографический язык.

Стремясь сделать свой танец лёгким и воздушным, танцовщицы пытались встать на кончики пальцев, что привело к изобретению *пунтов*, развитию техники женского танца.

Сцена из итальянского балета XVIII в.

Балет состоит из *классического танца* и *пантомимы*.

Давайте разберёмся в особенностях его составляющих. *Классический танец* — очень грациозный. Все его движения и позы — утончённые и возвышенные.

Классический танец из балетов «Лебединое озеро» и «Лесная песня»

Характерный танец построен на основе не классических, а народных хореографических элементов.

Характерный танец из балета «Щелкунчик»

И, наконец, не менее важная составляющая часть балета — *пантомима* (от *греческого* — «всё воспроизводящий подражанием»). Это движения, жесты, которыми артисты как бы разговаривают друг с другом. С помощью пантомимы передаётся содержание представления, развивается его сюжет.

Сцена из балета «Маугли»

«Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского — один из самых популярных балетов в мире. Во многих странах он стал неотъемлемой частью новогодне-рождественского праздника. В основе либретто этого балета — сюжет сказки Э. Т. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Композитор создал гениальную музыку, главная тема которой — поиски человеком своей настоящей сущности.

Чудесная музыка П. Чайковского привлекала многих хореографов, поэтому балет пережил рекордное количество постановок. Его трактовали и как простой детский спектакль, и как роскошную рождественскую сказочную феерию, балет-праздник, балет-игру.

Вспомните, о чём рассказывается в сказке «Щелкунчик и мышиный король». Какие фрагменты из этого балета вы слушали раньше?

Так поисковый портал Google отметил 120-летие балета «Щелкунчик»

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Пётр Чайковский, «Щелкунчик», фрагменты из балета: «Вальс снежных хлопьев», «Вальс цветов», сцена битвы Щелкунчика с мышами.

Что возникает в воображении при восприятии этой музыки? Какие чувства вас наполняют?

Сравните характер и настроение «Вальса снежных хлопьев» и «Вальса цветов». Что их объединяет? А чем они отличаются?

Как композитор подчёркивает сказочность событий и национальные особенности танцев на балу в сказочном городе сладостей?

1 — «Вальс снежных хлопьев»

2 — «Вальс цветов»

3 — «Битва Щелкунчика с мышами»

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. В каких странах возникло и сформировалось искусство балета?
2. Назовите основные составляющие балетного спектакля.
3. Сравните художественные особенности музыкально-театральных жанров: оперы и балета.
4. Вспомните музыку знакомых вам балетов. Сюжеты каких литературных произведений положены в основу их либретто?

II

Сольные танцы называются в балете *вариациями*. Как и оперная ария, балетная вариация как будто рисует портрет героя, помогает понять его характер.

Сольный танец из балета
«Щелкунчик»

Сольный танец из балета
«Золушка»

Часто главные действующие лица балета танцуют вдвоём. Такой дуэт называется *па-де-де*.

«Па-де-де» из балета
«Лебединое озеро»

«Па-де-де» из балета
«Спящая красавица»

Кроме солистов, в балете участвует и большая группа артистов, которая называется *кордебалет*. Роль кордебалета схожа с ролью хора в опере. Танцы кордебалета «оттеняют» основное действие, добавляя в сюжет разнообразия.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Вспомните волшебную сказку Шарля Перро «Золушка». Она привлекала внимание многих композиторов. А вот Сергей Прокофьев решил написать балет специально для знаменитой балерины Галины Улановой.

«Золушка» — это классический балет, продолжающий традиции сказочного спектакля с огромным количеством вариаций, построенных на чарующих мелодиях вальсов.

Евгений Устинов.
Балерина Галина Уланова

Сцены из балета «Золушка»

Сергей Прокофьев, фрагменты из балета «Золушка».

Какими музыкальными средствами создаются характеры главных героев балета?

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

Сергей Сергеевич ПРОКОФЬЕВ:

*«Композитор не может
всё заимствовать у старых
мастеров. Он должен
предвигаться вперёд своими
собственными маршрутами».*

Сергей Сергеевич Проко́фьев (1891—1953) — гений XX века, повлиявший на развитие мировой музыки. Сергей Сергеевич Прокофьев является автором музыки самых различных жанров: 8 опер, 7 балетов, 7 симфоний и многих камерно-инструментальных произведений, а также музыки к кинофильмам.

Родился будущий композитор в Украине, в имении Сонцовка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне село Красное Красноармейского района Донецкой области).

Мир балетного театра вошёл в его жизнь ещё в раннем детстве. Мать привела восьмилетнего Сергея на балет «Спящая красавица», и это представление на всю жизнь оставило след в его душе.

В возрасте 13 лет он поступил в Петербургскую консерваторию, которую окончил как композитор, а позднее и как пианист, — со своим Первым концертом для фортепиано с оркестром, получив наивысшую оценку и Гран-при — рояль.

Сергей Сергеевич оставил богатое наследие, среди самых популярных его произведений — балеты «Ромео и Джульетта» и «Золушка», симфоническая сказка «Петя и волк», опера «Война и мир».

В честь композитора назван международный донецкий аэропорт.

Памятник композитору
на его родине

Я в мире музики: пою, виражаю

ШКОЛЬНИКИ-ШКОЛЯРИКИ (ШКОЛЯРІ-ШКОЛЯРИКИ)

Стихи А. Вратарёва

Музыка А. Злотника

На під-ві-кон-ні в кла-сі кві-ти, нав-про-ти—Го-го-ля порт-рет. А
ми блу-ка-є-мо по сві-ту че-рез ме-ре-жу Ін-тер-нет. Як-би не вчи-ли-
ся у шко-лі, ні-ко-ли б не по-чу-ли ми про те-о-ре-му Пі-фа-го-ра
і про час-тин-ки «не» і «ні». Шко-ля-рі-шко-ля-ри-ки, о-чі, як ліх-
та-ри-ки... По за-ко-нах фі-зи-ки — зим-но край вік-на.
Шко-ля-рі-шко-ля-ри-ки, о-чі, як ліх-та-ри-ки, по за-ко-нах
лі-ри-ки — круг-лий рік вес-на!

1. На підвіконні в класі квіти,
навпроти — Гоголя портрет.
А ми блукаємо по світу
через мережу Інтернет.

Якби не вчилися у школі,
ніколи б не почули ми
про теорему Піфагора
і про частинки «не» і «ні».

Припев:

Школярі-школяріки,
очі, як ліхтарики...
По законах фізики —
зимно край вікна.

Школярі-школяріки,
очі, як ліхтарики,
по законах лірики —
круглий рік весна!

2. Але найкращий час у школі,
це добре знає кожен клас,
коли співа веселий дзвоник
і на перерву кличе нас.

У всіх такі цікаві теми —
про макіяж і Брітні Спірс.
І тільки мій рудий Ромео
про мене знов складає вірш.

Припев.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Как вы понимаете слова из балетной азбуки: *па-де-де, кордебалет, пуанты, характерный танец*? Объясните.
2. Подумайте, имеют ли главные герои балетного представления свои музыкальные характеристики-портреты. Приведите примеры.
3. **Пофантазируйте.** Вам поручили создать современный балет. Какое произведение из художественной литературы вы выберете для литературной основы сюжета? Какими хореографическими средствами будете передавать борьбу Добра со Злом?
4. С помощью иллюстраций, помещённых в учебнике, а также других материалов, подготовьте сообщение о творческом пути одного из выдающихся мастеров балета.

Татьяна Бруни.
Балерины

5. **Создаём вместе.** Подумайте и обсудите особенности работы танцовщика. Можно ли, по вашему мнению, назвать профессию балерины лёгкой?
6. **Музыкальный проект.** Выполните проект на тему «Украинский балет».

МУЗЫКА В КИНО

Музыка постоянно присутствует в жизни человека. Вы её слышите, смотря телевизионные передачи, фильмы, мультфильмы. Любую современную киноленту всегда сопровождает музыка. Немало известных композиторов работало в кино: И. Дунаевский, С. Прокофьев, М. Скорик, Е. Станкович, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.

I

Какие спектакли или фильмы привлекали ваше внимание яркой музыкой?

Кадры немого кино

Музыка в театре, кино, на телевидении может иллюстрировать действие, играть одну из главных ролей, раскрывать содержание спектакля, кинофильма, передачи; подчёркивать эмоциональное состояние, настроение героев.

Когда кино только появилось на свет, оно было как младенец, потому что не умело говорить. Очень странно: люди говорят, двигаются, ветер раскачивает деревья, но ничего не слышно. Что делать? Решили поставить музыкальный инструмент и посадить человека, который будет «озвучивать» фильм. Человека, игравшего на музыкальном инстру-

менте, называли *тапёром* (от французского — *стучать, ударять*). Именно музыка, оживляя «движущиеся картинки», помогала ярче, глубже переживать содержание фильма.

Посмотрите фрагмент фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Какое впечатление произвёл новый вид искусства на зрителей? Расскажите.

Чаще всего немые фильмы озвучивали звуками *рэгтайма*. Слово это означает «рваное» или «разорванное время», а конкретно термин «rag» — звуки, появляющиеся между долями такта. Это специфический жанр импровизационного музицирования, источником которого стало творчество пианистов, использовавших характерные ритмичные сдвиги, «неправильные» акценты.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Скотт Джоппин, «Рэгтайм».

Что вас поражает в прослушанной музыке? Простучите и охарактеризуйте её ритм.

Представьте, что вас пригласили принять участие в озвучивании популярных кинофильмов, представленных на афишах. Какую музыку вы предложили бы? Объясните свой выбор.

Я в мире музыки: пою, выражаю

УКРАИНСКИЙ ВЕНОЧЕК (УКРАЇНСЬКИЙ ВІНОЧОК)

Стихи И. Голяш

Музыка Л. Стельмашук

Для сво - го ві - ноч - ка наз - би - ра - ю кві - тів,

Ці - лий о - бе - ре - мок цих зем - них да - рів.

Го - лу - бих во - ло - шок, по - льо - вих ро - ма - шок,

Та баг - ря - них ма - ків теп - лих ко - льо - рів. теп - лих ко - льо - рів.

Глянь — на - пра - во, Глянь — на - лі - во, По - ди - ви - ся нав - кру - ги.

Це все кві - ти Ук - ра - ї - ни, — Це ї - ї зем - ні да - ри.

Глянь — на - пра - во, Глянь — на - лі - во, По - ди - ви - ся нав - кру - ги.

Це все кві - ти Ук - ра - ї - ни, Кві - ти рід - но - ї зем - лі.

Це все кві - ти Ук - ра - ї - ни, Кві - ти рід - но - ї зем - лі.

1. Для свого віночка назбираю квітів,
Цілий оберемок цих земних дарів.
Голубих волошок, польових ромашок,
Та багряних маків теплих кольорів. (Дважды)

Припев:

Глянь — направо,
Глянь — наліво,
Подивися навкруги.
Це все квіти України, —
Це її земні дари.

Глянь — направо,
Глянь — наліво,
Подивися навкруги.
Це все квіти України,
Квіти рідної землі.

2. Я вплету в віночок золоте колосся,
І промінчик сонця, й небо голубе,
І хмаринку ніжну, й вітру стоголосся.
І дощу краплинку, й листя молоде. (Дважды)

Припев.

3. З гордістю вдягну я цей вінок на себе,
Як же мені личать квіти польові!
І тепер я знаю, що усім нам треба
Берегти багатство рідної землі! (Дважды)

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Какие известные композиторы писали музыку для кино?
2. Поразмышляйте над тем, какую роль играет музыка в киноискусстве.
3. Представьте, что из фильмов и мультфильмов исчезла музыка. Что произойдёт?
4. Подумайте, фильм на какую тему можно озвучить песней «Украинский венок».
5. **Музыкальный проект.** Подготовьте проект «Музыка в украинском кино». Используйте киноленты, которые нравятся вам и вашим родным.

II

А знаете ли вы, что такое *мюзикл*? Происхождение этого жанра искусства связано с *опереттой* (маленькой оперой). В опереттах с помощью пения и устных диалогов часто разыгрывают комические и фантастические истории с использованием сложных декораций и экзотических костюмов.

Мюзикл — это музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, инструментальная музыка, хореография.

Сюжеты мюзиклов чаще всего заимствуются из известных литературных произведений. Большое влияние на мюзикл оказали оперетта, комическая опера, водевиль.

А появились первые мюзиклы в Америке в конце 20–30-х годов XX века. Они не совсем были похожи на современные спектакли, так как в них главное место отводилось танцам. Сейчас в мюзикле события отражаются и в песнях, и в танцах.

Вспомните мюзиклы, которые вы уже слушали и смотрели. Что вас больше всего в них увлекает, привлекает ваше внимание?

Сцены из мюзиклов: 1 — «День рождения кота Леопольда»;
2 — «Буратино»; 3 — «Красавица и чудовище»; 4 — «Красная Шапочка»;
5 — «Волк и семеро козлят на новый лад»; 6 — «Двенадцать месяцев»;
7 — «Пеппи Длинныйчулок», 8 — «Юнона и Авось».

Мюзикл — жанр достаточно сложный и дорогой по постановке. Многие мюзиклы славятся своими спецэффектами.

Как создаётся мюзикл? Мюзикл — театральный жанр, работа над которым начинается с написания сценария. Постановка пьесы осуществляется режиссёром-постановщиком. В процессе создания спектакля также могут участвовать балетмейстеры, специалисты по вокалу.

При постановке мюзиклов часто используются массовые сцены с пением и танцами. По форме мюзикл чаще всего является двухактным спектаклем.

Среди наиболее известных мюзиклов — «Звуки музыки» Р. Роджерса, «Юнона и Авось» и «Волк и семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова и другие.

Создаём вместе. Какое произведение из программы украинской или мировой литературы, которое вы прочитали в этом году, может, по вашему мнению, воплотиться в мюзикле? Обсудите с одноклассниками.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Ричард Роджерс, мюзикл «Звуки музыки» (фрагмент «До-ре-ми»).

Чем отличается манера пения в мюзикле от оперного?
Могут ли фрагменты из мюзикла стать известной песней?

Я в мире музыки: пою, выражаю

ЗВУКИ МУЗЫКИ

Музыка Р. Роджерса

Русский текст М. Цейтлиной

Соль, до, ля, фа, ми,

до, ре, соль, до,

ля, си, до, ре, до.

До — во — ро — быш — ка гнез — до, ре — де-

ре - вья во - дво - ре. Ми — ко - тён - ка

на-кор - ми. Фа — в ле - су кри-чит со - ва.

Соль — иг - ра - ет дет - во - ра. Ля — за-

пе - ла вся зем - ля. Си — по - ём мы для то -

ДО — воробышка гнездо,

ЛЯ — запела вся земля,

РЕ — деревья во дворе,

МИ — котёнка покорми,

ФА — в лесу кричит сова,

СОЛЬ — играет детвора,

СИ — поём
мы для того,
чтобы вновь
вернуться к «ДО».

До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до,

До-си-ля-соль-фа-ми-ре-до.

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Какие виды искусства взаимодействуют в мюзикле?
2. Какие особенности музыкального языка и манеры исполнения вокальных номеров отличают мюзикл от оперы?
3. Вспомните и напойте знакомые мелодии из известных вам мюзиклов, кинофильмов или театральных спектаклей. Разыграйте с одноклассниками некоторые сцены из них.
4. Подумайте, как современная эпоха информации и новых технологий влияет на взаимодействие искусств. Приведите примеры.
5. **Создаём вместе.** Создайте сценарий мюзикла или либретто театрального спектакля «Мелодии лета», основываясь на образах картин А. Миронова.

Задание по желанию. Посмотрите музыкальный фильм «Звуки музыки». Придумайте свою интерпретацию текста на мелодию Р. Роджерса. Вспомните и расскажите историю, когда музыка помогла в сложной жизненной ситуации.

Александр Миронов: 1 — Небесная сюита; 2 — Два мажора;
3 — Блюз; 4 — Мелодии лета

ДИАЛОГ МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ

Вы уже поняли, что формы взаимосвязи искусств бывают очень разными. Содружество музыки, поэтического слова, танцевальных движений, театрализованного действия давно возникло в народных обрядах. В профессиональном искусстве — опере и балете, театре и кино — музыка стала неотъемлемым компонентом художественного взаимодействия.

Много общего есть между музыкой и изобразительным искусством, хотя их художественные языки очень отличаются, особенно способом восприятия. Музыка принадлежит к временным искусствам и воспринимается слухом, а живопись, графика, скульптура, архитектура — это пространственные искусства, которые мы воспринимаем зрением. Поэтому их взаимодействие достаточно сложный процесс, который развивается в различных направлениях.

Подумайте над словами художника: *«Мои мысли — краски, мои краски — напевы ...»*. Касается ли эта мысль только изобразительного искусства?

Жозефина Уолл. Волшебная флейта

Посмотрите на картину и подумайте о «музыкальности» живописи. На каком инструменте играет девушка? Можно ли представить характер этой музыки? Пофантазируйте о её содержании.

Я в мире музыки: слушаю, понимаю

Музыка нередко вдохновляет художников и скульпторов на создание портретов музыкантов-исполнителей, натюрмортов с музыкальными инструментами, картин с музыкальными названиями: *прелюдия, соната, симфония, ноктюрн, fuga* и т.д. Таким образом они создают образы МУЗЫКИ. И наоборот, особенности пространственных искусств проникают в музыку: возникают звуковые «портреты» и «пейзажи» — фортепианные акварели, этюды-картины или симфонические эскизы, фрески.

Борис Индриков. Ноктюрн

Клод Дебюсси, **Симфоническая сюита «Море»**
(II часть — «Игра волн»).

Какие картины возникают в вашем воображении во время слушания музыки? Сравните её с произведениями живописи. Самостоятельно подберите живописные картины, эмоционально родственные музыке. Почему, по вашему мнению, композитор назвал симфоническую сюиту «эскизами»?

Кацусика Хокусай. Волна

Иван Айвазовский. Волна

Концертную симфонию для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской» Валерий Кикта создал под впечатлением красоты и величия собора Св. Софии в Киеве. Главный храм Древней Руси является непревзойдённым образцом синтеза архитектуры, монументальной и декоративной живописи. Пожалуй, это обусловило выбор композитором жанра («Фрески») и названия первой части («Орнамент») музыкального произведения.

Валерий Кикта, концертная симфония для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской», I часть — «Орнамент».

Сравните музыкальные и живописные фрески. Как музыка воплощает монументальность фресковой живописи, декоративность орнамента? Звучание какого инструмента Древней Руси напоминает арфа?

Из фресок собора Святой Софии в Киеве

Новое направление в области синтеза искусств возникло тогда, когда русский композитор Александр Скрябин создал оригинальное произведение «Прометей» («Поэма огня»). В партитуру этого произведения автор вписал строку для «световой клавиатуры». Согласно авторскому замыслу, при исполнении поэмы в концертном зале с помощью разноцветных лучей должен возникать образ горящего огня. Так возникла *цветомузыка*.

Исполнение музыки Скрябина с иллюстрациями Кандинского

Другое направление взаимодействия музыки и изобразительного искусства — «музыкальная живопись» возникло в творчестве литовского композитора и художника Микалоюса Чюрлёниса. Он создал целую галерею картин-сонат, воплощая эту музыкальную форму в живописных композициях на тему весны, лета, звёзд, солнца, леса, пирамид.

Микалоюс Константинас Чюрлёнис, сонаты (на выбор).

Сравните музыкальные и живописные образы М. Чюрлёниса.

ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА

*Микалоюс
Константинас
ЧЮРЛЁНИС:*

«Счастье с нами!»

Микалоюс Чюрлёнис (1875–1911) родился в городке Варене на юге Литвы в семье органиста. Он провел детские годы в Друскининкае. Чюрлёнис учился живописи в художественной школе и училище в Варшаве, а профессию композитора получил в Варшавском музыкальном институте и в Лейпцигской консерватории.

Творческая жизнь художника была короткой, но за десять лет деятельности он создал около 400 музыкальных произведений — хоровых, камерно-инструментальных, симфонических и более 300 живописных картин, графических работ, образцов художественной фотографии.

Соната звёзд

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Современные художники, как и композиторы, экспериментируют в области взаимодействия и синтеза искусств. В так называемых абстрактных (беспредметных) композициях они пытаются передать с помощью необычных сочетаний цветных линий и форм динамичность и изменчивость окружающего мира, его музыкальность и гармонию. Один из основоположников абстрактной живописи Василий Кандинский в своих живописных композициях воплощал «звучание» цветов и форм, сравнивая их с музыкальными тембрами («Контрастные звуки», «На концерте»). Эти произведения художника завораживают своей загадочностью, пробуждают творческое воображение.

Василий Кандинский. Фуга

Я в мире музыки: исследую, обобщаю

1. Что нового вы узнали о различных формах взаимодействия искусств?
2. Расскажите о явлении цветомузыки, приведите примеры его воплощения в творчестве художников.
3. Подберите музыку, которой можно озвучить вашу любимую картину.
4. Объясните выражение: «Архитектура — это застывшая музыка». Раскройте, как взаимодействует музыка и архитектура на примерах, представленных на photographиях.

5. **Музыкальный проект.** Подготовьте компьютерные презентации творческих портретов А. Скрябина, М. Чюрлёниса для школьного праздника «Когда все искусства вместе», организуйте выставку абстрактной живописи.

Задание по желанию. Прослушайте прелюдии А. Скрябина и создайте собственные беспредметные композиции к этим произведениям или проиллюстрируйте их картинами художников-абстракционистов.

ПРОВЕРЯЕМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ

1. Назовите одним словом.

Краткое литературное изложение сюжета оперы, оперетты, балета, мюзикла —	
Вокальный или инструментальный ансамбль, состоящий из четырёх исполнителей, —	
Высота звучания голоса или музыкального инструмента —	

2. Пройдя лабиринтом, прочитайте слова Лины Костенко. Как вы их понимаете? Объясните.

↓	с	я,	о	ч	е	о	л	е	с	х	и	
м	т	м	к	и	с	б	е	ч	к	е	с	
н	е	у	—	м	к	и	е	и	а	с	к	в.
е	ж	з	а	м	а	а	к	м	я	в	у	т
к	а	ы	к	с	я,	н	о	с	и	з	с	с

3. Рассмотрите иллюстрации. Расскажите, какая музыка на них может звучать. Назовите изображённые инструменты. Подберите к репродукциям картин музыкальные иллюстрации из произведений, которые вы слушали в течение года.

4. Прочитайте сказку В. Сухомлинского «Флейта и ветер» (см. «Литературно-музыкальную хрестоматию») и объясните Ветру, почему флейта не подчиняется ему. Свои выводы аргументируйте.

5. Назовите мужские и женские голоса от самого низкого до самого высокого.

6. К каким группам принадлежат инструменты симфонического оркестра, изображённые на иллюстрациях?

7. Определите, к какому виду музицирования относятся изображённые коллективы.

8. Рассмотрите кадры из мультфильма «Сказки старого пианино». Расскажите о творчестве одного из композиторов, которым посвящены эти серии, — Моцарта, Бетховена, Чайковского или Прокофьева. Придумайте сценарий мультфильма о творчестве того композитора, музыка которого в этом году произвела на вас самое большое впечатление.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ О МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Литературно-музыкальная хрестоматия

Василий СУХОМЛИНСКИЙ

ФЛЕЙТА И ВЕТЕР

В саду на скамейке сидел музыкант. Он играл на флейте. К его прекрасной песне прислушивались и птицы, и деревья, и цветы. Даже ветер прилёг под кустом и с удивлением слушал игру на флейте. Играл музыкант о солнце в голубом небе, о белом облачке, о серенькой птичке-жаворонке и о счастливых детских глазах.

Замолчала песня, положил музыкант флейту на скамейку и пошёл в дом. Поднялся ветер из-под куста, подлетел к флейте и подул изо всех сил.

Загудела флейта, будто осенняя непогода под крышей. Подул ветер ещё сильнее, а флейта не играет — гудит и гудит.

«Почему это так? — думает ветер. — Ведь я же могу вырвать дуб с корнем, сбросить крышу с дома. Почему же флейта не подчиняется мне — не играет?»

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БАЛЕТА С. Прокофьева «Золушка»

Акт первый

В доме злой мачехи находятся она сама и две её дочери, Худышка и Кубышка. Дочки примеряют шаль. Появляется Золушка. Она вспоминает свою умершую мать. Пытается найти утешение у отца, но тот полностью под влиянием своей новой жены. В дом приходит нищенка. Сёстры гонят её, но Золушка тайком приглашает старушку отдохнуть и кормит её. Мачеха и сёстры готовятся к отъезду на королевский бал. Они примеряют новые наряды. Учитель танцев даёт неуклюжим сёстрам последний перед балом урок. Наконец мачеха и сёстры едут. Золушка остаётся одна. Она мечтает о бале и танцует в одиночестве. Возвращается нищенка. Внезапно она превращается в фею и вознаграждает Золушку за её доброе сердце. С помощью фей времён года Золушка собирается на бал. Единственное условие феи — в полночь она должна оттуда уйти.

Акт второй

Во дворце в полном разгаре королевский бал. Танцуют дамы и кавалеры. Приезжает мачеха с сёстрами. Сёстры привлекают внимание своей неуклюжестью. Появляется принц. Гости танцуют мазурку. Торжественная музыка сопровождает прибытие таинственной незнакомки. Это Золушка. Принц очарован ею и приглашает на танец (большой вальс). Сёстры пытаются привлечь внимание принца (дуэт с апельсинами), но безуспешно. Принц не отходит от Золушки. Они не замечают, как бежит время. Внезапно романтический вальс-кода прерывается боем часов. Неумолимо приближается полночь. Золушка убегает, в спешке теряя хрустальную туфельку, которую поднимает принц.

Акт третий

Принц в отчаянии. Он лишился покоя и требует найти владелицу туфельки. К нему призвали всех лучших сапожников. Он приказывает найти мастера, который изготовил туфельку, но никто не может сказать принцу, кем она сшита. Принц решает сам отправиться на поиски незнакомки в далёкие страны, но поиски безуспешны. А в доме мачехи Золушка занята домашними делами и вспоминает о бале. Вдруг приезжает принц. Он требует, чтоб все женщины королевства померили туфельку. Но напрасно сёстры, а затем и мачеха пытаются надеть туфельку — она им безнадежно мала. Заметив Золушку, принц предлагает примерить туфельку и ей. Золушка отказывается, но потом у неё из кармана выпадает вторая туфелька. Принц заглядывает в лицо девушке — это его любимая. Теперь ничто не разлучит их.

Музыкальный словарь

А КАПÉЛЛА — пение без инструментального сопровождения.

АНСА́МБЛЬ — группа исполнителей, которые выступают совместно; слаженное исполнение музыки.

А́РИЯ — сольная песня в опере.

БАЛÉТ — музыкально-театральное представление, содержание которого, мысли и чувства действующих лиц раскрываются средствами музыки и танца.

ВАРИА́ЦИИ — (от латинского — *изменение, разнообразие*) — музыкальное произведение, в котором основная мелодия звучит несколько раз, и каждый раз в неё вносятся изменения: мелодические, ритмические, ладовые, гармонические и т.д.

ВОКАЛÍЗ — (от итальянского — *звучный, созвучный*) — музыкальное произведение для исполнения голосом без слов в сопровождении музыкального инструмента или оркестра.

ГАРМО́НИЯ — созвучие, элемент музыкального языка.

ДИАПАЗО́Н — расстояние между низким и высоким звуками, которые может взять голос или инструмент.

ДУХО́ВНАЯ МУ́ЗЫКА — вокальные, инструментальные или вокально-инструментальные произведения на религиозные тексты или сюжеты.

ИНТО́НАЦИЯ — звуковое воплощение музыкальной мысли, носитель музыкального смысла.

КА́МЕРНАЯ МУ́ЗЫКА — произведения для сольного и ансамблевого исполнения в небольших помещениях.

КВАРТЕ́Т — это вокальный или инструментальный ансамбль, состоящий из четырёх исполнителей.

КОНЦÉРТ — это произведение инструментального жанра для любого инструмента, который «состязается» с оркестром.

ЛАД — объединение звуков, различных по высоте, тяготеющих друг к другу.

ЛИБРЕ́ТТО — это краткое литературное изложение сюжета оперы, оперетты, балета, мюзикла.

МЕЛО́ДИЯ — музыкальная мысль, выраженная одногласно.

МЮ́ЗИКЛ — это музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, музыка, хореография.

ОБРАБО́ТКА — это видоизменения музыкального произведения путём использования разнообразных средств музыкальной выразительности.

ОПЕРА — вид театрального искусства, в котором сценическое действие сочетается с музыкой — вокальной и инструментальной, балетом, пантомимой и изобразительным искусством (грим, костюмы, декорации).

РЕГТА́ЙМ — фортепианная пьеса импровизационного характера.

РЕЧИТА́ТИВ — разновидность вокальной музыки, приближающейся к пению.

РИТМ — упорядоченное чередование музыкальных звуков.

СИМФО́НИЯ — (с греческого языка — *созвучие*) — крупное музыкальное произведение для симфонического оркестра.

ТЕМБР — это окраска звука, свойственное определённому голосу или инструменту.

ТЕМП — скорость исполнения музыкального произведения.

ТО́НИКА — это устойчивый, основной звук лада.

УНИСО́Н — одноголосное пение.

ХОР — коллектив певцов, которые вместе исполняют какое-либо вокальное произведение с инструментальным сопровождением или без него.

ХОРМЕ́ЙСТЕР — руководитель и дирижёр хора.

ЦВЕТОМУ́ЗЫКА — явление синтеза искусств, объединение музыкальных и художественных средств в одном произведении.

Джон Ингпен. История человечества — история музыки

Секреты культуры пения

1. Во время пения держитесь ровно.
2. Дыхание берите спокойно, но своевременно, чтобы оно не прерывало слово или фразу.
3. Пойте легко, без напряжения, не форсируйте звук (не кричите), добивайтесь выразительного звучания.
4. Следите за правильной артикуляцией.
5. Каждый звук пропевайте полностью, сохраняя его интонационную точность.
6. В зависимости от содержания и характера песни выбирайте соответствующую интонацию.

План музыкального проекта

«ТАИНСТВЕННАЯ СВИРЕЛЬ»

Ключевой вопрос:	В чём загадка этого инструмента?
Тематические вопросы	Происхождение свирели. Какой «голос» у свирели? Сказки и стихи о свирели. В каких известных произведениях композиторы используют этот инструмент?
Деятельность учащихся	Создайте поисково-исследовательскую группу (2—3 ученика); распределите обязанности в группе; ознакомьтесь с основными вопросами проекта; ознакомьтесь с перечнем предлагаемых информационных источников; наметьте план действий; проведите сбор и анализ информации; оформите работу (создайте презентацию проекта)
Произведения для ознакомления	Украинские наигрыши в исполнении трюистых музык
Материалы и ресурсы	Компьютер, магнитофон, диски

«ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА»

Ключевой вопрос	В чём загадка бандуры?
Тематические вопросы	Происхождение бандуры. Звучание бандуры в произведениях украинских композиторов. Сказки и стихи о бандуре.
Деятельность учащихся	Создайте поисково-исследовательскую группу (2—3 ученика); распределите обязанности в группе; изучите основные вопросы проекта; ознакомьтесь с перечнем предлагаемых информационных источников; наметьте план действий; проведите сбор и анализ информации; оформите работу (создайте презентацию проекта)
Произведения для ознакомления	Произведения для бандуры украинских композиторов
Материалы и ресурсы	Компьютер, магнитофон, диски

Интернет-помощник

На этих сайтах вы можете найти музыкальные произведения, а также интересную информацию о музыкальном искусстве, народной и профессиональной музыке.

http://muzikalkairk.ucoz.ru/index/multfilmy_s_klassicheskoy_muzykoj/0-15

http://www.zaspivaj.com/pisni/shkilyni/do_skoly.html

<http://www.muz-urok.ru/arfa.htm>

http://muza50v.com/?page_id=117

<http://journal-shkolniku.ru/umor-v-musike.html>

<http://www.starby.net/46.php>

Список произведений для пения

№	Название	Автор музыки	Автор слов	С.
1	Музыка	Г. Струве	И. Исакова	9
2	Веселкова	О. Янушкевич	М. Ясакова	19
3	Золота зіронька	Н. Май	Н. Май	33
4	Чи не той то Омелько	Украинская народная песня		43
5	Козацькому роду нема переводу	Н. Балема	М. Воньо, П. Карась	51
6	Волшебный смычок	Норвежская народная песня		62
7	Танец утят	Французская народная песня		72
8	Добрий вечір тобі, пане господарю!	Украинская щедривка		77
9	Пісня на добро	И. Карабиц	Ю. Рыбчинский	84
10	Рідна мова	Б. Горский	П. Осадчук	93
11	Веснянка	В. Филиппенко	А. Навродский	102
12	Зелене слоненя	И. Кирилина	А. Вратарёв	111
13	Писанки	В. Таловиря	С. Жупанин	121
14	Школярі-школярики	А. Злотник	А. Вратарёв	132
15	Український віночок	Л. Стельмашук	И. Голяш	136
16	Звуки музики	Р. Роджерс		140

Глава 1. МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА

Тема 1–2. Как возникла музыка	6
Тема 3–4. Язык музыки	15
Тема 5–6. Музыка древних эпох.	26

Глава 2. НАРОДНАЯ МУЗЫКА

Тема 7–9. Песня — душа народа	40
Тема 10–11. Народные музыкальные инструменты	53
Тема 12–13. Народные танцы.	64
Тема 14. Народная песня и танец в творчестве композиторов.	74
Тема 15. Проверяем свои достижения	79

Глава 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Тема 16–17. Вокальная музыка	82
Тема 18–19. Хоровая музыка	90
Тема 20–21. Инструментальная музыка	98
Тема 22–23. Симфоническая музыка	107

Глава 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА

Тема 24–25. В музыкальном театре: опера	118
Тема 26–27. В музыкальном театре: балет	125
Тема 28–29. Музыка в кино.	134
Тема 30. Диалог музыки и живописи.	144
Тема 31. Проверяем свои достижения	150
Для тех, кто хочет знать больше о музыкальном искусстве	
Литературно-музыкальная хрестоматия	152
Музыкальный словарь.	154
Секреты культуры пения	156
План музыкального проекта.	156
Интернет-помощник	157
Список произведений для пения.	158

Сведения о состоянии учебника

№	Фамилия и имя ученика	Учебный год	Состояние учебника		Оценка
			в начале года	в конце года	
1					
2					
3					
4					
5					

Навчальне видання

*МАСОЛ Людмила Михайлівна
АРИСТОВА Людмила Сергіївна*

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням російською мовою
(Російською мовою)

*Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України*

ВИДАНО ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРОНЕНО

На обкладинці — фрагмент роботи *Г. Феррарі*

Редактор *І. Красуцька*
Переклад *І. Трудюлобової*
Художній редактор *А. Віксенко*

В оформленні підручника використані репродукції картин
Д. Стрелкова, світлини П. Молодчика, В. Соловйова

Формат 70×100 $\frac{1}{16}$. Ум. друк. арк. 12,96.
Обл.-вид. арк. 12,0. Наклад 78 250 прим.
Зам. № 13-05-2102.

ТОВ «СИЦІЯ»

Свідоцтво «Про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції»

Серія ДК № 3363 від 30.12.2008 р.

Адреса видавництва: 61017, м. Харків, вул. Кокчетавська, 20

www.sicia.com.ua

Віддруковано ТОВ «ПЕТ»
Св. ДК № 4526 від 18.04.2013 р.
61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 17