Split by PDF Splitter весь окутан тайной — черный гость...

🔃 своей «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери» А. Пуш • Вкин так рассказал об истории создания «Реквиема»:

Моцарт

Недели три тому, пришел я поздно Домой. Сказали мне, что заходил За мною кто-то. Отчего – не знаю, Всю ночь я думал: кто бы это был? И что ему во мне? Назавтра тот же Зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу С моим мальчишкой. Кликнули меня; Я вышел. Человек, одетый в черном, Учтиво поклонившись, заказал Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас И стал писать – и с той поры за мною Не приходил мой черный человек; А я и рад: мне было б жаль расстаться С моей работой, хоть совсем готов Уж Requiem. Но между тем я...

Сальери

4107

Moyapm

Мне совестно признаться в этом...

Сальери

В чем же?

Моцарт

Мне день и ночь покоя не дает Мой черный человек. За мною всюду Как тень он гонится. Вот и теперь Мне кажется, он с нами сам-третей Сидит.

- как пы понимаещь смыси высказывания норвежского композитора Э. Грига: «В своих лучших произведениях Моцарт охватывает все времена»?

18 Split by PDF SplitterE PBOE ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР Опера

Опера — это слово имеет итальянское происхождение и переводится как труд, дело, сочинение. Возникла опера в Италии на рубеже XVI и XVII вв. и первоначально называлась драма на музыке. Появление оперы в Италии не случайно. Именно эта страна считается родиной бельканто — прекрасного пения. Толчком к созданию оперы послужила идея возрождения жанра древнегреческой трагедии, в которой хор как бы комментировал, пояснял действие.

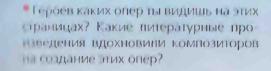
Первые оперные спектакли поразили публику. Театральные актеры, к которым зрители давно уже привыкли,

вдруг, вместо того чтобы разговаривать, запели?! «Можно ли нечто более смешное видеть, как дуэль, пением сопровождаемую! — писал один из критиков. — Люди к смерти готовятся, скорбят о страшном несчастии с приятной и спокойной арией».

И все-таки опера стала распространяться по всему миру, все больше завоевывая симпатии многочисленных слушателей-зрителей.

Итак, в опере на основе литературного сюжета соединяются музыка (вокальная и инструментальная), драматическое (театральное) действие, сценическое и изобразительное искусство (костюмы, декорации), реже — хореография.

Творчество Б. Покровского, В. Левенталя, Е. Образцовой, А. Ведерникова, В. Атлантова, Е. Светланова и других прославленных отечественных режиссеров-постановщиков, художников, оперных солистов, дирижеров знают и ценят любители оперного жанра всего мира.

• Какие особенности характера литературных персонажей подчеркнули «омпозиторы в музыкальных образах воих опер?

Либретто — краткое литеритурное изложение сюжета оперы, оперетты, балета, мюцикла.

В переводе с итальянского слово либретто означает книжечка. Либретто может быть издано в виде отдельной

брошюры, листовки или помещено в театральной программе.

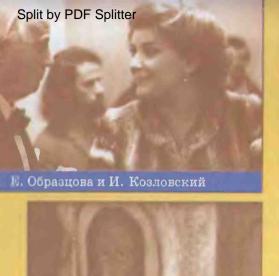
Часто композиторы принимают участие в создании текета либретто или его доработке, отделке. В основу либретто может быть положен какой-либо исторический факт или питературное произведение — миф, легенда, поэма, сказка, роман, повесть.

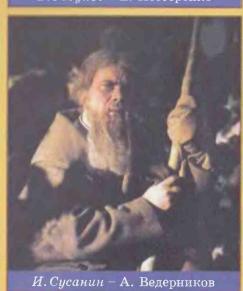
- Выполни задания в творческой тетради по опере «Руслан и Людмила» М. Глинки.
- Значение каких оперных терминов ты можешь объяснить и подтвердить музыкальными примерами: уверпоря, ария, речитатив, хор, ансамбль, сцена из оперы?

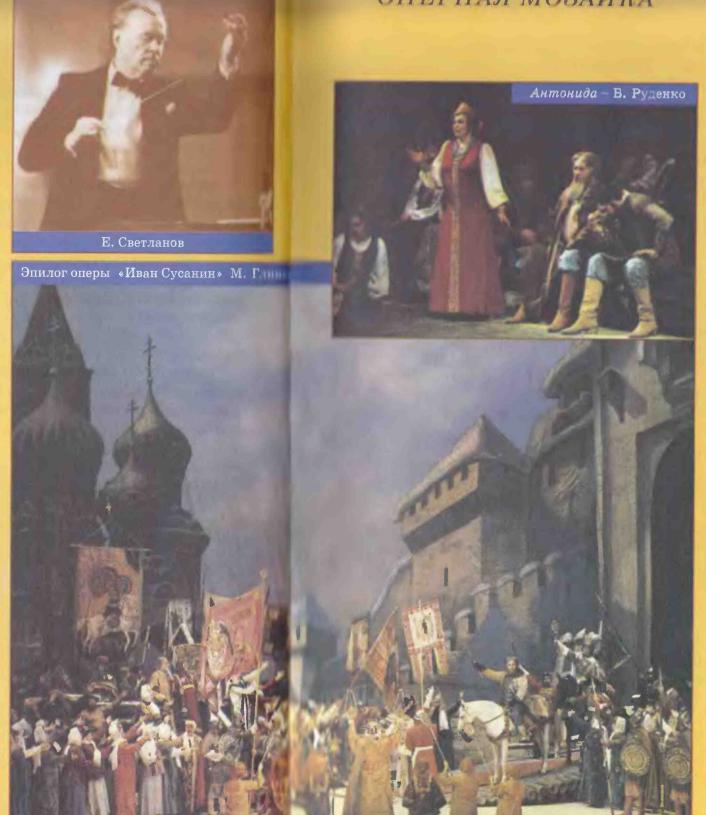

Амнерис – Е. Обрал

Ваня— Т. Синявска И.Сусанин— Е. Нестеренко

Былина о Садко — отважном путешественнике-мореплавателе, певце-гусляре, торговом посланце Господина Великого Новгорода — волновала с юности композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844—1908).

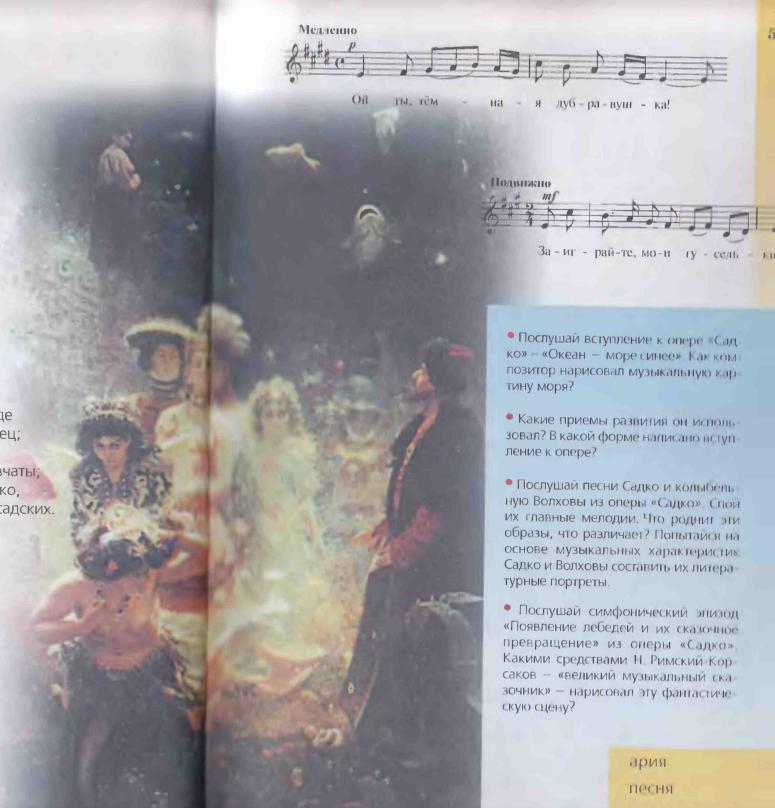
Одно из первых значительных произведений композитора—симфоническая картина «Садко». Позже Н. Римский-Корсаков использовал эпизоды этого своего произведения в оперебылине «Садко».

Н. А. Римский Корсаков

Как во славном Нове-городе Был Садко, веселый молодец; Не имел он золотой казны, А имел лишь гусельки яровчаты; По пирам ходил-играл Садко, Потешал купцов, людей посадских.

Опера открывается вступлением, своего рода былинным зачином. Вступление рисует образ моря, который проходит через все произведение.

Реальные персонажи оперы охарактеризованы композитором песенными вокальными мелодиями, фантастические образы — инструментальными темами.

Есть в опере «Садко» сцена Новгородского торга. Происходит она на берегу Ильмень-озера. Садко собирается снарядить корабли и отправиться в путь со своей храброй дружиной. Он просит гостей-купцов рассказать о своих странах:

Вы пропойте-ка нам песни звонкие, Про края расскажите далекие, Чтоб нам знать, в какую сторону путь держать И где больше чудес повстречается.

Каждый из гостей — Варяжский (из Скандинавии), Индийский (из Индии), Веденецкий (из итальянского города Венеции) — поет свою песню.

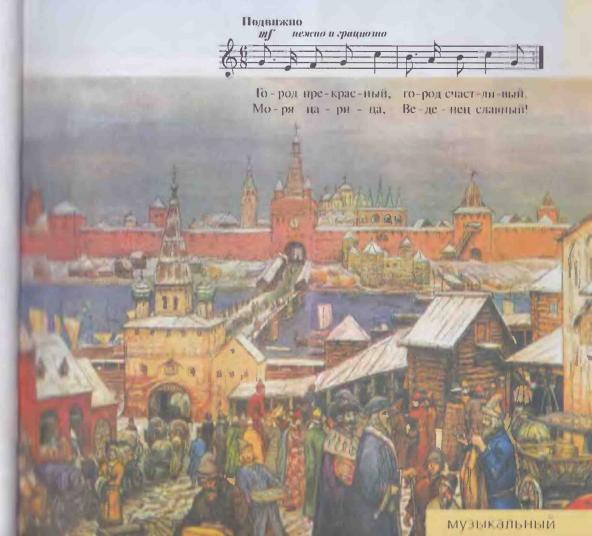
Обратимся к тексту оперного либретто.

Услышав песню Варяжского гостя, новгородский люд единой грудью выдохнул испуганное: «Ой!» Стоило смолкнуть Индийскому гостю, как запричитали новгородцы: «Ой, да не езди,

гость, на ту сторону, ой, берегися птицы Феникса, ой!» Гость из Италии успокоил новгородцев. С радостью они призывают Садко: «А и в Веденец славный путь ты держи, звонкие песни там перейми».

- Послушай песни заморских гостей. Почему новгородцы посоветонали Садко держать путь в Италию?
- Почему портрет каждого гостя «нарисован» Н. Римским-Корсаковым на фоне моря?
- Как симфонический оркестр участвует в создании ярких сцениче ких образов?
- Спой главные мелодии песен. Найди сходство и различие в музываньной речи каждого гостя.
- Послушай современную обработку «Песни Индийского гостя». Какие новые черты появились у этой музыки?

58 plit by PDF Splitter TOPOE IIVTEIIECTBUE В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Балет

палет – слово французского происхождения, а на латин-Оском языке ballo означает танцую.

Первоосновой балетного спектакля (так же как и оперного) является либретто. В создании балетного спектакля участвуют танцоры-солисты, кордебалет (массовые сцены), симфонический оркестр, балетмейстер, режиссер, дирижер, художники по костюмам и художники-декора-

«Золушка»

торы. Благодаря творческому союзу музыки, хореографии, литературы, драматического и изобразительного искусства появляется незабываемое зрелище, имя которому балет.

Танцы сопровождают жизнь человека с древних времен, поэтому удивительно, что балетный спектакль появился в истории культуры лишь в XVIII в. Конечно, задолго до

этого в разных странах мира - Франции, Италии, России на сцене театров уже шли музыкальные представления, в ко-

торых наряду с поэтическим словом и нением присутствовали тапцы и пантомима (выразительные движения под музыку).

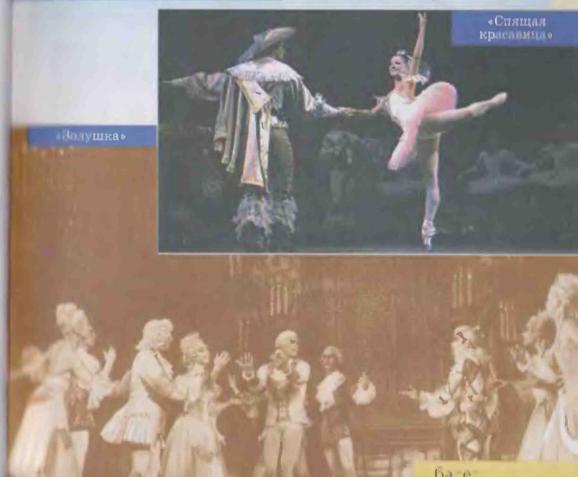
Веему миру известны лучшие отечественные танцоры и хореографы - Г. Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. Васильев, Ю. Григорович и др.

• поломни музыкальные фрагменты из знакомых тебе балетов. Сюжеты каких ватературных произведении положены в основу их либретто?

- Имеют ли главные герои балетного спектакля свои музыкальные характе ристики? Приведи примеры.
- Какие средства музыкальной выразительности приобретают в балетнои музыке особое значение: мелодия, ритм, тембры инструментов, темп, динамика?

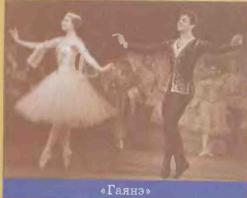

БАЛЕТНАЯ МОЗАИКА

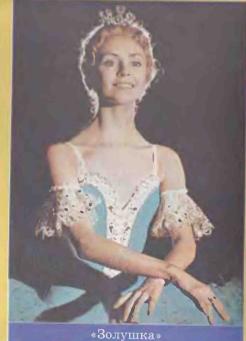

В основу либретто балета «Щелкунчик» П. Чайковского положен сюжет сказки Э. Т. А. Гофмана. Благодаря творческому союзу двух замечательных мастеров XIX в. – хореографа Мариуса Петипа и композитора П. Чайковского па сцене Петербургского Мариинского театра был создан ба-

лет, который уже более ста лет радует своих зрителей.

Действие балета происходит в маленьком немецком городке. Дети и взрослые веселятся вокруг рождественской елки. Девочке Мари подарили куклу для раскалывания орехов – Щелкунчи ка. С наступлением ночи оживает таинственный мир чудес. Выползают из своих нор мыши во главе с Мышиным Королем. Храбрый Щелкунчик вступает в неравный бой с мышиным войском. Ему на помощь приходит Мари – она бросает туфельку в предводителя мышей и спасает Щелкунчика. Щелкунчик превращается в прекрасного принца.

«Вальс снежных хлопьев» провожает Мари и принца в сказочную страну сладостей и игрушек, где их встречает фея Драже. Начинается праздник, на котором гости разных национальностей исполняют свои танцы. Восторженно-стремительный «Вальс цветов», прославляющий весну, красоту и любовь, завершает балет

- Послушай фрагменты из балета «Щелкунчик». Какие из них тебе знакомы?
- сравни характер и настроение «Вальса снежных хлопьев» и «Вальса цветов». Что их роднит? Чем они отличаются друг от друга?
- Какие средства выразительности использовал П. Чайковский в музыке сцены при Целкунчика с мышами? В чем заключается развитие образов Добра и при сцене?
- Послушай танцы гостей на балу в сказочном городе сладостей. Как композитор подчеркивает, с одной стороны, сказочность событий балета, с другой пациональные особенности танцев?

Split by PDF Splitter ВЫКА В ТЕАТРЕ, В КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

и спектакль и фильм создаются на основе литературного сценария, который напоминает либретто к опере или балету. В то же время создание любого спектакля в драма-

Л. Орлова в фильме «Цирк»

тическом театре, художественного, документального, мультипликационного фильма, а также многочисленных передач по телевидению не может обойтись без музыки.

Тебе уже знакомы музыкальные произведения, которые были сочинены для какого-либо спектакля илифильма. Сюита «Пер Гюнт» была написана Э. Григом кодноименному драматическому спектаклю Г. Ибсена. Мюзикл «Звуки музыки» Р. Роджерса обрел вторую жизнь в кино. Песни, которые любят и знают многие, также были

Л. Гурченко в фильме «Карнавальная ночь»

паписаны их авторами для конкретных фильмов или постановок.

Музыка в театре, кино, на телевидении может выполпять разные функции: иллюстрировать действие; играть одну из главных ролей, рас-

О. Хепбери в фильме «Моя

крывая содержание спектакля, кинофильма, передачн; подчеркивать эмоциональное состояние, настроение героев и т. п.

- Послушай музыку Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер понт». Какие сюженные линии пъесы удалось подчеркнуть композитору своей музыкой?
- Послушай музыкально литератур ную композицию, положенную в основу мультипликационного фильма «Бременские музыканты» (по сказке братьев Гримм), музыку к которому написал Г. Гладков. Можно ли этот фильм назвать музыкальным?
- Вспомни и спой полюбившиеся тебе песни из кинофильмов, теле- и радиопередач. Запиши свои впечатления от просмотра новых спектаклей, фильмов, видеозаписей в творческую тетрадь.

литературный сценарий музыкальный фильм

8 Split by PDF Splittler PETЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Мюзикл

Мозикл — слово английского происхождения (musical — сокращенное от musical comedy — музыкальная комедия) — развлекательное представление, в котором соединяются различные жанры искусства — эстрадная и бытовая

музыка, хореография и современный танец, драма и изобразительное искусство. Мюзиклы пришли к нам из Америки в 60-е гг. XX в. и быстро полюбились зрителям разных возрастов и различных музыкальных пристрастий.

Среди наиболее известных мюзиклов — «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Звуки музыки» Р. Роджерса, «Приключения кузнечика Кузи» Ю. Антонова, «"Юнона" и "Авось"», «Волк и семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова и др.

Манера пения в мюзикле отличается, например, от оперной. Это скорее напевание, по-речевому интонируе-

мые отдельные слова, восклицания, вскрики, пение-шепот. Тапцующий хор в мюзикле — обычное явление. Оркестр актомпанирует действию, сопровождая и пение, и тапцы, используя ритмы и тембры джаза, рок-музыки.

Мюзикл — театр «легкого» стиля, запоминающийся, топкий, пронизанный острыми ритмами. Все в нем пеобычно и ярко — музыка, танцы, речь, жесты, костюмы и лекорации. Отдельные мелодии мюзиклов становятся очень популярными и запоминаются надолго.

 Вспомни и свой знакомые мелодии из изрестных тебе мюзиклов. Разысрав оздельные сцены из них.

Увлекательный мюзикл «Кошки» создал современный английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер (р. 1948). В основе либретто мюзикла — стихи американского поэта Т. Элиота.

Действие мюзикла происходит на гигантской живописной помойке. Старая кошка Гризабелла неожиданно появляется на ежегодном балу Джелликл-кошек — дорогих маленьких кошечек. На этом балу будет выбрана одна из кошек, которая отправится в Кошачий Рай. Песнями и танцами

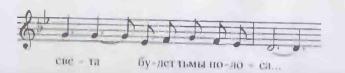
кошки «рассказывают» о себе. Злодей Макэвити похищает главаря кошек, но фокусник и маг Мистофилис возвращает кошачьей братии их предводителя.

Гризабелла исполняет арию «Память», в которой она призывает всех помнить о прошлом После чего она завоевывает любовь и уважение кошек, а также получает право возродиться для новой жизни в Кошачьем Раю. Мюзикл заканчивается общей радостью и восторгом по поводу происходящего.

Мелодия арии «Память» стала одной из самых популярных илюбимых во всем мире.

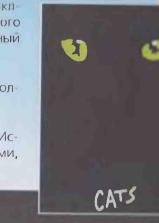

• Послушай арию «Память» из мюзикла «Кошки». Чем она напоминает арию из жиссической оперы? Чем отличается от нее? Почему эта мелодия пришлекает жизышие пеццов «легкого» жанра?

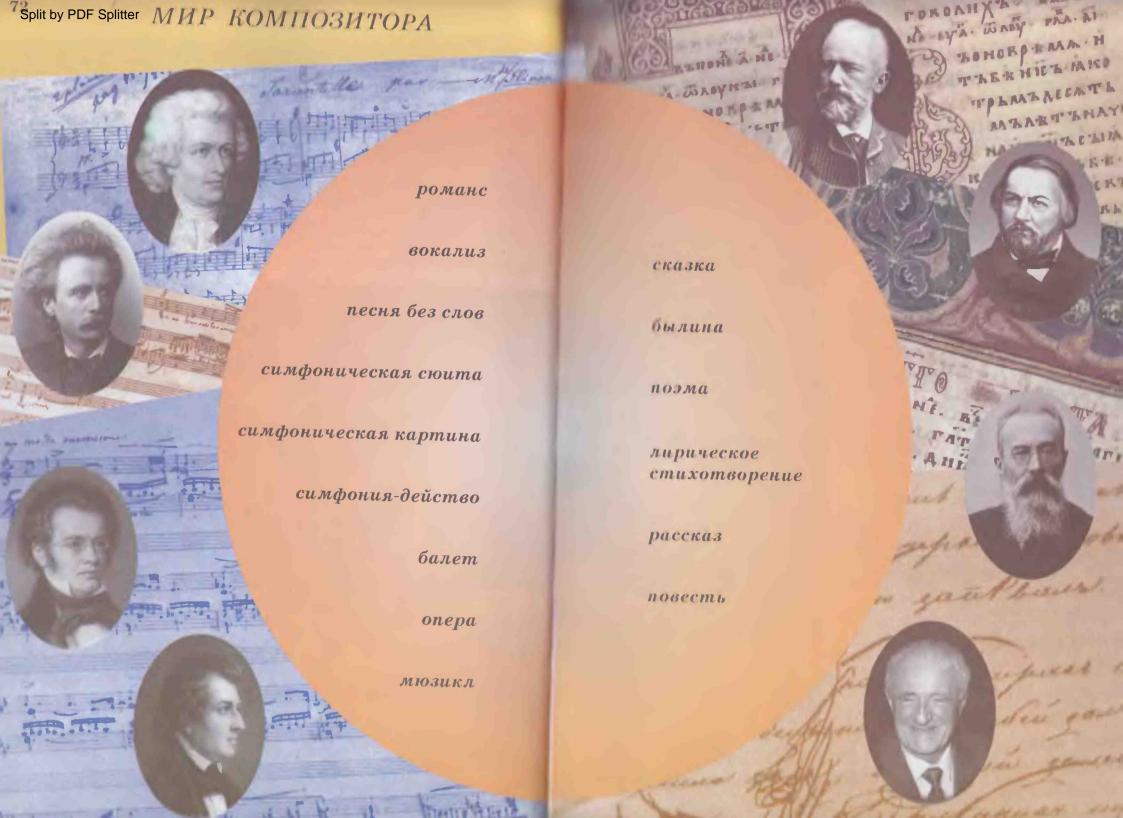
По лушни фрагменты из мюзикла: «Песню Джелликл-Песню Бастофера Джонса» — важного, солидного Песню Макэвити» — кота-разбойника и финальный к приручить кошек».

• какие особенности музыкального языка и манеры испол-

• к зучи и спой полюбившиеся тебе мелодии мюзикла. Исшили их с пыразительными танцевальными движениями, полицими характеры персонажей спектакля.

Split by PDF₁Splittern Tr My351Ky с взобразительным искусством Небесное и земное в звуках и красках 80 Звать через прошлое к настоящему 90 Музыкальная живопись и живописная музыка Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 108 Портрет в музыке и изобразительном искусстве Волшебная палочка дирижера 118 Образы борьбы и победы в искусстве 122 Застывшая музыка 126 Полифония в музыке и живописи 132 Импрессионизм в музыке и экивописи 142 О подвигах, о доблести, о славе... 146 В каждой мимолетности вижу я миры... 150 Мир композитора 154 С веком наравне 156

7 Split by PDF Splitter TTO РОДНИТ МУЗЫКУ С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

Все художественные произведения – и музыки, и изобразительного искусства, и литературы, – как уже говорилось, рождаются из единого источника. Источник этот – сама жизнь.

По-настоящему понять произведение искусства — значит проникнуться его содержанием, понять, на какой жизненной почве оно возникло и выросло. И потому мы будем сравнивать произведения музыкального и изобрази-

тельного искусства, появление которых вызвано одними и теми же историческими событиями, картинами природы, различными характерами и портретами людей.

Есть множество картип, изображающих различных музыкантов-исполнителей и тем самым создающих образ музыки разных эпох. «Услышать» музыку этих картин, найти сочинения, созвучные им, — значит почувствовать почерк, стиль выдающегося мастера, вступить в диалог с Художником любой эпохи.

Если литературные произведения часто являются источниками для создания музыкальных произведений, то примеров таких связей музыки с изобразительным искусством значительно меньше. Во всем мире известна фортенианная сюнта

М. Мусоргского «Картинки с выставки», толчком для создания которой послужили рисунки друга композитора художинка В. Гартмана.

В то же время, сочиняя музыку, композиторы часто поращаются к таким жанрам, характерным для изобраительного искусства, как портрет, пейзаж, батальное полотно, орнамент, гравюра и др.

Существуют такие музыкальные произведения, в кото-

таповится живописной, повно рисует картину. И повы такие живописные помощия, в которых усилено мунивальное начало. Такие пртины можно назвать звушими.

Композитор Д. Кабалевний писал, что живописной мунькой обычно называют тапую, которая настолько прко и убедительно передает впечатления композитора от партии природы, что мы нанинаем словно бы видеть эти

партины, и музыкальной живописью называют живопись, папалиенную столь тонким поэтическим чувством, что его прудно передать словами, а можно выразить только такой поэтичной мелодией. Часто мы говорим о музыкальности, песенности русского пейзажа.

Сравинвая средства выразительности музыки и живошили, можно обратить внимание на *рисунок*, *колорит*, *комполицию*, их общность и особенности.

В изобразительном некусстве, рассматривая рисунок, обращаем внимание на его линию, штрих, можно сказать, вслушиваемся в них. А в музыке как бы всматриваемся в мелодическую линию, звуковысотный и ритмический рисунки, запечатленные в нотной записи.

И любой рисунок, как в изобразительном искусстве, так и в музыке, рассказыва-

Split by RDFaSplitterному зрителю и слушателю о душевных переживаниях их создателей, несет в себе характерную интонацию. Плавные линии графического, живописного рисунка, как и плавные мелодии, передают мягкость, нежность, по-

кой; ниспадающие, нисходящие линии — успокоение или грусть, печаль; восходящие, взлетающие — радость, свет, энергию, устремленность. Соединение разных мелодий, интопаций, линий рисунка влечет за собой напряженность, драматизм образа.

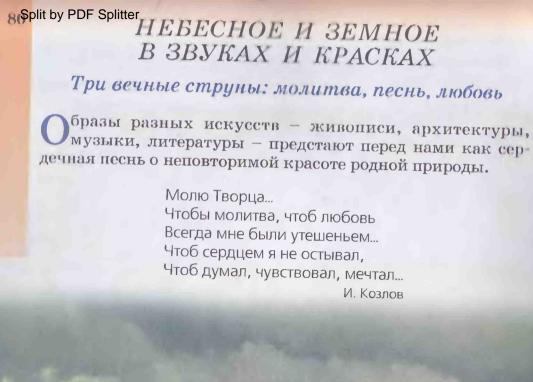
Говоря о произведениях изобразительного искусства, часто употребляют выражение иветовая гамма, а рассуждая о произведениях музыкального искусства — звуковая палитра. Сила звука, тембр перекликаются с насыщенностью цвета, поэтому часто говорят «яркий звук» или «звучный цвет».

Важным выразительным средством в любом искусстве является ритм — чередование каких-либо элементов (звуковых, речевых, изобразительных и др.), которое происходит с определенной последовательностью. С помощью ритмического повтора или контраста художник, композитор, писатель соединяют детали в единое целое в пространстве или во премени, создают художественную форму, композицию.

Если произведения изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики) аритель охватывает взглядом сразу, целиком, то литературные и музыкальные произведения разворачиваются перед читателем, слушателем во времени, их содержание раскрывается последовательно, постепенно. Поэтому, только внимательно вслушиваясь в музыку, можно понять те мысли и пережить те чувства, которые выразил композитор, т. е. сделать их своими.

И композитора, и ноэта, и писателя, и живописца, и скульптора часто называют художником, мастером.

спои мелодию Концерта № 3 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова.

• Прочинай размышления известного деятеля русской культуры Д. Лихачева.

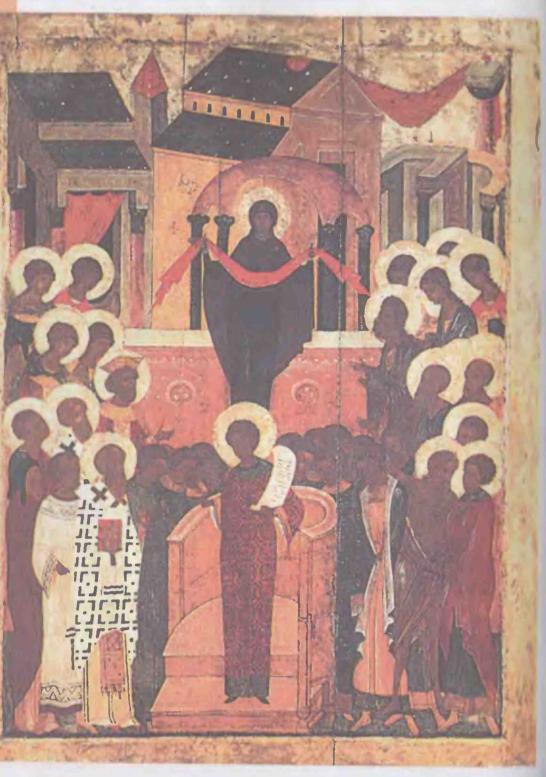
У русской природы равнины кроткие, без пысоких гор, но и не бессильно плоские, с сетью рек и с небом, не заслоненным густыми лесами, с покатыми холмами и бесконечными, плавно обтекающими все возвышенности дорогами. И с какой тщательностью гладил человек холмы, спуски и подъемы! Здесь опыт пахаря сотворял параллельные линии, идущие в унисон друг с другом и с природой, точно голоса древнерусских песнопений

• Свой мелодию старинного русского песнопения и сравни ее с мелодией фортепианного концерта С. Рахманинова.

• Вслушайся в музыкальность пейзажа художника И. Остроухова «Сиверко» (северный ветер), размышления Д. Лихачева. Что их роднит с мелодией древнего песнопения?

Покойно, не скоро

Композиция иконы «Покров Пресвятой Богородицы» полится на две части. В верхней изображены небесные силы и Богородица, в нижней — Роман Сладкопевец — византийний поэт и певец. Он поет мелодии, дарованные ему свыше имой Богоматерыю, которая невидимо присутствует в хране простирая надо всеми свой покров. Романа Сладкопевца окружает народ («людие»), который подхватывает припев, нак это было принято в старинном церковном нении.

- Пой обращение к Богородице П. Чайковского и С. Рахманинова, менодию «Побовь святая» Г. Свиридова.
- П чем сходство этих мелодий? Сравни их со старинным русским распевом и пробрам мелодией Концерта № 3 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова проднит? Какие особенности подчеркивают их национальный коворит?
- Как ты понимаешь слова русского поэта П. Вяземского: «Любить Молиться, Поть Святое назначенье...»?

Split by PDF SplitteB минуты музыки печальной...

МАДОННА РАФАЭЛЯ

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

А. Толстой

• Прочинай строки русского поэта В. Жуковского, которые отразили его пнечат прим от картины Рафаэля «Сикстинская мадонна».

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

- ислушайся в музыку И. С. Баха, Дж. Каччини, Ф. Шуберта. Какие чупства она
- То солижает художественные образы этих музыкальпроизведений с алтарной картиной итальянского кудожника Рафаэля?

солист орган