

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

Александру Борш
Еуджен Корой

Музыкальное воспитание

учебник для 6 класса

ȘTIINȚA, 2017

CZU 78(075.3)

Б 83

Elaborat în baza curriculumului disciplinar în vigoare și aprobat prin Ordinul ministrului educației (nr. 277 din 05 mai 2011). Editat din mijloacele financiare ale *Fondului Special pentru Manuale*.

Comisia de experți: *Margareta Tetelea*, dr. conf., Universitatea de Stat „Alec Russo”, Bălți; *Vladimir Marcu*, prof. școlar (gr. did. I), Liceul Teoretic Lăpușna, Hâncești; *Ion Tătaru*, prof. școlar (gr. did. I), Gimnaziul Cetireni, Ungheni

Traducere din limba română: *Tatiana Berezovicova*

Responsabil de ediție: *Larisa Dohotaru*

Redactor: *Valentina Rîbalchina*

Lector: *Tatiana Șarșov*

Corectori: *Mariana Belenciuc, Maria Cornesco*

Redactor tehnic: *Nina Duduciuc*

Machetare computerizată: *Anatol Andrițchi*

Procesare imagini și note muzicale: *Vitalie Ichim*

Desene: *Daniela Șemeachin*

Copertă: *Vitalie Pogolșa*

Întreprinderea Editorial-Poligrafică Știința,

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

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

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

www.editurastiinta.md

DIFUZARE:

ÎM Societatea de Distribuție a Cărții PRO-NOI,

str. Alba-Iulia, nr. 75; MD-2051, Chișinău, Republica Moldova;

tel.: (+373 22) 51-68-17, 71-96-74; fax: (+373 22) 58-02-68;

e-mail: info@pronoi.md; www.pronoi.md

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

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

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Борш, Александру

Музыкальное воспитание: Учебник для 6 кл./Александру Борш, Еуджен Корой; trad. din lb. rom.: Tatiana Berezovicova; Min. Educației al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Știința, 2017 (Tipografia „BALACRON” SRL) – 100 p.

ISBN 978–9975–85–067–4

78(075.3)

© *Alexandru Borș, Eugen Coroi*. 2011, 2017

© Traducere din limba română: *Tatiana Berezovicova*. 2011

© Î.E.P. Știința. 2011, 2017

ISBN 978–9975–85–067–4

СОДЕРЖАНИЕ

Limba noastră (слова: Алексей Матеевич, музыка: Александру Кристя) 5

Глава I. Музыка и история

Историческое прошлое – тема музыкальных произведений 7

Исторические личности, запечатлённые в музыкальных произведениях ... 19

Музыкальные портреты исторических личностей 24

Культурные события, нашедшие отражение в музыке 34

Глава II. Музыка и природа

Природа – источник вдохновения для музыкального творчества 39

Природа в народном музыкальном творчестве 42

Тема природы в национальном композиторском творчестве 52

Шедевры мировой музыки, посвящённые природе 58

Глава III. Программная и беспрограммная музыка

Что такое программная и беспрограммная музыка? 79

Программные и беспрограммные произведения в народной музыке 80

Программные и беспрограммные произведения в национальном и мировом профессиональном музыкальном творчестве 83

Обобщение 99

Уважаемые ученики!

Музыкальное воспитание в VI классе ставит своей целью расширить ваши представления о художественном познании мира, в котором мы живём, в результате систематического и последовательного изучения трёх больших глав.

В первой главе учебника, «Музыка и история», раскрывается роль музыкального искусства в национальной и мировой истории. Во все времена музыкальное искусство ощущало живой дух народов и во многом определяло их исторические судьбы, являясь мобилизующей силой. Музыка всегда сопровождала людей, когда подготавливались и происходили крупные исторические события: восстания и революции, войны, поражения и победы, борьба за национальное освобождение во все времена и на всех континентах. Музыкальные произведения воплощают образы выдающихся исторических деятелей и их великие дела во имя независимости и свободы своего народа. Отправной точкой для музыкантов также становятся значительные события истории мировой культуры.

Во второй главе учебника, «Музыка и природа», описываются тесные связи между людьми и окружающей средой, выраженные теми средствами, которыми располагает музыкальное искусство. Как в музыке народной, так и в академической – национальной и мировой, явления природы находят многообразное выражение. В отличие от изобразительных искусств, преимуществом которых является зримость художественных образов, музыка – это искусство звуков, с помощью которых она передаёт настроение, чувства, душевные переживания человека, вызванные самыми разнообразными явлениями природы.

В третьей главе учебника, «Программная и беспрограммная музыка», освещается важная сторона взаимосвязи между музыкальным искусством и художественным словом, литературой. Здесь говорится о том, как эта взаимосвязь осуществляется в рамках инструментальной музыки. С этой точки зрения инструментальная музыка делится на: а) программные музыкальные произведения и б) беспрограммные музыкальные произведения («чистая музыка»). На страницах учебника вы найдёте много интересной и полезной информации, которая расширит ваш культурно-художественный горизонт.

Надеемся, что предложенные темы вызовут у вас интерес, и вы будете изучать их с увлечением.

Желаем вам больших успехов!

Авторы

Limba noastră

Слова: А. Матеевич

Музыка: А. Крестя

Allegretto espressivo

mf

1. Lim - ba noas - tră-i o co - moa - ră
3. Lim - ba noas - tră-i gra - iul pâi - nii
5. Ră - să - ri - va o co - moa - ră

În a - dân - curi în - fun - da - tă,
Când de vânt se miș - că va - ra;
În a - dân - curi în - fun - da - tă,

Un și - rag de pia - tră ra - ră
În ros - ti - rea ei bă - tră - nii
Un și - rag de pia - tră ra - ră

Pe mo - și - e re - văr - sa - tă.
Cu su - dori sfin - ți - t-au ța - ra.
Pe mo - și - e re - văr - sa - tă.

2. Lim - ba noas - tră-i foc ce ar - de
4. Lim - ba noas - tră-i lim - bă sfân - tă,

În - tr-un neam ce fă - ră ves - te
Lim - ba ve - chi-lor ca - za - nii,

S-a tre - zit din somn de moar - te
 Ca - re-o plâng și ca - re-o cân - tă

Ca vi - tea - zul din po - ves - te.
 Pe la va - tra lor ță - ra - nii.

Средством самовыражения для любого народа является его язык. На протяжении веков поэты и композиторы посвящали румынскому языку стихи и мелодии, вошедшие в духовную сокровищницу нации. Среди них – бессмертная песня „Limba noastră” («Наш язык»), созданная Александром Крестя (1890–1942) и Алексеем Матеевичем (1888–1917). Она является самым прекрасным посвящением языку предков. В 1994 году песня „Limba noastră” стала Государственным гимном Республики Молдова – одним из главных символов суверенитета нашей страны.

Задания для самостоятельной работы

1. Выучите слова и музыку Государственного гимна Республики Молдова и выразительно исполните его.
2. Выделите несколько фрагментов текста и мелодии, в которых подчёркивается торжественный и возвышенный характер гимна.

Кишинэу, Великое национальное собрание, 27 августа 1989 г. (Фото Михая Потырнике)

Историческое прошлое – тема музыкальных произведений

В мифах Древней Греции мы встречаем имена девяти муз, богинь-покровительниц и спутниц наук, поэзии и искусств: **Евтерпа** – муза лирической поэзии и музыки для флейты; **Эрато** – муза любовной поэзии; **Клио** – муза истории; **Полигимния** – муза красноречия и гимнов; **Каллиопа** – муза эпической поэзии (античные рапсоды – странствующие певцы – распевали свои повествования о победах, одержанных богами и героями); **Талия** – муза комедии, сатиры и комической поэзии; **Мельпомена** – муза трагедии, **Терпсихора** – муза танца и хорового пения; **Уrania** – муза астрономии.

Все искусства родственны между собой, и в их родстве кроется глубокий смысл: все они отражают действительность в художественных образах.

Эсташ Лесюэр. Музы: Мельпомена, Эрато и Полигимния

Казалось бы, история имеет более отдалённое родство с музыкой, ибо это не искусство, а наука (так же, впрочем, как и астрономия). И тем не менее они очень близки между собой. История – это память человечества, она хранит жизненный опыт тысяч и тысяч поколений, и в этом смысле её можно сравнить с музыкальным фольклором, устным поэтическим творчеством, древними танцами, народным театром, обрядами и др.

Широко представлены в музыке – как народной, так и профессиональной – сюжеты, заимствованные из истории. С античных времён и до наших дней любое заметное событие, достойное быть запечатлённым на века для будущих поколений, нашло отражение в музыке.

Джузеппе Верди. «Хор пленных евреев» из оперы «Набукко»

В истории искусства есть много произведений, которые были созданы накануне или во время свершения великих исторических событий.

Одно из них – «Хор пленных евреев» из оперы «Набукко» Джузеппе Верди – оперы, восторженно принятой публикой крупнейшего музыкального театра Ла Скала в городе Милано (Италия). В основе сюжета оперы лежит тема борьбы евреев Иудеи за освобождение из вавилонского плена. В ней итальянцы почувствовали сходство с событиями, переживаемыми ими под гнётом австрийской империи, и хор пленников прозвучал для них призывом к борьбе за национальное освобождение.

Музыка этого бессмертного хора светлая, широкая, певучая, целеустремлённая, с героическим оттенком. В то же время она передаёт состояние угнетения, которое переживали как еврейские невольники, так и итальянцы в период владычества династии Габсбургов. Во второй части хора ощущается пробуждение надежды на свободную и достойную жизнь.

Ты прекрасна, о родина наша

Хор народа (пленных евреев) из оперы «Набукко»

(Фрагмент)

Largo *p cantabile*

Ты пре - крас - на, о ро - ди - на
на - ша, не - объ - ят - ны тво - и про -

-сто - ры, гор - де - ли - вы вы - со - ки - е
 го - ры, и цве - та - ми по - кры - ты лу -
 га. Пол - но - вод - ны мо - гу - чи - е
 ре - ки, пыш - но в зе - лень о - де - ты кру - гом шу -
 мят ле - са. О, род - ной и лю - би - мой зем -
 ли кра - са серд - цу на - ше - му ты до - ро -
 га.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте и посмотрите (на Интернет-сайте, DVD, CD) «Хор пленных евреев» из оперы «Набукко» Джузеппе Верди.
2. Разучите и исполните помещённый выше отрывок из «Хора пленных евреев».
3. Охарактеризуйте настроение, которое создаёт хор Джузеппе Верди.
4. С какими историческими событиями из жизни итальянского народа перекликается это произведение?

Джузеппе Верди. «Хор разбойников» из оперы «Эрнани»

Джузеппе Верди (1813–1901)

Если опера «Набукко» посвящена событиям древней истории, то в других своих операх Верди обращается к событиям, более близким к его времени. Такова, например, опера «Эрнани», написанная по одноимённому произведению Виктора Гюго.

«Хор разбойников» (так называли мятежников) является одной из наиболее выразительных страниц оперы, воссоздающей атмосферу заговора против испанского короля Карла V. Хор поручен только мужским голосам, что подчёркивает идею борьбы за свободу. На это указывает и маршевый ритм, вклинивающийся в течение мелодии.

Композитор Джузеппе Верди был настоящим патриотом Италии. Он активно поддерживал политическую борьбу итальянского народа за объединение страны под эгидой короля Пьемонта Виктора-Эммануила и освобождение её из-под австрийского ига. Для участников освободительного движения Рисорджименто (с итальянского – *возрождение*) буквы, составлявшие фамилию Верди (VERDI), заключали в себе фразу *Vittorio Emmanuele, Re D'Italia* (Виктор-Эммануэль, Король Италии), ставшую духовным символом этого движения. Во времена Верди каждое представление оперы в итальянских театрах сопровождалось широкими демонстрациями протеста против австрийской оккупации.

Сцена из оперы «Эрнани» Джузеппе Верди. Постановка 1970 года в Римской Опере (Италия)

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте «Хор разбойников» из оперы «Эрнани» Джузеппе Верди.
2. Охарактеризуйте чувства, которые вызывает у вас музыка «Хора разбойников».
3. Сравните музыку двух хоров Джузеппе Верди: «Хора пленных евреев» и «Хора разбойников». Определите черты сходства и различия между ними.
4. Подберите из различных источников информацию о личности и творчестве Джузеппе Верди и напишите сочинение на тему: «Творчество Джузеппе Верди в водовороте истории».

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Музыка была неотъемлемым элементом древнегреческого театра; исполняя свои роли, актёры не только говорили, но и пели. В театральном действии хор играл очень важную роль, передавая зрителям содержание происходящего на сцене. Хор представлял одновременно «голос народа» и «голос автора» играемой пьесы – трагедии или комедии.

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфонический антракт «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»

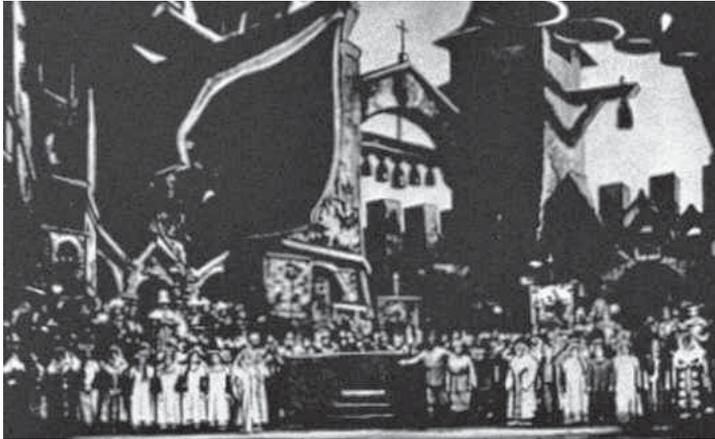
Известный русский музыковед и композитор Борис Владимирович Асафьев определил оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» как произведение, в котором сочетались все лучшие качества творчества Римского-Корсакова на вершине его зрелости. В целом же, это стройная оперно-симфоническая «песнь о русской земле и вражеском на неё нашествии и славной сече при Керженце». Речь в ней идёт об одном из самых трагических моментов в истории русского народа – татарском нашествии XIII века.

Симфонический антракт «Сеча при Керженце» – непревзойдённое по силе и масштабу произведение «батальной живописи» в музыке. «Картина в осаждённом городе со сценой ухода ратников на бой, с потрясающей своей эпической простотой симфонической картиной „Сечи“ достигает вершин музыкальной классики», – писал Б.В. Асафьев. Он считал «Сечу» центром оперы, видел в ней раскрытие заложенных в опере «идей защиты родины».

Один из ведущих русских музыковедов охарактеризовал картину «Сечи» следующим образом: «...Глухо наползает тема злых вóрогов, силы неведо-

Н.А. Римский-Корсаков
(1844–1908)

Сцена в Великом Китеже. Оперный театр Ла Скала, Милан, 1951 (Италия)
(из книги Н.Ф. Кунина «Н.А. Римский-Корсаков»)

мой. Издали слышен топот вражеской конницы; он становится всё ближе, и закружилась вихрем, завывала, засвистала эта тема; во весь опор скачут несметные полчища... В грозной схватке с врагом в час смертного боя заново раскрывается смысл песни китежских воинов – тема русской рати. Ровный шаг, близкий

походной песне, исчез; напряжённым стал ритм; усилился драматизм первой части мелодии, стал ярче и контраст со второй... Но её широкое, распевное завершение преодолевает тона скорби и вселяет веру в могучую силу народа... Воинственным, грозным звучанием врезалась в песню китежских воинов первая тема татар. Не сдаваясь, свободно и громко звучит песня китежан; на миг отступила тема татар, но вновь в грозных звуках тромбона яростно кинулась за темою русских, настигла её. Краток неравный бой. Умолкла песня русских воинов... Торжествующе возвещают тромбоны тему злых вóрогов.

Бой утихает. Всё отдалённое топот и скачка. Тихо: то прерываясь, то вновь начиная, звучит первая тема татар, и тяжкие вздохи, и горе слышны в её изменённых попевах; словно воочию видится величественное в своём безмолвии поле брани и павшие смертью храбрых воины Китежа – русская рать». (По книге «Слово о музыке»)

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте симфонический антракт «Сеча при Керженце» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии».
2. О каких исторических событиях «рассказывает» музыка оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии»?
3. Какими чувствами наполнена музыка «Сечи при Керженце»?
4. Охарактеризуйте «Сечу при Керженце» Римского-Корсакова, используя музыковедческую точку зрения о мастерстве композитора в создании неповторимой музыкальной картины «батальной живописи».

Михаил Клеофас Огинский. Полонез «Прощание с родиной»

Михаил Клеофас Огинский написал больше двадцати полонезов и, тем самым, внёс заметный вклад в музыкальную культуру Польши. В этих полонезах живут волнующие образы, в которых переплетаются любовь, радость и грусть, звучат героические фанфары – свидетели патриотических чувств и воинской доблести гражданина Польши – композитора Огинского. Главная заслуга композитора состоит в том, что он отразил в своей музыке окружающую его жизнь.

НЕМНОГО ИСТОРИИ. В 1794 году в польском городе Кракове началось освободительное восстание, которое возглавил Тадеуш Костюшко. Быстро охватив всю страну, волна восстания докатилась до Вильно, и тогда в ряды борцов за свободу встал 29-летний граф Михаил Клеофас Огинский. Он сформировал на свои средства одну из воинских частей и, став во главе её, принял участие в нескольких сражениях.

Михаил Клеофас Огинский обладал незаурядными музыкальными способностями, которые он посвятил делу свободы. Воинской части, находящейся под его командованием, он посвятил марш. Перу композитора принадлежит ряд военных и патриотических песен, которые, как он вспоминал впоследствии, «пробуждали храбрость, энергию и энтузиазм товарищей по оружию».

Восстание было подавлено, Костюшко был тяжело ранен и взят в плен. Огинский вместе с другими патриотами покинул Польшу. Много лет он пробыл в эмиграции. Потом переселился в Россию, которую покинул, убедившись, что русский царь не сдержал своего обещания помочь воссоединению польских земель, разделённых между Россией, Пруссией и Австрией. (По книге Г. Пожидаева «Встречи с музыкой»)

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте полонез Михаила Клеофаса Огинского «Прощание с родиной».
2. С какими историческими событиями из жизни польского народа связано рождение полонеза М.К. Огинского «Прощание с родиной»?
3. Какими чувствами наполнена музыка полонеза «Прощание с родиной»?
4. Определите, сколько частей в музыке полонеза «Прощание с родиной».
5. В какой из частей ощущается звучание героических фанфар?
6. Просольфеджируйте и запомните фрагмент из полонеза «Прощание с родиной» (стр. 14).

Полонез (Фрагмент)

Музыка: М.К. Огинский

Moderato

Полонез – польский танец торжественного характера. Полонез сыграл огромную роль в формировании национальных черт профессиональной польской музыки. Вершина развития полонеза – произведения Фридерика Шопена.

Фридерик Шопен. «Революционный этюд»

Атмосфера значительных исторических событий воссоздана в ряде инструментальных сочинений большой убеждающей силы. Одно из них – «Революционный этюд» Фридерика Шопена, представляющий собой небольшую фортепьянную пьесу, в которой композитору удалось передать тревожную атмосферу смятения революционного 1830 года. Композитор считал, что революционная обстановка должна завершиться освобождением родной Польши, поделённой между двумя мощными империями той эпохи. Шопен задумал и создал «Революционный этюд», находясь вдалеке от своей родины, но мыслями и душой он был рядом с ней.

Задание для самостоятельной работы

Прослушайте «Революционный этюд» Фридерика Шопена и расскажите об идейном содержании этого фортепьянного произведения.

Генрих Семирадский. Шопен, играющий на фортепьяно на музыкальном вечере

...Когда речь идёт о Шопене, на память обычно приходит единственный инструмент – *фортепьяно*. Хотя ему никогда не нравилось давать концерты и он появлялся перед публикой не более 30 раз, как пианист он был лучше многих виртуозов XIX столетия. Композитор очень много сделал для развития фортепьянной музыки.

Его друг Роберт Шуман характеризовал новаторские произведения Шопена как «пушки, спрятанные в цветах».

Музыка Шопена не только виртуозна, но и несёт в себе глубокое содержание, отличаясь от сочинений тех композиторов, которые писали, только чтобы выставить напоказ виртуозную игру на инструменте.

Исполнительский стиль, созданный польским композитором, стал определяющим в среде исполнителей-инструменталистов второй половины века.

Выдающийся музыкальный талант Шопена опередил своё время.

Современники ценили утончённость и изящество его композиций, но они не заметили того, что музыкальный язык Шопена был абсолютно новым и целиком польским. (По книге «Древо мира»)

Задания для самостоятельной работы

1. Ознакомьтесь с дополнительными источниками и напишите небольшой текст-информацию об одном из великих пианистов (Фридерике Шопене, Франце Листе, Святославе Рихтере и др.).
2. Какие произведения Фридерика Шопена вы знаете?

Дмитрий Шостакович. «Симфония № 7»

Русский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975) пережил блокаду родного Ленинграда, осаждённого немецкой армией. Именно в те, тяжёлые для его родины дни, Шостакович создал «Симфонию № 7», названную «Ленинградской». Образное содержание музыки соответствует трагизму ситуации, но вместе с тем композитору удалось передать и непоколебимую волю народа, вставшего на защиту своей родины, его веру в то, что он победит в беспощадной схватке с врагом.

«Симфония № 7» была начата в блокадном Ленинграде и окончена в октябре 1941 года в Куйбышеве (теперь это Самара), куда была эвакуирована семья композитора. Впервые симфония прозвучала 5 марта 1942 года. Она была передана в прямой трансляции по Всесоюзному радио.

В осаждённом Ленинграде Симфония была исполнена 9 августа 1942 года. Сразу после премьеры весть о новой симфонии распространилась по всей стране и за её пределами. Летом 1942 года «Симфония № 7» была впервые исполнена оркестром под управлением знаменитого дирижёра Артуро Тосканини на американском континенте, в Нью-Йорке, и была передана всеми радиостанциями на территории США, Канады и Латинской Америки, став социально-политическим событием международного значения.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте отрывок под названием «Фашистское нашествие» из «Симфонии № 7» Д. Шостаковича и поделитесь своими впечатлениями о нём.
2. Подберите информацию о Второй мировой войне и расскажите о ней (кем была развязана, какие страны участвовали, кто стал победителем).
3. Как вы понимаете мысль о том, что музыкальное произведение может стать социально-политическим событием мирового значения?

Симфония № 7

(Фрагмент)

Музыка: Д. Шостакович

Allegretto ($\text{♩} = 116$)

The image shows a musical score fragment for the first movement of Shostakovich's Symphony No. 7. It consists of two staves of music in treble clef and 4/4 time. The tempo is marked 'Allegretto' with a quarter note equal to 116 beats per minute. The key signature has one sharp (F#). The first staff contains a melodic line with a fermata over the final note. The second staff continues the melody with a dynamic marking of 'f' (forte) and 'marcato' (marked), indicating a more forceful and accented style.

За годы беспощадной, кровавой войны с фашистской Германией композиторами и поэтами было создано множество песен, которые поднимали героический дух воинов на полях сражений, вселяли надежду и уверенность в победе над коварным врагом.

В первые же дни после вероломного нападения фашистов на СССР появилась песня А.В. Александрова на стихи поэта В.И. Лебедева-Кумача «Священная война». Песня впервые была исполнена 26 июня 1941 года прямо на перроне Белорусского вокзала в Москве, откуда эшелоны с бойцами Красной Армии отправлялись на фронт.

Песня «Священная война» поражает своей мощью, твёрдостью и решимостью. Она звучит как клятва бойцов перед смертельным боем.

Священная война

Музыка: А.В. Александров

Слова: В.И. Лебедев-Кумач

Moderato

1. Вста - вай стра - на о - гром - на - я, вста -

- вай на смерт - ный бой с фа - шист - ской си - лой

тём - но - ю, с про - кля - то - ю ор - дой! Пусть

Припев:

я - рость бла - го - род - на - я вски - па - ет, как вол -

- на! И - дёт вой - на на - род - на - я, свя -

- щен - на - я вой - на! Как // - на!

2. Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы:
За свет и мир мы боремся
Они – за царство тьмы.
Припев.
3. Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.
4. Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Припев.
5. Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев.
6. Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш союз большой!
Припев.
7. Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Припев.

Трагические события Второй мировой войны нашли широкое отражение в изобразительном искусстве. Содержание, сходное с тем, что выражено в «Симфонии № 7» Дмитрия Шостаковича, представлено

Пабло Пикассо. *Герника*

в картине «Герника» испанского художника Пабло Пикассо, которая в яркой и оригинальной форме рассказывает об ужасах войны. Пикассо создал это масштабное полотно, рисующее шокирующую картину смерти и разрушения, в 1937 году – вскоре после того как авиация фашистской Германии сбросила несколько авиабомб на город Гернику, уничтожив сотни людей.

Задания для самостоятельной работы

1. Выучите и выразительно исполните песню «Священная война».
2. Какие ещё песни о Великой Отечественной войне вы знаете?
3. Исполните фрагменты некоторых из них.

Исторические личности, запечатлённые в музыкальных произведениях

Людвиг ван Бетховен. Увертюра «Кориолан»

В оркестровом произведении «Кориолан» Людвиг ван Бетховен передаёт душевное смятение великого полководца. Возвратившись с победой из важного сражения, он узнаёт, что ему отказано в звании консула, которое он заслужил. Кориолан хочет отомстить, выступив против сената, отказавшего ему в звании. Узнав об этих замыслах, сенат призывает мать и жену полководца, чтобы они убедили его отказаться от мести.

Величественный облик Кориолана передан с помощью протяжённых аккордов. Их настойчивое повторение передаёт в музыке растущую напряжённость. Отдельные мотивы, связываясь между собой, складываются в тему Кориолана. Побочная тема воплощает два женских образа, её мелодия полна нежности, стремления к покою. В столкновении этих двух основных тем заключён основной конфликт произведения. Он связан с борьбой, происходящей в душе великого мужа античности, который в конце концов внимает мольбам матери и жены и отказывается от акта возмездия.

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Кориолан (Марциус Кориоланус, V в. до н.э.) был легендарным предводителем римских плебеев, восставших против правителя Тарквиния Суперба. В 493 г. до н.э. участвовал в битве за город вольсков – Кориолис. В союзе с вольсками и эквами предпринял осаду Рима. Потерпев поражение, он покончил с собой.

Задания для самостоятельной работы

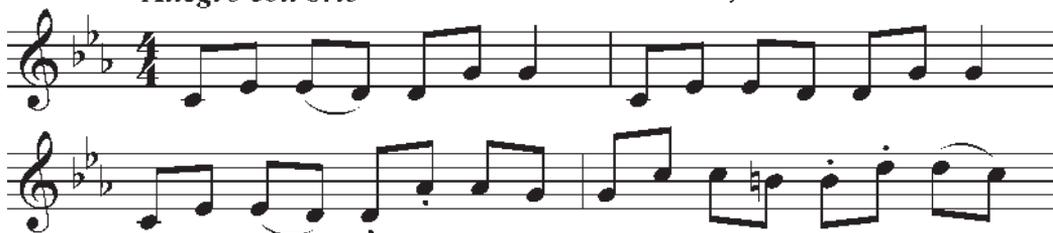
1. Прослушайте увертюру Людвиг ван Бетховена «Кориолан».
2. Охарактеризуйте главную тему, которая передаёт величественный облик главного героя произведения.
3. Проинтонируйте предлагаемый ниже отрывок и проследите в процессе прослушивания, как он участвует в развитии музыки увертюры «Кориолан».
4. Вспомните увертюру Людвиг ван Бетховена «Эгмонт», которую вы изучали в V классе, и прослушайте ещё раз главную тему из этой увертюры.
5. Сравните музыкальные образы двух исторических персонажей – Кориолана и Эгмонта – из вышеупомянутых увертюр Людвиг ван Бетховена.

Кориолан

(Фрагмент)

Allegro con brio

Музыка: Людвиг ван Бетховен

Александр Порфирьевич Бородин. «Ария Князя Игоря» из оперы «Князь Игорь»

Сцена из оперы *Князь Игорь*.
Исполнитель роли князя Игоря
Евгений Нестеренко. Большой
театр, Москва (Россия)

Героико-патриотическая тематика характерна и для творчества русского композитора Александра Порфирьевича Бородина.

Сюжет оперы «Князь Игорь» отражает одну из страниц истории русского народа. Он основан на событии, имевшем место в конце XII века и описанном в летописи «Слово о полку Игореве». Либретто оперы написал сам композитор, постаравшийся в точности сохранить содержание исторического события. Главным героем оперы является князь Игорь. Движимый любовью к Родине и желанием защитить её от врагов, он отправляется в военный поход против половцев.

«Ария князя Игоря» из II акта представляет главного героя в драматический момент его жизни. Схваченный и пленённый половцами, князь Игорь пользуется определённой свободой и уважением хана Кончака, но это не радует его – музыка передаёт глубокую печаль. В те минуты, когда Игорь вспоминает дорогую его сердцу жену Ярославну, музыка становится спокойной, ласковой, нежной. Возвращаясь к действительности, он вновь осознаёт трагизм своего положения, но не теряет надежды на освобождение – в этот момент музыка приобретает особую выразительность.

Сцена из оперы *Князь Игорь*. В роли хана Кончака – Максим Михайлов. Большой театр, Москва (Россия)

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте «Арию князя Игоря» из оперы «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина.
2. Составьте портретную характеристику главного героя – князя Игоря.
3. Познакомьтесь с дополнительными источниками и напишите небольшое эссе о летописи «Слово о полку Игореве».

Сергей Сергеевич Прокофьев. «Ария Кутузова» из оперы «Война и мир»

«Грозная мощь чередования трагически диссонирующих аккордов хора и симфонического оркестра, зловещих и призывных, возвещает об одном из величайших бедствий на земле русской...

В исполинских аккордах слышатся и отзвуки 1812 года, и тревога ему предшествующих лет» – так начинается патриотическая опера-хроника С. Прокофьева «Война и мир».

Эта повесть о событиях огромного масштаба как бы распадается на два раздела: «Мир» (1–7 картины) и «Война» (8–13 картины). «Ария Кутузова» появляется в десятой картине оперы, события в которой развёртываются следующим образом. Деревня Филя, у ворот Москвы. В избу на военный совет Кутузов созвал генералов. Надо решить важнейший вопрос: сдать ли древнюю русскую столицу без боя или принять сражение в невыгодной позиции, потеряв и столицу, и армию?

Выслушав соображения разошедшихся во мнениях генералов, Кутузов кратко приказывает: «Отступить». Потом, наедине с самим собой, он в сосредоточенном раздумье любуется Москвой, которая раскинулась перед ним «величавая, в солнечных лучах». Кутузов «скорбит о её тяжком часе», но твёрдо верит в то, что «хотя враг и сумеет разрушить стены, а не сможет покорить русских сердец...» (По книге Т.К. Крутняевой, А.С. Розанова «25 оперных шедевров»)

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте знакомую вам из V класса «Арию Кутузова» из оперы «Война и мир» Сергея Сергеевича Прокофьева.
2. Прокомментируйте переданные в арии мысли.
3. Выучите и исполните песню о войне 1812 года «Бородино».

Бородино

Стихи: М.Ю. Лермонтов

Русская народная мелодия

*Tempo di marcia**mf*

«Ска - жи - ка, дя - дя, ведь не - да - ром
 Мо - сква, спа - лён - на - я по - жа - ром,
 Моск - ва спа - лён - на - я по - жа - ром,
 Фран - цу - зу от - да - на, фран -
 - цу - зу от - да - на? Ведь бы - ли ж схват - ки
 Да, го - во - рят,
 бо - е - вы - е? Да, го - во - рят, е - щё ка -
 - ки - е! Не - да - ром пом - нит вся Рос - си -
 - я Про день Бо - ро - ди - на!» Не -

- да - ром пом - нит вся Рос - си - я Про день Бо -

- ро - ди - на!» Два дня мы // бой.

1. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые?
Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия } 2 раза
Про день Бородина!»
2. Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи } 2 раза
Ночная пала тень.
3. И только небо засветилось,
Всё шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражён булатом, } 2 раза
Он спит в земле сырой.
4. И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! Не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали } 2 раза
Мы в Бородинский бой.

Музыкальные портреты исторических личностей

Народная песня „Ștefan, Ștefan, domn cel Mare”

Штефан чел Маре – выдающаяся личность нашей истории.

Героические подвиги великого господаря навеки запечатлены в памяти многих поколений.

Образ прославленного господаря нашёл художественное воплощение в памятниках из камня и бронзы, в настенной живописи монастырских церквей, в хрониках великих летописцев, в произведениях классических и современных писателей – от Михая Эминеску и Михаила Садовяну до Николае Дабижа.

Образ Штефана чел Маре нашёл отражение и в музыкальных произведениях. Одним из них является народная песня „Ștefan, Ștefan, domn cel Mare”, дошедшая до нас из далёких времён, освещённых величественным обликом господаря. Решительная маршевая мелодия песни поразительно точно передаёт величественный и мужественный характер знаменитого воеводы.

Костин Петреску. Штефан чел Маре

Ștefan, Ștefan, domn cel Mare

(Народная песня)

Moderato
mf

1. Ște - fan, Ște - fan, domn cel Ma - re,
Sea - măn pe lu - me nu a - re,
De - cât nu - mai măn - drul soa - re,

De - cât nu - mai mân - drul soa - re.

f Refren:
Din Su - cea - va când el sa - re, el sa - re,
Pu - ne piep - tul la ho - ta - re, ho - ta - re,

Ca un zid de a - pă - ra - re,

Ca un zid de a - pă - ra - re.

2. Lumea-ntreagă stă-n mirare,
Țara-i mică, țara-i tare

Și dușmanul spor nu are,
Și dușmanul spor nu are.

Refren.

Задания для самостоятельной работы

1. Просольфеджируйте, выучите и затем выразительно исполните песню „Ștefan, Ștefan, domn cel Mare”.
2. Подберите информацию о жизни и деятельности господаря Штефана чел Маре. Какие вы знаете произведения искусства, посвящённые этой личности?

Якоб Мурешану. Увертюра „Ștefan cel Mare”

Монументальный облик молдавского воеводы запечатлён в увертюре „Ștefan cel Mare” Якоба Мурешану, а также в «Румынской рапсодии № 2» Джордже Энеску, которая изучалась в V классе.

В основу обоих произведений положена мелодия песни „Мама lui Ștefan cel Mare” («Мама Штефана чел Маре») Александру Флехтенмахера. Взяв за основу романсовую мелодию песни, композиторы превратили её в тему, великолеп-

но рисующую образ господя Штефана чел Маре. Этому в большой мере способствует и использование оркестровых красок. «Музыка, – утверждает Якоб Мурешану, – очень тесно связана с жизнью человека, поэтому она является не роскошью, как думают многие, а мощнейшим фактором, благотворно влияющим на человеческий дух».

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте увертюру „Ștefan cel Mare” Якоба Мурешану, охарактеризуйте музыку произведения и те средства, с помощью которых в ней передан облик великого господя.
2. Прослушайте ранее изучавшуюся «Румынскую рапсодию № 2» Джордже Энеску. Сравните её с увертюрой „Ștefan cel Mare” Якоба Мурешану.
3. Выучите песню, помещённую ниже. Найдите интонации этой песни в симфонической музыке двух композиторов: Якоба Мурешану и Джордже Энеску.
4. Опишите устно образ господя Штефана чел Маре ши Сфынт, опираясь на характер песни „Ștefan, Ștefan, domn cel Mare”.

Mama lui Ștefan cel Mare

Слова: Д. Болинтиняну

Музыка: А. Флехтенмахер

Andantino

p

Pe o stân - că nea - gră, în - tr-un vechi cas - tel,

Un - de cur - ge-n va - le Un râu mi - ti - tel,

mf

Plân - ge și sus - pi - nă tâ - nă-ra dom - ni - ță,

Ru - me-nă, su - a - vă ca o ga - ro - fi - ță.

1. Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel,
Unde curge-n vale un râu mititel,
Plânge și suspină tânăra domniță,
Rumenă, suavă ca o garofiță.
2. Că în bătălie, soțul ei iubit
A plecat la oaste și n-a mai venit,
Ochii săi albaștri ard în lacrimele,
Cum lucesc în rouă două vioarele.
3. Pe când se vestește noaptea jumătate,
La castel în poartă oare cine bate?
– Eu sunt, bună mamă, fiul tău dorit,
Eu, și de la oaste mă întorc rănit.
4. – Ce spui tu, străine? Ștefan e departe.
Brațul său prin taberi mii de morți împarte.
Eu sunt a sa mamă, el e fiul meu,
De ești tu acela, nu-ți sunt mamă eu!

(*Textul continuă.*)

Емил Килдеску. Иллюстрация к книге Елены Мэтас «Мария Олтя – мама Штефана чел Маре»

Пётр Ильич Чайковский. Опера «Орлеанская дева»

НЕМНОГО ИСТОРИИ. В XIV веке между Францией и Англией началась война, которая длилась более ста лет (1337–1453). Предметом спора между двумя соседствующими странами являлась борьба за господство над территориями части Северо-Западной Европы. В начале XV века, после длительного перерыва, англичане возобновили боевые действия, в ходе которых завоевали северные провинции Франции вместе с Парижем. Только Орлеан оставался укрепленным городом и главным препятствием на пути англичан на юг. Тогда, в 1429 году, во главе борьбы простого народа Орлеана против чужеземных завоевателей стала совсем молодая крестьянская девушка по имени Жанна (Иоанна) д'Арк. Её героический поступок вдохновил защитников Орлеана, и вскоре город был освобождён.

В 1430 году легендарная героиня орлеанцев попала в плен к англичанам. Год спустя, 30 мая 1431 года, будучи обвинённой церковью в ереси, она была приговорена к казни и сожжена на костре.

Только к концу 1453 года англичане были полностью изгнаны с территории Франции.

Мысль о музыкально-сценическом воплощении образа легендарной дочери французского народа Жанны д'Арк возникла у П.И. Чайковского в 1878 году. Либретто оперы создано самим композитором на основе героической трагедии Ф. Шиллера в переводе В. Жуковского и ряда других источников.

Мария Каменская в роли Иоанны из оперы «Орлеанская дева». Мариинский театр. Петербург, 1881 год (Россия)

Особое впечатление произвела на композитора книга А.-Г. Валлона. В одном из писем Чайковский признавался: «Читая книгу... и дойдя до процесса отречения и самой казни (она ужасно кричала всё время, когда её вели, и умоляла, чтоб ей отрубили голову, но не жгли), я страшно разревелся. Мне вдруг сделалось так жутко, больно за всё человечество, и взяла невыразимая тоска!»

«Орлеанская дева» отличается от предшествовавших ей опер Чайковского тем, что, наряду с глубоко психологическими сценами и ариями, в ней появляются картины, написанные в яркой, широко декоративной манере. В опере много массовых сцен, хоров, ансамблей. Особенностью оперы является романтический, возвышенный стиль выражения, отмеченный декламационными чертами. Наряду с этим, ряд номеров – например «Хор менестрелей», – проникнут национальным французским колоритом.

Хор менестрелей

(Из оперы «Орлеанская дева»)

Музыка: П.И. Чайковский

1. Бе - гут го - да и дни бес - смен - ной че - ре -
 - до - ю, тер - нис - то - ю сте - зёй к мо - ги - ле всяк спе -
 - шит; сте - зя не - да - ле - ка, мо - ги - ла под го -
 - ро - ю, но мно - го на пу - ти судь - ба нам бед да -

- рит. И лишь о - дин цве - ток вол -
шеб - ный нам в у - те - ше - нье не - бом
дан: Си - лой чуд - ной и це - леб - ной полн
див - ный та - лис - ман. Бе - гут го - да и
дни бес - смен - ной че - ре - до - ю, Тер - нис - то - ю сте -
зёй к мо - ги - ле всяк спе - шит!

2. Волшебный тот цветок приносит зол забвеньё,
Таинственным огнём он нам сжигает кровь;
Он в душу льёт певца восторг и вдохновеньё,
О чудный талисман: тебя зовут любовь.

Да! Лишь один цветок волшебный нам в утешеньё небом дан:
Силой чудной и целебной полн дивный талисман.
Бегут года и дни бессменной чередою,
Тернистою стезёй к могиле всяк спешит!

Менестрель (от французского *menestrel*) – в средние века профессиональный музыкант и поэт, иногда рассказчик, состоявший на службе у феодала во Франции и Англии.

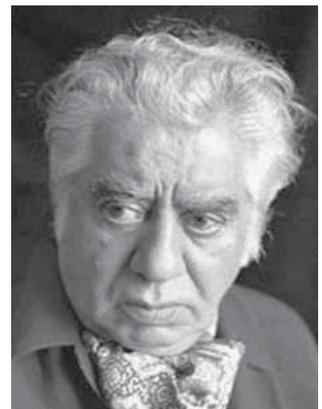
Сцена из 2-го действия оперы «Орлеанская дева». Мариинский театр, Петербург, 1881 год (Россия).
Рисунок из журнала «Всемирная иллюстрация»

Задания для самостоятельной работы

1. Разучите и исполните «Хор менестрелей» из оперы Петра Ильича Чайковского «Орлеанская дева».
2. Каковы характер мелодии и главная мысль, выраженные в словах хора?
3. Напишите небольшое эссе о героическом образе Жанны д'Арк.

Арам Ильич Хачатурян. **Балет «Спартак»**

Работа над сочинением музыки к балету «Спартак» длилась три с половиной года. Вскоре после завершения партитуры (зимой 1954 года) в Союзе композиторов состоялось первое прослушивание нового сочинения, которое было воспринято присутствующими как событие большого масштаба, необычайное и редкое. Дмитрий Шостакович тут же отметил: «Это его, Хачатуряна, тема! Всё в ней отвечало его склонности и устремлениям. Образ античного героя, вставшего во главе восстания рабов

А.И. Хачатурян
(1903–1978)

в Древнем Риме, пафос борьбы за свободу, яркое романтическое начало естественно определяли героико-монументальный, фресковый стиль сочинения, столь близкий индивидуальности композитора».

А Дмитрий Кабалевский утверждал: «Я думаю, что никому из наших композиторов не удалось бы воплотить эту тему так, как удалось это Хачатуряну. Яркая динамичность событий, раскрываемых в драматургии балета, красочные, полные блеска и пышности картины Рима, огромная жизненная сила народного движения – всё это как нельзя больше отвечает индивидуальности А. Хачатуряна... Поражение спартаковского восстания и гибель его вождя вызвали к жизни музыку такого драматического напряжения, какого мы раньше не встречали в партитурах А. Хачатуряна». «... Три часа звучания напряжённо-захватывающей, томительно-прекрасной, героической и нежной, торжествующей и скорбной музыки – такова партитура балета „Спартак”. Громадное, законченное симфоническое полотно», – отмечает Г. А. Пожидаев в книге «Встречи с музыкой».

Колизей, современный вид (г. Рим, Италия). Служил для гладиаторских боёв и других зрелищ.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте и охарактеризуйте музыку следующих номеров из балета Арама Хачатуряна «Спартак»:
 - а) Марш «Триумф Рима» (1-я картина балета); б) Танец Спартака;
 - в) Адажио Фригии; г) Реквием павшему герою.
2. Расскажите, какое впечатление произвёл на вас просмотр кинофильмов «Спартак», «Гладиатор».

Георге Мустя. «Баллада Лэпушняну» из оперы «Александру Лэпушняну»

В качестве литературной основы оперы «Александру Лэпушняну» композитор Георге Мустя избрал одноимённую новеллу Константина Негруцци. Для передачи душевного состояния господаря, который озабочен борьбой с врагами, плетущими заговор против его власти, Георге Мустя сочинил балладу на основе мотива народной песни „Eu mă duc, codrul rămâne” («Я уйду, лес остаётся»).

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте «Балладу Лэпушняну» из оперы «Александру Лэпушняну» Георге Мусти.
2. Найдите информацию об Александру Лэпушняну и расскажите о его жизни и деятельности. Что побудило мастеров искусств к созданию произведений о нём?
3. Прочтите помещённые ниже фрагменты из новеллы Константина Негруцци и найдите в них 3 характеристики господаря Александру Лэпушняну.
4. Выучите и выразительно исполните старинную народную песню „Eu mă duc, codrul rămâne”.

Яков Ераклид, прозванный Деспотом, был убит Штефаном Томша, вставшим на престол, а Александру Лэпушнянул, дважды потерпевшему поражение от войск Деспота и бежавшему в Константинополь, удалось возглавить турецкое войско, повернуть его против захватчика Томши и занять трон, который не был бы потерян, если бы не предательство бояр. Он вошел в Молдову в сопровождении семи тысяч солдат оттоманской кавалерии и трёх тысяч ополченцев. Кроме того, он обратился за поддержкой к хану ногайских татар, который обещал ему прислать войско по первому зову <...>

Призвав к себе митрополита Феофана, епископов и бояр и сказав им, что предчувствует скорую кончину, он смиренно молил их о прощении, затем просил быть милостивыми к сыну его Богдану, наследнику трона, и помогать ему, ибо, будучи юным, он не сможет защитить ни себя, ни страну от врагов,

После спектакля «Александру Лэпушняну» Г. Мусти. Мария Биешу в роли жены господаря Руксанды, Николай Ковалёв в роли Александру Лэпушняну, дирижёр Александру Самоилэ

если не будет мира между боярами и если не будут они любить и поддерживать господаря. (По новелле Константина Негруцци «Александру Лэпушняну»)

Eu mă duc, codrul rămâne

(Народная песня)

Eu mă duc, co - drul ră - mă - ne,
 Plân-ge frun - za du-pă mi - ne, Tra-la-la - la - la,
 Că eu plec, iar ea ră-mâ - ne. Tra-la-la - la - la.

1. Eu mă duc, codrul rămâne,
 Eu mă duc, codrul rămâne,
 Plânge frunza după mine,
 Că eu plec, iar ea rămâne.
2. După min'nu plânge nimeni,
 După min'nu plânge nimeni,
 Că n-am făcut niciun bine,
 Mi-am ars inima din mine.
3. Dar de-oi fi făcut vreun rău,
 Dar de-oi fi făcut vreun rău,
 Mi l-oi trage singur eu,
 Să mă ierte Dumnezeu.

Сцена из спектакля «Александру Лэпушняну»

Задания для самостоятельной работы

1. Какие чувства переданы в старинной народной песне „Eu mă duc, codrul rămâne”?
2. Что побудило Георге Мустю взять в качестве музыкальной основы «Баллады Лэпушняну» мотив народной песни „Eu mă duc, codrul rămâne”?

Культурные события, нашедшие отражение в музыке

Пьетро Меццетти. „*Bardul din Mircești*”

Колонна Траяна (г. Рим, Италия)

В скрижали истории записаны не только войны, сражения, поражения, победы, имена выдающихся исторических деятелей, но и события культурной жизни. Самые значительные нашли отражение и в музыке. Одно из них было увековечено в песне Пьетро Меццетти „*Bardul din Mircești*” («Мирчештский бард»), которая посвящена историческому событию, имевшему место в конце XIX века во французском городе Монпелье. Стихи повествуют о том, как поэты всего латинского мира (из Франции, Италии, Испании, Португалии, Румынии) собрались для участия в поэтическом конкурсе, получившем название „*Ginta Latină*” (что переводится как «Латинский род», или просто «Латиняне»). Румынская поэзия была представлена Василе Александри, который был увенчан лаврами на этом конкурсе за сочинённый им гимн „*Cântecul gintei latine*”, признанный самым лучшим. По этому поводу была написана песня, посвящённая Василе Александри: слова написал Кароль Скроб, а музыку – Пьетро Меццетти. Мелодия песни „*Bardul din Mircești*” выражает радость и ликование в связи с победой румынского поэта.

Bardul din Mircești

Слова: К. Скроб

Музыка: П. Меццетти

1. De la Du - nă - re la Se - na, Din Car -
nând în mâ - n-o cu - pă Blân - da
li - ra și-o a - cor - dă, Și toți
fi - ul cel mai ju - ne, E Va -
cu - pa-n ad - mi - ra - rea Ță - rii

pați la Pi - ri - nei, Gin - ta no - bi - lă, la -
 ma - mă le șop - ti: „Cel ce va cân - ta mai
 cân - t-ar - mo-ni - os, Nu-mai u - nul stă de-o-
 si - le-A - lec-san - dri, Ce de gri - ja ță - rii
 sa - le ro - mă - nești. Toa - tă lu - mea îl ad -

ti - nă A - du - nă po - e - ții
 bi - ne As - tă cu - pă va pri -
 par - te Și sus - pi - nă du - re -
 sa - le A - bia poa - te-a mai zâm -
 mi - ră Pe po - e - tul din Mir -

săi, Gin - ta no - bi - lă, la - ti - nă A - du -
 mi, Cel ce va cân - ta mai bi - ne As - tă
 ros, Nu-mai u - nul stă de-o - par - te Și sus -
 bi, Ce de gri - ja ță - rii sa - le A - bia
 cești, Toa - tă lu - mea îl ad - mi - ră Pe po -

nă po - e - ții săi. 2. Și ți -
 cu - pă va pri - mi”. 3. Toți iau
 pi - nă du - re - ros. 4. El e
 poa - te-a mai zâm - bi. 5. El ia
 e - tul din Mir - cești.

Задания для самостоятельной работы

1. Просольфеджируйте, выучите и исполните песню „Bardul din Mircești”.
2. Охарактеризуйте мелодию песни „Bardul din Mircești”.
3. Напишите текст-информацию о творчестве Василе Александри. Почему Михай Эминеску назвал его «королём поэзии»?

Ион Алдя-Теодорович. „Eminescu”

1989 год стал для бессарабцев годом духовного возрождения. За румынским языком было признано право свободно функционировать в естественном для него одеянии – латинской графике.

Самым убедительным аргументом в борьбе за румынский язык и независимость стала личность Михая Эминеску, который своим поэтическим и, в особенности, публицистическим пером доказал, что Бессарабия – исконно румынская земля, а её население говорит на том же языке, что и по другую сторону Прута.

Праздник румынского языка официально отмечается в Республике Молдова 31 августа, и не было случая, чтобы в его программу не вошла песня „Eminescu”, написанная композитором Ионом Алдя-Теодоровичем на стихи поэта Григоре Виеру.

Радуга Костинеску. Эминеску

Eminescu

Слова: Гр. Виеру

Музыка: И. Алдя-Теодорович

Moderato

La zi-di-rea Soa-re-lui, se şti - e,
 Ce-rul a mun - cit o veş-ni - ci - e,
 Noi mun-cind în - toc - mai, ne-am a - les cu,
 Ne-am a - les cu dom - nul E - mi - nes - cu,

Dom-nul cel de pa - să - re mă - ias - tră,

Dom-nul cel de ne-mu-ri - rea noas - tră — E - mi -

nes - cu. E - mi - nes - cu.

Refren:

- cu. Sun-tem în cu-vânt și-n toa-te Floa-re de la-ti-ni-ta-te Subun-
cer cu ste-le su - di-ce. De a - vem sau nu drep-ta-te, de a -
vem sau nu drep - ta - te, E-mi - nes-cu să ne ju - de - ce.
- ce E - mi - nes - cu. E - mi - nes - cu.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте и затем исполните песню „Eminescu”.
2. Какими чувствами наполнена эта песня?
3. Вспомните и перечислите известные вам песни, написанные на стихи Михая Эминеску.
4. Исполните фрагменты некоторых из них.

ЗАПОМНИТЕ!

- Музыкальные произведения, написанные на исторические сюжеты, помогают нам узнать, как композитор относился к исторической действительности, как и в какой мере он смог раскрыть переживания, мысли, стремления, идеалы, желания людей, живших в разные времена.
- Чтобы лучше понять музыкальные произведения на историческую тему, нужно воспользоваться дополнительными (немузыкальными) источниками, отражающими исторические события.
- Не надо забывать, что в произведениях искусства исторические события и личности поданы в художественной форме, порой далёкой от реальности.
- Если жизнь порождает музыку, то и музыка, в свою очередь, воздействует на жизнь (историю).

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

1. Перечислите девять муз – покровительниц и спутниц искусств.
2. Назовите значительные исторические события, в развёртывании которых участвовала музыка, обладающая могучим мобилизующим влиянием на состояние духа народных масс.
3. Приведите примеры музыкальных произведений, в основе которых лежат важные исторические события.
4. Какие исторические личности стали героями музыкальных произведений? Кто авторы этих произведений?
5. Проинтонируйте следующие музыкальные мотивы. Назовите произведения, из которых они заимствованы:

а)

б)

6. С помощью каких музыкальных жанров могут быть переданы исторические события? Обоснуйте свои ответы.
7. Вспомните несколько важных культурных событий из национальной и мировой истории, которые нашли отражение в музыке.

Природа – источник вдохновения для музыкального творчества

С давних времён природа является для человека неиссякаемым источником творческого вдохновения во всех областях искусства (музыке, живописи, литературе и др.). Большинство музыкальных ритмов произошло от звуков, которые человек улавливал непосредственно из окружающего мира. Люди научились петь, подражая пленительному пению птиц, следовательно, первой их музой была природа. Самым достоверным свидетельством этому является музыкальный фольклор, заботливо хранимый и передаваемый из поколения в поколение. Созданные народом баллады, дойны и песни говорят нам о величии природы и её роли в жизни человека.

Жан-Антуан Ватто. *Песня любви*

Природа служит источником вдохновения и для профессиональных композиторов. Они создали много монументальных сочинений, образы которых навеяны природой. Среди них – «Первая румынская рапсодия», оркестровая сюита №3 „Săteasca”, «Румынская поэма» Джордже Энеску, Национальная увертюра „Moldova” Александру Флехтенмахера, «Поэма о Днестре» Штефана Няги, цикл «Времена года» Антонио Вивальди, оратория «Времена года» Йозефа Гайдна, Шестая симфония («Пасторальная») Людвиг ван Бетховена, симфоническая поэма «Влтава» Бедржиха Сметаны и др.

Никола Ланкре. Пастораль

Для того чтобы понять и полюбить замечательные музыкальные произведения, посвящённые природе, мы должны внимательно вслушиваться в звучание окружающего нас мира. Музыка чутко отзывается на голоса природы: шелест листвы, шум дождевых капель, ворчание грома, журчание ручьёв или грохот водопадов, свист ветра, рёв морских волн и т.д. Все эти звуки, которые мы слышим вокруг себя, находят отражение в музыке.

Красивейшие пейзажи родного края «описаны» в музыке многих известных композиторов. Таким образом – от познания музыки природы к музыке о природе – вот путь, по которому идут композиторы, воспринимающие красоту окружающего мира.

Задания для самостоятельной работы

1. Приведите примеры слышанных ранее или исполнявшихся вами музыкальных произведений, содержание которых связано с образами природы.
2. Предложите для прослушивания в классе отрывки из 3-4 произведений, в которых нашли отражение образы природы.
3. Исполните две известные вам песни о природе. Расскажите, какие чувства у вас вызывают их мелодии и слова.
4. Как вы понимаете словосочетания: «музыка природы» и «музыка о природе»?
5. Выучите и выразительно исполните песню „Țara mea”.
6. Выскажите своё мнение о тексте и характере мелодии песни „Țara mea”.

Țara mea

Слова: Гр. Виеру

Музыка: В. Дони

Tempo di sârba

1. Fo - i - ci - că de ci - coa - re,
 Eu sunt om ca ori - și - ca -
 re,
 Dar când zic de țara mea, măi,
 Par - că sunt o pă - să - rea,
 măi, Nu aș mer - ge,
 aș zbu - ra, măi, N-aș gră - i, aș
 tot cân - ta, măi.

2. Frunzuliță, foi ca mura,
 Cântă inima, nu gura,
 Îmi tot cântă inima,
 Că mi-i dragă țara mea,
 Și-oi cânta așa mereu,
 Că mi-i drag pământul meu.

3. Pământ bun cu mâini robace
 Și cu dragoste de pace,
 Pământ bun cu ochi curați
 Și cu dragoste de frați,
 Pământ bun cu gând frumos
 Ca și floarea care-o cos.

Природа в народном музыкальном творчестве

Наш музыкальный фольклор содержит огромное количество песен, дойн и баллад, выражающих тесную связь человека с природой. Об этом можно судить по часто встречающимся выражениям „frunzǎ verde”, „foaie verde” («лист зелёный»), без которых немыслима румынская народная песня.

О тематике народных песен Василе Александри писал: «Когда песня носит героический характер и рассказывает о молодецких подвигах, народ выбирает листья деревьев или цветов, которые подходят для характеристики силы и молодости – такие, как хвоя ели, листья дуба или пиона, – ибо герои баллад высоки, как ели, сильны, как дубы, и румяны, как пионы.

Песни о любви начинаются с упоминания листьев ландыша, донника, бусуйока (базилика), обладающих, как считают в народе, чудодейственными свойствами. В песнях, где говорится о болезни, смерти (в плачах, причитаниях), предпочтение отдаётся листьям колючего боярышника, пустырника, ковыля. Если в песнях и балладах речь идёт о прекрасных девушках, то их окружают самые нежные полевые цветы, их головы увенчаны благоухающими гирляндами из лепестков роз, душистых фиалок, и, таким образом, уже с первой строчки можно понять, о чём поётся в песне...»

Зачин песни „frunzǎ verde” или „foaie verde” олицетворяет обобщённый образ листьев всех растений – трав, цветов, фруктовых деревьев, винограда.

Иоан Андрееску. Дуб

Румынский ковёр с мотивами, навеянными природой

„Frunză verde” – это символ природы, растительного мира, с его помощью человек во все времена выражал свою любовь к жизни.

Когда мы поём „frunză verde”, в нашей душе каждый раз пробуждается радость, веселье, любовь к природе, в этот момент мы чувствуем себя счастливыми, вспоминаем о родных и близких нам людях. Произнося „frunză verde”, какое бы время года при этом ни было, мы вспоминаем о весне, ощущаем тепло её ласковых дней, напоённых ароматом цветов и трав.

Говоря о красоте наших народных песен, писатель Константин Негруцци заметил, что „frunză verde” – единственное утешение и средство, помогающее перенести тяготы этого «прекрасного мира».

Мужская хора на опушке леса

Задания для самостоятельной работы

1. Выучите и выразительно исполните народную песню „Luncile s-au deşteptat” («Луга проснулись»).
2. Объясните значение выражения „foaie verde de bujor” («зелёный лист пиона») в этой песне.
3. Сочините ритмический аккомпанемент к мелодии песни „Luncile s-au deşteptat” и исполните движения в ритме хоры.
4. Прочтите ещё раз высказывание Василе Александри о народных песнях. Определите на основе этого высказывания, какие бывают типы народных песен (по тематике).

Luncile s-au deşteptat

(Народная песня)

Обработка: Тимотея Поповича

Allegretto

1. Lun - ci - le s-au deş - tep - tat, Foa - ie ver - de
Scum - pă hai - n-au îm - bră - cat

de bu - jor, C-a so - sit pe-al nos - tru plai

Gra - iul zi - le - lor de mai, Foa - ie ver - de

de bu - jor, Foa - ie ver - de de bu - jor.

2. Graiul dalbei primăveri,
Foaie verde de bujor,
Ne-a adus senine seri,
Foaie verde de bujor.
Şi-a adus în sărbători
Veselele noastre hori,
Foaie verde de bujor.

3. Codru-i tânăr şi umbros,
Foaie verde de bujor,
Câmpu-i tânăr şi frumos,
Foaie verde de bujor.
Hai să-ntindem mândrul joc,
Să ne fie cu noroc,
Foaie verde de bujor.

Дойна

Дойна является самым совершенным духовным творением нашего народа. Это – краеугольный камень, лежащий в основе румынских песен. Через мелодии и стихи дойны народ выражает любовь к родине, её обычаям и традициям, к жизни, к природе. В дойне народ передаёт свои радости и печали, стремления и надежды, своё отношение к вечной смене времён года. Для дойны характерен приём исполнения, называемый *rubato*, который предполагает, что мелодия исполняется ритмически очень свободно, при этом основное внимание привлечено к смыслу словесного текста. Способ исполнения *rubato* используется для достижения особой выразительности музыки.

Музыкальная картина „Ciocârlia“

Знаменитая „Ciocârlia“ («Жаворонок»), созданная силой души и воображения наших незабвенных артистов, остаётся непревзойдённой народной инструментальной пьесой, посвящённой природе. Будучи исключительно виртуозным произведением, она играет самыми искусными исполнителями народной инструментальной музыки. Среди них можно назвать таких талантливых и оригинальных музыкантов, как скрипач Николае Ботгрос, наисты – Георге Замфир, Василе Йову, Борис Руденко, Марин Герас и др.

Благодаря мажорной тональности, „Ciocârlia“ выражает самые светлые и возвышенные чувства, пробуждаемые красотой родного края. В ней как бы ощущаются и высокое голубое небо, и тенистые кодры, и урожайные нивы, плодоносные сады и виноградники – всё то, чем славится наша земля. Музыкальная картина „Ciocârlia“ – живое доказательство духовного богатства народа. Вот почему это фольклорное сокровище всегда будет вселять радость и светлые надежды в души наших соплеменников.

Незабываемое впечатление произвела на слушателей „Ciocârlia“ на Международном фестивале „Cerbul de Aur“ («Золотой Олень») в 2005 году в румынском городе Брашов. Эту великолепную мелодию в сопровождении оркестра «Лэутарий» под управлением маэстро Николае Ботгроса исполнили 33 наиста из Республики Молдова, покорив сердца тысяч любителей народной музыки.

Георге Замфир (р. 1941)

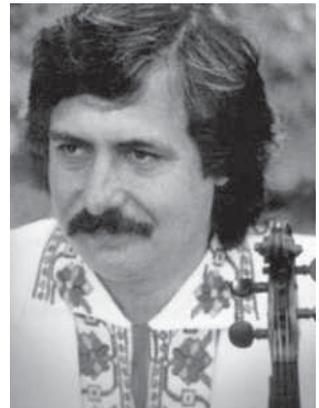
Василе Йову (р. 1950)

Мария Чобану (р. 1937)

Борис Руденко (р. 1953)

Николае Ботгрос (р. 1953)

Музыкальная картина „Ciocârlia” стала своеобразным звуковым символом, свидетельствующим о неразрывной связи человека с природой родного края. Жаворонок – символ земли – воспет не только в многочисленных вариантах инструментальной мелодии, но также и в красивейших народных песнях.

Особо проникновенное исполнение песни под названием „Ciocârlia” принадлежит певице Марии Чобану. Эта песня относится к лучшим образцам румынского фольклора. Трогательная мелодия, рождаемая кристально чистым голосом певицы, звучит как выражение непосредственного и искреннего чувства радости и гордости людей, родившихся на этой земле, в этом поистине райском уголке.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте на известных вам музыкальных сайтах два варианта народной мелодии „Ciocârlia” в исполнении:
а) Георге Замфира – на нае; б) Николае Ботгроса – на скрипке.
2. Сравните приёмы подражания звукам природы на нае и на скрипке.
3. Выразите в рисунке свои впечатления от прослушивания мелодии песни „Ciocârlia”. Составьте небольшой рассказ о ней.
4. Прослушайте песню „Ciocârlia” в исполнении Марии Чобану и охарактеризуйте чувства, которые рождает мелодия и слова этой песни в её исполнении.

Музыкальная картина „Dimineața în sat”

(в исполнении Алексея Ботошану)

Пьеса для солирующего кларнета и оркестра народной музыки „Dimineața în sat” («Утро в селе») представляет собой своеобразную инструментальную рапсодию, созданную талантливейшим музыкантом Алексеем Ботошану.

Более 30 лет исполнитель проработал артистом оркестра народной музыки и танца «Флуераш». Алексей Ботошану был кларнетистом, но играл также и на флуере и чимпое. Исполняемые музыкантом танцы – хоры, бэтуты, хангу, сырбы – отличались особой красотой. Среди мелодий, исполнявшихся Алексеем Ботошану и вошедших в золотой фонд национального фольклора, можно отметить „Hora și sârba codrenilor” («Хора и сырба зоны Кодр»), „Nistrule, pe malul tău” («Днестр, на твоём берегу»), „Dimineața în sat” («Утро в селе») и др.

Алексей Ботошану (1923–1984)

Игра этого признанного инструменталиста-виртуоза горячо принималась в нашей стране и за рубежом.

Пьеса „Dimineața în sat” («Утро в селе») в исполнении Алексея Ботошану неизменно вызывала восторг у любителей фольклора многих стран.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Название «**кларнет**» происходит от латинского *clarus*, что означает «светлое звучание».

Кларнет относится к группе деревянных духовых инструментов и используется как солирующий инструмент, а также в составе народного, симфонического и эстрадно-джазового оркестров.

Кларнет родственен саксофону и тараготу – инструменту, обладающему характерным тембром и распространённому в народной румынской и венгерской музыке.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте пьесу „Dimineața în sat” в исполнении Алексея Ботошану.
2. Охарактеризуйте пьесу с точки зрения того, какую фантазию проявил исполнитель, чтобы воспроизвести звуки природы. Какие народные мелодии звучат в данном произведении?
3. Прочитайте стихотворение Константина Случевского «Рассвет в деревне».
4. Слушая стихотворение, рассмотрите репродукцию картины «Утро на Днестре» Иона Жумати.
5. Определите, что общего между произведениями, представляющими разные виды искусств – музыку, литературу и живопись. Перенесите в тетрадь и заполните предложенную таблицу на стр. 48.

Ион Жумати. Утро на Днестре

Рассвет в деревне

Константин Случевский

Огонь, огонь! На небесах огонь!
Роса дымится, в воздух отлетая;
По грудь в реке стоит косматый конь,
На ранний ветер уши наостряя.

По длинному селу, сквозь дымку темноты,
Идёт обоз с богатой кладью жита;
А за селом погост и низкие кресты,
И церковь древняя, чешуйками покрыта...

Вот ставней хлопнули; в окне старик седой
Глядит и крестится на первый луч рассвета;
А вот и девушка извилистой тропой
Идёт к реке, огнём зари пригрета.

Готово солнце встать в мерцающей пыли,
Крепчает пенье птиц под бесконечным сводом,
И тянет от полей гвоздикою и мёдом,
И тёплой свежестью распаханной земли...

Николае Григореску. *Прядущая крестьянка*

	Картина «Утро на Днестре»	Стихотворение «Рассвет в деревне»	Инструментальная пьеса «Утро в селе»
Вид искусства			
Зрительные образы			
Звуковые образы			
Общие мотивы, образы			

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. **Флуер** – национальный румынский инструмент типа свирели. О флуере упоминается в легендах, сказках, балладах, старинных песнях и многих других документах истории и культуры. После листа растения и рыбной чешуи, флуер был одним из первых музыкальных инструментов, наряду с тилинкой, чимпоем и наем – инструментами, звучание которых заставляет замирать сердце румына, где бы он ни жил.

Свирели широко распространены в странах балкано-карпатского региона. Они имеют много общего с румынским флуером – как по конструкции, так и по названию. Например, у сербов и хорватов есть схожий инструмент под названием «фрула», у албанцев – «флюер», у греков – «флогера», у украинских гуцулов – «флюяра». Флуер является одним из основных образов богатого и разнообразного устного народного творчества, являясь символом не только музыки, но и творчества как такового. Этот инструмент пользуется давней и прочной любовью народа. Неизвестный автор баллады «Миорица» посвятил флуеру строки, полные теплоты.

Легенда о флуере

Шёл Бог по земле и вёл с собой отары овец. Проходя по лесам, равнинам и пастбищам от Карпат через Дунай к Чёрному морю, он был восхищён красотой природы и богатством этого края. Чтобы восславить его, создал он флуер и сунул его под шерсть одной из овец. Спрятанный Богом флуер обнаружили чабаны, которые наткнулись на него во время стрижки овец. Чёрт же, которому пришлось не по вкусу появление флуера, изготовленного умелыми руками Бога, в отместку придумал скрипку и, чтобы никто её не нашёл, спрятал в козу. В один прекрасный день, когда коза задрала хвост, маленький мальчик заметил шейку скрипки и вытащил её наружу. Вот почему от игры флуера, сделанного рукою Бога, люди приходят в восхищение, а игра скрипки, сделанной чёртом, причиняет им боль.

Инструментальные мелодии „Doina” и „Ciocârlia”

(в исполнении Петри Захария и Леонида Мошану)

Согласно поверьям, флуер, благословенный Богом или заворожённый феями, как и лира певца Орфея, обладает магическим действием, и никто не может устоять против его звуков. Старики говорят, что когда флуер поёт дойну, «леса и горы задумчиво замирают», а когда играет зажигательную хору, «начинает бурлить вода в реках и родниках, и всё живое пускается в пляс». По преданию, именно с помощью флуера, Фэт-Фрумос призвал к себе животных, которые спасли ему жизнь.

Народ, славящийся своей изобретательностью и природной одарённостью, создал множество разновидностей флуера. Современные образцы старинного инструмента, отличающиеся по своей конструкции и звуковым свойствам, составляют целое семейство.

В наши дни флуер, наряду с наем, цимбалом, окариной, кларнетом, трубой и скрипкой, пользуются большой популярностью в любительских ансамблях и профессиональных оркестрах народной музыки. Известны и искусные исполнители на древних духовых инструментах. Одним из них был Петря Захария, впервые представивший нашу страну на мировой сцене и завоевавший со старинной балладой „Doina” и знаменитой песней „Ciocârlia” первое место и золотую медаль на Всемирном конкурсе. Другой мастер игры на флуере – артист оркестра «Фольклор», заслуженный артист Республики Молдова Леонид Мошану. Игра этих музыкантов вобрала в себя аромат полей, садов и

Леонид Мошану (р. 1938)

виноградников, дивные гармонии вековых лесов, которые они вдохнули во флуер, тилинку и кавал, принося людям радость и душевное умиротворение.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте отрывки народных мелодий, исполняемых на нескольких разновидностях флуера, и сравните звучание этих инструментов.
2. Назовите народы, в культуре которых важную роль играют инструменты типа свирели.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Най – старинный духовой инструмент, существовавший у многих древних народов: фракийцев, гето-даков, греков, позже у румын. Мелодии, исполняемые на нае, звучат очень трогательно, свежо, чисто и светло, они нежны и наполнены чувством. Най использовался древними пастухами, в частности, во время ритуалов в честь бога Диониса. В дионисийских празднованиях, которые в старину приурочивались ко времени весеннего расцвета и осеннего увядания природы, принимало участие всё население. Люди устраивали на открытом воздухе танцы и игры; тут же звучала и музыка, исполняемая на нае, свирели, волынке, лире.

Най известен у многих народов под названием «флейта Пана». Легенда гласит, что когда Фавн (в древнегреческой мифологии – Пан) играл на нае-сиринксе, ему казалось, будто он разговаривает с прекрасной нимфой, которую он так сильно полюбил, что сохранил её нежный и ласковый голос в тростниковых трубках. Когда он прикладывал най к своим жарким устам, ему казалось, что он целует свою возлюбленную, и весь мир слышит звуки, в которых бьётся и трепещет его любовь. Слушая най, мы ощущаем, как волны мелодии обволакивают нас, унося вдаль через прекрасные поля, сады и виноградники, за луга и дубравы, на поляны древних лесов, где, как в сказочном очаровании, раздаётся таинственный шелест деревьев, сплетающийся с пением райских птиц.

Мелодии нае – как эхо божественных голосов, как пение прекрасной нимфы Сиринкс, напоминающее трели волшебных птиц, журчание родников, загадочный шёпот лесов и ручьёв.

Николя Пуссен. *Муза*

Обладая богатейшими техническими и художественными возможностями, нае во все времена пользовался большой популярностью.

Легенда о нае

римского поэта Овидия

В горной части Аркадии жила нимфа по имени Сиринкс, которая благодаря своему пению вознеслась высоко над другими нимфами. Она надсмехалась над сатирами и смело отвергала любовь богов, населявших дубравы и поля. Во всём она следовала богине Артемиде, которая воздавала хвалу её уму и знаниям. Сиринкс носила точно такую же одежду, что и богиня, и многие, видя её, думали что это и есть Артемиде.

Однажды прекрасную нимфу Сиринкс, шествующую от муз Геликона в венке из буковых листьев, повстречал бог лесов и полей Пан. «О, прекрасная нимфа! – воскликнул Пан. – Не отвергай любовь бога, который хочет обручиться с тобойю». Нимфа ничего не ответила, взглянула на него с холодностью и презрением

Михаил Врубель. Пан

и бросилась бежать к песчаным берегам Ладона. Но река была слишком глубока, чтобы её можно было перейти. Тогда она стала просить своих сестёр нимф, чтобы они превратили её во что-нибудь, и, когда Пан хотел схватить её, в его объятиях вместо прекрасной нимфы оказался пучок болотного тростника.

Обманувшись в своих ожиданиях, Пан печально вздохнул, и вздох его, закружившись вихрем, попал внутрь тростника, который зазвучал тонким голосом, как будто жалуясь. И так понравился Пану этот сладостный звук, который был сродни его печали, что он захотел навеки сохранить его как напоминание о своей любви к нимфе. Тогда он взял несколько тростинок, связал их вместе и сделал инструмент, который получил название по имени прекрасной нимфы – «сиринкс» – от греческого *syrinx* (дудка, свирель).

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте 3-4 отрывка из народных пьес, которые исполняют на нае Борис Руденко, Георге Замфир, Василе Иову, Константин Москович. Охарактеризуйте музыку, исполняемую на нае.
2. Прочитайте и перескажите легенду о нае, донесённую до нас Овидием.

Тема природы в национальном композиторском творчестве

Джордже Энеску. Сюита № 3 для оркестра („Săteasca”)

Сюита № 3 для оркестра „Săteasca” («Сельская») характеризуется богатством мелодий, близких к фольклорным истокам, и красочностью оркестрового колорита. Она представляет собой одну из вершин симфонического творчества Джордже Энеску.

Пользуясь глубоко национальным музыкальным языком, композитор рисует живописнейшие образы, воссоздающие далёкий мир его детства и красоту родного края.

Пять частей сюиты имеют названия, уточняющие их образное содержание:

- I. «Весеннее пробуждение полей»;
- II. «Ребёнок на лоне природы»;
- III. «Старый родительский дом на закате. Пастух. Перелётные птицы и вёроны. Вечерние колокола»;
- IV. «Ручей в лунном свете»;
- V. «Крестьянские танцы».

Четвёртая часть, озаглавленная «Ручей в лунном свете», отличается ясной, прозрачной оркестровкой и фантастическим колоритом. Композитор как бы сквозь дымку сна видит освещённый луной ручей, который журчит в саду родительского дома.

Думитру Гяц. *На краю поля*

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте IV часть Третьей оркестровой сюиты „Săteasca” Джордже Энеску под названием «Ручей в лунном свете».
2. Какие впечатления произвела на вас музыка сюиты Джордже Энеску?
3. Рассмотрите помещённую выше репродукцию и составьте список эпитетов, которые подходят к произведениям обоих видов искусства – живописи и музыки.
4. Выучите и выразительно исполните песню „Revedere” («Свидание») (музыка: Д. Джорджеску-Кирияк, слова: М. Эминеску).

Revedere

Слова: М. Эминеску

Музыка: Д. Джорджеску-Кирияк

Alegretto (duios)

Co - dru - le, co - dru - ți - le, Ce mai faci, dră -
Ia eu fac ce fac de mult, Iar - na, vis - co -
gu - ți - le, Că de când nu ne - am vă - zut
Iul as - cult, Cren - gi - le - mi ru - pân - du - le,
Mul - tă vre - me a tre - cut. Și de când m - am
A - pe - le - as - tu - pân - du - le, Tro - ie - nind că -
de - păr - tat Mul - tă lu - me am um - blat.
ră - ri - le Și go - nind cân - tă - ri - le.

Codrurile, codruțele,
Ce mai faci, drăguțele,
Că de când nu ne-am văzut
Multă vreme a trecut.
Și de când m-am depărtat
Multă lume am umblat.
Ia eu fac ce fac de mult,
Iarna, viscolul ascult,
Crenștile-mi rupându-le,
Apele-astupându-le,
Troienind cărările
Și gonind cântările.

Иоан Андreesку. Облещивший лес

Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте вслух стихотворение Михая Эминеску «Что ты, лес, качаешься...» („Ce te legeni...”).
2. Подберите и прочитайте другие стихотворения Михая Эминеску, навеянные картинами природы, например: „La mijloc de codru des” («Посреди леса»), „Lacul” («Озеро»), „Povestea codrului” («Лесная сказка»), „Freamăt de codru” («Шум леса»), „Peste vârfuri” («За вершинами») и др.
3. На какие из них написаны песни, романсы?
4. Найдите общие черты между поэзией Эминеску и музыкой Энеску, посвящёнными природе.

Ce te legeni...

Михай Эминеску

Что ты, лес, качаешься...

(Перевод А. Штейнберга)

– Ce te legeni, codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ?
– De ce nu m-aş legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea creşte
Şi frunzişul mi-l răreşte.
Bate vântul frunza-n dungă –
Cântăreţii mi-i alungă;
Bate vântul dintr-o parte –
Iarna-i ici, vara-i departe.
Şi de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec!
Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândunele
Ducând gândurile mele
Şi norocul meu cu ele.
Şi se duc pe rând, pe rând,
Zarea lumii-ntunecând,
Şi se duc ca clipele,
Scuturând aripele,
Şi mă lasă pustiit,
Vestejit şi amorţit
Şi cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el!

(1883)

– Что ты, лес, качаешься,
Ветви свесив до земли?
Ветер стих, дожди прошли...
– Оттого качаюсь я,
Что проходит жизнь моя.
Дни за днями всё короче,
И длиннее стали ночи.
Свищет ветер в сучьях голых,
Гонит прочь пичуг весёлых,
Дует, свищет, гонит лето.
Знать, зима уж близко где-то...
Как же ветви мне не гнуть?
Птицы к югу держат путь,
Ласточки за стаей стая
Прочь уносят, улетая,
Счастья моего крупичицы...
Мчатся друг за другом птицы
В дальней шири голубой,
Взяв мечты мои с собой.
Тают, как мгновения...
И теперь осенняя
Пустота осталась мне,
Чтоб я мог наедине
Коротать весь день-деньской
С собеседницей-тоской...

Евгений Дога. „Codrii mei frumoși”

Творчество Евгения Доги очень разнообразно по своей тематике. Песня „Codrii mei frumoși” («Кодры мои») звучит как музыкально-поэтический гимн лесу – знаменитым молдавским Кодрам, хранящим в своей глубине многовековую историю нашего народа и его светлые мечты.

Codrii mei frumoși

Слова: П. Крученюк

Музыка: Е. Дога

Moderato

Tu - du - du - du - du, Tu - du - du -
 du - du, Tu - du - du - du - du - du -
 du, tu - du - du - du - du.
 Co - drii mei bă - trâni, pri - e - te - nii mei
 buni, Doi - ne - le v - as - cult, ve -
Refren:
 nind din buni - stră - buni. O iar - bă ver - de,
 un frea - măt dul - ce, O pă - să -

ri - că pe ram, bol - ta se - ni - nă...

Un - de m-aș du - ce, Un - de m-ar

du - ce, Tot voi ră - mâ - ne pe

veci, co - dru, cu ti - ne.

1. Codrii mei bătrâni, prietenii mei buni,
Doinele v-ascult, venind din buni-străbuni.

Refren:

O iarbă verde, un freamăt dulce,
O păsărică pe ram, bolta senină...
Unde m-aș duce, unde m-ar duce,
Tot voi rămâne pe veci, codru, cu tine.

2. Codrii mei frumoși și veșnic foșnitori,
Aripi știți să dați voi fiecărui dor.

Refren.

3. Codrii mei înalți, tovarăși devotați,
Visuri noi și noi pe frunte legănați.

Refren.

Задания для самостоятельной работы

1. Выучите и выразительно исполните песню „Codrii mei frumoși” композитора Евгения Доги.
2. Установите связь между характером мелодии и содержанием стихов песни „Codrii mei frumoși”.
3. Отметьте по два сходных образа в мелодиях и стихах двух песен о кодрах, многовековом лесе, помещённых выше.

Михаил Жора. Симфоническая сюита „Privești moldovenesti”

Одним из значительных произведений в румынской музыке начала XX века является симфоническая сюита „Privești moldovenesti” («Молдавские пейзажи») композитора Михаила Жоры. Произведение состоит из четырёх частей, которым автор дал следующие названия:

I. «На берегу Тазлэу»;	III. «Пшеница под солнцем»;
II. «Народное гулянье»;	IV. «Цыганская толпа».

Отличаясь ярким национальным колоритом, музыка сюиты воссоздаёт живописные картины родного края. «Михаил Жора и Джордже Энеску как творцы музыки настолько глубоки, что приблизиться к ним, не прилагая усилий, невозможно. В этом проблема нашей сущности: в нас должно отзываться то, что мы ищем в других. Легче понять схемы и таблицы, чем поэтические миры, в большинстве своём тихие, закрытые и таинственные; отсюда и необходимость таких усилий», – писал музыковед Теодор Григориу.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте отрывки из четырёх частей симфонической сюиты „Privești moldovenesti” композитора Михаила Жоры.
2. Охарактеризуйте чувства и зрительные образы, возникшие при прослушивании музыки.
3. Прослушайте и сравните: II часть («Народное гулянье») из сюиты „Privești moldovenesti” и V часть («Крестьянские танцы») из „Săteasca” сюиты Джордже Энеску. Отметьте несколько черт сходства между этими произведениями.

Евгений Дога. „Pârâiașul”

„Pârâiașul” («Ручеёк») – лирическая миниатюра для солирующего аккордеона и камерного оркестра. Как название, так и используемые музыкальные средства служат автору для создания музыкальной зарисовки ручейка, разлившегося после обильного дождя на рубеже весны и лета.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте пьесу для аккордеона и оркестра „Pârâiașul” Евгения Доги.
2. Определите характер музыки и музыкальные средства, используемые композитором для передачи образа ручейка.

Шедевры мировой музыки, посвящённые природе

Антонио Вивальди. Концерты для скрипки и камерного оркестра «Времена года»

Тема природы стала активно проникать в искусство, начиная с эпохи Возрождения, когда были открыты пространство и время как космические измерения. Тема времени, в особенности времён года, которые символизируют смену возрастных жизненных периодов человека и его связь со Вселенной, стала вызывать особый интерес у поэтов, художников, музыкантов. Итальянский композитор Антонио Вивальди посвятил этой теме свой знаменитый цикл из четырёх концертов для скрипки и камерного оркестра под названием «Времена года», сочинённый им в 1725 году.

Каждый из концертов носит название одного из времён года. Концерт «Весна» выделяется ясностью, живостью и свежестью музыкального языка. Приход весны сопровождается весёлым пением птиц, взмывающих в синее небо на крыльях ветра. Затем, на какое-то время, покой нарушается первым, ещё холодным, дождём с бурей и раскатами грома. Как только дождь заканчивается, природа вновь оживает, люди и растения радуются возвращению весеннего солнца.

Концерт «Лето», как и «Весна», имеет программный замысел. Текст сонета, лёгшего в его основу, говорит о враждебности этого времени года по отношению к природе, которую оно не только не ласкает, но просто уничтожает. Палящие лучи солнца распространяют вокруг себя сонное состояние, навевая дремоту на человека и животных.

Идея концерта № 3, «Осень», связана с празднованием богатого урожая, сопровождающемся песнями и танцами. Радость и умиротворение являются рефреном этого концерта.

Вслед за осенью на землю приходит зима, которая своими серыми тучами и холодными ветрами, рассеивающими снег по полям, лесам и огородам, наводит грусть и оцепенение на всё живое. Это – содержание четвёртого концерта цикла под названием «Зима».

Зимний пейзаж. Фото Ромео Швец

В музыке концертов композитор не пытался описать музыкальными средствами явления природы, хотя слушатели легко могут понять, о каком времени года идёт речь.

Как заметил Людвиг ван Бетховен, «Времена года» Вивальди представляют собой скорее «выражение чувств, нежели живописную картину».

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте отрывки из четырёх концертов для скрипки и камерного оркестра Антонио Вивальди.
2. Какой из них произвёл на вас большее впечатление и почему?
3. Вспомните фрагменты, которые вы прослушивали в V классе, и расскажите об основной идее цикла «Времена года» Антонио Вивальди.
4. Просольфеджируйте предлагаемые ниже отрывки.

Весна

Allegro

Музыка: А. Вивальди

The musical score for 'Spring' consists of four staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 4/4 time signature. The tempo is marked 'Allegro'. The music is written in a single melodic line. The second and third staves continue the melody. The fourth staff concludes the piece with a trill (tr) over the final note.

Осень

Музыка: А. Вивальди

The musical score for 'Autumn' consists of one staff of music. It begins with a treble clef, a key signature of one flat (Bb), and a 4/4 time signature. The tempo is marked 'Allegro'. The music is written in a single melodic line. Accents (>) are placed over the first two notes of each measure.

Роберт Шуман. Симфония № 1 «Весенняя»

Из четырёх симфоний, написанных Робертом Шуманом, особо выделяется «Весенняя». Композитор сочинил её в 1841 году всего за четыре дня. Завершив работу над симфонией, он признавался, что она сделала его счастливее.

Новый прилив духовных сил, который чувствуют люди в весеннее время года, повторяется каждый раз по-новому на протяжении всей их жизни, до глубокой старости. Для Роберта Шумана каждый приход весны означал зарождение новых, свежих мыслей и надежд.

Общий замысел Симфонии Шумана связан с задачей настроения, охватывающего человека весной.

Музыка этого замечательного произведения Роберта Шумана богата изобразительными моментами, которые легко улавливаются слушателями.

Роберт Шуман (1810–1856)

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте отрывок из первой части «Весенней» симфонии Роберта Шумана.
2. Охарактеризуйте весеннее настроение, переданное Шуманом в музыке Симфонии № 1.
3. Исполните песню Вольфганга Амадея Моцарта «Весенняя» (из репертуара учебника для III класса).
4. Прочитайте стихотворение Афанасия Фета «Весна на дворе».
5. Сравните музыкальные образы весны, созданные композитором Робертом Шуманом, с поэтическими образами стихотворения Афанасия Фета.

Весна на дворе

Афанасий Фет

Как дышит грудь свежо и ёмко –
Слова не выразят ничьи!
Как по оврагам в полдень громко
На пену прядают ручьи!
В эфире песнь дрожит и тает,
На глыбе зеленеет рожь –
И голос нежный напевает:
«Ещё весну переживёшь!»

Йозеф Гайдн. Сцена «Гроза» из оратории «Времена года»

Джон Констебл. Собор Солсбери с луга

Герои оратории Йозефа Гайдна «Времена года» – простые крестьяне. Судьба их связана с сельскохозяйственным трудом и с изменениями, которые происходят в природе на протяжении года.

Одним из самых впечатляющих эпизодов оратории является сцена под названием «Гроза», в которой композитор очень точно передал настроение крестьян, напуганных свирепой стихией. Вначале музыка передаёт тревогу и беспокойство

в ожидании бури. Звуки литавр воспроизводят доносящиеся издали раскаты грома. Флейты рисуют сверкание молний на горизонте. После короткой паузы разражается буря.

Пение хористов выражает бессилие людей перед лицом стихии. Но вот буря проходит, и в душе крестьянина воцаряется покой.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте эпизод «Гроза» из оратории «Времена года» Йозефа Гайдна.
2. Опишите музыкальный инструмент, который, с вашей точки зрения, наиболее выразителен в передаче картины грозы. Прослушайте фрагмент ещё раз, сосредоточив своё внимание на звучании этого инструмента.
3. Прочтите отрывок из произведения Константина Паустовского «Золотая роза».
4. Сравните возможности двух искусств – музыки и литературы – в передаче впечатлений от грозы как явления природы.

«...Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений! Летние грозы проходят над землёй и „заваливаются“ за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась.

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на чёрных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья.

Радуги сверкают над дымной, сырой далью. Гром перекачивается, грохочет, ворчит, рокочет, встряхивает землю.

Недавно в деревне один маленький мальчик пришёл во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал:

– Пойдём смотреть грома!

Он был прав, сказав это слово во множественном числе: гроза была обложная, и гремело сразу со всех сторон...» (По книге К. Паустовского «Золотая роза».)

Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте стихотворение Фёдора Тютчева «Весенняя гроза».
2. Каким образом передаётся в музыке и поэзии состояние природы во время грозы?

Весенняя гроза

Фёдор Тютчев

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный –
Всё вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смесь, на землю пролила.

Йозеф Гайдн. «Детская симфония»

Йозеф Гайдн является основоположником мировой классической музыки. Композитору принадлежит множество известнейших произведений различных жанров, но наиболее обширно его симфоническое творчество, включающее в себя свыше ста симфоний.

Одну из своих симфоний композитор назвал «Детской». Для того чтобы увлечь маленьких слушателей, Гайдн имитирует с помощью знакомых детям инструментов различные звуки природы: пение птиц, кукование кукушки, шелест листья под дуновением ветра и т.д.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте «Детскую симфонию» Йозефа Гайдна.
2. Расскажите, какие явления природы воспроизводятся в музыке и какие инструменты в этом участвуют.
3. Определите характер музыки «Детской симфонии».

Людвиг ван Бетховен. *Шестая симфония, «Пасторальная»*

Как по своему музыкальному содержанию, так и по программе «Пасторальная» симфония представляет собой смену спокойных картин. Бетховен отмечал, что эта симфония является не столько звуковой живописью, сколько передачей чувств, возникающих при соприкосновении с природой и сельской жизнью.

I часть – *Allegro ma non troppo* – носит название «Пробуждение бодрых чувств по прибытии в село» и посвящена безмятежному счастью общения с природой.

II часть – *Andante molto moto* – имеет подзаголовок «Сцена у ручья» и представляет собой чудесную жанровую картинку, полную певучих мелодий и птичьего щебета.

III часть – *Allegro* – это одно из наиболее удачных *Scherzo*, сочинённых Бетховеном. Названная «Весёлая компания поселян», эта часть рисует незатейливый сельский праздник.

IV часть – *Allegro* – называется «Гроза. Буря». Завывания виолончелей и контрабасов, отрывистые звуки скрипок, передающие шум падающих дождевых капель, имитирование молнии и грома при помощи флейт и литавр – все эти средства выразительно передают картину грозы. В то же время музыка проникнута чувством тревоги, которая охватывает человека перед лицом стихии.

V часть – *Allegretto* – озаглавлена «Радостное чувство благодарности после бури». Звуки свирели и пастушеского рожка перекликаются в спокойной тишине. Пастушеская песнь ширится, чтобы в финале прозвучать как гимн благодарности природе.

Винсент ван Гог. *Поле пшеницы под грозовым небом*

Задания для самостоятельной работы

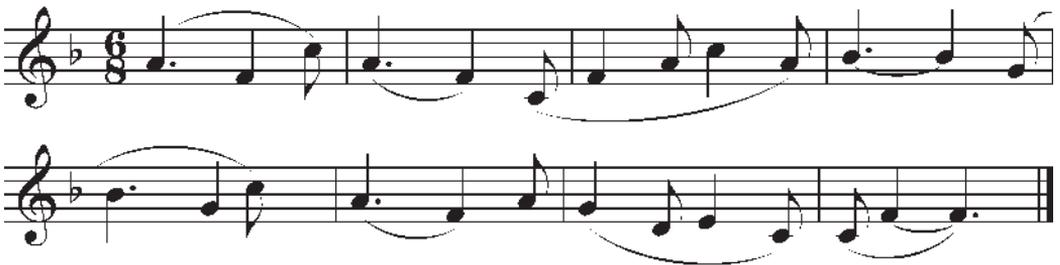
1. Прослушайте IV часть «Пасторальной» симфонии Бетховена под названием «Гроза».
2. Охарактеризуйте средства выразительности, использованные Бетховеном для изображения этой музыкальной «картины».
3. Проинтонируйте помещённый ниже отрывок из «Пасторальной» симфонии.
4. Сравните музыкальные образы, воплощённые в музыке Йозефа Гайдна и Людвига ван Бетховена. Отметьте их сходства и отличия.

Шестая симфония, «Пасторальная»

(Фрагмент)

Allegretto

Музыка: Л. ван Бетховен

Задания для самостоятельной работы

1. Пасторальную тематику можно встретить в народной и профессиональной музыке многих народов. Выучите и выразительно исполните песню „Fata de păstor”.
2. Опишите пасторальные образы, переданные в стихах и музыке песни „Fata de păstor”.

Fata de păstor

Слова народные

Музыка: Т. Теодореску

Allegretto

mf

1. Fa - ta de păs - tor o - da - tă
2. Fa - ta, stând pe iar - bă, Că - tre
3. Fa - ta ze - ce-a nu - mă - rat,

O - i le păș - tea, Iar - ba gra - să,
cuc, râ zând, gră - i: „Cu - cu - le, să-mi
Cu - cu-a tot cân - tat, Și-a - poi su - t-a

flori fru-moa - se Cu drag cu - le - gea.
spui a - cu - ma, Câți ani voi tră - i?”
nu - mă - rat, Cu - cul n-a-n - ce - tat.

Cu - cul, sus, pe-o ră - mu-rea, Ta - re fru - mos glă-su-ia:
Cu - cul, sus, pe-o ră - mu-rea, Ta - re fru - mos glă-su-ia:
Fa - ta l-a a - me-nin-țat, Cu-cu-n pă - du - re-a-zbu-rat.

p 1. 2.
1.2.3. „Cu-cu, cu - cu, cu-cu, cu-cu!” Cu-cul tot cân - ta. ta,hei!

1. Fata de păstor odată

Oile păștea,
Iarba grasă, flori frumoase
Cu drag culegea.
Cucul, sus, pe-o rămurea,
Tare frumos glăsuia:
„Cu-cu, cu-cu, cu-cu, cu-cu!”
Cucul tot cânta,
„Cu-cu, cu-cu, cu-cu, cu-cu!”
Cucul tot cânta, hei!

2. Fata, stând pe iarbă,

Către cuc, râzând, grăi,
„Cucule, să-mi spui acuma,
Câți ani voi trăi?”
Cucul, sus, pe-o rămurea,

Tare frumos glăsuia:

„Cu-cu, cu-cu, cu-cu, cu-cu!”
Cucul tot cânta,
„Cu-cu, cu-cu, cu-cu, cu-cu!”
Cucul tot cânta, hei!

3. Fata zece-a numărât,

Cucu-a tot cântat,
Și-apoi sut-a numărât,
Cucul n-a-ncetat.
Fata l-a amenințat,
Cucu-n pădure-a zburat.
„Cu-cu, cu-cu, cu-cu, cu-cu!”
Cucu-a tot cântat,
„Cu-cu, cu-cu, cu-cu, cu-cu!”
Cucu-a tot cântat, hei!

Арам Ильич Хачатурян. *Сцена грозы* из балета «Гаянэ»

Впечатляющая тема грозы присутствует и в других музыкальных жанрах. Ярким тому примером является пролог к балету А. Хачатуряна «Гаянэ», в который композитор включил сцену грозы, чтобы подчеркнуть драматизм предстоящих событий.

Либретто сцены грозы имеет следующее содержание: ...Глубокое ущелье в скалистых горах Кавказа. Среди охотников, спускавшихся с гор, оказываются и неразлучные друзья Армен и Георгий. Неожиданно небо покрывается чёрными

Сцена из балета «Гаянэ»

тучами. Вот-вот начнётся гроза. С трудом сопротивляясь непокорной стихии, они продолжают свой путь. Внезапно перед ними оказывается лежащая на земле без сознания девушка. Гроза застала её в горах, где она искала ягнёнка, отставшего от отары. Сильный грозовой ветер унёс девушку на край глубокой пропасти. Армен и Георгий спешат ей на помощь.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте музыку сцены грозы из балета Арама Хачатуряна «Гаянэ».
2. Какими музыкальными средствами пользовался Арам Хачатурян при создании сцены грозы?

Пётр Ильич Чайковский. *Цикл пьес для фортепьяно «Времена года»*

Фортепьянные пьесы «Времена года» были написаны в течение 1876 года. Цикл состоит из 12 пьес, каждая из которых посвящена одному из 12 месяцев. «Времена года» Чайковского – произведение, не имеющее равных по своей художественной значимости.

Из воспоминаний современников великого композитора известно, что он очень любил жизнь. Каждый прожитый день имел для Чайковского большое значение, и его угнетала мысль о том, что он не успеет осуществить все свои замыслы. Возможно, это обусловило общее грустное, элегическое настроение, которым проникнут цикл «Времена года», несмотря на то что его пьесы содержат и светлые, радостные эпизоды. Для Чайковского смена времён года ассоциируется с важнейшими этапами человеческой жизни (рождение, зрелость, старость, смерть).

Пьесы цикла имеют поэтические эпитафии, взятые из стихов русских поэтов: А. Пушкина, А. Фета, А. Толстого и др. Ряд миниатюр рисуют картины народной жизни («Масленица», «Жатва», «Охота», «Песня косаря», «На тройке»). Другие передают лирическое настроение на фоне картин природы и быта («У камелька», «Баркарола», «Осенняя песня», «Белые ночи» и др.).

В ряде пьес «Времени года» явно ощущаются интонации русской народной песни. В то же время мелодия нередко несёт на себе отпечаток романса – излюбленного композитором лирического вокально-поэтического жанра. Во многих пьесах цикла композитор мастерски использовал приёмы музыкальной изобразительности, передающие песню жаворонка, плеск волн, зов охотничьего рога, звон колокольчиков и др.

Музыкальные миниатюры, составляющие цикл «Времена года» П.И. Чайковского, воплощают в себе поэзию природы, тонко переплетающуюся с поэзией чувств и звуков. Пьесы фортепьянного цикла «Времена года» существуют и в транскрипции для других инструментов. Большинство из них звучит в переложении для камерного и симфонического оркестров для различных инструментальных ансамблей.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте пьесу «Подснежник» из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского.
2. Охарактеризуйте настроение, навеянное музыкой миниатюры «Подснежник».
3. Предложите другие пьесы из цикла «Времена года», которые вы хотели бы прослушать.
4. Выучите и исполните песню «Весна» на музыку Петра Ильича Чайковского и стихи Григория Виеру.

Питер Пауэл Рубенс. *Осенний пейзаж*

Весна

Слова: Гр. Виеру (Перевод: В. Балтага)

Музыка: П.И. Чайковский

Andante p

На хол - ме, сре - ди по - ля - ны -
 Не хва - та - ет глаз для све - та,
 Всю - ду сказ - ки, всю - ду тай - ны,
 Для ки - пу - че - го рас - цве - та,
 Всё на - деж - дой, счас - тьем ды - шит -
 Не хва - та - ет да - же пе - сен -

1.
 Кто вес - ну пе - ром о - пи - шет?
 До то - го весь мир чу - де - сен!

2. *Припев:*

-сен. День ве - сен - ний - Празд - ник све - та, вос - кре -
 День ве - сен - ний, Ты при - ро - ды день рож -
 - се - нье, Ведь вес - ну так дол - го жда - ли
 - де - нья, Об - ни - май род - ны - е да - ли

1.
 Пти - ца, де - ре - во, ди - тя. День ве -
 И серд - ца пле - ния лю - бя.

2. *f Vivace*
 -тя.
 -бя. Мм/...
 Мм/...
 /Мм...
 /Мм...
 1. 2.

На холме, среди поляны –
 Всюду сказки, всюду тайны,
 Всё надеждой, счастьем дышит –
 Кто весну пером опишет?
 Не хватает глаз для света,
 Для кипучего расцвета,
 Не хватает даже песен –
 До того весь мир чудесен!

Привет:
 День весенний –
 Праздник света, воскресенье,
 Ведь весну так долго ждали
 Птица, дерево, дитя.
 День весенний,
 Ты природы день рожденья,
 Обнимай родные дали
 И сердца пленяй любя.

Бедржих Смэтана. Симфоническая поэма «Влтава»

В 1874 году знаменитый чешский композитор Бедржих Смэтана создаёт шесть симфонических поэм, объединённых в цикл под общим названием «Моя родина». Вторая поэма названа «Влтава», так же, как и одна из самых больших рек Чехии, протекающая через древнюю и полную очарования столицу страны, Прагу.

Симфоническая поэма «Влтава» очень популярна, её исполняют крупнейшие оркестры мира. «Влтава» представляет собой симфоническое произведение крупной формы, которому композитор предпослал развёрнутую программу. Содержание программы таково: по тенистым лесам Чехии текут два родника, которые, соединившись, дают начало реке Влтаве.

Программный замысел композитора гармонично сочетается с используемыми музыкальными средствами. Симфоническая поэма «Влтава» не

просто ряд музыкальных пейзажей. Основная идея произведения состоит в прославлении родного края и народа Чехии.

Симфоническая поэма представляет собой жанр программной музыки, которому свойственны следующие черты: одночастная форма, свободное построение, лирический, повествовательный или драматический характер музыки. В музыку термин «поэма» пришёл из литературы.

Зачинателями жанра были Ференц Лист, Бедржих Смётана, Рихард Штраус.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте симфоническую поэму «Влтава» чешского композитора Бедржиха Смётаны.
2. Проинтонируйте главную тему из симфонической поэмы «Влтава».
3. Прослушайте симфоническую поэму ещё раз, проследив за развитием главной темы.

Симфоническая поэма «Влтава»

(Фрагмент)

Allegro comodo

Музыка: Б. Смётана

The image shows a musical score for a fragment of the symphonic poem 'Vltava' by Bedřich Smetana. The score is written for a single melodic line in G major (one sharp) and 6/8 time. It consists of five staves. The first staff begins with the tempo marking 'Allegro comodo'. The melody starts with a quarter note G4, followed by eighth notes A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5. The second staff contains the first ending, marked '1.', which concludes with a double bar line and repeat dots. The third staff contains the second ending, marked '2.', which continues the melody. The fourth and fifth staves continue the melodic line with various rhythmic patterns and phrasing.

Эдвард Григ. Картина «Утро» из симфонической сюиты «Пер Гюнт»

Очарованный суровой красотой природы родного края, норвежский композитор Эдвард Григ сочинил ряд произведений, вошедших в мировую музыкальную культуру как блестящие образцы музыкального пейзажа. Один из наиболее ярких примеров – пьеса «Утро» из симфонической сюиты «Пер Гюнт». Музыка её тонко передаёт всю гамму настроений человека, наблюдающего, как природа пробуждается ото сна, нежась под сверкающими, ласковыми лучами солнца.

Утро

Музыка: Э. Григ

Cantabile

P

изяществом мелодии и ритма. Выступая как пианист, Григ охотно включал в свои концертные программы эту пьесу, которую играл с поразительной лёгкостью – настолько нравился композитору-исполнителю образ бабочки на фоне свежего и очаровательного весеннего пейзажа.

В другой цикл фортепьянных миниатюр, сочинённый в 1894–1895 годах, Григ включил пьесу «Ручеёк» – прекрасную музыкальную зарисовку картины природы.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте фортепьянные миниатюры «Бабочка» и «Ручеёк» Эдварда Грига.
2. Расскажите, какими музыкальными средствами композитор пользуется для отображения явлений, о которых говорится в программных заголовках пьес.
3. Изобразите графически мелодическую линию пьес «Бабочка» и «Ручеёк».

Модест Петрович Мусоргский. Оркестровое вступление к опере «Хованщина»

Великолепная музыкальная картина утра представлена в оркестровом вступлении к опере Модеста Петровича Мусоргского «Хованщина». В основу вступления, названного композитором «Рассвет на Москве-реке», положены пять вариаций на широкую, спокойную тему в русском народном духе. «Рассвет на Москве-реке» Мусоргского по праву считается одной из лучших музыкальных зарисовок природы, своеобразной «симфонией, исполненной света», настоящим «гимном солнцу». Музыка, в которой ощущаются широкий простор, свежий прозрачный воздух, звон соборных колоколов, рисует картину пробуждения великого города.

Вступление к опере «Хованщина» – это не просто картина занимающегося утра. В нём выражены, с одной стороны,

Аристарх Ленгулов. Колокольня Ивана Великого

глубоко лирические чувства, а с другой – безграничная любовь композитора к родине, вера в свой народ, стремление показать широту его души и великую духовную силу.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте вступление к опере «Хованщина» и объясните значение *рассвета* в опере «Хованщина» Модеста Петровича Мусоргского.
2. Какими музыкальными средствами композитор создал картину занимающегося утра?
3. Прочитайте приведённый ниже отрывок и на его основе напишите небольшое сочинение о впечатлениях, которые произвела на вас утренняя заря в вашей местности.

...Слово «заря» – одно из прекраснейших слов русского языка.

Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе.

В этот заревой час низко над самой землёй пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревьям пахнет тёплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушки жалейки.

Светаёт быстро. В тёплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и брёвна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце.

Осенние зори иные – хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: всё равно не отогреешь озябшую землю и не вернёшь убывающий солнечный свет. Всё никнет, только человек не сдаётся. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотаётся над сёлами и стелется по земле. А потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стёклам.

Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия – закат солнца и вечернюю зарю. Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдёт за край земли. Тогда она овладевает меркнувшим небом, разливая по нему множество красок – от червонного золота до бирюзы – и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звёзды, а заря ещё долго дотлевет над далями и туманами.

Северные белые ночи (летние ночи Санкт-Петербурга) – это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединение двух зорь, вечерней и утренней.

Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий,
стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой её гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампы,

И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

(По книге К. Паустовского
«Золотая роза»)

Рихард Вагнер. Опера «Гибель богов» из тетралогии «Кольцо нибелунга»

Замечательную, сказочно-мифическую картину рассвета создал известный немецкий композитор и дирижёр Рихард Вагнер (1813–1883).

Главным трудом его творческой жизни является созданный в 1876 году цикл из четырёх оперных произведений, известный под названием «Кольцо нибелунга». Сюжеты всех опер этой тетралогии («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов») основаны на мифических народных сказаниях, бытующих в северных странах. Главная идея тетралогии заключается в следующем: карлики-нибелунги выковали волшебное кольцо из золота, которое

Два персонажа из оперы Вагнера – Валькирия и бог Вотан

даёт его обладателю власть над миром. Но в обмен на власть обладатель кольца должен навсегда отказаться от любви, преданности, верности, человечности, ожесточив своё сердце.

Между нибелунгами, богами и людьми завязывается борьба за владение золотом, за власть над миром. Вместе с героями и богами погибает юный Зигфрид, призванный освободить мир от проклятия кольца нибелунгов. Чудо искусства Вагнера так велико, что в сказочных образах видятся черты современных ему людей. Пересказав по-своему старинные предания, композитор развернул широкую картину жизни своего времени, запечатлел духовное содержание эпохи в прекрасной вдохновенной музыке.

Картина рассвета появляется в прологе к 4-й опере цикла «Гибель богов». В соответствии с общим замыслом композитора и используемыми музыкальными средствами, утренний рассвет Вагнера представляет собой необыкновенную, мистическую, чарующую картину, символизирующую пробуждение человека и природы к жизни нового дня.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте пролог к опере Рихарда Вагнера «Гибель богов» из тетралогии «Кольцо нибелунга».
2. Сравните музыкальную картину рассвета в оркестровом вступлении к опере «Хованщина» Модеста Мусоргского и в прологе к опере «Гибель богов» Рихарда Вагнера.

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Вступление «Океан-море синее» из оперы «Садко»

Впечатления, полученные во время кругосветного путешествия на военном корабле, определили тематику ряда произведений великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Зарекомендовавший себя как непревзойдённый мастер музыкальной живописи, композитор посредством инструментальных тембров и оркестровки создал множество замечательных музыкальных картин, среди которых особое место занимают те, что навеяны морской стихией.

Илья Репин. Портрет Николая Римского-Корсакова

Одним из шедевров музыкальной звукописи является вступление к опере «Садко», которую композитор назвал «Океан-море синее». Музыка этой оркестровой пьесы замечательно передаёт образ моря, его таинственный, глухой гул над безбрежными пустынными

Корабль «Алмаз», на котором будущий композитор постигал тайны моря

водными просторами. Но впечатление становится совсем другим, когда оркестровые краски рисуют море кротким и покорным. Оригинальность вступления состоит в том, что оно вырастает из простого, состоящего всего из трёх звуков мотива, который, развиваясь, создаёт у слушателя ощущение бесконечности морских вод.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте вступление к опере «Садко» под названием «Океан-море синее».
2. Расскажите о впечатлениях, произведённых на вас музыкой этой оркестровой пьесы.
3. В процессе прослушивания проследите, какими приёмами мелодического и тембрового развития пользуется композитор во вступлении «Океан-море синее».

Клод Дебюсси. Симфонические эскизы «Море»

Французский композитор, пианист, дирижёр и музыкальный критик Клод Дебюсси (1862–1918) проявил себя как тонкий мастер морского музыкального пейзажа. Дебюсси вошёл в историю музыки как создатель *импрессионизма* – музыкального направления конца XIX–начала XX вв. Представители музыкального импрессионизма выражали в своих произведениях мимолётные впечатления, возникшие в процессе созерцания природы, тончайшие оттенки человеческих эмоций, едва уловимые состояния души. Всё это нашло отражение в трёх симфонических эскизах под общим названием «Море», созданных Дебюсси в 1905 году. Три оркестровые пьесы («От зари до полудня на море», «Игра волн», «Диалог ветра и моря») представляют собой три музыкальных пейзажа, в которых переданы безграничность морского пространства, необузданная мощь волн, лёгкая морская рябь под дуновением ветерка, игра солнечных лучей, переливающихся, как алмазные блёстки, на поверхности воды.

«Если бы среди всех творений Дебюсси, – говорил композитор Артюр Онеггер, – я должен был выбрать одну партитуру, чтобы на её примерах мог получить представление о его музыке некто, совершенно незнакомый с ней ранее, – я взял бы с такой целью триптих „Море”. Это – произведение наитипичнейшее, в нём индивидуальность автора запечатлелась с наибольшей полнотой. ...Музыка у Дебюсси блистательна. Всё в его „Море” вдохновенно: всё до мельчайших штрихов оркестровки – любая нота, любой тембр, – всё продумано, прочувствовано и содействует эмоциональному одушевлению, которым полна эта звуковая ткань. „Море” – истинное чудо импрессионистского искусства...»

Уильям Тёрнер. Военный корабль «Отважный»

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте отрывки из симфонических эскизов, объединённых под общим названием «Море».
2. Выскажите свои суждения о музыке композитора-импрессиониста Клода Дебюсси.
3. Сравните способы музыкального воплощения образов моря в музыке Николая Андреевича Римского-Корсакова и Клода Дебюсси.

Кацусика Хокусай. Цунами в Канагаве

ЗАПОМНИТЕ!

- Содержание музыкальных произведений, навеянное картинами природы, представляет собой, в первую очередь, своеобразное звуковое выражение внутреннего душевного состояния человека.
- Музыкальное описание или отображение – например, пения птиц, шелеста леса, жужжания шмелей, раскатов грома, журчания ручья и др. – основывается в значительной степени на изобразительных возможностях музыки.
- Прямые имитации не следует воспринимать как звуковую копию природной действительности. Подобные приёмы используются для того, чтобы направить внимание слушателя, чтобы обеспечить верное понимание замысла композитора.
- Хотя музыка располагает широкими возможностями для воспроизведения явлений природы, всё же она не может сравниться в этом смысле с изобразительным искусством, живописью.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

1. Приведите примеры произведений народной вокальной и инструментальной музыки, навеянных явлениями природы.
2. Назовите известных исполнителей народной музыки, в репертуар которых входят музыкальные произведения, посвящённые природе.
3. Объясните значение выражений: а) музыка природы; б) музыка о природе.
4. Перечислите несколько знаменитых композиторов, авторов бессмертных произведений, посвящённых природе: а) из национального музыкального наследия; б) из мировой музыкальной культуры.
5. Напайте приведённые ниже музыкальные мотивы. Из каких произведений взяты эти фрагменты?

а)

Allegro comodo

ПРОГРАММНАЯ И БЕСПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА

Что такое программная и беспрограммная музыка?

Взаимосвязь музыки и литературы проявляется не только в вокальной, но и в инструментальной музыке. Очень многие инструментальные произведения имеют словесные заголовки, например: «Утро», «Песня Сольвейг» из симфонической сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига; народная мелодия „Ciocârlia” («Жаворонок»); «Марш деревянных солдатиков» Петра Ильича Чайковского и др. Иногда заглавие инструментального произведения аналогично литературному, например, симфоническая увертюра «Эгмонт» Людвига ван Бетховена и трагедия немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гёте с таким же названием. Особенно много программных симфонических произведений создали композиторы XIX века – Франц Лист, Рихард Вагнер, Эдвард Григ, Михаил Иванович Глинка, Пётр Ильич Чайковский, Гектор Берлиоз и др.

Инструментальное произведение, которому автор присваивает так называемый программный заголовок, называется **программным музыкальным произведением**.

Слушая произведение, имеющее программу, мы постоянно будем соотносить его с тем, о чём говорит его название. Впечатления от такого произведения будут намного более богатыми и определёнными. Однако это возможно только в том случае, когда слушатель знаком (слышал, читал, ему рассказывали) с программой произведения.

Инструментальное произведение, название которого не связано с конкретным сюжетом или состоит из музыкальных терминов, представляет собой **беспрограммное музыкальное произведение**.

Например, «Соната № 2 до-минор» Людвига ван Бетховена, «40-я симфония соль-минор» Вольфганга Амадея Моцарта, «Баллада для скрипки и фортепьяно» Чиприана Порумбеску и другие являются беспрограммными произведениями. Эти сочинения составляют так называемую область чистой музыки, которая передаёт мысли и чувства композитора исключительно с помощью музыкальных средств выразительности.

Программные и беспрограммные произведения в народной музыке

Румынский музыкальный фольклор славится своим исполнительским искусством. Исполнение румынских народных мелодий на традиционных инструментах (флуере, кавале, кобзе, цимбалах, скрипке, тараготе, кларнете, трубе, аккордеоне и др.) достигло необычайных высот.

Многие румынские фольклорные песни имеют как вокальные, так и инструментальные варианты исполнения. Многочисленные дойны, народные песни и танцы, исполняемые признанными солистами-виртуозами нашего края – от Барбу Лэутару до Николае Ботгроса, – приобрели широкую известность во всех уголках земного шара.

Названия значительной части инструментальных фольклорных пьес происходят от местности их происхождения; часто в них отражены названия народных обычаев, традиций, праздников, предметов, явлений, событий. Приведём лишь несколько примеров **программных народных инструментальных пьес**: дойна „Când ciobanul și-a pierdut oile” («Когда пастух потерял своих овец»); танцевальные мелодии – „Vântul”, „Sârba zorilor”, „Sârba florilor”, „Hora primăverii”, „Alămâia”, „Arcanul”, „Batista”, „Capra”, „Cărășelul”, „Ciuboțica”, „Pădurețul”, „Poama”, „Țânțărelul”, „Usturoiul”, „Ciocărlia” и др.

Народные пьесы, относящиеся к категории **беспрограммной инструментальной музыки**, имеют жанровые названия: „Doina”, „Sârba”, „Hora”, „Bătuta”, „Hangul” и др.

Народный танец „Нора”

Среди программных народных инструментальных пьес выделяются те, что принадлежат к **музыкальному пастушескому фольклору**.

Где-то на пастбище, на зелёном лугу, на берегу ручейка, поросшего тенистым кустарником, пастух пасёт свою отару, играя на флуере мелодии, унимающие тоску и излучающие жизнелюбие. Случалось, пастух терял всё своё стадо, и тогда горе и отчаяние охватывало его. Об этом повествует двухчастная инструментальная дойна под названием „Când ciobanul și-a pierdut oile” («Когда пастух потерял своё стадо»).

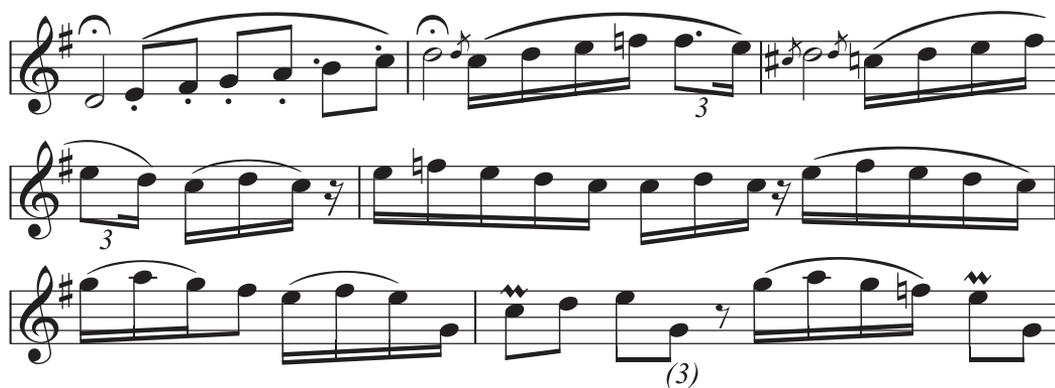
Задание для самостоятельной работы

Прослушайте нижеприведённые фрагменты.

Când ciobanul și-a pierdut oile

(Фрагмент)

Când ciobanul și-a găsit oile

(Фрагмент)

Когда пастух находит отару, его настроение меняется, поэтому вторую часть пьесы можно назвать „Când ciobanul și-a găsit oile” («Когда пастух нашёл своё стадо»).

Задания для самостоятельной работы

1. Отметьте изменения ритма во втором фрагменте.
2. Рассмотрите флуер. Опишите материал, из которого он изготовлен, его форму, цвет, звучание. Прослушайте фольклорную инструментальную пьесу, исполненную на флуере, и охарактеризуйте её.

Программные и беспрограммные произведения в национальном и мировом профессиональном музыкальном творчестве

Григораш Динику. „Hora mărțișorului”. „Hora staccato”

Григораш Динику
(1889–1949)

Во все времена инструментальное исполнительство отмечено именами виртуозов, искусство которых достигло совершенства. В первой половине XX века румынская народная музыка прославилась благодаря необыкновенному таланту и плодотворной деятельности скрипача, композитора и дирижёра Григораша Динику. „Hora mărțișorului”, „Hora staccato”, „Hora de la Chițorani”, „Hora expoziției de la Paris” – вот лишь несколько его произведений, которые снискали всемирную известность. Стоя со скрипкой в руках во главе руководимого им ансамбля, Григораш Динику изумлял публику Англии, Франции, Бельгии, США и других стран, где он гастролировал с 1906 по 1946 годы. Наиболее исполняемыми и пользующимися успехом сочинениями Г. Динику являются „Hora mărțișorului” и „Hora staccato”. „Hora mărțișorului” передаёт радостные чувства, связанные с приходом весны. Она может быть отнесена к программной музыке.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте произведение Григораша Динику „Hora mărțișorului”. Какие чувства и мысли вызывает оно у вас?
2. Проинтонируйте помещённый ниже фрагмент. Как он отражает общее содержание пьесы?

Hora mărțișorului

(Фрагмент)

Музыка: Гр. Динику

Hora staccato очень виртуозное произведение, наименование которого не говорит о каких-то конкретных жизненных явлениях. Стаккато – музыкальный термин, обозначающий характер исполнения: звуки играют отрывисто и более коротко, чем это обозначено их длительностью. „Hora staccato” относится к беспрограммной музыке.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте произведение, обращая внимание на характер его исполнения (*стаккато*).
2. Опишите впечатления от прослушивания пьесы „Hora staccato” Григораша Динику.

Hora staccato

(Фрагмент)

Музыка: Гр. Динику

Чиприан Порумбеску. «Баллада для скрипки и фортепьяно»

Чиприан Порумбеску
(1853–1883)

Баллада Чиприана Порумбеску – истинный шедевр румынской музыки. Композитор долго вынашивал её в глубине своей необъятной души и, «взрастив, вдохнул в неё свет лесов в осеннюю пору, когда опадает листва, чтобы дать начало новой жизни. Это похоже на судьбу нашего соплеменника, который никнет перед лицом бедствий, чтобы затем воспрянуть в новом порыве», – отмечал один из музыковедов, исследовавших жизнь и творчество Чиприана Порумбеску. Пьеса была написана буквально за одну ночь, 21 октября 1880 года. По свидетельству сестры композитора Мэриоары, она застала его на рассвете в слезах, но со странной умиротворённой улыбкой на устах.

Той ночью на него снизошло вдохновение. Баллада являет собой яркий пример необычайно выразительных возможностей музыки, когда слову уже нечего прибавить к образному содержанию сочинения.

Название *баллада* указывает на музыкальный жанр пьесы – следовательно, произведение принадлежит к беспрограммной музыке.

Баллада для скрипки и фортепьяно

Музыка: Ч. Порумбеску

Andante

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте целиком «Балладу для скрипки и фортепьяно» Чиприана Порумбеску.
2. Во время прослушивания проследите начальный фрагмент баллады по нотам, напойте и выучите его.

«Баллада для скрипки и фортепьяно» Чиприана Порумбеску представляет серьёзную сложность для скрипачей. Её постоянно включают в программы престижных национальных исполнительских конкурсов.

По мнению музыковедов и любителей музыки, наиболее убедительная интерпретация этого великолепного произведения принадлежит скрипачу Сергею Лункевичу, долгие годы возглавлявшему оркестр народной музыки

Сергей Лункевич (1934–1995)

Сергей Лункевич в роли старого лэутара Алистара в фильме *Лэутары*

«Флуераш». Чарующая напевность «Баллады» не могла не привлечь внимания сторонников хоровой музыки. Специально для детских и юношеских хоровых коллективов были сделаны оригинальные переложения этой пьесы.

Первоначально словом *баллада* обозначалась хоро- водная песня, сопровождавшая круговые танцы. Со временем баллада утратила связь с танцем, превратившись в песню повествовательного характера. В XIX веке появились вокальные, хоровые, инструментальные баллады. Жанр инструментальной баллады достиг расцвета в творчестве таких известных композиторов, как Фридерик Шопен, Франц Лист, Иоганнес Брамс, Эдвард Григ, Михаил Жора, Пауль Константианеску и др.

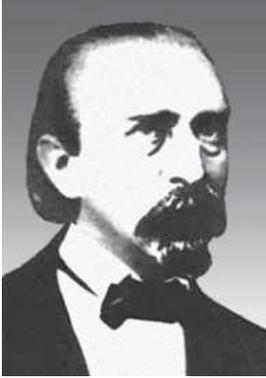
Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте «Балладу для скрипки и фортепьяно» Чиприана Порумбеску в исполнении скрипача Сергея Лункевича и оркестра «Флуераш».
2. Знаете ли вы картины художников, в которых запечатлён образ скрипача? Опишите устно одну из них.

(*Ориентир*ы: Игорь Виеру, «Барбу Лэутару»; Михай Греку, «Песнь его печали»; Марк Шагал, «Скрипач»; Корнелиу Баба, «Портрет Джордже Энеску»; «Виолончелист»).

3. Напишите сочинение на тему: «Скрипка в моей душе».

Александр Флехтенмахер. Национальная увертюра „Moldova”

Александр Флехтенмахер
(1823–1898)

Словом *увертюра* чаще всего называют оркестрово-симфоническое вступление к оперному спектаклю. Однако в мировой музыке существуют известные увертюры, которые являются самостоятельными симфоническими произведениями, не связанными с оперой. Многие из них имеют литературную программу. Блестящим примером такого произведения является Национальная увертюра для симфонического оркестра „Moldova” Александру Флехтенмахера – одного из первых румынских композиторов.

Задушевная, неторопливо развёртывающаяся мелодия воссоздаёт красоту молдавской земли и мирный дух её жителей.

Программный характер сочинения проявляется не только в его названии, но и в музыкальном содержании, пронизанном характерными национальными мелодиями. Это – подлинная музыкальная летопись той земли, на которой мы родились и которой мы по праву гордимся, стремясь быть достойными её.

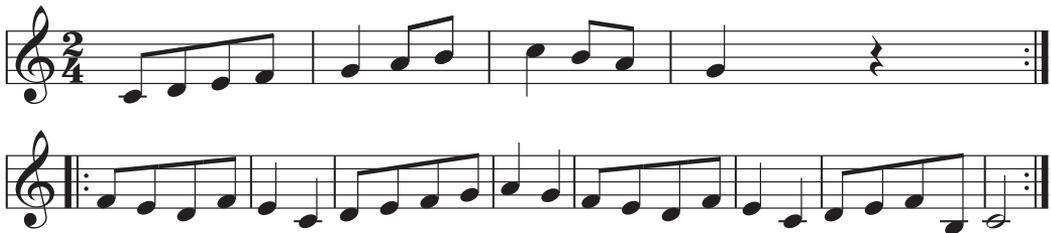
Задания для самостоятельной работы

1. Слушая произведение, проследите, как развивается главная тема.
2. Устно изложите полученные впечатления.
3. Исполните центральную тему Национальной увертюры „Moldova”.

Национальная увертюра „Moldova”

(Фрагмент)

Музыка: А. Флехтенмахер

4. Проанализируйте главную тему увертюры, исходя из следующих характеристик: размер; тональность; фразировка; характер; темп; динамика.

Джордже Энеску. «Прелюдия в унисон» из «Сюиты №1 для оркестра»

Джордже Энеску
(1881–1955)

«Сюита №1 для оркестра» Джордже Энеску начинается знаменитой «Прелюдией в унисон».

Прелюдия означает вступительный раздел музыкальной пьесы. Однако в данном случае это самостоятельная часть *сюиты*, которая задаёт тон содержанию всего масштабного симфонического произведения.

Произведение названо «Прелюдией в унисон» потому, что все инструменты оркестра исполняют одну и ту же мелодию «в один голос».

Заглавие сочинения не содержит никаких конкретных указаний относительно его содержания. Поэтому его можно считать типичным примером беспрограммной музыки. Эта прелюдия, ставшая классической, ещё раз подтверждает выразительные возможности музыки, не связанной с программой.

Задания для самостоятельной работы

1. Объясните значение терминов *прелюдия*, *сюита* и *унисон*.
2. Прослушайте целиком «Прелюдию в унисон» из «Сюиты №1 для оркестра» Джордже Энеску.

Антонио Вивальди. «Времена года». Цикл концертов для скрипки и камерного оркестра

В 1725 г. итальянский композитор Антонио Вивальди опубликовал знаменитый цикл из четырёх концертов для скрипки и камерного оркестра, озаглавленный «Времена года» («Весна», «Лето», «Осень» и «Зима»).

Каждому из четырёх концертов Вивальди предпослан сонет, строки которого дают слушателю возможность яснее понять содержание музыки. Наибольшей популярностью среди любителей инструментальной музыки пользуется концерт «Весна».

Пользуясь короткими пассажами, Вивальди имитирует различные звуки природы – будь то журчание ручья или свист ветра, щебетание птиц или раскаты грома, который сопровождается молниями, пронизывающими тучи. Большинство композиторов, со-

Антонио Вивальди
(1678–1741)

чиняющих программную инструментальную музыку, пользуется приёмами имитации, «описания» – в таких случаях музыкальные средства напрямую участвуют в передаче сюжета литературного произведения.

Таким образом, взаимодействие музыки и слова литературной программы способствует созданию сложного художественного образа, отличающегося большой выразительностью. Вот как Антонио Вивальди распределил стихотворные строки на протяжении звучания музыки:

Весна (Концерт Ми-мажор)

Allegro

Tempo I

- A – Пришла весна, и радостно её
- B – Приветствуют весёлой песней птицы.
- C – { И ручейки под дуновеньем ветра
Бегут с журчаньем ласковым, но вот
- D – Являются, всё затянув покровом ночи,
- E – { Гром с молнией, что призывают дождь.
Лишь стоит им затихнуть, птицы
Вновь с щебетаньем дивным тут как тут.

Largo

Пастух дремлет

Tempo II

- F – { А на лужайке милой, устланной цветами,
Под нежный шелест листьев и травы
Пастух прилёт и дремлет рядом с верным псом.

Allegro

Пасторальный танец

Tempo II

- G – { Под праздничную песнь волынки
Танцуют нимфы с пастушками
На шёлковой траве, весны приходу рады.

Сандро Боттичелли. *Весна* (фрагмент)

Оркестровое *tutti* (ит. *tutti* – все; все участники группы инструментов, оркестр или хор в целом) в светлой тональности Ми-мажор с первых тактов передаёт чувства человека, радующегося возрождению природы. Всё полно жизни: и весело журчащий ручей, и травинка, тянущаяся к свету, и мчащиеся по небу, угрожающе приближающиеся тучи, и птицы, соревнующиеся в весёлом щебетании. В общем гомене слышно одно: пришла весна!

Пришла весна

На смену *tutti* приходят солирующие скрипки, которые выступают без аккомпанемента, приветствуя весну мерцающими звучаниями, имитирующими птичий щебет.

Песня птиц

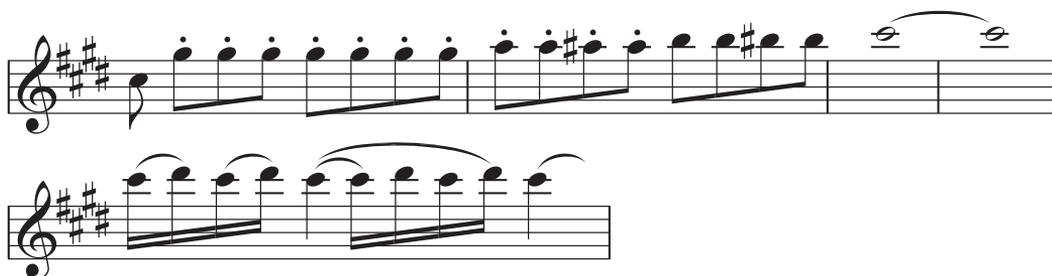
Птичий хор гармонично дополняется журчанием ручейков.

Журчание ручья

Внезапно небо омрачается, раздаются грозные раскаты первого весеннего грома. Тучи уходят вдаль, небо светлеет, и птицы вновь принимаются щебетать.

Песня птиц

Глубокий покой, разлитый в природе, передан во второй части, *Largo*. Слышен шелест листья, которая баюкает задремавшего пастуха, охраняемого верным псом. В последней части концерта, *Allegro*, звучит красочный, оживлённый крестьянский танец, который передаёт чувство счастья, охватывающее человека на лоне природы.

Задание для самостоятельной работы

Прослушайте концерт «Весна» Антонио Вивальди. Найдите и запомните начальную тему концерта «Пришла весна».

Иоганн Штраус-сын. Вальс «Голубой Дунай»

По мнению знатоков музыки, вальс – это «дух Вены, воплощённый в звуках». Вальс «Голубой Дунай» является вершиной творчества Иоганна Штрауса-сына. Композитор, признанный во всём мире как «король вальсов», был вдохновлён стихотворением «На берегу голубого Дуная», написанным одним из его современников. Посвящённые любви стихотворные строки пронизаны музыкальностью. В них воспеваются тенистые речные берега под сияющим весенним небом, песня

Иоганн Штраус-сын
(1825–1899)

жаворонка в синем поднебесье, тайное кипение жизни в просыпающейся природе. Воды «голубого» Дуная, покрытые бурунами, бьются о берега, пеняся и рассыпаясь на солнце сверкающими брызгами. «Слушайте, – как бы говорил поэт, – слушайте их мелодичное звучание!»

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте произведение целиком. Проследите, как развивается его содержание.
2. Определите, в какой форме написан вальс «Голубой Дунай». Обоснуйте свой ответ.
3. Проинтонируйте и запомните следующий музыкальный фрагмент.

Голубой Дунай

Музыка: И. Штраус-сын

Иосиф Иванович. Вальс «Дунайские волны»

Красота дунайских берегов талантливо воспета румынским композитором Иосифом Ивановичем (сербом по происхождению) во всемирно известном вальсе «Дунайские волны». После первого исполнения в 1889 году на Всемирной Выставке в Париже это произведение стало чрезвычайно популярным во всём мире. Вальс «Дунайские волны», созданный для оркестра (симфонического, духового), состоит из нескольких частей, каждая из которых вносит свою лепту в создание целостного образа, связанного с дунайскими пейзажа-

Иосиф Иванович (1845–1902)

ми. Позже к начальным частям вальса были написаны стихи, с которыми он поётся повсеместно – не только на берегах Дуная.

Задания для самостоятельной работы

1. Прослушайте целиком вальс «Дунайские волны» и разучите его.
2. Опишите в небольшом эссе, какие возможности открываются благодаря взаимодействию музыки и литературы. Используйте в качестве отправной точки вальсы «Дунайские волны» Иосифа Ивановича и «Голубой Дунай» Иоганна Штрауса-сына.

Дунайские волны

Слова: С. Болотин

Музыка: И. Иванович

В темпе вальса

Ду - най го - лу - бой, ты те - чёшь
сквозь ве - ка, плы - вут над то - бой
в вы - ши - не об - ла - ка. А ночь -
ю вста - ёт над то - бо - ю лу - на,
и пес - ню по - ёт го - лу - ба -

я вол - на. И раз - ли - ва - ет - ся
И раз - ли - ли о - гонь -

воль - ный ду - най - ский про - стор, в нём от - ра -
ки, о - гонь - ки, о - гонь - ки, слов - но в и -

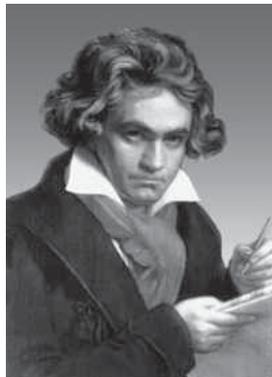
же - ни - я ска - зоч - ных гор, в нём се - реб -
юль - ском са - ду свет - ляч - ки, слов - но и -

ри - ста - я троп - ка лу - ны и звёзд зо - ло -
гра дра - го - цен - ных кам - ней на бар - хат - ном

той ко - стёр. А там вда - ки.
дне ре -

Людвиг ван Бетховен. «Ода к радости» из 9-й симфонии

Жизнь Бетховена – пример борьбы человека против собственной судьбы, борьбы, победителем в которой стали сила и твёрдость человеческого духа. «Я не признаю ничего, что было бы превыше сердца», – говорил композитор. Всё творчество композитора проникнуто идеалами свободы и братства. Эта высокая идея была реализована Бетховенным в его гениальной 9-й симфонии, финал которой называется «Ода к радости», куда Бетховен вводит хор и

Людвиг ван Бетховен
(1770–1827)

солистов. В те времена это было неслыханным новшеством. В качестве литературной основы композитор использовал стихи своего знаменитого современника – Фридриха Шиллера.

В настоящее время финал 9-й симфонии признан официальным гимном Европейского Сообщества.

29 мая 1986 года этот гимн был впервые исполнен на церемонии поднятия знамени с 12 звёздочками на лазурно-голубом фоне перед зданием Сообщества в Брюсселе.

Людвига ван Бетховена можно считать создателем программной симфонической музыки. Его увертюры «Эгмонт», «Кориолан»; симфонии 6-я («Пасторальная») и 9-я («Ода к радости») являются самыми яркими и убедительными примерами программной музыки.

Знамя Европейского Союза

«Ода к радости» из 9-й симфонии

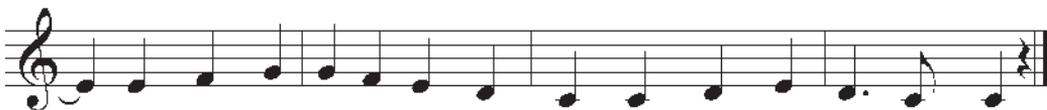
(Фрагмент)

Слова: Фр. Шиллер

Музыка: Л. ван Бетховен

Музыкальный фрагмент «Оды к радости» из 9-й симфонии Людвига ван Бетховена. Музыка записана на нотном стане с ключом фа-дур и метром 4/4. Под нотами приведены русские тексты:

Ра - дость! Ю - ной жиз - ни пла - мя! Но - вых свет - лых
 дней за - лог! Мы с го - ря - щи - ми серд - ца - ми
 Вхо - дим в твой свя - той чер - тог. Ты вол - шеб - ный
 свет бро - са - ешь в мир, О - бя - тый тьмой и злом, Всех

лю - дей со - е - ди - ня - ешь Под род - ным сво - им кры - лом.

Радость! Юной жизни пламя!
Новых светлых дней залог!
Мы с горящими сердцами
Входим в твой святой чертог.
Ты волшебный свет бросаешь в мир,
Объятый тьмой и злом,
Всех людей соединяешь
Под родным своим крылом.

Задания для самостоятельной работы

1. Разучите и выразительно исполните фрагмент «Оды к радости» из финала 9-й симфонии Людвига ван Бетховена.
2. Прослушайте целиком финал 9-й симфонии.

Вольфганг Амадей Моцарт. Симфония № 40 соль-минор; «Маленькая ночная серенада»

Всего за 35 лет своей короткой жизни австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт сумел создать шедевры буквально во всех музыкальных жанрах своего времени. Его перу принадлежит более 600 произведений, каждое из которых проникнуто грацией, изяществом и точностью интонации, свидетельствующей о выдающемся мастерстве.

Моцарт в совершенстве знал технические возможности инструментов, для которых сочинял.

В своей знаменитой «40-й симфонии соль-минор» он обращается только к тем художественным средствам, которыми располагает инструментальная музыка. В представлении гениального композитора, музыка обладает безграничными возможностями передачи

Вольфганг Амадей Моцарт
(1756–1791)

внутреннего мира человека. Моцартовские симфонии, серенады, сонаты, инструментальные ансамбли и концерты являют собой блестящие примеры чистой, беспрограммной музыки.

Задание для самостоятельной работы

Проследите за развитием музыки в нижеследующих фрагментах. Охарактеризуйте мелодическую линию и ритмический рисунок.

Симфония № 40 соль-минор

(Фрагмент)

Музыка: В.А. Моцарт

Allegro molto

Маленькая ночная серенада

(Фрагмент)

Музыка: В.А. Моцарт

Romanze, andante

ЗАПОМНИТЕ!

- Категория программной музыки включает в себя инструментальные произведения различных жанров, которые сопровождаются литературной программой, призванной конкретизировать музыкальное содержание.
- Программа инструментального произведения помогает слушателю понять сюжет или содержание произведения: конкретные события, факты, предметы, явления, а также вызванные ими чувства и переживания.
- Программа произведения должна быть доведена до сведения слушателя перед началом прослушивания. В противном случае произведение будет воспринято как беспрограммное.
- Музыкальное искусство не имеет себе равных в том, что касается выражения внутреннего мира человека – того мира, который невозможно до конца выразить словами. Это её качество проявляется и в программных произведениях, но более всего характерно для беспрограммной (так называемой «чистой») музыки.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

1. Дайте определение понятия *программная музыка*.
2. Поясните, в чём состоит особенность соединения музыки со словом (литературной программой) в народном и профессиональном инструментальном музыкальном творчестве.
3. Перечислите известные вам программные музыкальные произведения. О чём говорит их программа?
4. Проинтонируйте следующие музыкальные мотивы. Вспомните, из каких ранее изучавшихся произведений они взяты.

а)

б)

5. Назовите композитора, который считается создателем программной симфонической музыки.
6. Поясните значение выражения *чистая музыка*. Приведите примеры беспрограммных музыкальных произведений, которые вам приходилось слышать.

ОБОБЩЕНИЕ

- Музыкальное искусство эволюционировало одновременно с историей каждого народа и человечества в целом. Благодаря присущему ей специфическому языку, музыка предоставляет нам безграничные возможности для более глубокого постижения жизненных, в том числе исторических, явлений и процессов.
- Музыка является уникальным средством мобилизации душевных сил человека и может способствовать революционному подъёму народных масс. Музыка не только сопровождает, но и творит историю.
- Как в народном, так и композиторском творчестве существует множество произведений о мудрости и героических поступках, прославивших выдающихся исторических деятелей и представителей простого народа.
- В музыке находят отражение и наиболее значительные культурные события национальной и мировой истории.
- Музыкальное творчество, вдохновлённое природой, включает в себя мелодии и песни обрядового и внеобрядового фольклора. Настоящие шедевры, посвящённые природе, создавали во все времена и композиторы. К ним относятся произведения разных жанров: от лирических инструментальных миниатюр до инструментальных концертов, сонат, симфоний, опер, балетов и т.д.
- Состояние природы близко душевному состоянию человека. Поэтому музыка, посвящённая природе, наиболее точно отражает тесную связь между внутренним миром человека и природой, окружающей его.
- К программной музыке относятся те инструментальные произведения, к которым автор (композитор) приписывает так называемый программный заголовок с целью направить внимание слушателя на известные ему явления, события, факты, герои и т.д. Работе над произведением должно предшествовать знание программы. Программная музыка представляет собой специфический симбиоз музыки и художественного слова.
- Музыкальное произведение, название которого не связано с конкретным сюжетом или состоит из музыкальных терминов, называется беспрограммным. Такие произведения относятся к «чистой музыке».
- Главное (основное) назначение музыки – выражение душевного состояния человека, которое не всегда может быть передано с помощью слов. Эта задача присуща как программным, так и беспрограммным произведениям.

Acest manual este proprietatea
Ministerului Educației al Republicii Moldova.

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

Dirigintele verifică dacă numele elevului este scris corect.

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

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