

Беседы по музыке 1⁴ (IV четверть, 1 урок)

Тема: Программно-изобразительная музыка

преп. Старкова И.М. (сот. +7(922)0245725)

Выполненные домашние задания, результаты изученного материала отправлять (на выбор):

- через социальные сети Viber, WhatsApp (сот. +7(922)0245725)

Программно-изобразительная музыка

Все аудиопримеры их урока можно найти здесь

<https://cloud.mail.ru/public/2Ljh/2ARFggpEs>

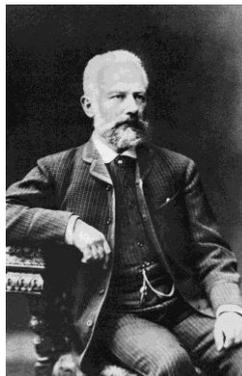
В жизни человека музыка бывает и другом, и утешительницей, и мечтой. Но некоторые люди (часто по незнанию) отводят ей роль простой служанки, даже не подозревая о том, что она - богиня, способная возвысить человеческую душу, затронуть в ней добрые, благородные струны.

Наш великий соотечественник писатель Михаил Афанасьевич Булгаков высказал о музыке важную мысль: *«Музыку нельзя не любить. Где музыка, там нет злого».*

Даже слушая незнакомую музыку, вы вдруг понимаете, что в ней выражены именно ваши чувства, настроения: то грусть, то бурная радость, то такой оттенок настроения, какой и словами не определить...

Оказывается, что все эти эмоции также пережил другой человек - композитор, а затем сумел выразить в звуках музыки огромное разнообразие взволновавших его чувств и настроений. И неважно, в каком веке жил композитор - в XVIII или XX, для музыки не существует границ: она переходит от сердца к сердцу. Вот в этом свойстве музыки - выразительности - кроется её главная сила. Даже короткая песня или небольшая инструментальная пьеса по силе выразительности могут соперничать со сложной сонатой или симфонией. Причина такого необычного явления в том, что музыка, «говорящая» простым музыкальным языком, понятна и доступна всем, а музыкальный язык «сонаты» или «симфонии» требует от слушателя подготовки, музыкальной культуры. Эту подготовку - знания о музыке, её языке, её выразительных и изобразительных возможностях - призваны дать наши занятия по музыке.

Вы познакомились уже с большим количеством музыкальных произведений. Многие из них имеют названия. *«Удачно выбранное название усиливает воздействие музыки и самого прозаического человека заставит что-то вообразить, на чём-то сосредоточиться»* (Р. Шуман).

Пётр Ильич Чайковский

1840 -1893

Русский композитор, дирижёр, педагог

Э. Минье. Молитва

Если, к примеру, вы откроете «Детский альбом» Чайковского и прочтаете название первой пьесы: «Утренняя молитва», то сразу настроитесь на определённый тон, строгий, светлый и сосредоточенный. Заголовок помогает исполнителю раскрыть характер музыки наиболее близко к авторскому замыслу, а слушателю - лучше воспринять этот замысел.

Все произведения, имеющие названия, заголовки отдельных частей, эпитафии или развёрнутую литературную программу, называются программными.

В вокальных произведениях - песнях, романсах, вокальных циклах, а также в музыкально-театральных жанрах - всегда есть текст и программа ясна.

А если музыка инструментальная, в ней нет текста, то, как лучше понять её и исполнить? Об этом позаботились композиторы, давшие названия своим инструментальным сочинениям, особенно тем, в которых музыка что-то или кого-то изображает. Итак, речь сейчас пойдёт о программно-изобразительной музыке.

...Какой океан звуков окружает нас! Пение птиц и шелест деревьев, шум ветра и шорох дождя, раскаты грома, рокот волн... Все эти звуковые явления природы музыка может изобразить, а мы, слушатели, представить. Каким образом музыка «изображает» звуки природы?

Людвиг ван Бетховен

1770 - 1827

Немецкий композитор, дирижёр и пианист

Одна из самых ярких и величественных музыкальных картин создана Бетховеном. В четвёртой части своей Шестой («Пасторальной») симфонии композитор звуками «нарисовал» картину летней грозы (эта часть так и называется - «Гроза»). Слушая могучее crescendo усиливающегося ливня, частые раскаты грома, вой ветра, изображённые в музыке, мы представляем себе летнюю грозу.

Николай Андреевич Римский-Корсаков

1844 - 1908

Русский композитор, педагог, дирижёр, общественный деятель,
музыкальный критик

О. Капустина. 33 богатыря

В симфонической картине Римского-Корсакова «Три чуда» изображена морская буря (второе «чудо» - о тридцати трёх богатырях). Обратите внимание на авторское определение - «картинка». Оно заимствовано из изобразительного искусства - живописи. В музыке слышны грозный рокот волн, завывание и свист ветра.

Я. Ван. Пейзаж

Один из самых любимых приёмов изобразительности в музыке - подражание голосам птиц. Остроумное «трио» соловья, кукушки и перепела вы услышите в «Сцене у ручья» - второй части «Пасторальной симфонии» Бетховена.

К. Верне. Пейзаж

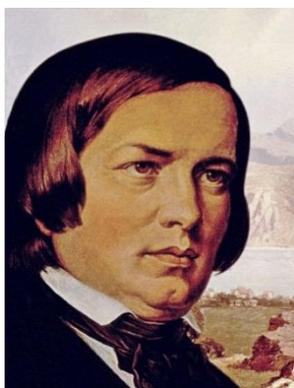
Птичьи голоса звучат в пьесах для клавесина «Перекликание птиц» и «Курица» Жана-Филиппа Рамо, «Кукушка» Луи-Клода Дакена, в фортепианной пьесе «Песня жаворонка» из цикла «Времена года» Чайковского, в прологе оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова и во многих других произведениях. Итак, подражание звукам и голосам природы - самый распространённый приём изобразительности в музыке.

Не малое место в музыке занимают музыкальные портреты. «Рисовать» их первыми научились французские композиторы XVIII века. Франсуа Куперен многим своим пьесам для клавесина давал названия. Автор писал: «Пьесы с названием являются своего рода портретами, которые в моем исполнении находили довольно похожими». Слушая пьесу «Сестра Моник», нетрудно представить её весёлый нрав.

А. Шрам. Девушка с тамбурином

Традицию писать музыкальные портреты продолжили в XIX веке: Шуман, Берлиоз, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, Лядов...

Роберт Шуман

1810 - 1856

Немецкий композитор, дирижёр, музыкальный критик, педагог

Ярко и афористично «написаны» женские портреты-характеры в фортепианном цикле Роберта Шумана «Карнавал». Сравним два из них: «Кларина» и «Эстрелла». Что в них общего? Прежде всего, романтический жанр вальса - танца века. Его «полётность», изящество как нельзя более точно подходят к женским образам, но при этом характер двух вальсов резко различен. Под карнавальной маской «Кларины» проступает портрет Клары Вик, жены композитора, выдающейся пианистки. Сдержанно-страстная тема вальса выражает возвышенную одухотворённость, поэтичность музыкального образа. А вот другой вальс – «Эстрелла», и перед нами «участница» карнавала, совершенно непохожая на «Кларину», - темпераментная, пылкая девушка. Музыка исполнена внешнего блеска, яркой эмоциональности.

А. Андреев. Зимняя дорога

А может ли музыка изобразить пространство? Можно ли, слушая её, мысленно видеть бескрайние равнины, просторы полей, безбрежные моря? Оказывается, можно. Например, первые части Первой симфонии П. Чайковского «Грёзы зимнею дорогой». Она начинается еле слышно - будто зашелестел сухой снег от ветра, зазвенел морозный воздух. Мгновение... и появилась печальная мелодия. Она создаёт впечатление широко раскинувшегося простора, пустыни, одиночества.

Программных произведений в музыке существует огромное множество. Мы ещё не раз будем встречаться с ними на наших уроках.

Вопросы и задания:

1. Что такое программная музыка?
2. С какой целью композиторы дают названия инструментальным произведениям?
3. В какой форме может быть выражена обобщённая программа?
4. Перечислите все знакомые вам программные произведения.

Ответы на вопросы записать в тетрадь и отправить на проверку