

Музыкальная литература 1 год обучения

преп.Алехина Татьяна Павловна

Программная музыка

«Удачно выбранное название усиливает воздействие музыки и самого прозаического человека заставит что-то вообразить, на чем-то сосредоточиться...» Роберт Шуман, немецкий композитор

Заголовок помогает исполнителю раскрыть характер музыки наиболее близко к авторскому замыслу, а слушателю – лучше воспринять этот замысел.

Все инструментальные произведения, имеющие названия, заголовки отдельных частей, эпиграфы или развернутую литературную программу, называются **программными**.

Франсуа Куперен «Сестра Моника»: в этой пьесе для клавесина французский композитор 18 века рисует портрет веселой, жизнерадостной девушки.

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки». Фортепианный цикл «Картинки с выставки» был создан русским композитором Модестом Петровичем Мусоргским в 1874 году. В этот период композитор посетил выставку работ, посвященную творчеству талантливого архитектора и дизайнера Виктора Гартмана, друга композитора, рано умершего. Лучшим памятником художнику стало это произведение.

«Картинки с выставки» - это уникальная сюита из 10 фортепианных миниатюр. Автор помогает слушателю ощутить себя посетителем выставки Гартмана. Картины меняются одна за другой, объединяет весь цикл пьеса «Прогулка».

На одном из рисунков изображен рынок в старинном французском городке Лимож. В маленьких городках рынок не только место оживленных

торгов, но и «центр информации»: горожане обсуждают важнейшие события, сплетничают, беседуют с друзьями. Композитор дал пьесе название **«Лимож.Рынок»** и подзаголовок «Большая новость». Мусоргский по своему озвучил рисунок Гартмана. Всю разноголосицу рыночной толпы: неумолкающую болтовню торговков, обрывки разговоров, спор кумушек, в нетерпении перебивающих друг друга, он превратил в оживленный звуковой поток. В непрерывном бойком движении шестнадцатых, легком штрихе стаккато, неожиданных резких акцентов можно узнать черты этюда и скерцо. (скерцо – в переводе с итальянского шутка, это виртуозная пьеса шутливого характера).

Забавную пьесу "**Балет невылупившихся птенцов**" Мусоргский назвал скерцино (маленькая шутка). На рисунке Гартмана были изображены будущие звезды балета – ученики балетной школы. Они пытаются «летать» - танцевать, но до звёзд им еще далеко. В музыке изображены неуклюжие движения птенцов – прыжки, бег, их нежный щебет. Отсюда – необычно высокий «птичий» регистр звучания. Это скерцо – единственная в своем роде пьеса, в которой каждый такт «украшен» форшлагами и трелями.

Вся пьеса – от первой до последней ноты «щебечет» очень тихо и нежно (динамика PP и PPP).

Н.А.Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Существует множество пьес, подражающих звучанию прялок, веретен, жужжанию насекомых. Самая знаменитая пьеса такого рода - «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Помните, как царевич Гвидон тайком попал в царство «славного Салтана»?

... Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму и в щель забился.

Пьеса Римского-Корсакова ярко изобразительна. В ней использован жанр виртуозного этюда для флейты соло и струнных инструментов. В музыке передается, как шмель в своем полете «набирает высоту», а вот он словно

кружит на одном месте. Прощальный, уносящийся «ввысь» пассаж изображает, как шмель улета, превратился сначала в крошечную точку, а затем совсем исчез.

К.Сен-Санс «Карнавал животных»

Французский композитор Камиль Сен-Санс кроме музыки, увлекался ботаникой, зоологией и астрономией. Свое произведение композитор назвал «зоологическая фантазия», ее особенность – остроумная, по-французски изящная изобразительность. Произведение написано для ансамбля инструментов: двух роялей, струнного квартета, флейты и флейты пикколо, кларнета, фисгармонии, ксилофона и челесты. По форме – эта сюита из 14 миниатюр.

«Кенгуру». Суетливые прыжки животного изображаются у фортепиано с помощью форшлагов, штриха стакато и пауз, разделяющих звуки короткой темы. Форшлагги точно отмечают момент толчка, паузы – прыжок. Каждая фраза, ускоряясь в начале, завершается осторожным замедлением движения. При этом неожиданно меняется и размер, и ритм. Неустойчивые аккорды звучат робко, неуверенно. Так возникает представление о смешных прыжках неуклюжей кенгуру, то и дело останавливающейся, осторожно озирающейся.

«Слон». В этой пьесе композитор выбрал редкий для музыки жанр – музыкальной пародии. У Сен-Санса слонтанцует вальс. Наши представления об изящности и легкости этого танца разрушаются низкими звуками солирующего контрабаса. Его звучание в низком регистре так тяжеловесно, что ни о каком «изяществе» и «легкости» речи быть не может! Можно только восхищаться изобретательностью композитора, мысленно представляя вальсовые кружения слона.

«Лебедь». В этой пьесе создан образ совершенной красоты, неподвластной времени. Классическая красота и строгость кантиленной мелодии, благородный «бархатный» тембр виолончели сделали эту пьесу шедевром лирики. Выразительная пластичная мелодия звучит на фоне спокойных фигураций фортепиано, подражающих легкому плеску воды. Эта пьеса, исполнявшаяся в концертах, имела громадный успех у слушателей. И сейчас она звучит в многочисленных переложениях для различных инструментов, ансамблей и даже хора. На ее музыку выдающийся русский балетмейстер Михаил Фокин создал знаменитый балетный номер «Умирающий лебедь»

для знаменитой русской балерины Анны Павловой.

А.К.Лядов «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора».

С первых произведений композитор Анатолий Константинович Лядов проявил себя как мастер миниатюры. Долго, иногда годами сочиняя свои произведения, он стремился отшлифовать их так, чтобы «каждый такт радовал». Наиболее полно и совершенно талант композитора выразился в красочных оркестровых сочинениях «Баба Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора».

Русские сказки всегда восхищали Лядова своей загадочностью, причудливой фантастикой. Они будили его воображение, превращаясь в красочные музыкальные картины.

«Баба Яга». Лядов изобразил полет Бабы Яги, выбрав жанр скерцо. Эта симфоническая миниатюра написана в одночастной форме со вступлением и кодой. Композитор выбрал для пьесы эпиграф из сказки «Василиса Премудрая»: *«...Баба-Яга вышла во двор, свистнула, — перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след замечает... Скоро послышался в лесу шум: деревья трещали, сухие листья хрустели...»*

Пьеса начинается с посвиста Бабы Яги. Свист хозяйки будит лесное царство. Основная часть пьесы рисует полет Бабы Яги. Ее мелодию исполняет низкий тембр фагота, который далее сменяется сумрачным звучанием бас-кларнета с английским рожком. Вступают все новые инструменты. Взлеты пассажей струнных передают подхлестывание песта с помелом, слышится треск деревьев, хруст листьев. Ярko солирует ксилофон со своим характерным щелкающим тембром. Развитие происходит волнами, проносимыми в стремительном темпе и воспринимающимися как единый поток. Снова вступает тема Бабы-Яги... Но вот рассеивается и затихает звучность: Баба-Яга пронеслась и исчезла. Последние восходящие аккорды флейт на фоне шелестящего тремоло скрипок истаивают на пиано-пианиссимо в высочайшем регистре.

«Кикимора» В славянской мифологии Кикимора относится к злым богам. В этом произведении композитор предпослал развернутую программу из

народных сказок: *«Живет, растет Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору кот-баюн — говорит сказки заморские. Со вечера до бела света качают Кикимору во хрустальчатой колыбельке. Ровно через семь лет вырастает Кикимора. Тонешенька, чернешенька та Кикимора, а голова-то у нее малым-малешенька, со наперсточек, а туловища не спознать с соломиной. Стучит, гремит Кикимора от утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядет кудель конопельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло на уме держит Кикимора на весь люд честной».*

Медленное вступление (адажио) рисует сказочный пейзаж — низкое звучание струнных басов с сурдинами, глухое тремоло литавр и ползучее хроматическое движение деревянных духовых с выделяющейся мелодией бас-кларнета. Затем начинается мягкое баюкающее колыхание скрипок, на фоне которого возникает простой колыбельный напев в проникновенном тембре английского рожка, прерываемый, однако, зловещим свистящим мотивом у флейты-пикколо и гобоя. А дальше, на том же колыбельном покачивании, вступает челеста, колоритно передающая образ хрустальной колыбельки. Основной раздел пьесы — presto — открывают прыгающие аккорды деревянных с резким свистом флейт. Стремительно мелькают отдельные фразы, неудержимо скерцообразное движение. Многочисленные мелкие динамические нарастания и спады сообщают музыке характер, как бы задыхающийся от быстрого бега. Заканчивается пьеса мгновенным уходом — исчезновением сказочного образа.

Музыкальный пейзаж **«Волшебное озеро»** напоминает акварель: легкие прозрачные краски, тонкая игра полутонов и бликов. В отличие от двух других, «Волшебное озеро» не связано с какой-то определенной сказкой или рядом сказок. *«Вот как оно было у меня с озером, — рассказывал композитор. — Знал я одно такое — ну, простое лесное русское озеро и в своей незаметности и тишине особенно красивое. Надо было почувствовать, сколько жизней и сколько изменений красок, светотеней, воздуха происходило в непрестанно изменчивой тиши и кажущейся неподвижности! Начал я искать описания вот такого подходящего мне озера в русских народных сказках. Искал, искал, чтобы опереться. Но не любят русские сказки останавливать действие и ход сказа на описаниях явлений природы вот так, как нужно было мне для музыки: движения будто нет, а мысль — все время, и порой будто совсем уходит. Все*

останавливается, всякое шушание. Нет, оказывается, что-то где-то копошится. Вдруг, скользнул ветер...»

Первые такты — одинокий звук у струнных басов на фоне чуть слышного тремоло литавр. На него наслаивается квинта, создающая впечатление глубины. Подобно легкой ряби на неподвижной воде, начинается колышущееся движение скрипок. Далее возникают мельчайшие мелодические мотивы, арпеджио арфы, трели и флажолеты скрипок, хрустальные звуки временами вступающей челесты — тончайшие оркестровые краски. Так постепенно разворачивается тончайшая звукопись, создающая картину затерянного в лесной глуши озерного зеркала. Временами появляются более оформленные, индивидуализированные мелодические образования, но растворяются в общем колышущемся фоне.

Лядов очень любил это свое сочинение. *«Как оно картинно, чисто, со звездами, и таинственно в глубине. А главное — без людей, без их просьб и жалоб — одна мертвая природа, холодная, злая, но фантастичная, как в сказке».* И еще одно высказывание, отнюдь не характерное для этого скромного и взыскательного музыканта: *«Какое мое "Волшебное озеро" хорошее! Играю — и упиваюсь. В таком роде я еще не сочинял».*

П.Дюка «Ученик чародея»

Поль Дюка — французский композитор, музыкальный критик и педагог. Скерцо «Ученик чародея», написанное по мотивам одноимённой баллады Гёте, стало самым популярным произведением композитора.

СЮЖЕТ: Герой произведения, незадачливый ученик чародея, в отсутствие мага припоминает и произносит чудесное заклинание, после чего окружающие его предметы начинают самостоятельно выполнять работу по дому, возложенную хозяином на этого приметливого лентяя. Метла метёт полы, вёдра носят воду и т.п. Это замечательно! Наконец-то от занятий магией появляется практическая польза! Вёдра при этом сами наполняются, сами выливаются. Просто великолепно! Но воды становится всё больше и больше, так что это уже опасно, а юноша не в состоянии вспомнить формулу, которая вернула бы всё на свои места. Раз за разом он произносит одно лишь известное ему заклинание, отчего метла начинает двигаться всё энергичнее, а вода прибывает всё быстрее и быстрее. Недалековидный ученик чародея в раскаянии, на грани отчаяния... Да что там! Он на грани жизни и смерти, ведь вода подступает чуть ли не к

потолку... И тогда появляется Мастер и одним волшебным словом прекращает этот "шабаш предметов домашнего обихода": метла вновь мирно дремлет в углу, а вода тихонько притаилась в своей кадучке и лишь лёгкая рябь набегает на её поверхность. Так-то!

Внимательный слушатель легко может проследить за музыкальным воплощением всех этапов этой трагикомической эпопеи, начиная от коротенького вступления, воссоздающего таинственную атмосферу кельи старого чародея, и кончая финальным эпизодом появления учителя.

Великолепная оркестровка и превосходное чувство ритма, особенно заметное в задорном «марше мётел», быстро принесли этому произведению огромную популярность. Скерцо выдержало проверку временем и по сей день остаётся самым известным творением Дюка.

Спустя время к этой теме обратился Уолт Дисней, выбрав на роль ученика чародея не кого-нибудь, а самого Микки Мауса. В 2010 году на экран вышел фильм «Ученик чародея», который вдохновлён предыдущими версиями, но всё-таки это совершенно новое захватывающее приключение.

Домашнее задание: в течение недели

1. тесты по музыкальной литературе стр.15-17 задания по теме «Программная музыка» фотографии выполненных тестов прислать фотографией на Ватсап 89063758498, обязательно подписать фамилию и имя

2. в тетради сделать краткий конспект (определение программной музыки, фамилии композиторов и названия изучаемых произведений)

на следующем уроке будет обобщающий урок по теме «Программная музыка»: кроссворд и викторина по сетке

композитор	произведение	номер
Ф.Куперен	«Сестра Моника»	
М.П.Мусоргский	«Картинки с выставки» «Лимож.Рынок»	
М.П.Мусоргский	«Картинки с выставки» «Балет невылупившихся цыплят»	
Н.А.Римский-Корсаков	«Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»	
П.Дюка	«Ученик чародея»	
К.Сен-Санс	«Карнавал животных» «Кенгуру»	
К.Сен-Санс	«Карнавал животных» «Лебедь»	
К.Сен-Санс	«Карнавал животных» «Слон»	
А.К.Лядов	«Баба Яга»	
А.К.Лядов	«Кикимора»	
А.К.Лядов	«Волшебное озеро»	

