

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

в

таблицах

ПОЛНЫЙ КУРС
ОБУЧЕНИЯ

УДК 78(07)
ББК 85.31я7
КТК 860
С65

- Сорокотягин Д.**
С65 Музыкальная литература в таблицах : полный курс обучения / Д. Сорокотягин. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 221, [1] с. : ил. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-14910-2

Пособие состоит из четырех частей, соответствующих годам обучения музыкальной литературе. В I разделе говорится о музыке, ее формах и жанрах, во II разделе повествуется о развитии западноевропейской музыки, представлено шесть биографических таблиц жизни и творчества — И. С. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена. В III разделе рассказывается о русской музыке XIX столетия, даны шесть биографических таблиц жизни и творчества — М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского. Заключительный год обучения посвящен русской музыке XX в., жизни и творчеству композиторов рубежа XIX—XX вв., советского периода, современности.

В конце каждого раздела даны устные и практические задания, вопросы для обсуждения в классе, тесты, помогающие ученикам контролировать полученные знания.

В отличие от стандартной литературы по предмету в данном учебном пособии теоретические основы, биографии композиторов излагаются в виде таблиц, что облегчает подготовку учащихся и учителей к предмету.

Пособие будет незаменимым помощником при подготовке к экзамену по музыкальной литературе за курс начального музыкального образования.

ISBN 978-5-222-14910-2

УДК 78(07)
ББК 85.31я7

© Сорокотягин Д., 2009
© Оформление: ООО «Феникс», 2009

От автора

Вы приступаете к изучению нового для себя предмета — музыкальная литература. Основная задача этого предмета — открыть в вас творческие способности, познакомить с формами, жанрами, стилями музыки, с жизненными и творческими путями известных композиторов.

Каждый год вы будете открывать для себя что-то новое. Первый год обучения музыкальной литературе будет посвящен музыке, ее формам и жанрам. Второй год обучения знакомит с развитием западноевропейской музыки, с личностями И. С. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена. Третий год обучения будет посвящен русской музыке XIX века, жизненным и творческим судьбам М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского. Заключительный год обучения повествует о русской музыке XX века, композиторах рубежа XIX—XX веков, советского периода, современности.

Чтобы более грамотно ознакомиться с учебными материалами, недостаточно лишь одного учебника. Дополнительные книги, статьи из журналов и газет помогут создать правильную картину о жизни и творчестве композиторов.

Данное учебное пособие включает схемы, таблицы, в которых отражены основные периоды жизни и

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

творчества композиторов, теоретические и практические основы предмета. В конце каждого раздела предлагаются устные и практические задания, вопросы для обсуждения в классе, тесты для более грамотного усвоения материала учащимися.

Мир музыки I год обучения

Жан-Оноре Фрагонар. Урок музыки

творчестве композиторов, теоретиков, художников, писателей, поэтов, певцов, артистов, педагогов, ученых и промышленных науки, изобретателей, изучавших и изучавших музыку, чтобы для более грамотного

О музыке¹

Музыка — это язык души; это область чувств и настроений; это — в звуках выраженная жизнь души.

А. Н. Серов

Поистине неоценима в формировании человеческой личности роль музыки. Обладая способностью затронуть самые сокровенные струны души, пробудить в человеке светлые, благородные порывы, охватить единым настроением массы, музыка по праву считается одним из самых высших проявлений человеческой культуры.

Музыкальное искусство — одно из наиболее могучих средств объединения широких масс в едином чувстве, едином порыве.

А. Б. Гольденвейзер

Нигде народная песня не играла и не играет такой роли, как в нашем народе, нигде она не сохранилась в таком богатстве, силе и разнообразии, как у нас. Это дало особый склад и физиономию русской музыке и призвало ее к своим особым задачам.

...без мысли нет поэзии, без мелодии — музыки.

В. В. Стасов

¹ Разумовская О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. М.: Айрис-Пресс, 2007. С. 132–133.

Мир музыки. I год обучения

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь — мелодия...

А. С. Пушкин («Каменный гость»)

Музыка одна является мировым языком и не нуждается в переводе, ибо говорит душе.

Б. Ауэрбах

Мелодия — это музыка, главная основа всей музыки...

А. П. Чехов

Только величайшее искусство — музыка — способно коснуться глубин души.

М. Горький

Влияние музыки на детей благодатно, и чем раньше начнут они испытывать его на себе, тем лучше для них.

В. Г. Белинский

Музыка... обладает необычайно бодрящей и очищающей силой.

Слово и действие становятся высоко значительными, когда музыка берет их на свои крылья.

А. В. Луначарский

Я всегда любил музыку. Если мне подолгу не приходилось слушать ее, я тосковал.

И. Е. Репин

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Из всех подвластных человеку искусств только музыка вне его, выше его. Вне жизни и превыше жизни.

П. Вежинов

Музыка — это сфера, в которой человеческое искусство стало неизмеримо выше природы.

И. И. Мечников

Я не знаю другого искусства, которому бы можно столь безгранично довериться, как музыке... Даже литература, уже более тридцати лет назад ставшая моей желанной профессией и подчинившая себе все мое существование, даже самая мудрая книга великого писателя или самые волнующие стихи лучших поэтов, как бы я страстно ни любил их, не убеждают меня так в своей правоте и в то же время не дают мне такой самостоятельности представлений, как это бывает, когда я слушаю музыку!

Л. А. Кассиль

Музыка в большей связи с нравственными поступками человека, нежели обыкновенно думают.

В. Ф. Одоевский

Без музыки нельзя жить. Это, по-моему, самое сильное, самое мощное искусство, имеющее удивительную власть.

М. С. Сарьян

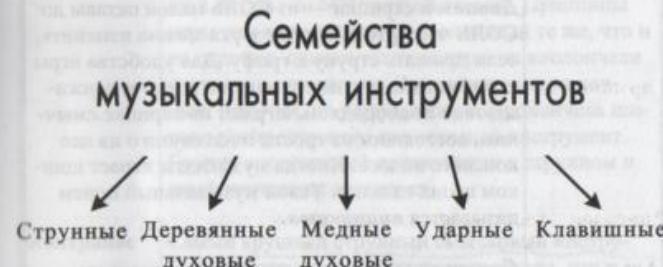
Основные средства музыкальной выразительности

Термин	Определение
Мелодия	Художественно осмысленный последовательный ряд звуков разной высоты, организованный в метроритмическом и ладовом соотношении. Мелодия может иметь несколько направлений движения : 1) горизонтальное (мелодия на одном звуке); 2) восходящее; 3) нисходящее; 4) волнообразное и скачкообразное. Музыкальная речь, как и человеческая, состоит из фраз и предложений. Так и мелодия состоит из предложений . Предложения состоят из фраз , фразы из мотивов . Певчая, льющаяся, распевная мелодия называется кантиленой . Речитативом называется род вокальной музыки, основанный на выразительных, эмоционально окрашенных речевых интонациях, повышениях и понижениях голоса, акцентах, паузах и т.п. Наивысшая точка музыкального развития называется кульминацией .
Ритм	Закономерное чередование и соотношение различных музыкальных длительностей и акцентов. Благодаря ритму мы можем определить названия танца: вальса, польки, полонеза.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Термин	Определение
Лад	Система взаимосвязей музыкальных звуков, определяемая зависимостью неустойчивых звуков от устойчивых опорных звуков. Если музыка светлая, радостная, веселая, то произведение написано в мажорном ладу , если музыка печальная, грустная, скорбная — в минорном ладу .
Гармония	Выразительное средство музыки, основанное на объединении музыкальных звуков в созвучия и последовательности созвучий в условиях лада и тональности.
Диапазон	Расстояние от самого низкого звука инструмента или голоса до самого высокого.
Регистр	Определенный участок диапазона голоса или инструмента.
Темп	Скорость музыкального процесса.
Динамика	Сила звучания. Основные динамические оттенки: форте — громко, пиано — тихо. Иногда эти оттенки усиливаются. Например, очень громко — FF (фортиссимо), или очень тихо — PP (пианиссимо).
Тембр	Окраска звука. Каждый музыкальный инструмент имеет определенный тембр, благодаря которому мы узнаем звучание того или другого инструмента.

Семейства музыкальных инструментов

Струнные инструменты

Инструмент	Информация
Скрипка	Скрипка похожа на человека. Как и тело человека, скрипка имеет свое особое строение. Корпус скрипки имеет форму овала с округленными выемками по бокам. Округлость контуров и линий обеспечивает удобство игры в высоких регистрах. «Стенки» скрипки называют деками . Они соединены друг с другом обечайками , имеющими выпуклую форму. Корпус скрипки покрыт лаком разных оттенков. В верхней деке есть два резонаторных отверстия — эфи , которые по форме напоминают латинскую букву <i>f</i> . В середине верхней деки расположена подставка, через которую проходят струны, которые закрепляются на струнодержателе . Струнодержатель представляет собой полоску, выполненную из черного дерева. Внутри корпуса скрипки между верхней и нижней «стенкой» вставлен круглый штифт, называемый душкой , передающей колебания от верхней деки к нижней, обеспечивая тем самым резонанс .

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Инструмент	Информация
	Гриф скрипки представляет собой длинную пластинку из черного дерева или пластика. Нижняя часть грифа крепится к закругленной планке, называемой шейкой скрипки. Диапазон скрипки — от СОЛЬ малой октавы до СОЛЬ четвертой. Высоту звука можно изменить, если прижать струну к грифу. Для удобства игры скрипачи кладут инструмент на плечо и прижимают ее подбородком. Играют на скрипке смычком, состоящим из трости и натянутого на нее конского волоса. Иногда музыканты играет щипком своих пальцев. Такой музыкальный прием называется пиццикато.
Альт	Струнный смычковый инструмент такого же устройства, что и скрипка. Основным отличием является то, что альт больше скрипки по размеру, отчего звучит в более низком регистре. Диапазон альта — от ДО малой октавы до РЕ второй октавы. Приемы игры на альте и штрихи — те же, что и на скрипке, но звук альта менее яркий, даже матовый из-за того, что размеры его корпуса не соответствуют его строю. Если создать альт большего размера, то его невозможно будет держать на плече. Чтобы играть на таком музыкальном инструменте, музыкант должен иметь сильные и длинные пальцы. В качестве сольного инструмента альт встречается редко. Благодаря замечательному альтисту Юрию Башмету альт стал популярным сольным инструментом. Основная сфера применения альта — симфонический и струнный оркестр.
Виолончель	Смычковый струнный инструмент басового и тенорового регистра. Первое упоминание о виолончели приходится на XVI век. Инструмент такого же строения, что и скрипка, однако значительно

Мир музыки. I год обучения

Инструмент	Информация
	больших размеров. В отличие от скрипки и альта, на виолончели играют сидя, ставя инструмент перед собой и упирая его в пол особой ножкой со шпилем. Диапазон виолончели — от ДО большой октавы до МИ третьей октавы. Принципы игры при исполнении на виолончели те же, что и на скрипке, однако техника игры на виолончели несколько ограничена. Звук инструмента сочный, певучий, но напряженный. Виолончель широко распространена как сольный инструмент. Группа виолончелей применяется в струнном и симфоническом оркестрах.
Контрабас	Самый крупный струнный смычковый инструмент, такого же принципа и устройства, что и скрипка, но имеет гораздо большие размеры и иную форму. На контрабасе играют стоя или сидя на высоком табурете, ставя инструмент перед собой. Приемы игры на контрабасе и штрихи те же, что и на скрипке, но из-за менее удобного положения смычки техника игры на инструменте несколько ограниченнее. Диапазон контрабаса — от МИ контрабаса до СОЛЬ первой октавы. Контрабас обладает густым, хриплым, глуховатым тембром. Основная сфера применения этого инструмента — симфонический оркестр.
Арфа	Щипковый струнный музыкальный инструмент. Звук извлекается посредством защипывания струн пальцами или, очень редко, пlectрами, прикрепленными к пальцам. Использование арфы в качестве сольного, ансамблевого и оркестрового инструмента стало возможным благодаря созданию арфы с педалями двойного действия, изобретенной С. Эраром около 1810 года.

Деревянные духовые инструменты

Инструмент	Информация
Флейта	Деревянный духовой музыкальный инструмент сопранового регистра. Представляет собой продолговатую трубку с системой клапанов. Флейта закрыта с одного конца, около которого находится боковое отверстие для вдувания воздуха и прикладывания губ. Диапазон флейты насчитывает более трех октав — от ДО первой октавы до СОЛЬ четвертой. Тембр инструмента ясный, мягкий, шипящий в нижнем регистре, резкий — в верхнем. Флейта применяется в симфоническом и духовом оркестрах.
Гобой	Деревянный духовой музыкальный инструмент сопранового регистра, представляющий собой трубку конической формы с системой клапанов и двойным язычком. Инструмент обладает певучим, но несколько гнусавым тембром. Гобой используется в качестве сольного инструмента, в камерной музыке, симфоническом оркестре.
Английский рожок	Деревянный духовой музыкальный инструмент, представляющий собой альтовый гобой. Инструмент чуть больше гобоя и звучит на квинту ниже.
Кларнет	Деревянный духовой музыкальный инструмент с одинарной тростью. Был изобретен в XVII веке в Нюрнберге. Кларнет применяется в качестве сольного инструмента, в камерных ансамблях, симфоническом и духовом оркестрах, народной музыке, джазе, на эстраде.
Фагот	Деревянный духовой музыкальный инструмент басового, тенорового и альтового регистров. Имеет вид согнутой трубки с системой клапанов и двойной тростью, которая надевается на металлическую трубку в форме буквы <i>S</i> . Диапазон

Инструмент	Информация
	фагота — от СИ-БЕМОЛЬ контрактавы до РЕ второй октавы. Тембр фагота экспрессивен. Фагот применяется в симфоническом оркестре и как сольный инструмент.

Медные духовые инструменты

Инструмент	Информация
Валторна	Медный духовой музыкальный инструмент басово-тенорового регистра. Валторна произошла от охотничьего сигнального рога, а в оркестре появилась в середине XVII века. Валторна используется в симфоническом и духовом оркестрах, а также как сольный и ансамблевый инструмент. Диапазон инструмента — от СИ контрактавы до ФА второй октавы. Тембр инструмента грубоват в нижнем регистре, певучий и нежный — на пиано, светлый и яркий — на форте.
Труба	Медный духовой инструмент альтово-сопранового регистра, самый высокий по звучанию среди медных духовых. Труба используется как сольный инструмент, в симфоническом и духовом оркестрах, а также в джазе и на эстраде. Тембр инструмента яркий, блестящий, красочный.
Тромбон	Медный духовой музыкальный инструмент басово-тенорового регистра. Инструмент известен с XV века. Ярким отличием тромбона от других духовых инструментов является наличие кулисы — особой передвижной U-образной трубки. С помощью этой трубки музыкант изменяет объем заключенного в инструменте воздуха, достигая возможности исполнения хроматического звукоряда. Этот инструмент существует в нескольких разновидностях. В наше время в большинстве случаев используется теноровый тромбон. Диапазон тромбона —

Инструмент	Информация
Туба	от СОЛЬ контрактавы до ФА второй октавы с пропуском звуков СИ-БЕМОЛЬ контрактавы и МИ большой октавы. Инструмент обладает ярким, блестящим тембром. Основная сфера применения тромбона — симфонический оркестр, но его также используют в качестве солирующего инструмента.

Ударные инструменты

Инструмент	Информация
Барабан	Ударный музыкальный инструмент с неопределенной высотой звучания. Существуют две разновидности барабана — малый и большой. Большой барабан, в сравнении с малым, звучит мощно, поэтому его часто используют в симфонических оркестрах для изобразительных эффектов. Малый барабан иногда называют военным барабаном.

Инструмент	Информация
Литавры	Он представляет собой металлический, пластиковый цилиндр, затянутый с обеих сторон кожей. Его дробь подчеркивает ритм. Играют на этом инструменте двумя палочками. Малый и большой барабаны являются основными ударными инструментами симфонического оркестра, а также джаза и других жанров, где входят в состав ударной установки.
Ксилофон	Ударный музыкальный инструмент с определенной высотой звучания. Литавры представляют собой систему двух и более металлических котлов. Литавры — инструмент, имеющий давнюю историю. В Европе литавры стали известны в XV веке.
Вибрафон	Ударный музыкальный инструмент с определенной высотой звука. Ксилофон представляет собой ряд деревянных дощечек разной величины, настроенных на определенные ноты. По дощечкам ударяют палочками с шарообразным наконечником или специальными молоточками.
Челеста	Ударный музыкальный инструмент с определенной высотой звучания, обладающий широкими виртуозными возможностями. Инструмент используется в симфоническом оркестре и как сольный инструмент.
	Клавишно-ударный музыкальный инструмент, похожий на пианино. Звучание челесты похоже на звучание колокольчиков. Звук извлекается молоточками, приводимыми в движение клавишами. Молоточки ударяют по стальным пластинкам, укрепленным на деревянных резонаторах. Диапазон инструмента насчитывает четыре октавы — от ноты ДО первой октавы до ноты ДО пятой октавы.

Вопросы и задания

1. Перечислите известные вам струнные смычковые инструменты.
2. Какой из струнных инструментов обладает самым низким звучанием?
3. Назовите диапазоны звучания всех струнных инструментов.
4. Назовите известные деревянные духовые инструменты.
5. Какой инструмент из семейства деревянных духовых является самым высоким? Какой самым низким?
6. Как извлекается звук на флейте, на гобое, на кларнете?
7. Чем отличаются тембры звучания деревянных духовых инструментов?
8. Назовите известные медные духовые инструменты.
9. Как изменяется высота звука на тромbone?
10. Какой инструмент в семействе медных духовых самый низкий? Какой самый высокий?
11. Охарактеризуйте тембры звучания известных вам инструментов из семейства медных духовых.
12. Какой из ударных инструментов является самым молодым?
13. Назовите известные вам ударные инструменты.
14. Назовите ударные инструменты, не имеющие определенной высоты.
15. Сергей Сергеевич Прокофьев является автором веселой и забавной симфонической сказки «Петя и Волк». Это не просто сказка, а сказка-учебник, написанная для того, чтобы познакомить детей с инструментами симфонического оркестра.

Какие музыкальные инструменты изображают героев сказки?¹

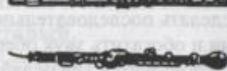
Петя —

Дедушка —

Птичка —

Кошка —

Волк —

¹ Разумовская О. К. Указ. соч.

Клавишные инструменты

Инструмент	Информация
Фортепиано	Собирательное название класса клавишно-струнных инструментов. Название произошло от итал. <i>forte</i> — «громко» и <i>piano</i> — «тихо». Звук в фортепиано извлекается удашением молоточка о струны. Струны с помощью колков натянуты на резонансную деку. Для каждого звука существует хор струн: три — для среднего и высокого диапазонов, две или одна — для нижнего. Диапазон фортепиано составляет 88 полутонов — от ЛЯ субконтртоны до ДО пятой октавы. В современных фортепиано присутствуют две или три педали. Правая педаль используется в двух целях: сделать последовательность звуков неразрывными и обогатить звук обертонами. Левая педаль используется для ослабления звучания. Средняя педаль , как и правая, может служить для игры <i>legato</i> , но не будет обогащать звук вибрацией остальных струн. Механика современного фортепиано была изобретена мастером Кристофори около 1709 года. Первое музыкальное произведение для фортепиано было создано Людовиком Джустини в 1723 году.
Клавесин	Клавишный музыкальный инструмент, металлические струны которого защищиваются плектром , который выполнен из пера и кожи. Существуют клавесины двух типов: крыловидной формы большого размера и меньшего размера — квадратной, прямоугольной и пятиугольной форм. Клавесин уступает фортепиано в силе и динамике. Но клавесин имеет и свои преимущества: большую ясность тона, ритмическую четкость, прекрасную сочетаемость с другими инструментами и человеческим голосом.

Инструмент	Информация
Орган	Самый большой духовой клавишный инструмент, который звучит при помощи труб, обладающих различным тембром звучания. Игра на органе осуществляется при помощи нескольких клавиатур для рук (мануалов) и педальной клавиатуры. Орган занимает первое место по звуковому богатству среди всех музыкальных инструментов. Этот музыкальный инструмент часто величают «королем инструментов». Человек, исполняющий музыкальные произведения на органе, называется <i>органист</i> .

Вопросы и задания

1. Назовите самый молодой клавишный инструмент, а также самый старый.
2. Сколько полутонов составляют диапазон фортепиано?
3. Что вам известно о педалях фортепиано?
4. Какой инструмент создал мастер Кристофори?
5. В каком году и кем было создано первое произведение для фортепиано?
6. Как извлекается звук в клавесине?
7. Почему орган, клавесин и фортепиано относятся к клавишным инструментам?
8. Чем отличается техника игры на фортепиано и органе?

Народные инструменты

Инструмент	Информация
Баян	Музыкальный инструмент, разновидность гармони с полным хроматическим звукорядом на правой клавиатуре. Инструмент получил такое название в честь древнерусского певца-сказителя Бояна. Баян обладает широким звуковым диапазоном, хорош для исполнения танцевальных мелодий. Инструмент состоит из правой и левой частей, которые соединены «мехами». Баяны изготавливают из ели или бука.
Балалайка	Русский народный щипковый музыкальный инструмент, имеющий три струны. Звук балалайки звонкий, но мягкий. Этот музыкальный инструмент известен с XVIII века. В конце XIX века любителем музыки и театра В. В. Андреевым и мастерами Ф. С. Пасербским и Налимовым балалайка была усовершенствована. Балалайка используется как сольный инструмент, а также в оркестрах и ансамблях.
Домра	Русский щипковый струнный музыкальный инструмент. Звук у домры извлекается плектром. Домра получила известность в XVI–XVII веках благодаря музыкантам-скоморохам, веселившим народ и высмеивающим пороки богачей. Во второй половине XVIII века домра стала выходить из употребления, а в конце XIX века была реконструирована В. В. Андреевым и Ф. С. Пасербским и выведена в состав балалайческого ансамбля.

Вопросы и задания

1. Назовите известные вам русские народные инструменты.
  2. Кто из известных исполнителей возродил домру и усовершенствовал балалайку?
  3. Расскажите о строении баяна. Почему он так называется?
  4. Вспомните известные русские народные песни, которые вы слышали в исполнении баяна, балалайки и домры.

Инструменты и оркестр

Симфонический оркестр — это коллекция инструментов, включая струнные, деревянные и медные духовые, а также ударные инструменты.

Оркестры создаются для публичных исполнений музыки — концертов, для сопровождения театральных представлений, опер, балетов. Слово «оркестр» — греческого происхождения и означает площадку для танцев.

В Древней Греции этот термин относился к пространству между публикой и просцениумом — местом, которое занимает оркестр в театре.

Управляют оркестрами и другими большими музыкальными коллективами дирижеры (фр. *diriger* — управлять, руководить).

Оркестр

Оркестр — коллектив музыкантов, включающий в себя исполнителей на струнных инструментах.

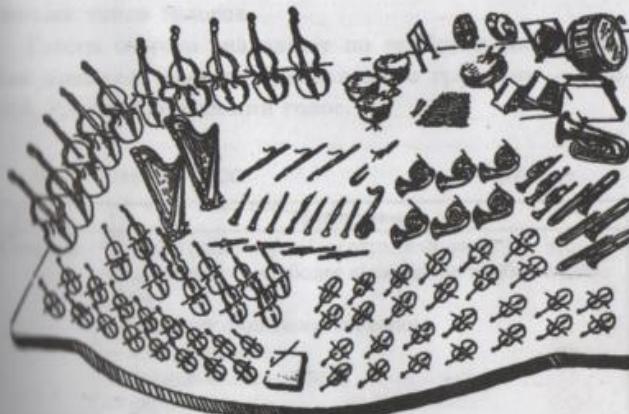
Оркестры создаются для публичных исполнений музыки — концертов, для сопровождения театральных представлений, опер, балетов. Слово «оркестр» — греческого происхождения и означает площадку для танцев. В Древней Греции этот термин относился к пространству между публикой и просцениумом — местом, которое занимает оркестр в театре.

Управляют оркестрами и другими большими музыкальными коллективами дирижеры (фр. *diriger* — управлять, руководить).

Виды оркестров

Оркестры	Информация
Симфонические	В состав симфонических оркестров входят струнные, деревянные и медные духовые, а также ударные инструменты.
Духовые	В состав духовых оркестров входят духовые и ударные музыкальные инструменты. По количеству исполнителей различают: — малые духовые оркестры (20 исполнителей); — средние духовые оркестры (30 исполнителей); — большие духовые оркестры (42 и более исполнителей).

Оркестры	Информация
Оркестры народных инструментов	Ансамбли, состоящие из национальных музыкальных инструментов в их подлинном или реконструированном виде.
Эстрадные и джазовые оркестры (джаз-бэнды)	Разновидности оркестров, исполняющих развлекательно-танцевальную музыку и пьесы джазового репертуара.

Схема расположения симфонического оркестра**Вопросы и задания**

- Что такое оркестр? Расскажите о происхождении этого слова.
- Как располагаются инструменты симфонического оркестра?

3. Кто такой дирижер? Расскажите о происхождении этого слова.
4. Перечислите известные вам виды оркестров.
5. Чем отличается симфонический оркестр от духового, духовой — от джаз-бенда?
6. Какой музыкальный коллектив называется оркестром народных инструментов? Какие инструменты он в себя включает?

Певческие голоса

Человеческий голос всегда являлся и по сей день является объектом многих исследований. Однако до сих пор не существует определенной классификации различных типов голосов.

Голоса обычно разделяют по тембру и диапазону. Как правило, имеется три основные градации — низкий, средний и высокий голос.

Женские голоса

Голос	Информация
Сопрано	Сопрано (итал. <i>sopra</i> — сверх, над, выше) — это женский голос, наиболее высокий по тембру и диапазону. Существует пять типов сопрано: — колоратурное; — лирико-колоратурное; — лирическое; — лирико-драматическое; — драматическое. <i>Колоратурное сопрано</i> отличается большой легкостью и подвижностью, самым высоким тембром. Диапазон колоратурного сопрано — от ДО первой октавы до МИ третьей. Наиболее известные оперные партии для этого голоса — Царица Ночи (В. А. Моцарт «Волшебная флейта»), Шемаханская царица (Н. А. Римский-Корсаков «Золотой петушок»).

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Голос	Информация
Лирико-колоратурное сопрано	по сравнению с колоратурным имеет большую подвижность. Голос исполнительницы, обладающей лирико-колоратурным сопрано, должен доставать ноту ДО третьей октавы. Наиболее известная партия для этого голоса — Джильда в опере Дж. Верди «Риголетто».
Лирическое сопрано	идеально для воплощения лирического образа геройни в опере. Диапазон лирического сопрано — до ноты ДО третьей октавы. Наиболее известная партия для этого голоса — Татьяна в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Гораздо большей силой звучания обладает лирико-драматическое сопрано . Диапазон этого голоса достигает ДО третьей октавы. Наиболее известная партия для этого голоса — Аида в опере Дж. Верди «Аида». Диапазон драматического сопрано достигает СИ второй октавы. Первым, кто применил этот голос в опере, стал Л. Бетховен в своей единственной опере «Фиделио».
Меццо-сопрано	Этот тип голоса близок к драматическому сопрано. Существует два типа меццо-сопрано: — колоратурное; — драматическое. Диапазон колоратурного меццо-сопрано достигает СИ-БЕМОЛЬ второй октавы. Наиболее показательные оперы, где этот голос применяется, — В. А. Моцарт «Свадьба Фигаро», Дж. Россини «Севильский цирюльник». Диапазон драматического меццо-сопрано достигает ДО третьей октавы. Наиболее известные партии для этого голоса — Марфа в опере М. П. Мусоргского «Хованщина», Кармен в опере Ж. Бизе «Кармен».

Мир музыки. I год обучения

Голос	Информация
Контральто	Самый редкий из женских голосов. Наиболее известные партии, написанные для контральто , Ольга в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин», Кончаковна в опере А. П. Бородина «Князь Игорь», Ваня в опере М. И. Глинки «Иван Сусанин», Лель в опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Мужские голоса

Голос	Информация
Тенор	Тенор (итал. <i>tenore</i> , от лат. <i>teneo</i> — держу, направляю) — самый высокий мужской голос. Различают два основных вида тенора: — лирический; — драматический. Это деление зависит от силы звучания, плотности тембра, а не от диапазона. Диапазон тенора достигает ДО первой октавы. Лирическому тенору свойственны легкость, изящество пения. Наиболее известные партии для этого голоса — Faуст и Ромео в операх Ш. Гуно «Фауст» и «Ромео и Джульетта», Ленский в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин».
Баритон	Драматический тенор имеет такой же диапазон, как и у лирического тенора, но обладает большей мощью звучания. Баритон — средний по регистру мужской голос. Различают лирический и драматический баритон. Лирический баритон более легок и подвижен, чем драматический , имеющий более густой и темный тембр.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Голос	Информация
Баритон	Наиболее известные партии для лирического баритона — Евгений Онегин в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин», Жорж Жермон в опере Дж. Верди «Травиата».
Бас	Наиболее известные партии для драматического баритона — Дон-Жуан и граф Альмавива в операх В. А. Моцарта «Дон-Жуан» и «Свадьба Фигаро».
Бас	Бас (итал. <i>basso</i> — низкий) — самый низкий из всех голосов. Различают <i>бас-профундо</i> (глубокий бас, который может брать ноту МИ большой октавы) и <i>бас-кантианте</i> (певучий бас, более высокий, чем бас-профундо). Наиболее известные партии для этого голоса — Иван Сусанин в опере М. И. Глинки «Иван Сусанин», Борис Годунов в опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов».

Вопросы и задания

1. Назовите женские певческие голоса.
2. Какой из женских голосов является самым высоким? Какой самым низким?
3. Какие виды сопрано вы знаете?
4. Назовите мужские голоса.
5. Какой из мужских голосов самый высокий? Какой самый низкий?

Основные музыкальные жанры

Музыкальный жанр — род музыкальных произведений.

Существует три основных музыкальных жанра:

- марш;
- танец;
- песня.

Жанр	Информация
Марш	Музыкальный жанр энергичного характера. Марш обладает четким ритмом и двудольным размером, соответствующим темпу шага. Обычно марш сопровождает массовое шествие, движение войск, сопровождая синхронности движения строя. Существуют следующие типы маршей: 1) строевой, походный; 2) встречный; 3) концертный; 4) похоронный, свадебный; 5) комический; 6) сказочный; 7) детский. Главную роль в <i>походном и строевом марше</i> играет ритм. Существует несколько разновидностей походных, строевых маршей: 1) колонный марш (звучит в размере 6/8); 2) фанфарный марш, включающий праздничные и сигнальные элементы.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Жанр	Информация
	При официальных встречах гостей, выносе знамени звучит <i>встречный марш</i>. Этот вид марша выделяется большой торжественностью и величавостью. <i>Концертный</i> и <i>свадебные марши</i> отличаются праздничным и приподнятым настроением, а <i>похоронный марш</i> — грустью и скорбью. Знаменитые марши: «Марсельеза», «Интернационал», «Красная Армия всех сильней», «Гимн демократической молодежи» А. Новикова на стихи Л. Ошанина, «Марш энтузиастов» И. О. Дунаевского, марш Черномора из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».
Танец	Танец — вид искусства, популярный во всех странах мира на протяжении истории человечества. Люди танцевали по разным поводам: во время обрядов, ритуалов, праздников, просто ради забавы и развлечения. Многие танцы имеют культурное и историческое значение.
Трепак	В каждом уголке Земли есть свои народные танцы. Одним из знаменитых танцев в России был <i>трепак</i> — русский народный танец с сильным притоптыванием ногами и дробными шагами. Танцоры, исполнявшие трепак, состязались в ловкости и быстроте, пытались перещеглять друг друга в присядке и притоптывании ногами. П. И. Чайковский использовал этот танец в своем балете «Щелкунчик».
Хоровод	Важное место в истории танца занимает <i>хоровод</i> — род массовой игры, состоящий из кругового движения с пением и плясками. Обычно хоровод водили девушки. Во главе танца становилась самая главная плясунья и вела за собой остальных девушек.

Мир музыки. I год обучения

Жанр	Информация
<i>Гопак</i>	Самым популярным танцем в Украине является <i>гопак</i>. Это живой и задорный танец. На девушках, танцующих гопак, были венки с лентами, недлинные юбки, нарядные сапожки. На юношах — рубахи с вышивкой, широкие шаровары, сапоги. М. П. Мусоргский использовал гопак в опере «Сорочинская ярмарка», а Римский-Корсаков в опере «Майская ночь».
<i>Лезгинка</i>	Также известен грузинский танец <i>лезгинка</i>, широко распространенный у народов Кавказа. Лезгинка привлекает своей ловкостью, красотой движений танцоров, темпераментностью, быстротой. Для этого танца характерны быстрый темп, размер 6/8 и четкий ритм. Известный советский композитор А. И. Хачатурян использовал лезгинку в своем знаменитом балете «Гаянэ».
<i>Тарантелла</i>	Итальянский танец <i>тарантелла</i> родился на юге Италии в городе Торонто. О происхождении тарантеллы существует легенда, будто человек, которого укусил паук тарантул, может спасти себя от смерти, если будет танцевать быстрый танец — тарантеллу. Темп танца быстрый, стремительный. Обычно тарантелла сопровождается игрой на гитаре, ударами тамбурина, кастањет, пением. Музыкальный размер танца — 6/8 с характерным непрерывным движением триолей. Дж. Россини, Ф. Лист, Ф. Шопен, М. Глинка и другие композиторы писали фортепианные пьесы в форме тарантеллы.
<i>Сицилиана</i>	Другой старинный итальянский танец — <i>сицилиана</i>. Родина этого танца — Сицилия. Музыкальный размер сицилианы — 12/8 или 6/8. Танец отличается мягким, сдержаным характером. Среди самых известных — сицилиана из скрипичной сюиты соль-минор И. С. Баха.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Жанр	Информация
Полонез	Самый древний танец — полонез. В старинные времена этот танец называли «великим». Полонез — танец-шествие в умеренном темпе, имеющий польское происхождение. Исполнялся в начале балов, тем самым подчеркивая торжественность и значимость праздника. В полонезе танцующие пары двигаются по установленным правилами геометрическим фигурам. Музыкальный размер танца — 3/4. Многие композиторы писали полонезы. Среди них известный польский композитор Ф. Шопен. Русский композитор П. И. Чайковский ввел полонез в одну из сцен своей оперы «Евгений Онегин».
Мазурка	Большой любовью в Польше пользуется мазурка. Название этого танца произошло от жителей Мазовии — музуров. Музыкальные размеры танца — 3/4 или 3/8, темп быстрый. Для мазурки характерны частые и резкие акценты, которые смещаются на вторую или третью долю такта. Мазурка вошла в цикл польских крестьянских танцев в XVII веке, а в XIX веке танец получил распространение как бальный танец. За названием «мазурка» скрываются сразу три национальных польских танца: 1) мазур (акценты на разных долях такта); 2) оберек (акцент на третьей доле каждого второго такта); 3) куявяк (лирическая, медленная мазурка, акцент на какой-либо доле четвертого такта). Мазурка в классической музыке связана с именем Ф. Шопена, написавшего более 60 мазурок. В русской музыке известны мазурки М. И. Глинки, П. И. Чайковского, А. К. Лядова, А. Н. Скрябина, А. К. Глазунова.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Жанр	Информация
Краковяк	Существует еще один знаменитый танец — краковяк, возникший в Краковском воеводстве. Танец имеет двудольный размер, отличается четким ритмом. Сначала краковяк танцевали только мужчины. Они формировались в пары: один из них изображал рыцаря, другой — его оруженосца. Позднее краковяк стали танцевать в паре с дамой. Законодательницей танцевальной моды была Франция. В середине XVII века в Париже была создана единственная в Европе «Академия танца». Глава государства — король Людовик XIV был любителем искусства, музыки и танцев. При Людовике XIV был создан знаменитый ансамбль скрипачей «24 скрипки короля».
Менуэт	Один из старинных французских танцев — менуэт. Происходит от народного танца провинции Пуату. Со второй половины XVII века менуэт становится придворным танцем, затем распространяется по всей Европе как бальный. Танец отличается плавностью и мягкостью исполнения, торжественностью движения. Менуэт строился в основном на поклонах и реверансах. Музыкальный размер танца — 3/4. В. А. Моцарт, будучи ребенком, написал сборник клавесинных пьес, состоящий в основном из менуэтов. Писали менуэты и композиторы XIX–XX веков: Л. Бетховен, Ф. Шуберт, П. Чайковский и др.
Вальс	В начале XIX века Европа закружилась в вихре вальса. Впервые вальс прозвучал в Вене. В конце XIX века танец стал популярен во многих странах. Своим рождением вальс обязан многим танцам народов Европы. Корни вальса прослеживаются в популярном танце того времени «матенико» и его разновидности «фурнанте», в австрийском «лендлере».

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Жанр	Информация
Вальс	Существует несколько разновидностей вальса: 1) Венский вальс (быстрый по темпу); 2) танго-вальс или аргентинский вальс; 3) вальс международного стандарта. «Королем вальса» считается Иоганн Штраус-сын. Благодаря этому композитору вальс вырос как самостоятельный жанр.
Песня	Песня — жанр вокальной музыки, отличающейся несложностью, быстрой запоминающейся мелодикой, доступностью для восприятия слушателей. Песни бывают двух видов: авторская и народная песня. Народная песня — сокровище фольклора, народного творчества. Слово «фольклор» имеет староанглийское происхождение (англ. <i>folk</i> — народ, <i>lore</i> — учение). Вместе эти слова (<i>folklore</i>) переводятся как «народная мудрость». Самыми древними песнями являются календарные и обрядовые. Календарные и обрядовые песни исполнялись в определенное время года, были связаны с земледельческими работами, с древнейшими обычаями. После 24 декабря день начинает прибавляться. Этот день в некоторых районах называли «Колядой», а песни, которые исполняли в этот день, — колядками. 20 марта — праздник весны, день весеннего равноденствия. В этот день исполняли песни, которые назывались веснянками. В дни особых торжеств исполнялись свадебные песни, отличавшиеся особой радостью, праздничностью, торжественностью. Песни, которые пронесли через века историю нашего народа, называются историческими песнями или былинами.

Мир музыки. I год обучения

Жанр	Информация
Былина	Былины — русские эпические песни, сохранившиеся благодаря северному крестьянству под названием «старин». Термин «былины» был введен в 30-е годы XIX века известным собирателем народной песни А. П. Сахаровым. Важное место в музыкальном фольклоре занимают лирические песни, отличающиеся особой задушевностью, теплотой, чувственностью. В этих песнях воплотились серьезные размышления о жизни, о семье, о любви. Существуют также хоровые и плясовые песни, сопровождающие танец. На первое место в этих песнях выдвигается хореография танца.

Вопросы и задания

1. Что такое музыкальный жанр? Назовите известные вам музыкальные жанры.
2. Какие виды марша вы знаете? Охарактеризуйте каждый вид.
3. Что такое танец?
4. Расскажите об известных вам русских народных танцах.
5. Перечислите польские танцы и назовите их характерные черты.
6. Какую страну называют законодательницей танцевальной моды? Расскажите, что вам известно о французских танцах.
7. Что означает слово «фольклор»?
8. Перечислите известные вам жанры русских народных песен.

Музыкальный синтаксис. Музыкальные формы

Любое музыкальное произведение не может длиться бесконечно. Оно делится на части, называемые чаще всего *музыкальными построениями*. Границы между музыкальными построениями называются *цезурами*. Музыкальные построения бывают разные по размеру.

Построения, выражающие законченную музыкальную мысль, называются *периодами*. Период чаще всего делится на мелкие построения, называющиеся *предложениями*. Чаще всего таких предложений два. Но бывают периоды, неделящиеся на предложения, периоды, состоящие из трех предложений.

Предложения, в свою очередь, могут делиться на *фразы*, а фразы — на *мотивы и субмотивы*.

Музыкальная форма — это соотношение отдельных частей музыкального произведения.

Форма	Информация
Куплетная	Куплетная форма — простейшая из вокальных форм. Она производна от народной песни. Иногда эту форму называли строфической. Куплетная форма отражает содержание текста. Разновидностью этой формы является куплетная форма с припевом. Примером произведения, написанного в куплетной форме, является романс М. И. Глинки «Не искушай».

Мир музыки. I год обучения

Форма	Информация
Двухчастная	Двухчастная музыкальная форма состоит из двух частей, первая из которых является периодом, а вторая не содержит форм более сложных, чем период. Пример использования этой формы — пьесы из «Альбома для юношества» Р. Шумана, «Сирень» С. Рахманинова. В вокальной музыке двухчастная форма используется как форма куплета.
Трехчастная	Трехчастная форма состоит из трех разделов. Начальный эпизод в конце, после контрастного ему среднего эпизода, повторяется. Трехчастную форму принято изображать формулой: A-B-A . В этой форме пишутся средние части симфоний и сонат, части сюит, ноктюрны, прелюдии и мазурки. Трехчастная форма бывает простой и сложной. В простой форме каждый раздел может являться периодом. В сложной форме каждый раздел может быть написан в двухчастной или трехчастной форме.
Вариационная	Вариации — сложная музыкальная форма, состоящая из темы и ее нескольких вариаций. Эта музыкальная форма известна с XIII века. Различают вариационную форму и вариационность. Вариационность имеет неограниченный спектр применения, варьироваться могут мотив, фраза, предложение в периоде. Для создания вариационной формы необходимо не менее двух вариаций. Тема для вариаций может быть написана самим композитором или заимствована.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Форма	Информация
Рондо	Рондо — сложная музыкальная форма, в которой многократно повторяется главная тема, называемая <i>рефреном</i> , который чередуется с отличающимися друг от друга эпизодами. Формулу рондо можно изобразить в виде схемы: А-В-А-С-А. Буквой А обозначается рефрен, буквами В и С — повторяющиеся эпизоды.
Сюита	Сюита (фр. <i>suite</i> — ряд, последовательность) — циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких самостоятельных частей, объединенных общим замыслом. В отличие от сонаты и симфонии сюита имеет большую самостоятельную часть. Термин «сюита» был введен во второй половине XVII века французскими композиторами. Наиболее известные сюиты — «Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова, «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского, «Пер Гюнт» Э. Грига, «Овод» Д. Шостаковича. К началу XVIII века сложилась форма старины сюиты, состоящая из четырех танцев: 1) аллеманда; 2) куранта; 3) сарабанда; 4) жига. Аллеманда — серьезный медленный танец. Известен во Франции с XVI века. Музыкальный размер танца — четырехдольный. Куранта (<i>courante</i> — бегущая, текущая) — французский танец. Как и аллеманда, этот танец придворный, но значительно быстрый. Музыкальный размер танца — трехдольный. Сарабанда (испан. <i>zarabanda</i>) — старинный испанский народный танец. В литературных источниках впервые упоминается в 1583 году. Сарабанда является придворным танцем, напоминает медленное шествие. Музыкальный размер танца — 3/4 или 3/2.

Мир музыки. I год обучения

Форма	Информация
Жига	Жига — английский старинный народный танец кельтского происхождения. Танец быстрый, веселый. Музыкальный размер танца — 6/8, 9/8 или 12/8. Со временем в сюите стали включать вставные танцы — менуэт, гавот, ригодон, бурре.
Фуга	Фуга (от лат. <i>fuga</i> — бегство, погоня) — музыкальная форма, являющаяся наивысшим достижением полифонической музыки. В фуге присутствует несколько голосов, повторяющих тему — короткую мелодию, проходящую через всю фугу. Каждый голос повторяет тему в соответствии со строгими правилами. По строению фуга делится на следующие части: 1) экспозиция . В экспозиции тема проводится по всем голосам. При каждом проведении темы в другом голосе звучит противосложение . Но в фуге есть участки, в которых тема отсутствует. Эти участки называются интермеди; 2) разработка . Тема в разработке развивается, усложняясь новыми элементами; 3) реприза . В репризе утверждается главная тональность фуги. Итогом развития фуги является кода . Благодаря великому композитору И. С. Баху фуга стала наивысшей формой полифонической музыки. Бах написал 48 прелюдий и фуг, объединенных в два тома «Хорошо темперированного клавира» (ХТК). Сонатная форма — музыкальная форма, состоящая из трех основных разделов: 1) экспозиции; 2) разработки; 3) репризы.

Форма	Информация
	В экспозиции противопоставляются главная и побочная партии. В разработке темы развиваются, усложняясь новыми элементами. В репризе повторяется экспозиция с возможным изменением тональности. Сонатная форма очень быстро достигла своих вершин в творчестве Л. Бетховена. Этот процесс длился менее пятидесяти лет. Творчество Бетховена — кульминация сонатной формы, этап ее зрелости. Все, что будет сказано в целом о сонатной форме, относится к творчеству Бетховена, Моцарта и Гайдна. Сонатная форма обладает стройностью и устойчивостью. Благодаря этой особенности сонатная форма до сих пор актуальна в современной музыке. Схему сонатной формы можно изобразить таким образом: Экспозиция (Вступление) ГП СП ПП ЗП Реприза (Разработка) ГП СП ПП ЗП (Кoda). (ГП — главная партия, ПП — побочная партия, СП — связующая партия, ЗП — заключительная партия)

Вопросы и задания

1. Что такое музыкальная форма?
2. Что такое музыкальный синтаксис? Расскажите о строении музыкального произведения.
3. Как называются границы между музыкальными построениями?
4. Что такое период? Расскажите о его строении.

5. Как строится куплетная форма?
6. Чем отличается двухсложная музыкальная форма от трехсложной?
7. Назовите отличие между простой и сложной трехчастной формой.
8. Что такое рондо? Напишите формулу этой музыкальной формы.
9. Как называется главная тема рондо, чередующаяся с отличающимися друг от друга эпизодами?
10. Что такое вариации?
11. Что такое сюита? Как переводится слово «сюита»?
12. Назовите четыре танца, входящие в старинную сюиту. Охарактеризуйте каждый танец.
13. Какие танцы называются вставными в старинной сюите?
14. Какие сюиты, написанные композиторами XIX–XX веков, вы знаете?
15. Что такое фуга? Как переводится слово «фуга»?
16. Расскажите о строении фуги.
17. Благодаря какому композитору фуга является наивысшим достижением полифонической музыки?
18. Что такое соната? Расскажите о строении сонатной формы.
19. Как называется раздел, открывающий сонатную форму?
20. В творчестве какого композитора сонатная форма достигла своих вершин?
21. Напишите схему строения сонатной формы.

Фонд Учебник по музыке для 1 класса общеобразовательных организаций с углубленным изучением предмета Музыка и изучением языка ИЗО и технологии. Книга для чтения. Помощь учителю

Музыкально-театральные жанры

Опера	Балет
Опера — термин итальянского происхождения (буквальное значение — «произведение»). Этот музыкально-театральный жанр — синтетический. Он включает в себя несколько видов искусства — сценическое и вокальное. Начиная с XVI века опера обозначала музыкально-драматическое произведение с оркестровым сопровождением, в котором исполнители не говорят, а поют весь текст. Первые образцы оперы были созданы участниками творческого содружества «Флорентийская камерата». Существует несколько основных видов опер: 1) опера-балет — опера, в которой балетные сцены занимают такое же важное место, как вокальные; 2) опера-буффа — итальянская комическая опера, в которой пение и танцы чередовались с разговорными диалогами;	Балет — один из основных видов сценического искусства, передающий содержание произведения посредством танца, музыкально-хореографических форм. Слово «балет» произошло от итальянского <i>baletto</i> — танец. Балет появился в XVI веке при королевском дворе во Франции, носил характер придворного зрелища. Наиболее известные балеты: «Жизель» Адана, «Коппелия» Делиба, «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» Чайковского.

Опера	Балет
3) опера-серия — опера, распространенная в XVII—XVIII веках, жанр итальянской оперы на мифологический или исторический сюжет. Содержание оперы было трагедийным. Очень важную роль в опере играет либретто (итал. <i>libretto</i> — книжечка) — словесный текст оперы. Либретто для оперы создает либреттист. Известны имена выдающихся либреттистов: это Р. Кальцабиджи, П. Метастазио, П. И. Чайковский, В. И. Бельский. Некоторые знаменитые оперы: «Орфей» К. Монтеверди, «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Травиата» Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе, «Мадам Баттерфляй» Пуччини.	

Вопросы и задания

1. Что такое опера? В какой стране родился этот музыкально-театральный жанр?
2. Почему оперу называют синтетическим видом искусства?
3. Перечислите известные вам оперы.
4. Что такое балет? В какой стране родился этот вид сценического искусства?
5. Чем балет отличается от оперы?
6. Назовите известные вам балеты.

Контрольный тест № 1

Выберите верный вариант ответа.

1. Кто из известных писателей сказал: «Мелодия — это музыка, главная основа музыки...»?

- а) А. С. Пушкин;
- б) А. П. Чехов;
- в) Л. Н. Толстой;
- г) М. Горький.

2. «Стенки» скрипки называют...

- а) деками;
- б) эфами;
- в) грифами;
- г) струнодержателями.

3. На каком инструменте играет Юрий Башмет?

- а) скрипка;
- б) флейта;
- в) виолончель;
- г) альт.

4. Механику какого музыкального инструмента изобразил мастер Кристофори?

- а) орган;
- б) тромbones;
- в) фортепиано;
- г) челеста.

5. В какой оркестр входят только духовые и ударные инструменты?

- а) духовой;
- б) эстрадные;
- в) симфонический;
- г) джазовый.

6. Каким голосом поет Ольга в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин»?

- а) лирико-колоратурное сопрано;
- б) драматическое сопрано;
- в) меццо-сопрано;
- г) контратанто.

7. Каким голосом поет Борис в опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов»?

- а) бас;
- б) тенор;
- в) баритон;
- г) драматический баритон.

8. Какой украинский народный танец использовал А. Римский-Корсаков в опере «Майская ночь»?

- а) хоровод;
- б) трепак;
- в) гопак;
- г) лезгинку.

9. В какой стране была создана единственная в Европе «Академия танца»?

- а) Германия;
- б) Англия;
- в) Италия;
- г) Франция.

10. Что такое фольклор?
- а) устное народное творчество;
  - б) музыкальная форма;
  - в) музыкальный жанр;
  - г) музыкальный инструмент.
11. Граница между музыкальными построениями называется...
- а) периодом;
  - б) цезурой;
  - в) фразой;
  - г) субмотивом.
12. Какая музыкальная форма соответствует формуле А-В-А-С-А?
- а) куплетная;
  - б) трехчастная;
  - в) рондо;
  - г) сюита.
13. Кто из композиторов написал 48 прелюдий и фуг, объединенных в два тома «Хорошо темперированного клавира»?
- а) Моцарт;
  - б) Бах;
  - в) Бетховен;
  - г) Чайковский.
14. К какому жанру относится произведение «Щелкунчик» П. И. Чайковского?
- а) опера;
  - б) сюита;
  - в) фортепианная пьеса;
  - г) балет.

Развитие западноевропейской музыки II год обучения

Леопольд Моцарт со своими детьми Вольфгангом и Нannerль на одном из выступлений в Париже.
1763 год, акварель Л. К. Кармонтеля

Стили и композиторы

Стиль	Представитель
Барокко — художественный стиль позднего Возрождения. Основной задачей барокко была замена классического единства и простоты вычурностью, изломанностью линий, колоссальностью.	И. С. Бах
Классицизм — стиль в искусстве XVII – начала XIX века. Основной задачей классицизма было обращение к образам и формам античной культуры, к идеальному эстетическому эталону.	Й. Гайдн В. Моцарт
Венские классики Музыкальный классицизм XVIII века называют «Венским классицизмом» и связывают с именами трех композиторов, живших и творивших в Вене, — Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена.	Л. Бетховен
Романтизм — направление в искусстве XIX века. Основная задача романтизма — свобода чувств, творчества и вдохновения, разрушающего формы классицизма (эстетические формы).	Ф. Шуберт Ф. Шопен

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1685	И. С. Бах родился в Эйзенахе.	Первые уроки игры на скрипке Бах получил от отца. Также маленький Иоганн пел в хоре.
1694	В 9 лет И. С. Бах остался сиротой. Его воспитателем был старший брат, служивший органистом в городе Ордруфе.	
1695	Маленький Бах занимается самообразованием.	У брата Баха была огромная нотная библиотека. По ночам тайком Иоганн переписывает тетрадь с произведениями прославленных композиторов.
1700	Бах начал самостоятельную жизнь в Люнебурге.	
1703	Закончил гимназию.	Стремление к новым знаниям, к совершенствованию, личные знакомства с композиторами.
1708	Бах служит придворным музыкантам и городским органистом.	Созданы лучшие органные сочинения: Токката и фуга ре-минор, Пассакалия до-минор.
1717	Бах с семьей переехал в Кетен. Служит при дворе принца Кетенского.	Пишет клавирную и оркестровую музыку: двухголосные и трехголосные инвенции, симфонии, 24 прелюдии и фуги, составившие I том «Хорошо темперированного клавира» (ХТК).

Развитие западноевропейской музыки. II год обучения

Дата	Событие	Творчество
1717	Бах переехал в Лейпциг, служил руководителем хора (кантором).	Написана большая часть канцат, «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», «Итальянский концерт», II том ХТК.
1750	И. С. Бах умирает от неудачной операции на глаза. В последние годы жизни принимает активное участие в деятельности «Музыкальной коллегии» города.	Пишет много оркестровых, клавирных и вокальных произведений светского характера.

Вопросы и задания

- 1) Страница 76, № 1–7.
- 2) Страница 79, № 1–2.

История жизни и творчества композитора		Развитие западноевропейской музыки. II год обучения	
Логотип	Логотип	Событие	Творчество
1732 Родился в деревне Ропай, близ столицы Австрии — Вены.	1740 Попадает в церковный хор города Хайнбург, затем в коровую капеллу при кафедральном соборе Св. Стефана в Вене.	Родился в деревне Ропай, близ столицы Австрии — Вены.	Отец Гайдна любил музыку. Все дети были музыкальные, обладали прекрасным слухом, чувством ритма и голосом.
1747—1749 Покидает церковный хор, берется за любую работу музыканта. Поступает аккомпаниатором к итальянскому композитору и певцу Н. Порпора.	1765 Приглашен венским князем Эстерхази руководить капеллой.	Покидает церковный хор, берется за любую работу музыканта. Поступает аккомпаниатором к итальянскому композитору и певцу Н. Порпора.	Пение в хоре, развитие музыкальных способностей, игра на скрипке и клавикорде. Гайдну поручают пение трудных сольных партий.
1750 Был слугой композитора Ф. Струнника в парижском театре.	1768 Мастерство Гайдна достигает совершенства. Имя композитора широко известно за пределами родины — в Англии, Франции, России.	Составил группу из оркестрантов: Толстата и фуги ре-зиттер, Пассалони по-мажор.	Написаны первые крупные произведения, опера «Хромой бес», квартеты и симфонии. Учится композиции.
1751 Был с семьей перенес в Лард, Бельгия при дворе герцога Бельгии.	1770 Происходит встреча с Моцартом.	Пишет классическую и оркестровую музыку: двухголосные и трехголосные концепции, симфонии, 24 прелюдии в фугах, соединенные Гайдн «Хорово-импровизационного характера».	Пишет оперы, симфонии: «Медведь», «Детская», «Школьный учитель».
1753—1756 Жил в Париже.	1772 Пишет «Прощальную симфонию». Написано много произведений для оркестра.	Пишет «Прощальную симфонию». Написано много произведений для оркестра.	

Йозеф Гайдн (1732–1809)

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1791	Умирает старый князь Эстерхази, капеллу распускают. Гайдн назначают певцом. Композитор едет с концертами в Англию, знакомится с Бетховеном, занимается с ним композицией.	Концерты проходят с триумфальным успехом. Массовое признание музыки Гайдна. Университет в городе Оксфорде избирает его своим почетным членом. Пишет 12 «Лондонских симфоний», 2 оратории: «Сотворение мира», «Времена года».
1809	Гайдн умер, похоронен в Вене.	

Вопросы и задания

- Страница 76, № 8–12.
- Страница 80, № 3.

**Вольфганг Амадей Моцарт
(1756–1791)**

Художник: Ганс Габриэль Фишер
Фото: Г. Г. Фишера

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1756	Родился в старинном красивом городе Зальцбурге, в семье музыканта.	Отец В. А. Моцарта был образованным и серьезным музыкантом, служившим при дворе князя, играл на скрипке, органе, руководил оркестром, церковным хором, писал музыку и был прекрасным педагогом.
1759–1760	Ребенок находит на клавесине консонирующие (благозвучные) интервалы, повторяет за сестрой маленькие пьесы.	Занимается с отцом. Пытается сочинить концерт для клавесина.
1762–1765	Исполняет сложные виртуозные произведения. Первое концертное путешествие: Мюнхен, Вена, Париж, Лондон, Амстердам, Женева, Гаага.	Овладел игрой на скрипке и органе. Поездка по Европе превратилась в триумфальное шествие.
1766	Пишет в Париже свои первые сонаты для скрипки с клавиром, симфонии.	Усиленные занятия композицией, работа над концертными программами. Вольфганг занимается историей, географией, рисованием, арифметикой, изучает иностранные языки: французский, английский, латинский, итальянский.
1768	Выполняет заказы Венского оперного театра.	Пишет комическую оперу «Мнимая простушка».

Развитие западноевропейской музыки. II год обучения

Дата	Событие	Творчество
1769–1771	Посещение Италии: Рим, Милан, Неаполь, Венеция, Флоренция и др.	Концерты проходят с блестящим, потрясающим успехом. Моцарт выступает как клавесинист-виртуоз, аккомпаниатор, скрипач, органист, дирижер, певец-импровизатор.
1772	Заказы Миланского оперного театра. Пишет несколько опер.	Пишет оперы «Митридат — царь Понтийский», «Луций Сулла» и другие произведения. Поет в Риме в Сикстинской капелле.
1773	Моцарт возвращается в родной город. Умирает старый князь.	Занимается с известным итальянским теоретиком и композитором Падре Мартини.
1778	Моцарт едет с матерью в Париж. Унизительное положение музыканта-слуги. Моцарт подает прошение об отставке. Ему отказывают, болезнь композитора.	Новый правитель Зальцбурга граф Колоредо назначает Моцарта дирижером своего оркестра. Были написаны 5 замечательных сонат для клавира. В Мюнхене с блестящим успехом идет новая опера «Идоменей, царь Крита».

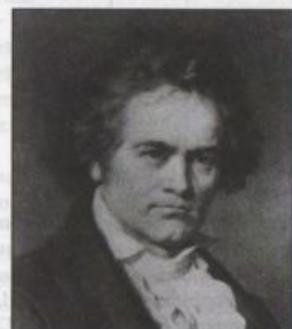
Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1781– 1785	Моцарт поселился в Вене.	Годы наивысшего расцвета таланта композитора. Пишет комическую оперу «Похищение из Сераля». Еще большего мастерства достиг Моцарт в трех операх: «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта».
1786– 1788	Знакомство с Гайдном. Моцарта называют первым виртуозом своего времени, знакомство с пианифорте работы Аштейна. Моцарт женится на Констанце Вебер. Непонятый при дворе императора, он получает мизерную плату, живет в большой нужде.	Написал три последние, лучшие симфонии, шесть квартетов, посвященных И. Гайдну, сонаты, концерты, трио.
1790– 1791	Моцарт пишет «Реквием». Композитор умирает в бедности, похоронен в общей могиле для бедняков.	

Вопросы и задания

- 1) Страницы 76–77, № 13–20.
- 2) Страница 80, № 4.

Людвиг ван Бетховен (1770–1827)

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1770	Л. ван Бетховен родился в небольшом немецком городе Бонне. Мальчик рос в музыкальной семье. Его дед играл на скрипке и пел в хоре придворной капеллы князя наместника Бонна, отец Бетховена был певцом-тенористом (тенор).	Отец Бетховена обучал Людвига музике. Сначала он учился играть на клавесине, на скрипке, на органе на альте.
1778	В 8 лет маленький Бетховен дал первый концерт в городе Кельне. Его концерты состоялись и в других городах.	
1780	Отец Бетховена забирает Людвига из школы.	
1782	С двенадцати лет Бетховен вынужден работать. Он поступил в придворную капеллу в качестве органиста. Бетховен встретился с Кристианом Нефе – прекрасным педагогом, композитором, органистом. Бетховен получает образование, изучает иностранные языки.	Нефе познакомил Бетховена с лучшими произведениями немецких композиторов — И. С. Баха и его сыновей, Гайдна, Моцарта. Нефе помог напечатать первые сочинения Бетховена. Среди них фортепианные вариации на тему марша композитора Дресслера и три сонаты для клавира.
1785	Л. ван Бетховен встречается с Моцартом в Вене.	Служит в оперном театре, играя в оркестре на альте, выступает с концертами, дает много уроков.
1787	Умирает мать Бетховена, юноша принимает на себя все заботы о семье.	

Развитие западноевропейской музыки. II год обучения

Событие	Творчество
1789 Революция во Франции. Встреча Бетховена с Гайдном.	Заветы французской революции звучат в новых произведениях, концертной деятельности.
1792 Бетховен переезжает в Вену. Имя Бетховена ставят в один ряд с венскими классиками — Гайдном и Моцартом.	Имя Бетховена получает известность. Он завоевал Вену как пианист (фортепиано).
1796 У Бетховена много именных друзей. Первые признаки болезни. Трагедия всей его жизни — глухота.	
1802 Переломный год в творчестве Бетховена.	
1802–1812 К Бетховену приходит всемирная известность и уважение, его «академии» имеют огромный успех, произведения издаются.	Это десятилетие наиболее плодотворное в жизни композитора. Приходит зрелость таланта, начинается бурный расцвет творчества. В эти годы написаны лучшие произведения: 8 симфоний, много увертюр, среди них героические «Эгмонт», «Кориолан», соната «Аппассионата», «Крейцерова соната». Созданы замечательные фортепианные концерты, концерт для скрипки с оркестром, квартеты, героическая опера «Фиделио», увертюры, песни на тексты

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1812—1822	Бетховена не берут на работу в оперный театр. Ощущаются материальные затруднения. Аристократическая семья графини Терезы Брунсвик не дает согласия на брак с Бетховеном. Усиливается глухота. Композитор перестает давать сольные концерты, пользуется слуховыми трубками.	В. Гете сделаны в обработке народных песен, «Пасторальная» симфония, «Аврора».
1791		
1792		
1827	Страдает тяжелой болезнью почек, сделано четыре операции. Умер, похоронен на Венском кладбище.	Пишет «Торжественную мессу» ре-мажор, величайшие произведения всего его творчества — Девятую последнюю симфонию, квартеты.

Вопросы и задания

1) Страница 77, № 21–30.

Франц Шуберт (1797–1828)

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1797	Ф. Шуберт родился в предместье Вены Лихтенталь. В семье Франца очень любили музыку.	Отец играл на виолончели, братья — на различных инструментах.
1800–1804	У маленького Франца большие музыкальные способности. Он обладает прекрасным голосом.	Мальчика обучают игре на скрипке и фортепиано. Он поет в церковном хоре трудные сольные партии.
1808	Шуберт поступает в конвикт — школа церковных певчих.	Знакомится с произведениями разных жанров. Шуберт начинает сочинять. Его первые произведения — Фантазия для фортепиано, ряд песен. Знакомится с композитором Сальери, занимается с ним на протяжении года. Играет в школе и в ученическом оркестре в группе первых скрипок.
1813–1815	Не закончив обучения, Шуберт ушел из конвикта. Служит помощником учителя.	Пишет замечательные песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», сонаты и симфонии.
1817	Ссора с отцом из-за нежелания работать преподавателем в школе. Шуберт живет поочередно у разных товарищей. Неустроенность быта, веселые развлечения не могли отвлечь Шуберта от творчества. Он работает систематически, изо дня в день.	Друзья Шуберта — разносторонние, одаренные художники, поэты, певцы — Шобер, Майрхофер, Фогль. Шуберт с друзьями знакомится с художественной литературой, поэзией. Некоторые встречи посвящались музыке и назывались «шубертиады». Композитор

Развитие западноевропейской музыки. II год обучения

Дата	Событие	Творчество
1820		пишет экосезы, вальсы, лендлеры. Пишет значительные произведения: «Неоконченную симфонию» и цикл песен «Прекрасная мельничиха».
1823	Не располагая ни средствами, ни помощью покровителей, Шуберт не имеет возможности издавать сочинения. Робость, неумение устраивать свои дела были причинами постоянных материальных затруднений. Он был беден, голода, несчастен, но независим.	Венцы узнали и полюбили музыку Шуберта. Она нашла себе путь среди простых людей. Большую роль в этом сыграл выдающийся певец И. М. Фогль, исполнявший песни Шуберта.
1828	Необеспеченность, непрерывные жизненные неудачи тяжело отразились на здоровье Шуберта. Организм композитора был истощен. Происходит примирение с отцом.	Светлые, радостные произведения сменяются на «ужасные» песни; пишет цикл «Зимний путь».

Вопросы и задания

1) Страница 78, № 31–37.

2) Страница 81, № 5.

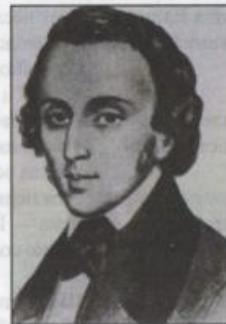
«Фредерик Шопен» (журнал «Советская культура», 1984). Статья журналиста Игоря Борисова о жизни и творчестве великого польского композитора Фридриха Шопена.

Художник изображает свою тему в триптихе: «Портрет Фридриха Шопена», «Лирическая сцена» и «Фрагмент из жизни Фридриха Шопена».

Альбом Ф.Шопена

— около 1830 года

Фридрик Шопен (1810–1849)

Фридрих Шопен — один из величайших композиторов XIX века. Он родился в Польше, но большую часть жизни провел в Париже. Шопен был известен своим мастерством игры на фортепиано и созданием уникальных произведений для этого инструмента.

Шопен был также известен своим влиянием на развитие романтизма в музыке.

Шопен был женат на Софии Глинке, певице из Польши.

Шопен был женат на Софии Глинке, певице из Польши.

Шопен был женат на Софии Глинке, певице из Польши.

Шопен был женат на Софии Глинке, певице из Польши.

Шопен был женат на Софии Глинке, певице из Польши.

Шопен был женат на Софии Глинке, певице из Польши.

Шопен был женат на Софии Глинке, певице из Польши.

Шопен был женат на Софии Глинке, певице из Польши.

Шопен был женат на Софии Глинке, певице из Польши.

Шопен был женат на Софии Глинке, певице из Польши.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1810	Родился недалеко от Варшавы, столицы Польши, в местечке Желязова Воля.	Шопен рос в окружении музыки. Отец играл на скрипке и флейте, мать хорошо пела и играла на фортепиано.
1811	Семья переезжает в Варшаву.	
1815	Педагогом Шопена становится известный в Варшаве чешский музыкант Войцех Живный.	Мальчик уверенно исполняет несложные пьесы под руководством старшей сестры Людвики.
1817	Первое выступление маленького пианиста в Варшаве.	Концерт имеет большой успех, имя Шопена скоро узнала вся Варшава. Издаётся первое сочинение Шопена — Полонез для фортепиано соль-минор.
1822	Не уступает лучшим польским пианистам в исполнении.	Шопен получил хорошее общее образование, свободно владел французским и немецким языками, интересовался историей Польши, много читал художественной литературы.
1823	Шопен поступает в лицей, через три года успешно его заканчивает.	Проявляются разносторонние способности будущего композитора, он хорошо рисует, особенно карикатуру, обладает театральными способностями. С детства Шопен проявил любовь к народной музыке.

Развитие западноевропейской музыки. II год обучения

Дата	Событие	Творчество
1818		
1819	Шопен поступает в «Высшую школу музыки» под руководством опытного педагога и композитора Юзефа Эльснера.	Признан лучшим пианистом Польши. Достиг зрелости и его талант композитора. В это время Шопен пишет два концерта для фортепиано с оркестром (1829–1830). Эти концерты звучат и в наше время и являются любимыми произведениями пианистов. Сочинена одна из лучших песен Шопена «Желание».
1829		
1830	Шопен едет в Вену. Его концерты проходят с огромным успехом.	
	Шопен уезжает из Варшавы навсегда.	Первые проблемы. Не удается дать самостоятельный концерт. Издатели соглашаются напечатать его произведения бесплатно.
1830		
1831	Восстание в Варшаве против русского самодержавия, организованное польскими патриотами. Среди восставших друзья и отец Шопена.	Пишет одно из величайших творений — этюд до-минор, который получил название «Революционный», где композитор изливает горе, гнев, возмущение.
		Контрольная работа № 18. № 45. Контурный тест.
		Восстание жестоко подавлено, руководители брошены в тюрьмы, сосланы в Сибирь.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1831	Шопен прибыл в Париж, где прожил до конца своей жизни. Франция не стала второй родиной композитора. Шопен остался поляком. Он завещал свое сердце после смерти отвезти на родину.	Шопен завоевал Париж сначала как пианист. Он поразил слушателей своеобразным и непривычным исполнением. Исполняет свои собственные сочинения: концерты для фортепиано с оркестром, концертные рондо, мазурки, этюды, ноктюрны, вариации на тему из оперы Моцарта «Дон-Жуан».
1831–1835	Расширяется круг знакомых и друзей Шопена. Среди них: композитор Берлиоз, французский художник Делакруа, немецкий поэт Генрих Гейне, польский поэт Адам Мицкевич. У Шопена не было своей семьи. Его надежда жениться на Марии Водзиньской не осуществилась. Его близким другом стала знаменитая писательница Аврора Дюдеван, выступавшая в печати под псевдонимом Жорж Санд.	С годами Шопен дает концерты все реже. В это время сочиняет: скерцо, баллады, экспромты, новую серию этюдов, поэтические ноктюрны, прелюдии, мазурки, полонезы. Талант Шопена достиг вершины. Изданье произведений Шопена уже не встречает препятствий, брать у него уроки считается большой честью, а услышать его игру — редким счастьем.

Развитие западноевропейской музыки. II год обучения

Дата	Событие	Творчество
1840		
1845	Последние годы жизни Шопена были печальны: умер его друг Ян Матушинский, его отец. Ссора и разрыв с Жорж Санд оставили его совсем одиноким. Обострилась болезнь легких.	Последние два года композитор ничего не писал. Чтобы поправить свое материальное положение, Шопен едет в Лондон, дает там концерты и уроки. Дает последний в своей жизни концерт в пользу польских эмигрантов.
1849	Обострение болезни. Шопен спешно возвращается в Париж. Умер на руках сестры. Похороны Шопена были торжественными. Похоронен Шопен в Париже рядом с могилой своего друга Беллини. А сердце его, как он и завещал, было отправлено в сосуде в Варшаву, где до сих пор бережно хранится в костеле Святого Креста.	Последним произведением Шопена была мазурка фа-минор.

Вопросы и задания

- Страница 78, № 38–45.
- Страница 80, № 6.

Контрольный урок

- Страница 78, № 46.
- Контрольный тест.

Вопросы и задания

1. Что такое барокко? Назовите выдающегося представителя этого направления в музыке.

2. Назовите годы жизни И. С. Баха.

3. Расскажите о детстве и годах обучения Баха.

4. Перечислите города, в которых жил и работал Бах.

5. Составьте периодизацию жизни и творчества Баха.

6. Составьте таблицу «Периодизация творчества Баха». Проследите, как изменяется творчество композитора с течением времени.

Период	Произведения

7. Напишите мини-сочинение «Бах в моей жизни». Расскажите о вашем отношении к этому композитору.

8. Что такое классицизм, венские классики? Назовите трех представителей венской классической школы.

9. Охарактеризуйте творчество Й. Гайдна.

10. Расскажите о годах обучения Гайдна, службе в капелле князя Эстерхази.

11. Расскажите о поездке Гайдна в Лондон. Какое впечатление она оказала на композитора?

12. К какому жанру вокальной музыки Гайдн обращается в последние годы жизни?

13. Назовите годы жизни В. А. Моцарта.

14. В каких жанрах писал Моцарт?

Развитие западноевропейской музыки. II год обучения

15. Перечислите наиболее известные и любимые вами произведения Моцарта.

16. Расскажите о детстве Моцарта, о первом концертном путешествии.

17. Когда Моцарт посещает Италию? Расскажите о событиях, произошедших в эту поездку.

18. Заполните пропуски в периодизации жизни и творчества Моцарта:

1. Детские и отроческие годы ... — 1773

2. Зрелость творчества 1773 — ...

3. Вершинное десятилетие ... — 1781

19. Расскажите о службе Моцарта и ее условиях.

20. Расскажите о венском периоде жизни Моцарта.

21. Назовите годы жизни Л. ван Бетховена.

22. Вспомните наиболее известные и значимые произведения Бетховена. Кратко расскажите о них.

23. Когда произошла встреча Бетховена с Моцартом?

24. Составьте сравнительную таблицу «Отличие творчества Моцарта от творчества Бетховена».

Моцарт	Бетховен

25. Расскажите о детстве Бетховена, о первых сочинениях композитора.

26. Кто был первым учителем Бетховена? Какое влияние он оказал на юного композитора?

27. Когда Бетховен встретился с Гайдном?

28. Кто был педагогом Бетховена в Вене?

29. Расскажите о болезни Бетховена.

30. Расскажите о последнем произведении Бетховена.

31. Что такое романтизм? Назовите основные задачи романтизма. Перечислите представителей этого направления в музыке.
32. Назовите годы жизни Ф. Шуберта.
33. Кто был учителем композитора?
34. Расскажите о судьбе произведений, созданных Шубертом.
35. Что такое «шубертиады»? Кто принимал в них участие?
36. В каких жанрах писал Шуберт?
37. Кто пропагандировал творчество Шуберта?
38. Назовите годы жизни Ф. Шопена.
39. Расскажите о детстве и годах учения Шопена.
40. Кто обучал Шопена в Варшаве? Назовите произведения Шопена, написанные в варшавский период.
41. Расскажите о том, как Шопен покидал свою родину.
42. Назовите друзей Шопена. Какую роль они сыграли в жизни композитора?
43. В каком городе Шопен провел свои последние годы?
44. Напишите мини-сочинение «Шопен — прекрасный пианист», опираясь на текст учебника, дополнительные источники и биографическую таблицу.
45. Какие жанры были близки Шопену?
46. Подготовьте устные сообщения по темам:
  - 1) Развитие западноевропейской музыки.
  - 2) Стили и музыкальные направления Западной Европы.
  - 3) Барокко. Личность Баха.
  - 4) Классицизм. Венская классическая школа.
  - 5) Романтизм. Личности Шуберта и Шопена.

Вопросы для обсуждения

1. Творчество Баха, особенно органную музыку, сравнивают с красотой зодчества. Немецкий историк искусства и философ Шлегель дал определение музыки как «текущей архитектуры». Близость сочинений Баха со строгостью форм зодчества стала традицией.

Политический деятель и искусствовед А. В. Луначарский сравнивал Баха с Бетховеном. Он говорил: «Если мы обратимся к Бетховену, то мы увидим, что ему совершенно чужды архитектурные устремления, которые иногда увлекают Баха...»¹

Прокомментируйте это высказывание. Поддерживаете ли вы слова Луначарского? Докажите свою точку зрения.

2. Русский писатель В. Ф. Одоевский был любителем органной музыки вообще и музыки Иоганна Себастьяна Баха в частности. Одоевского всегда раздражали недостоверные публикации о композиторе. Писатель вставил в свою новеллу «Себастиан Бах» тираду против биографов, художников, писавших портреты Баха.

«...Искусство переряжать лица великих людей в карикатуры, впрочем, сохрания всевозможное сходство, еще не исчезло между живописцами, — не без иронии пишет Одоевский, — и, вместо Баха вам показывают

¹ Цит. по: Морозова С. Бах. М.: Молодая гвардия, 1975. С. 82.

какого-то брюзгливого старика с насмешливой миной, с большим напудренным париком, — с величием директора департамента. Вы принимаетесь за словари, историю музыки — о! не ищите ничего в биографии Баха... Биографы Баха, как и других поэтов, описывают жизнь художника, как жизнь всякого другого человека; они расскажут вам, когда он родился, у кого учился, на ком женился... для них не существует святой жизни художника — развитие его творческой силы, это настоящая его жизнь, которой одни обломки являются в происшествиях ежедневной жизни; а они — они опи- сывают обломки обломков, или... как бы сказать? какой-то ненужный отсед, оставшийся в химическом кубе из которого выпарился могучий воздух, приводящий в движение колеса огромной машины...»¹

Прокомментируйте высказывание Одоевского. Найдите два-три портрета Баха. Сравните их.

3. В последние годы жизни (1809 г.), в то время когда наполеоновские войска вошли в Вену, Гайдн ободрял и поддерживал окружающих, говоря: «Дети мои, не бойтесь; там, где Гайдн, ничего плохого с вами не случится». Перед своей смертью он три раза сыграл австрийский гимн назло всем окружавшим страну обстоятельствам. На его могиле были начертаны его любимые слова — изречение Горация: «Не все умирает»².

Прокомментируйте это выражение.

4. Многие культурные деятели России и Европы говорили о творчестве Моцарта.

Прочтайте высказывание композитора Д. Шостаковича о Моцарте:

¹ Цит. по: Морозова С. Указ. соч. С. 82.

² Цит. по: Кирнарская Д. Классицизм. М.: РОСМЭН, 2004. С. 50.

«Моцарт — это молодость музыки, это вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии. Бездонная глубина его человечнейших образов, поразительная смелость его новаторских открытий, двинувших на десятилетия вперед музыкальное искусство, совершенная гармоничность и стройность формы неувядаемого в веках. Вот почему мы так горячо, так сильно любим этого удивительного композитора»¹.

Найдите в дополнительных источниках другие высказывания о Моцарте.

б. Прочтайте высказывание И. Глебова о Ф. Шуберте. Подтвердите его содержание эпизодами из биографии композитора.

«Шуберт больше принадлежал всем — окружающей среде, людям и природе, — чем себе, и музыка его была его пением про все, но не лично про себя...»²

б. Вы знаете судьбу сердца Шопена. Прочтайте информацию об этом. Как вы оцениваете такой поступок композитора?

«Это произошло в одну из ночей 1940 года в оккупированной гитлеровскими захватчиками Варшаве.

В полуумертвом городе царила настороженная тишина. Послышались чьи-то крадущиеся шаги, и в смутных очертаниях полуразрушенного костела мелькали еле различимые силуэты людей — один... второй... третий...

Их немного, этих смельчаков-патриотов, что с риском для жизни пробрались ночью в самое логово врага, чтобы спасти от надругательства драгоценную реликвию польского народа — сердце Шопена»³.

¹ Д. Шостакович о времени и о себе. М., 1980. С. 180.

² Цит. по: Белоусова С. Романтизм. М.: РОСМЭН, 2004. С. 10.

³ Там же. С. 81–82.

Контрольный тест № 2

Выберите верный вариант ответа.

1. Какой период был самым долгим в жизни Баха?
а) Веймарский;
б) Кетенский;
в) Лейпцигский;
г) Люнебургский.
2. Кто из названных композиторов не является венским классиком?
а) Гайди;
б) Бах;
в) Моцарт;
г) Бетховен.
3. Какого композитора считают «отцом симфонии и квартета»?
а) Бетховен;
б) Моцарт;
в) Гайди;
г) Шуберт.
4. Кто из композиторов написал «Реквием»?
а) Шопен;
б) Моцарт;
в) Шуберт;
г) Бетховен.

5. Кто написал оперу «Фиделио»?
а) Гайди;
б) Моцарт;
в) Шопен;
г) Бетховен.
6. Назовите автора «Неоконченной симфонии».
а) Шуберт;
б) Бетховен;
в) Бах;
г) Гайди.
7. Кто написал этюд до-минор, названный «Революционным»?
а) Бетховен;
б) Шопен;
в) Гайди;
г) Моцарт.
8. Кто из композиторов написал оперы «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта»?
а) Моцарт;
б) Бетховен;
в) Гайди;
г) Шуберт.
9. Кто из композиторов написал свыше 600 песен?
а) Шопен;
б) Бах;
в) Шуберт;
г) Моцарт.
10. Сколько лет прожил Бах?
а) 72 года;
б) 31 год;
в) 65 лет;
г) 41 год.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

11. Кто является первым композитором-романтиком?

- а) Шопен;
- б) Бетховен;
- в) Шуберт;
- г) Моцарт.

12. Назовите автора «Симфонии с тремоло лятаэр».

- а) Гайдн;
- б) Моцарт;
- в) Бетховен;
- г) Бах.

13. Кто из классиков композиторов не писал оперы?

- а) Ф. Шуберт;
- б) И. С. Бах;
- в) А. С. Даргомыжский;
- г) М. И. Глинка.

14. Кто из классиков композиторов не писал оперу?

- а) Ф. Шуберт;
- б) И. С. Бах;
- в) А. С. Даргомыжский;
- г) М. И. Глинка.

15. Кого из композиторов считают «лучшим скрипачом»?

- а) Гайдн;
- б) Шуберт;
- в) Моцарт;
- г) Бетховен.

16. Кого из композиторов называли «Русским Гайдном»?

- а) Шопен;
- б) Гайдн;
- в) Шуберт;
- г) Моцарт.

17. Кого из композиторов считают «лучшим скрипачом»?

- а) Гайдн;
- б) Шуберт;
- в) Моцарт;
- г) Бетховен.

18. Кого из композиторов считают «лучшим скрипачом»?

- а) Гайдн;
- б) Шуберт;
- в) Моцарт;
- г) Бетховен.

19. Кого из композиторов считают «лучшим скрипачом»?

- а) Гайдн;
- б) Шуберт;
- в) Моцарт;
- г) Бетховен.

20. Кого из композиторов считают «лучшим скрипачом»?

- а) Гайдн;
- б) Шуберт;
- в) Моцарт;
- г) Бетховен.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века
III год обучения

В. Маковский. Музыкальный вечер

Русская музыка с древнейших времен до конца XVIII века

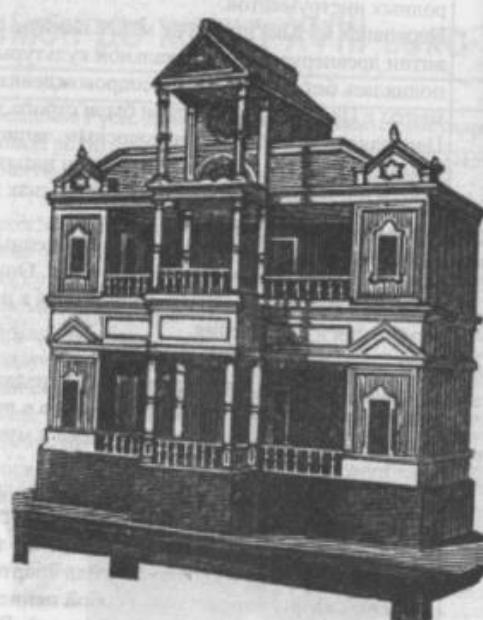
Время	Событие
988 год	Крещение Руси. Христианство становится государственной религией. Огромное значение для культурного развития государства имели связи с Византией.
IX–XIII века	Зарождение профессиональной музыки в России. Создание первого древнерусского государства — Киевская Русь. Русь занимает важное место среди стран средневековой Европы. Создателями первых форм профессиональной музыки стали скоморохи (светское искусство) и церковные певчие (письменное музыкальное творчество). Скоморохи — актеры, одновременно певцы, танцоры, дрессировщики животных, музыканты, авторы, исполнявшие свои произведения.

Н. К. Рерих. Скоморохи Скула и Ерошка

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Время	Событие
XV–XVII век	Расцвет скоморошества пришелся на XV–XVII века. В XVII веке скоморохи стали постепенно исчезать. Репертуар скоморохов был разнообразным: шуточные песни, пьеески социального характера, исполняемые в масках и красочных нарядах под аккомпанемент гудка, гусель, домры, волынки, бубна и многих других народных инструментов. Церковная музыка играла не менее важную роль в развитии древнерусской музыкальной культуры. Она исполнялась без музыкального сопровождения, инструменты в Православной церкви были строго запрещены. Церковное пение было одноголосным, записывалось знаками. Такой способ записи музыки назывался крюковым письмом (зnamенным). Каждый знак мог обозначать один или несколько звуков. У таких произведений не было определенных авторов. Их создателей называли распевщиками. Они постоянно интерпретировали песнопения, внося в них свои изменения и добавления.
XVII век	В 1648 году под влиянием церкви был издан царский указ, запрещавший участие скоморохов в празднествах и повелевавший уничтожать их маски и музыкальные инструменты. Музыкальная культура претерпела несколько изменений: взамен одноголосного пения пришло многоголосие, крючки вытеснила нотная запись. Также в это время появляется стиль «партиесного пения», который представлял собой пение по нотам кантов и других хоровых произведений. Взамен церковному пению постепенно начинала приходить светская профессиональная музыка. Наиболее развитой формой «партиесного пения» стали духовные концерты, исполнявшиеся на праздничных богослужениях. Порой количество голосов в этих произведениях достигало двадцати четырех.

Время	Событие
XVII век	В конце XVII века на смену вертепного театра, в котором под пение кантов разыгрывали библейский сюжет о царе Ироде, пришел музыкальный театр со зрительным залом, актерами, оркестром и сценой. Такие театры назывались школьными, потому что они создавались при учебных заведениях. Украинский трехъярусный вертеп

Время	Событие
	Готфрид Кнеллер. Портрет Петра I По приказу Петра I во многих русских армиях были созданы духовые оркестры, игравшие на праздниках и торжественных парадах «приветственные» или «ви-ватные» канты, в которых прославлялись военные подвиги государства. Постепенно музыка начинала входить в повседневную жизнь русского дворянства. В усадьбах устраивали бытовое музенирование, играли на различных инструментах: клавикордах, арфе, флейте, гитаре. Во время этих музыкальных вечеров исполнялись светские канты — любовные, лирические, шуточные. В царском дворце на торжественных балах танцевали европейские танцы — аллеманду, менуэт, гавот.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Время	Событие
	С домашним музицированием связано развитие камерной инструментальной музыки, исполнялись танцевальные пьесы, менуэты, полонезы, экосезы. Известными композиторами, писавшими произведения для домашнего музицирования, были И. Е. Хандошкин (1747–1804) — скрипач-виртуоз, дирижер, педагог; Д. С. Бортнянский (1751–1825) — композитор, получивший образование в придворной капелле, затем в Италии, автор огромного числа романсов, духовных концертов; М. С. Березовский (1745–1777) — композитор, член Болонской академии. Главным жанром XVIII века была опера. Ведь именно театр был связан с зарождением и развитием национальной композиторской школы. Большой популярностью у композиторов того времени пользовалась комическая опера, основой для которой послужила литература. Такие оперы представляли собой народно-бытовые музыкальные комедии, строящиеся на чередовании диалогов-сцен и музыкальных номеров, основой для которых были народные мелодии. Наиболее известные комические оперы: «Мельник — колдун, обманщик и свят» М. Соколовского, «Санкт-Петербургский гостинный двор», «Несчастье от кареты», «Скупой» В. Пашкевича, «Сокол» и «Сын-сопернику» Д. Бортнянского, «Ямщики на подставе» Е. Фомина.

Вопросы и задания

1) Страница 140, № 1–11.

Русская музыка XIX века

Первая половина века	Вторая половина века
Алексей Николаевич Верстовский (1799–1862)	Модест Петрович Мусоргский (1839–1881)
Александр Александрович Албьев (1787–1851)	Александр Порфириевич Бородин (1833–1887)
Александр Егорович Варламов (1801–1848)	Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844–1908)
Александр Львович Гурилев (1803–1858)	Петр Ильич Чайковский (1840–1893)
Михаил Иванович Глинка (1804–1857)	
Александр Сергеевич Даргомыжский (1813–1869)	

Русская музыка первой половины XIX века

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Композитор	Жизненный путь	Творчество
Алексей Николаевич Верстовский (1799–1862)	Русский композитор и театральный деятель. Родился в именин Селиввестрово Тамбовской губернии 1 марта 1799 года в дворянской семье. Институте корпуса инженеров путей сообщения. Так же обучался частным образом на фортепиано у Дж. Фильда, на скрипке у Л. Маурера, брал уроки композиции и пения. 1833 год — окончил Московский университет эжтетром. С детства был увлечен театром: писал и переводил либретто водевлей, участвовал в любительских спектаклях.	В историю музыки Верстовский вошел как автор одной оперы — «Аскольдова могила». Все оперы Верстовского написаны в форме зингштиля — формы, в которой чередуются музыкальные номера с разговорными сценами и речитативами. Композитором были написаны вокальные произведения, романсы, канканты, баллады, среди которых большой популярностью пользуется баллада «Черная шаль» на стихи А. С. Пушкина. Также Верстовский написал музыку к тридцати спектаклям, к двадцати пяти операм-волевицам.
Александр Александрович Алябьев (1787–1851)	Русский композитор, один из основоположников национального русского романса. Получил домашнее музыкальное образование, затем обучался у И. Миллера в Петербурге. Служил в армии, участвовал в Отечественной войне 1812 года.	Алябьев — автор свыше 150 песен и романсов, среди которых «Соловей», «Вечерний звон», «Ницца», «Иртыш», «Зимняя дорога», «Кабак», «Изба», нескольких опер, симфонии, 3 квартетов, 2 фортепианных трио и других произведений.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Композитор	Жизненный путь	Творчество
Александр Егорович Варламов (1801–1848)	В 1823 году, выйдя в отставку, Алябьев переехал в Москву и вскоре посвятил себя музыке. Был арестован по ложному обвинению и затем выслан в Сибирь (1825–1827). После ссылки лечился на Кавказе, затем переехал в Оренбург. Последние годы жизни композитор провел в Москве.	Основная область творчества Варламова — песня и романс, близкие к бытовой музыке, наполненной теплотой и непосредственностью. Варламов — автор несколькихбалетов, музыки к драматическим спектаклям, создатель 200 романсов, среди которых «Красный сарафан», «Ах ты время, времечко», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди», «Вдоль по улице мельница метет».
Александр Егорович Варламов (1807–1828)	Установлен памятник в Твери.	

Композитор	Жизненный путь	Творчество
Александр Львович Гуриев (1803–1858)	Русский композитор. Родился 3 сентября в Москве в семье крепостных. В 1831 году получил вольную. Его отец был крепостным музыкантом графа Орлова, пианистом, дирижером. Именно он стал первым учителем будущего композитора. Также Гуриев брал уроки у Дж. Филья и И. Геништы. Композитор является создателем русского бытового романса. Тяжелые жизненные условия подорвали здоровье композитора и привели к неизлечимой болезни.	Гуриев написал 88 романсов и песен, среди которых «Однозвучно гремит колокольчино», «Матушка-толубушка», «И скучно, и грустно», «Разлука», «Сарафанчик», «Я вас любил», «Не шуми ты, рожь».

Вопросы и задания

1) Страница 140, № 12.

Михаил Иванович Глинка (1804–1857)

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1804	20 мая в селе Новоспасском Смоленской губернии родился Михаил Иванович Глинка.	Живет среди деревенской природы Смоленского края. Здесь он навсегда полюбил народную песню.
1812	Нашествие наполеоновской армии, семья Глинки покидает имение.	Рассказы о патриотизме и героизме партизан, оркестр дяди, состоящий из крепостных музыкантов. Первые уроки игры на скрипке, фортепиано.
1817–1822	Учеба в Петербурге в Благородном пансионе при главном Педагогическом институте.	Преподаватели Глинки: А. Куницын, К. Арсеньев, В. Кюхельбекер. Знакомство с А. Пушкиным, увлечение его стихами. Серьезно занимается музыкой у Дж. Фильда, изучает языки, занимается крепостным оркестром.
1822	Поступает на службу в ведомство путей сообщения. Отставка, знакомство с передовой интеллигентией.	Знакомство с А. Дельвигом, В. Жуковским, А. Грибоедовым.
1825	Автор многих фортепианных пьес и романсов. Поездка на Кавказ.	Пишет романсы «Бедный певец», элегию «Не искушай».
1830	25 апреля Глинка уехал в Италию.	Занимается пением, часто бывает в театре, слушает оперы. Здесь он сочинил арии в итальянской манере.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Дата	Событие	Творчество
1830	М. И. Глинка переезжает в Германию. Знакомится с теоретиком З. Деном, берет у него уроки.	Пишет романсы «Венецианская ночь», «Победитель», «Патетическое трио».
1834	Возвращение в Россию.	Сочиняет оперу «Жизнь за царя» на либретто Е. Розена.
1836	27 ноября опера «Жизнь за царя» с успехом исполняется в Большом театре города Петербурга. Поездки на Украину для подбора мальчиков в капеллу.	Работает в качестве капельмейстера в придворной певческой капелле.
1837–1842	Михаил Глинка переселяется в дом поэта Кукольника.	Композитор пишет оперу «Руслан и Людмила», музыку к трагедии «Князь Холмский», вокальные шедевры: «Ночной смотр», «Я помню чудное мгновение», «Ночной зефир».
1842	27 ноября – премьера оперы «Руслан и Людмила».	Пишет романсы «Жаворонок» и симфоническое произведение «Вальс-фантазия».
1844	Глинка уезжает во Францию и Испанию, знакомится с композитором Г. Берлиозом.	С большим успехом идут концерты из его произведений.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1845	Творчество в Испании.	Глинка пишет испанскую увертюру «Арагонская хота», увертюру «Ночь в Мадриде», симфоническое произведение «Камаринская».
1848	М. И. Глинка возвращается в Россию.	
1852	М. И. Глинка живет в Петербурге, Варшаве, Париже, Берлине.	Полон творческих планов, встречается в Доме композитора с выдающимися поэтами, писателями, актерами, певцами.
1857	Глинка умер в Берлине, похоронен на кладбище в Петербурге в Александро-Невской лавре.	

Вопросы и задания

- 1) Страницы 140–141, № 13–22.
- 2) Страница 145, № 1.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Глинка о себе и творчестве¹

Может быть, эти песни, слышанные мною в детстве, были первой причиной того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку.

Живя за границей, я более и более убеждалось в том, что я душою русский, и мне трудно подделываться под чужой лад.

* * *

Чем труднее достижение цели, тем я, как всегда, упорнее и постояннее стремлюсь к ней.

Я искренно не мог быть итальянцем. Тоска по отчизне навела меня постепенно на мысль писать по-русски.

* * *

Композитор говорил сестре: «Поймут твоего Мишу, когда его не будет, а «Руслана» через сто лет...»

* * *

Сцену Сусанина в лесу с поляками я писал зимою; всю эту сцену, прежде чем я начал писать, я с удовольствием читал вслух и так живо переносился в положение моего героя, что волосы у самого меня становились дыбом и мороз продирал по коже.

* * *

Учитель (рисования) сказал мне однажды, что он замечает, что я все только думаю о музыке. «Что же делать? — отвечал я. — Музыка — душа моя!»

* * *

Некоторые из аристократов, говоря о моей опере, выражались с презрением: «Это кучерская музыка». Это

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 14.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

хорошо и даже верно, ибо кучера, по-моему, дельнее господ.

* * *

Звуки тогда естественны, когда они верно выражают идею или чувства композитора.

О Глинке и его произведениях¹

К какому явлению русской музыки ни обратись — все нити поведут к Глинке.

Г. В. Свиридов

Если бы гений как творческую силу в ее количественном и качественном отношении можно было измерить и определить в виде какой-нибудь известной величины, то гений оказался бы приблизительно одинаков у Моцарта и у Глинки.

Н. А. Римский-Корсаков

Слава Глинке, указавшему путь истины!

М. П. Мусоргский

Наверное, никто более меня не ценит и не любит музыку Глинки. Глинка — настоящий творческий гений.

П. И. Чайковский

Гигант Пушкин, величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России, а рядом с ним волшебник Глинка.

М. Горький

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 15.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

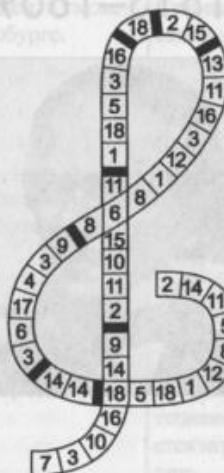
Счастливый композитор!.. вся родина Глинки, и не только русский народ, хранят в памяти его лирику, мелодии Глинки вошли в народное сознание, они живут.

Словами не описать прелести мелодии Глинки.

Б. В. Асафьев

Криптограмма¹

Расшифруйте высказывание великого русского композитора М. И. Глинки о музыке.

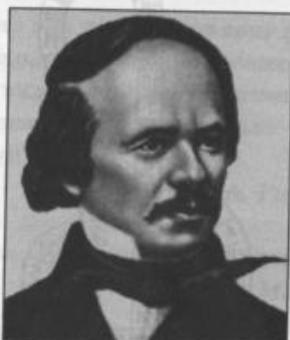
Ключевые слова:

- I. 2. 11. 10. 15. 6. 18. — вид искусства.
- II. 13. 3. 5. 2. 14. 19. 7. 9. 14. 5. — руководитель хора.
- III. 18. 1. 9. 3. 1. 8. 16. 18. — женский персонаж оперы «Иван Сусанин».
- IV. 12. 8. 10. 14. 4. 17. — известный балет французского композитора А. Адана.

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 24.

внешний вид и характер музыкальных произведений. История музыки от античности до конца XIX века. III год обучения

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813–1869)

Дата	Событие	Творчество
1813	2 февраля в селе Троицком Белевского уезда Тульской губернии родился А. С. Даргомыжский.	Отец Даргомыжского — правитель канцелярии в коммерческом банке. Мать, образованная и одаренная женщина, любила искусство, писала стихи и печатала их.
1817	Семья переехала в Петербург. Отец композитора получил чин коллежского секретаря и орден, а также работу в Петербурге.	В семье Даргомыжского образованию детей придавали большое значение. Старший брат Даргомыжского — Эраст, был отличным скрипачом, крепкая дружба связывала будущего композитора с его сестрами Софьей и Эрминией.
1820–1821	Даргомыжского стали обучать игре на фортепиано.	Проявляются ранние музыкальные способности. Первый учитель музыки Даргомыжского — А. Т. Данилевский.
1823	Первое стремление Даргомыжского к творчеству.	Даргомыжский сочиняет небольшие пьесы для фортепиано и романсы, обучается игре на скрипке и пению.
1827–1830	Даргомыжский берет уроки игры на фортепиано у Ф. Шоберлехнера.	Знакомство с известным виртуозом Францем Шоберлехнером. Его игра произвела на юношу неизгладимое впечатление.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1831	Появляются первые произведения Даргомыжского.	Даргомыжский — автор многих сочинений для фортепиано, скрипки, двух квартетов, кантат, романсов.
1835	Встреча Даргомыжского с Глинкой. Молодые музыканты сдружились, часто музенировали вместе.	Даргомыжский серьезно изучает музыкально-теоретические предметы по тетради с записями лекций учителя Глинки — З. Дена.
1838	Композитор интересуется французской культурой.	Работает над оперой «Эсмеральда» на сюжет романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
1841–1843	Даргомыжский — признанный в Петербурге преподаватель пения. В его доме устраивались музыкальные вечера, где исполнялась русская музыка.	Даргомыжский закончил оперу «Эсмеральда», пишет другие произведения, музыку для любительских спектаклей, кантату «Торжество Вакха» на слова А. Пушкина, множество романсов.
1844	Даргомыжский едет за границу, посещает города: Берлин, Париж, Вену. С увлечением посещает оперу и театр.	Нараставшее революционное движение отразилось в творчестве Даргомыжского. Композитор приступает к созданию оперы социально-обличительного характера «Русалка» на сюжет драмы Пушкина. Пишет многие превосходные романсы: «И скучно и грустно», «Мне грустно» на стихи М. Лермонтова.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Дата	Событие	Творчество
1853	Концерт из произведений Даргомыжского по инициативе известного русского музыкального критика и просветителя В. Ф. Одоевского.	Концерт прошел с огромным успехом. Даргомыжский продолжает работу над оперой «Русалка», сам пишет либретто.
1856	В Петербурге на сцене Театра-цирка исполняется опера «Русалка».	Опера была принята аристократической публикой равнодушно. На сцене опера шла со значительными сокращениями, в плохой постановке и вскоре была снята с репертуара.
1857–1859	Даргомыжский сближается с демократическим кружком поэтов и литераторов, принимает энергичное участие в работе сатирического журнала «Искра».	Пишет песни социально-обличительного характера: «Старый капрал», «Червяк» на стихи Пьера Баранже в переводе Курочкина.
1860–1863	Много времени отдает общественно-просветительской деятельности как член комитета Русского музыкального общества.	Даргомыжский пишет оркестровые пьесы: «Казачок», «Баба-яга», «Чухонская фантазия».
1864	Даргомыжский снова едет за границу. Посещает Лейпциг, Брюссель.	Исполняет увертюру к опере «Русалка» и симфоническую пьесу «Казачок». Восторженный прием.
1865	Посещает Париж, Лондон, затем возвращается в Петербург.	Приходит долгожданное признание и на родине. В 60-е годы заметно изменился состав театральных

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
	Даргомыжский сближается с молодыми композиторами кружка «Могучая кучка».	слушателей: в театр пришли демократическая молодежь. Возобновленная в Петербурге «Русалка» была восторженно принята новым зрителем. В дружбе с «Могучей кучкой» Даргомыжский находит источник творческой энергии, черпает силы для борьбы за новые эстетические идеалы.
1869	5 января 1869 года Даргомыжский умирает вследствие тяжелой продолжительной болезни. Похоронен композитор рядом с могилой Глинки.	Работает над оперой «Каменный гость» на текст «Маленькой трагедии» Пушкина, которую полностью завершить не успел. Согласно завещанию Даргомыжского, оперу «Каменный гость» завершил композитор Кюи, а оркестровал Римский-Корсаков.
1872	Композиторы «Могучей кучки» добились постановки оперы «Каменный гость» на сцене Мариинского театра.	

Вопросы и задания

- 1) Страница 141, № 23–28.
- 2) Страница 145, № 2.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

О Даргомыжском и его произведениях¹

Великий учитель музыкальной правды.

М. П. Мусоргский

По своей мелодической прелести, по теплоте и безыскусственности вдохновения, по изяществу кантилены (широкая певучая мелодия) и речитатива «Русалка» в ряду русских опер занимает, бесспорно, первое место после недосягаемо гениальных опер Глинки.

П. И. Чайковский

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 27–28.

Русская музыка второй половины XIX века

Год	События
1856–1862	Кружок «Могучая кучка» складывался в течение нескольких лет. В него входили пять композиторов: М. А. Балакирев (1837–1887), Модест Петрович Мусоргский (1839–1881), Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844–1908), Цезарь Антонович Кюон (1835–1918), Александр Порфириевич Бородин (1833–1887). Кучкинисты, так их называла общественность, читали произведения классической литературы, обсуждали политические события страны и мира. Всех их объединяло стремление продолжить дело М. И. Глинки — основоположника русской классической музыки. Главная тема членов Балакиревского кружка — жизни народа, его проблемы, которые они воплощали в написанных ими операх, камерно-инструментальных, вокальных, симфонических произведениях. Также члены «Могучей кучки» собирали народные песни. Например, Балакирев собрал и обработал 40 русских народных песен, а Римский-Корсаков — 100. Позднее каждый композитор пошел своим путем, и кружок распался. Но даже после распада объединения они не изменили идеям «Могучей кучки», не отреклись от своих товарищей.
1859	В России увеличилось количество концертных залов и театров, но чрезвычайно не хватало певцов, инструменталистов, педагогов. Композитор, общественный деятель,

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Год	События
1862	педагог, проживший немало лет за границей, Антон Григорьевич Рубинштейн решил устраниТЬ эту проблему. Он организовал Русское музыкальное общество (РМО), задачей которого было сделать хорошую музыку доступной большим массам публики. Целью РМО было также поощрение молодых исполнителей. Благодаря концертам, организованным РМО, граждане впервые знакомились с творчеством Баха, Генделя, Бетховена, Мендельсона и других композиторов.
1866	Была организована Бесплатная музыкальная школа (БМШ) под руководством композитора, дирижера, пианиста, музыкально-общественного деятеля М. А. Балакирева и хормейстера Г. Я. Ломакина, руководившего хором школы. В стенах этого учебного заведения музыкальное образование получали студенты, ремесленники, служащие. Также в это время достигает своего развития русская музыкальная критика А. Н. Серова, В. Ф. Одоевского, Г. А. Лароша, В. В. Стасова, ставшего советчиком объединения «Могучая кучка», созданного М. А. Балакиревым. В Петербурге открылась первая в России консерватория. Ее директором стал А. Г. Рубинштейн. Открытие этого учебного заведения стало огромным событием в культурной жизни страны.

Вопросы и задания

- Страницы 141–142, № 29–34.

Александр Порфириевич Бородин (1833–1887)

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Дата	Событие	Творчество
1833	31 октября в городе Петербурге родился А. П. Бородин. Он был рожден вне брака. Отцом будущего композитора был князь Лука Гедианов, происходивший от татарских и грузинских князей. Мать композитора Авдотья Константиновна была дочерью солдата. Маленький Саша отличался разнообразными способностями, он был очень трудолюбив, знал с детства много иностранных языков, любил слушать духовой оркестр. Подбирал по слуху услышанные мелодии.	
1841	Берет уроки игры на флейте и фортепиано.	Мать композитора была любительницей музыки. Она пела, играла на гитаре.
1842	Саша пишет первые музыкальные произведения.	Среди первых произведений композитора полька «Элен».
1846	Помимо музыки увлекается химией, естествознанием. Вместе с товарищем М. Щеглевым играет вчетыре руки, посещает симфонические концерты.	Пишет Концерт для флейты с фортепиано.
1850	Бородин поступает в Медико-хирургическую академию. Сочиняет камерные произведения.	Пишет камерные ансамбли, песни, романсы, изучает гармонию и полифонию.
1857	Заканчивает академию, служит в госпитале.	
1858	Защищает диссертацию, получает звание доктора наук.	

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1859	Как выдающийся молодой ученый едет на три года в научную командировку за границу в город Гейдельберг (Германия). Знакомится со многими молодыми русскими учеными: Сеченовым, Юнге, Боткиным, Менделеевым. Всех их объединяет дружба, любовь к науке и музыке. А. Бородин знакомится с пианисткой Е. С. Протопоповой, впоследствии она станет его женой.	
1862	Бородин — профессор на кафедре химии в Московской химической академии. Композитор знакомится с Балакиревым и членами «Могучей кучки».	Пишет Первую симфонию.
1869	16 января 1869 года Первая симфония исполнена с большим успехом.	Пишет песни-сказки: «Спящая княжна», «Морская царевна», «Песня темного леса», драматическую балладу «Море», лирические романсы «Отравой полны мои песни» на стихи Гейне, «Фальшивая нота» на собственные стихи.
1876–1880	Получает признание на родине и за границей. Знакомится с Ф. Листом. Первая симфония композитора	Закончена симфония героического характера «Богатырская». Бородин начинает работу над оперой

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Дата	Событие	Творчество
	с большим успехом сыграна на фестивале в Баден-Бадене.	«Князь Игорь». Пишет новое произведение «Струнный квартет».
1882	26 января 1882 года на собрании музыкального общества звучит Второй струнный квартет Бородина.	
1880–1885	Творчеству мешает неустраенность быта, болезнь любимой жены. Все произведения композитора популярны в Европе и Америке, часто исполняются на родине.	Пишет романсы и песни «Для берегов отчизны дальней», «У людей-то в дому», «Спесь», «Арабскую мелодию», симфоническую картину «В Средней Азии», «Маленькую сюиту» для фортепиано, интенсивно работает над Третьей симфонией. Композитор перегружен научной и общественной работой.
1887	15 февраля Бородин скончался от сердечного приступа.	Третья симфония не была записана, композитор Глазунов по наброскам Бородина восстановил две части. Оперу «Князь Игорь» закончили Глазунов и Римский-Корсаков.
1890	Премьера оперы «Князь Игорь» на сцене Мариинского театра в Петербурге.	

Вопросы и задания

- 1) Страница 142, № 35–40.
- 2) Страница 146, № 3–4.

Бородин о себе и творчестве¹

Мне как-то совестно сознаваться в моей композиторской деятельности. Оно и понятно. У других она прямое дело, обязанности, цель жизни, — у меня отдых, потеха.

По мере развития деятельности, индивидуальность начинает брать перевес над школой, над тем, что человек унаследовал от других. Яйца, которые несет курица, все же похожи друг на друга; цыплята же, которые выводятся из яиц, бывают уже менее похожи, а вырастут, так и вовсе не походят друг на друга — из одного выходит задирный черный петух, из другого смиренная белая курица. Так и тут. Общий склад музыкальный, общий пошиб, свойственный кружку, остались, как и в приведенном примере остаются общие родовые и видовые признаки куриной породы, а затем каждый из нас, как и каждый выросший петух или взрослая курица, имеет свой собственный личный характер, свою индивидуальность.

Сам А. П. Бородин называл себя «воскресным музыкантом».

О Бородине и его произведениях²

Но ведь воскресенье — это все-таки торжественный день. А вы имеете полное право торжествовать!

Ф. Лист

Что это за колосс, что за грандиозная сила, красota, страсть, очарование!.. Такого после Глинки не было...

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 37.

² Там же. С. 37–38.

Талант (композитора) равнo могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере, и в романсе. Главные качества его — великая сила и ширина, колоссальный размах, стремительность и порывистость, соединенная с изумительной страстью, нежностью и красотой.

В. В. Стасов

С его смертью ушел от нас один из сильных, пожалуй, даже самый сильный богатырь русского эпоса.

М. М. Ипполитов-Иванов

Первоклассный химик, которому многим обязана химия.

Д. И. Менделеев

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Модест Петрович Мусоргский (1839–1881)

О Бородине и его произведениях

Но ведь воспирисьте — это все-таки торжество нашей земли. А им иметь полное право гордиться!

Что это за залог, что за грандиозная сила, края земли опровергнула! Такого рода блаженство было...

Дата	Событие	Творчество
1839	9 марта родился М. П. Мусоргский в селе Карево Торопецкого уезда Псковской губернии в семье помещика.	Мать композитора — одаренная пианистка, была его первой учительницей музыки.
1844	Мусоргский начинает заниматься музыкой, делает быстрые успехи.	
1848	Играет трудные концерты Д. Фильда.	
1849	Мусоргского со старшим братом увезли в Петербург и отдали в немецкую Петропавловскую школу.	Одновременно идут занятия музыкой у известного педагога А. Герке.
1852	Поступает в школу гвардейских подпрапорщиков.	
1856	Зачислен в Преображенский полк.	
1857	Знакомится с А. С. Даргомыжским, затем с Милеем, Балакиревым. Начинаются музыкальные занятия и тесная дружба с этими композиторами.	
1858	Мусоргский выходит в отставку и всецело посвящает себя музыке.	Общается с композиторами «Могучей кучки», играет им свои произведения.
1863	Мусоргский сближается с передовой студенческой молодежью, живет	Работает над своей первой оперой «Саламбо» по роману Флобера.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1867	в «коммуне», объединившей молодых людей, обменявшихся знаниями, связанных общими интересами.	Создается симфоническая картина «Иванова ночь на Лысой горе», появляются замечательные песни на слова Н. Некрасова «Калистрат», «Колыбельная Еремушке».
1868		Мусоргский начинает оперу «Женитьба» на текст комедии Н. В. Гоголя, пишет оперу «Борис Годунов» по трагедии А. С. Пушкина.
1869	Закончена партитура оперы «Борис Годунов». Опера не принята к постановке, театральный комитет возмущен смелыми замыслами композитора.	
1872	Закончена вторая редакция оперы «Борис Годунов».	Мусоргский пишет оперу «Хованщина».
1874	Премьера оперы «Борис Годунов». Успех был огромный.	Пишет вокальный цикл «Детская». Принялся за сочинение комической оперы «Сорочинская ярмарка» по Гоголю, цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки».

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Дата	Событие	Творчество
1878	Тяжелый период в жизни Мусоргского: одиночество, период жестокой реакции, прекращение существования «Могучей кучки».	Пишет роман «Без солнца», «Песни и пляски смерти» на слова Голенищева-Кутузова, песню-пляску «Трепак».
1879	Здоровье композитора расшаталось, с потерей службы пришла нужда. Едет с Д. Леоновой на юг России, дает концерты.	Оперу «Хованщина» завершил Н. А. Римский-Корсаков, Ц. Кюи закончил оперу «Сорочинская ярмарка».
1881	14 февраля Мусоргского поместили в военный госпиталь. 16 марта композитор скончался.	

Вопросы и задания

- Страница 144, № 41–46.
- Страницы 146–147, № 5.

Мусоргский о себе и творчестве¹

Какой обширный, богатый мир искусство, если целью взят человек!

***

Требования искусства от современного деятеля так громадны, что способны поглотить всего человека.

***

Искусство есть средство беседы с людьми, а не цель... Какую ли речь ни услышу, кто бы ни говорил (главное, что бы ни говорил), уж у меня в мозгах работается музыкальное изложение такой речи...

***

Народ хочется сделать: сплю и вижу, ем и помышляю о нем, пью — мерещится мне он, он один цельный, большой, неподкрашенный и без сусального. И какое *страшное* (воистину) богатство народной речи. Какая неистощимая руда для хватки всего *настоящего* — жизнь русского народа!

***

В человеческих массах, как в отдельном лице, всегда есть тончайшие черты, ускользающие от хватки, черты, никем еще не тронутые: подмечать и изучать их в чтении, в наблюдении, по догадкам, всем нутром изучать и кормить ими человечество, как здоровым блюдом, которого еще не пробовал, — вот задача-то! Восторг и присно восторг!

***

Крест на себя наложил я, и с поднятой головой бодро и весело пойду против *всяких* к светлой, сильной,

праведной цели, к настоящему искусству, любящему человека, живущему его отрадой, его горем и страдой.

***

Жизнь, где бы ни сказалась; *правда*, как бы ни была солона; смелая, искренняя речь к *людям* в упор, вот моя закваска, вот чего хочу и вот в чем боялся бы промахнуться.

К новому музыкальному труду, широкой музыкальной работе зовет жизнь; дальше, еще дальше в путь добрый, с большим рвением к новым берегам пока безбрежного искусства! Исследовать этих берегов, исследовать без устали, без страха и смущения, и твердою ногою стать на земле обетованной — вот великая, увлекательная задача!

***

Прошло время писаний на *досуге*. Всего себя подай людям — вот что теперь надо в искусстве.

О Мусоргском и его произведениях¹

Среди славных мастеров русской музыки Мусоргский был самым последовательным, смелым и неуступчивым проповедником реализма и народности как ведущих основ искусства.

Б. В. Асафьев

Я благоговею перед Мусоргским, считаю его величайшим русским композитором.

Композитор-трибун, композитор-борец, композитор-новатор.

Д. Д. Шостакович

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 42–43.

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 43.

Постижение истории, глубокое восприятие бесчисленных оттенков народного духа, настроения, ума и глупости, силы и слабости, трагизма и юмора — все это беспримерно у Мусоргского.

Б. Б. Стасов

Как ново!.. Какие находки!.. Никто другой так этого бы не сказал.

Ф. Лист

Николай Андреевич
Римский-Корсаков
(1844–1908)

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1844	6 марта в городе Тихвине Новгородской губернии родился Н. А. Римский-Корсаков.	Музыкальные способности ребенка проявились рано. Мальчика, как и других дворянских детей, обучали игре на фортепиано.
1856	Поступает в Морской корпус в Петербурге.	Занятия в Морском корпусе не особенно привлекали мальчика, хотя он живо интересовался морем. На занятия музыкой оставалось мало времени, хотя по воскресеньям он брал уроки игры на фортепиано. Изредка посещает концерты и оперные спектакли.
1860	Начинает заниматься с новым учителем музыки Ф. А. Канилле.	Канилле — прекрасный пианист, образованный музыкант, как и ученик, любящий и почитающий Глинку, как великого гения. Вместе с Канилле Римский-Корсаков изучил немало музыкальной литературы, стал пробовать свои силы в сочинении.
1861	Канилле знакомит Римского-Корсакова с Балакиревым.	Под руководством Балакирева композитор начинает Первую симфонию.
1862	Окончив Морской корпус, композитор отправился в кругосветное плавание на клипере «Алмаз». Плавание продолжалось три года.	Римский-Корсаков мало занимается музыкой, зато много читает, думает, набирается новых впечатлений, видит много стран, любуется морем.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Дата	Событие	Творчество
1865	Возвращается в Петербург. Начало напряженной творческой деятельности.	Заканчивает Первую симфонию с успехом исполняет ее под руководством Балакирева.
1867–1868	В короткие сроки создает ряд выдающихся произведений.	Созданы симфоническая картина «Садко», симфоническая сюита «Антар» по восточной сказке О. Сенковского. Задумывает оперу «Псковитянка» на сюжет исторической пьесы Л. Мая.
1873	Была поставлена опера «Псковитянка».	Молодежь восторженно приняла оперу.
1875	Римского-Корсакова приглашают на должность профессора Петербургской консерватории по классам сочинения, инструментовки и руководителя оркестра.	Римский-Корсаков очень много работает как преподаватель, одновременно пишет 60 фуг и другие музыкальные хитрости, работает над сборником русских песен. Записывает 40 песен от талантливого певца-любителя Т. Филиппова, гармонизирует их. Пишет сборник «Сто русских народных песен».
1880	Стал дирижировать симфоническим оркестром, сближается с богатым лесопромышленником М. П. Беляевым, который выделял значительные средства для нотного издательства и организации русских симфонических концертов.	Римский-Корсаков написал одно из самых прекрасных и вдохновенных своих произведений — оперу «Снегурочка».

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1889	Римский-Корсаков дирижирует двумя концертами за границей на Парижской всемирной выставке.	Под управлением Римского-Корсакова прозвучали произведения Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Чайковского, Глазунова и его собственные сочинения.
1890–1893	Римского-Корсакова приглашают в Брюссель, где блестящая оркестровая пьеса «Испанское каприччио» принесла автору заслуженную славу.	Мастерство симфониста достигло высокой зрелости в произведениях «Шехеразада» и «Испанское каприччио», пишет романс «Анчар» на стихи Пушкина.
1893	Сильно загружен педагогической работой в консерватории, также в придворной певческой капелле. Тяжелые личные переживания: умерло двое младших детей.	Римского-Корсакова не покидают вдохновение и трудолюбие. Создает оперы «Ночь перед Рождеством», «Садко». Пишет много романсов: «Редеет облаков летучая гряда» на слова Пушкина, «Мой голос для тебя», «На нивы желтые», «Медлительно влекутся дни мои», цикл «У моря». Пишет оперное произведение «Царская невеста».
1899	Римский-Корсаков пишет произведение еще более ост锐 и беспощадной сатиры.	Римский-Корсаков пишет чудесную оперу «Сказка о царе Салтане» на сюжет одноименной сказки Пушкина, последние оперы — «Кащей бессмертный», «Золотой петушок».

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Дата	Событие	Творчество
1904–1905	События 1905 года глубоко взволновали Римского-Корсакова. Он встал на сторону революционно настроенной молодежи. Пишет открытые письма, которые печатают в газетах. Не дает полиции список зачинщиков среди студентов. Дирекцияуволяет Римского-Корсакова из консерватории.	Композитор закончил оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». В знак протesta консерваторию покидают лучшие силы: Глазунов, Лядов, Есипова, Бломенфельд и др. Римский-Корсаков был тогда крупнейшим композитором, гордостью русской музыки. Отовсюду он получает письма, проникнутые сочувствием и гневным осуждением.
1905	Силами студентов поставлена опера «Кащей бессмертный». Спектакль вылился в политическую демонстрацию. Полиция прервала митинг в театре и запретила последующее концертное отделение. За Римским-Корсаковым учредили полицейский надзор, запретили исполнять его произведения. Развитие революционных событий вынудило дирекцию пойти на уступки и пригласить Римского-Корсакова вернуться в консерваторию.	Под впечатлением революционных событий Римский-Корсаков обработал для симфонического оркестра трудовую бурлакскую песню «Дубинушка». Римский-Корсаков пишет оперу «Золотой петушок» по Пушкину, но так и не увидел ее на сцене. Она была написана как сатирическая сказка.
1908	Римский-Корсаков скончался от болезни сердца.	

Вопросы и задания

- 1) Страницы 142–143, № 47–55.
- 2) Страницы 147–148, № 6.

Римский-Корсаков о себе и творчестве¹

Музыки вне национальности не существует, и в сущности всякая музыка, которую принято считать за общественную, все-таки национальна.

* * *

Чистая мелодия, шедшая от Моцарта, через Шопена и Глинку, жива поныне и должна жить, без нее судьба музыки — декадентство.

* * *

Кончая «Снегурочку», я почувствовал себя созревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окончательно на ноги.

* * *

После московской премьеры композитор заметил: «Я вынес убеждение, что «Снегурочка»... — моя лучшая опера...»

* * *

Особо он отметил народно-песенный стиль оперы: «Я прислушивался к голосам народного творчества и природы и брал напетое и подсказанное ими в основу своего творчества».

* * *

Мой род — это сказка, былина и непременно русские...

Библиография

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 64–65.

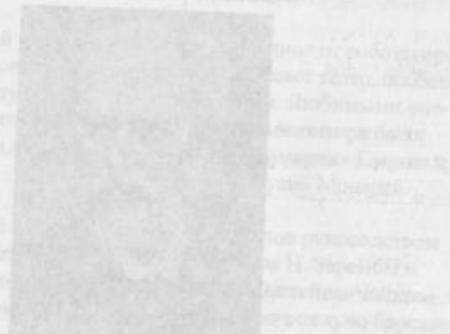
О Римском-Корсакове и его произведениях

Его из живых русских композиторов я люблю и ценю выше всех других. Он составляет лучшее украшение «новой русской школы».

П. И. Чайковский

В опере «Псковитянка» звучит страна, ее история, величие и красота народного характера, мужества и силы.

Б. В. Асафьев

Римский-Корсаков о себе и творчестве¹

Музыки вне национальности не существует, и в сущности всякая музыка, которую принято считать за общественную, все-таки национальна.

* * *

Чистая мелодия, шедшая от Моцарта, через Шопена и Глинку, жива поныне и должна жить, без нее судьба музыки — декадентство.

* * *

Кончая «Снегурочку», я почувствовал себя созревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окончательно на ноги.

* * *

После московской премьеры композитор заметил: «Я вынес убеждение, что «Снегурочка»... — моя лучшая опера...»

* * *

Особо он отметил народно-песенный стиль оперы: «Я прислушивался к голосам народного творчества и природы и брал напетое и подсказанное ими в основу своего творчества».

* * *

Мой род — это сказка, былина и непременно русские...

О Римском-Корсакове и его произведениях

Его из живых русских композиторов я люблю и ценю выше всех других. Он составляет лучшее украшение «новой русской школы».

П. И. Чайковский

В опере «Псковитянка» звучит страна, ее история, величие и красота народного характера, мужества и силы.

Б. В. Асафьев

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 64–65.

хоченадаете и сопротивляется всему земному. О какой же любви к земле можно говорить, если ты не можешь уединиться от земли? О каком же счастье, если твой народ не может жить в мире?»

Петр Ильич

Чайковский

(1840–1893)

Мой род — это счастье, бытие и непримиримое право на свободу.

Дата	Событие	Творчество
1840	25 апреля на Урале в Воткинске в семье горного инженера, директора завода родился П.И. Чайковский.	Первые музыкальные впечатления связаны с песнями матери, обитателей родного поселка.
1849	Семья Чайковских переехала в Алапаевск.	
1850	Семья переехала в Петербург. Чайковского отдали в училище правоведения.	В училище он начал серьезно заниматься музыкой, которая преподавалась для желающих.
1859	Чайковский окончил училище правоведения, получил чин титулярного советника и место в Министерстве юстиции.	В свободное от работы время посещает театр, особенно оперу. Любимыми операми композитора были «Иван Сусанин» Глинки и «Дон-Жуан» Моцарта.
1862	Чайковский изучает теорию музыки, поступает в Петербургскую консерваторию. Серьезно занимается композицией.	Учится под руководством педагогов Н. Зарембы и А. Рубинштейна. Чайковский окончательно бросает службу и целиком посвящает себя музыке.
1865	Оканчивает консерваторию с серебряной медалью.	
1866	Принимается за педагогическую работу в Московской консерватории.	Знакомится с известными музыкантами, литераторами, артистами: Островским, Одоевским, Плещеевым, продолжается дружба с критиком Н. Кашкиным и музыкальным критиком Г. Ларошем.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1866–1876	Чайковский занимается сочинением музыки, выступает в качестве музыкального критика на страницах журналов и газет.	Сочинено много произведений: три симфонии, пьесы для оркестра, Первый концерт для фортепиано, вариации на тему «Рококо» для виолончели, три квартета, фортепианное трио, четыре оперы: «Воевода», «Опричнику», «Ундину», «Кузнец Вакула», балет «Лебединое озеро», много прекрасных романсов, фортепианный цикл пьес «Времена года».
1876	Петр Ильич получает письмо от незнакомой корреспондентки Надежды Филаретовны фон Мекк — владелицы большого состояния, любительницы музыки. В этом письме она выразила глубокую любовь и уважение к музыке Чайковского. Между композитором и фон Мекк завязалась переписка, длившаяся тринадцать лет, послужившая началу их крепкой дружбы. Но эти люди так и не встретились друг с другом.	
1877	Переломный год в жизни Чайковского. Неудачная женитьба вызвала тяжелое нервное потрясение. Сказались перегрузка и переутомление.	Завершает два великих произведения: оперу «Евгений Онегин» и Четвертую симфонию.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

Дата	Событие	Творчество
1878	Совершает много поездок за границу, как дирижер. Чайковский живет в Украине в Каменке в имении сестры.	Чайковский знакомится с зарубежными композиторами: Брамсом, Григом, Сен-Сансом, Массне.
1890	С триумфом проходят его симфонические концерты в Берлине, Париже, Женеве, Лондоне.	Создает несколько опер: «Мазепа», «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта», гениальные Пятую и Шестую симфонии, балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик».
1893	Чайковскому присвоили степень доктора музыки Кембриджского университета в Англии. Последние годы жизни Чайковского проходят в Майданове, Фроловском, в Клину. 16 октября Чайковский дирижирует первым исполнением Шестой симфонии в Петербурге. 25 октября композитор скончался.	

Вопросы и задания

- 1) Страница 143, № 56–62.
- 2) Страница 148, № 7.

Контрольный урок

- 1) Страницы 143–144, № 63.

Чайковский о себе и творчестве¹

Если я могу содействовать распространению славы русской музыки, не прямой ли мой долг бросить все, и спешить туда, где я могу быть полезен для своего искусства и своей страны?

* * *

Я обладаю над собой железной волей и когда нет особой охоты к занятиям, то всегда умею заставить себя превозмочь нерасположение и увлечься...

* * *

Труд — ни с чем не сравнимое для меня благо.

* * *

Я буквально не могу жить, не работая.

* * *

Единственное спасение в душевном горе — это работа.

* * *

...вдохновения нельзя ожидать, да и одного его недостаточно: нужен прежде всего труд, труд и труд. Помните, что даже человек, одаренный печатью гения, ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться. И чем больше человеку дано, тем больше он должен трудиться.

* * *

...вдохновение рождается только из труда и во время труда.

* * *

...вдохновение — это такой гость, который не всегда является на первый зов. Между тем работать надо

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 52–53.

всегда, и настоящий, честный артист не может сидеть сложа руки под предлогом, что он не расположен, что у него нет вдохновения. Если ждать расположения, вдохновения, не пытаться идти ему навстречу, то легко впасть в лень и апатию. Нужно терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел победить свое нерасположение.

* * *

Упорной работой, нечеловеческим напряжением воли вы всегда добьетесь своего...

* * *

...моя вера в справедливый суд будущего непоколебима. Я заранее, при жизни, вкушаю уже наслаждение тою долею славы, которую уделит мне история русского искусства.

* * *

Я не хотел бы, чтобы из моего пера явились произведения, ничего не выражавшие и состоящие из пустой игры в темпы, ритмы и модуляции.

* * *

Я всегда стремился как можно правдивее, искреннее выразить музыкой то, что имелось в тексте... Я всегда старался выбирать сюжеты, в которых действуют настоящие живые люди, чувствующие так же, как я.

* * *

Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте и естественности.

* * *

Ни музыка, ни литература, ни какое бы то ни было искусство в настоящем смысле этого слова не существуют для простой забавы; они отвечают гораздо более глубоким

потребностям человеческого общества, нежели обыкновенной жажде развлечения и легких удовольствий.

***

Если я постоянно нахожу нужным говорить музыкальным языком, то, разумеется, нужно, чтобы меня слушали, и чем больше, чем сочувственнее круг моих слушателей, тем лучше.

Существует множество высказываний композитора о важности оперного жанра. Одно из них: «Опера, и именно только опера сближает вас с людьми, роднит вашу музыку с настоящей публикой, делает вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях — всего народа».

О Чайковском и его произведениях¹

Трудно представить себе нашу жизнь без музыки и еще труднее без Чайковского.

Е. Ф. Светланов

П. И. Чайковский давно стал всенародным композитором. И это неудивительно: в его творчестве мысль сочетается с задушевностью, высокое художественное мастерство с проникновенными, чуткими мелодиями, касающимися многообразнейших оттенков человеческой психики.

Имя Чайковского стало эпохой в мировом развитии музыки, ценнейшим русским вкладом в нее, одним из проявлений неистощимой художественной одаренности великого народа и его человечнейшей культуры.

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 54–55.

Музыка Чайковского дышит жизнью, она волновала и волнует людей сердечностью, сочувствием людскому горю. Она воспринимается всеми в стране как родное, драгоценное достояние, ибо в ней родник сердечного тепла и глубочайшего сочувствия людям. Его музыка в народном сердце.

Его мечта осуществилась: он действительно стал во всем творческом размахе народнейшим композитором. Его произведения поют, играют, слушают, изучают, любят самые чуткие, внимательные и признательные слушатели.

Б. В. Асафьев

Я готов день и ночь стоять почетным караулом у крыльца того дома, где живет Петр Ильич, — до такой степени я уважаю его.

А. П. Чехов

Кажется, еще никогда в музыке не было нарисовано что-нибудь подобное и никогда еще не были выражены с такою несравненною талантливостью и красотою такие глубокие сцены душевной жизни.

В. В. Стасов (о «Патетической симфонии»)

11. Чем отличаются композиторы «Баллады» известны как композиторы эпохи консервативной школы Петровской же пропаганды.
12. Расскажите о композиторах начала XIX века. В чём особенность творчества каждого композитора этого периода?
13. Назовите годы жизни М. И. Глинки.
14. Как Глинка получал образование композитора?

Головоломка¹

Имя, отчество и фамилия композитора вписаны в этот круг. Расшифруйте их.

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 61.

Вопросы и задания

1. Расскажите об истоках русской музыки. Где и когда зародилась профессиональная музыка в России?
2. Кем были создатели первых форм профессиональной музыки?
3. Что такое знаменное пение? Где оно применялось?
4. Кто такие распевщики? Чем они занимались?
5. Расскажите об изменениях музыкальной культуры, возникших в XVII веке.
6. Что такое канты? Как они развивались на протяжении XVII–XVIII веков?
7. Расскажите о духовных концертах, музыкальных театрах, возникших в XVII веке.
8. Оцените роль Петра I в развитии русской музыкальной культуры.
9. Расскажите о бытовом музенировании XVIII века.
10. Вспомните факты жизни и творчества композиторов XVIII века.
11. Что такое комическая опера? Назовите известных вам композиторов, создававших комические оперы. Перечислите их произведения.
12. Расскажите о композиторах начала XIX века. В чем новаторство творчества каждого композитора этого периода?
13. Назовите годы жизни М. И. Глинки.
14. Где Глинка получил образование?

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

15. Расскажите об истории создания оперы «Иван Сусанин».
16. Сколько опер написал Глинки? Назовите даты постановок этих произведений.
17. Расскажите о поездках Глинки за границу. Какие цели перед собой ставил композитор, выезжая за пределы родной страны?
18. Расскажите об испанском периоде жизни Глинки. Какое произведение написал композитор в этой стране?
19. Назовите известных друзей Глинки. Какую роль играло общение композитора с этими людьми?
20. Известно, что великий русский поэт А. Пушкин занимал важное место в жизни Глинки. Подтвердите эту мысль фактами из биографии композитора.
21. Каково значение творчества Глинки в истории русской музыки?
22. Перечислите основные сочинения Глинки.
23. Назовите годы жизни А. С. Даргомыжского.
24. Сколько лет было Даргомыжскому, когда он поступил на службу?
25. Расскажите об общении Глинки и Даргомыжского. Какую роль сыграла эта дружба в жизни Даргомыжского?
26. Назовите первые произведения Даргомыжского.
27. Перечислите оперы, написанные Даргомыжским. К каким темам обращался композитор в оперном творчестве?
28. В чем выражается новаторство в творчестве Даргомыжского?
29. Какая проблема возникла в начале второй половины XIX века в музыкальной жизни России?

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

30. Что такое РМО? Какие цели ставило это музыкальное сообщество?
31. В каком году и где были открыты первые консерватории в России? Кем были их первые директоры?
32. Расскажите о Бесплатной музыкальной школе. Чем отличалось это учебное заведение от других?
33. Расскажите об объединении «Могучая кучка». Кто был основателем и идейным вдохновителем этого общества? Перечислите композиторов, входивших в «Могучую кучку».
34. Назовите наиболее видных музыкальных критиков второй половины XIX века.
35. Назовите годы жизни А. П. Бородина.
36. Расскажите об образовании Бородина.
37. В каком возрасте Бородин написал свое первое произведение? Назовите это произведение.
38. Расскажите об истории создания Первой симфонии Бородина.
39. Назовите имена композиторов, завершивших недописанные произведения Бородина.
40. Перечислите основные произведения А. П. Бородина.
41. Назовите годы жизни М. П. Мусоргского.
42. К какому содружеству принадлежал Мусоргский?
43. Расскажите об образовании Мусоргского. Кто был его наставником и учителем?
44. Какие жанры занимали главное место в творчестве Мусоргского?
45. Как протекали последние годы Мусоргского?
46. Расскажите о сценической судьбе «Бориса Годунова».
47. Назовите годы жизни Н. А. Римского-Корсакова.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

48. Какими видами деятельности занимался Римский-Корсаков?
49. Кто был учителем музыки у Римского-Корсакова?
50. Перечислите первые сочинения Римского-Корсакова.
51. В каком году Римский-Корсаков стал профессором консерватории?
52. Расскажите о событиях 1905 года, происходящих в Петербурге. Как деятельность Римского-Корсакова была связана с этими событиями?
53. Какой музыкальный жанр был основным в творчестве композитора?
54. Каковы темы и образы сочинений Римского-Корсакова?
55. Какие оперы Римского-Корсакова идут в оперном театре вашего города?
56. Назовите годы жизни П. И. Чайковского.
57. Где Петр Ильич получил образование?
58. Расскажите об обучении Чайковского в консерватории. Перечислите произведения, написанные им в это время.
59. Чем Чайковский занимался после консерватории?
60. Расскажите о переписке Чайковского и Н. Ф. фон Мекк. Кем была эта женщина? Какую роль для Чайковского играла эта дружба?
61. Перечислите произведения, написанные Чайковским в последние годы жизни.
62. Назовите свое любимое произведение Чайковского.
63. Подготовьте устные сообщения по темам:
- 1) Русская музыка с древнейших времен до XVIII века.
  - 2) Русская музыка первой половины XIX века. М. И. Глинка и А. С. Даргомыжский.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

- 3) Объединение «Могучая кучка».
- 4) Композитор А. П. Бородин.
- 5) Композитор М. П. Мусоргский.
- 6) Композитор Н. А. Римский-Корсаков.
- 7) Композитор П. И. Чайковский.
- 8) Значение русской музыки XIX века в русской культуре.

Вопросы для обсуждения

1. Теща М. Глинки была далека от искусства, но музыкальным занятиям композитора не препятствовала, она даже называла Глинку «мой маленький Моцарт», хотя Моцарта дворянство и не знало.

Как вы думаете, почему теща так называла М. Глинку? Сравните творчество Глинки и Моцарта, записав свои наблюдения в таблицу.

Глинка	Моцарт

2. Прочтайте отрывок из книги С. Шлифштейна «Даргомыжский»: «Когда заходит речь о Даргомыжском, его имя всегда, как правило, сопоставляют с именем Глинки. Даргомыжский был моложе Глинки на девять лет. Оба провели свое детство в средней полосе России, на Смоленщине, росли среди одной и той же природы, слушали одни и те же крестьянские песни».¹

Дополните рассказ Шлифштейна своим мнением. Покажите, чем схожи жизненные и творческие пути Глинки и Даргомыжского, записав свои наблюдения в таблицу.

Глинка	Даргомыжский

¹ Шлифштейн С. Даргомыжский. М.: Госмузиздат, 1960. С. 3.

3. Известный композитор М. М. Ипполитов-Иванов говорил об А. Бородине: «С его смертью ушел от нас один из самых, пожалуй, даже самый сильный богатырь русского эпоса».

Как вы думаете, что в композиторе Бородине было богатырского? Согласитесь ли вы с высказыванием Ипполитова-Иванова? Подтвердите свою точку зрения фактами из биографии композитора.

4. Прочтайте интересный случай из биографии Александра Бородина. Как вы думаете, о какой черте характера композитора рассказывает автор? Попробуйте сформулировать, каким вам видится композитор Бородин. Сравните свое представление с мнениями своих товарищей.

«Однажды, в праздник Нового года, Бородин отправился с официальным визитом к бывшему тогда президенту медицинской академии Дубовицкому, отличавшемуся также большой рассеянностью. Войдя в залу, где уже было много народа, Бородин обратился к хозяину, вместо новогоднего, с пасхальным приветствием: «Христос, воскресе!», на что рассеянный Дубовицкий отвечал: «Воистину воскресе!», после чего гость и хозяин троекратно облобызались, вызвавши сначала недоумение, а потом взрыв веселости у всех присутствовавших при этом».¹

5. Мусоргский очень тяжело и болезненно переживал распад кружка «Могучая кучка», чувствуя, что становится все более одиноким. С горечью писал он своему близкому другу Л. Шестаковой²: «Светло прошлое

¹ Кашкин Н. Д. Статьи о русской музыке и музыкантах. М.: Госмузиздат, 1953. С. 43.

² Мартынов И. Мусоргский. М.: Госмузиздат, 1960. С. 16.

кружка — пасмурно его настоящее: хмурые дни настали. Не стану винить за это ни одного из сочленов, «бо несть злобы и в сердце моем».

К этому времени Балакирев надолго отошел от музыкальной деятельности. Кто в своих критических статьях, как мы знаем, переходил на другие позиции. Римский-Корсаков стал профессором консерватории и углубился в теоретические труды, казавшиеся Мусоргскому схоластическими (оторванными от жизни).

Как вы думаете, какое значение кружок Балакирева играл в жизни Мусоргского? Какие причины, помимо вышесказанных, послужили закрытию кружка «Могучая кучка»?

6. Прочтите отрывок из воспоминаний Михаила Гнесина, ученика Римского-Корсакова: «Римский-Корсаков был необыкновенно разнообразным в занятиях с учениками и в обращении с ними; это-то и было драгоценно, ибо здесь сказывалось в учителе богатство души и интеллекта человека и художника.

Когда мы заговариваем о строгом учителе композиции, мы невольно представляем себе страницу ученического сочинения, исчерканную синим карандашом до того, что на ней не осталось светлого места, и еще десятки страниц, начисто выброшенных немилосердной рукой учителя, — страниц, иногда, может быть, и действительно лишних, а нередко — лишних лишь под тем углом зрения, который возник у учителя на данном уроке.

Так вот, Римский-Корсаков и в этом отношении шел навстречу индивидуальности ученика. Есть ученики, которые по складу их характера нуждаются в большом участии учителя в процессе их работы над сочинением. Это вопрос именно характера... И я помню одного из

таких учеников, с которым Николай Андреевич упорно работал, помогая буквально такт за тактом в сочинявшейся увертюре. Это продолжалось, я думаю, месяца два-три, причем большая часть классного времени у Римского-Корсакова уходила на самоотверженную работу с этим учеником. «Работайте, работайте, — приговаривал он, — того, чему научитесь на этом сочинении, вам надолго хватит!» И ученик уходил растроганный уделяемым ему вниманием и умиленный оставленным на память автографом учителя в виде бесчисленных правок на его работе. Он, действительно, очень многому научился на этой увертюре!»¹

Как вы оцениваете педагогическую работу Римского-Корсакова? Назовите педагогические качества композитора, которые вы увидели, прочитав этот отрывок.

7. Петр Ильич Чайковский писал: «Русская народная песня есть драгоценный образец народного творчества; ее самобытный, своеобразный склад, ее изумительно красивые, мелодические обороты требуют глубочайшей музыкальной эрудиции, чтобы суметь приладить русскую песню к установившимся гармоническим законам, не искажая ее смысла и духа».²

Какое место занимало устное народное творчество в жизни композитора? Приведите несколько примеров из его произведений, связанных с фольклором.

¹ Гнесин М. Ф. Мысли и воспоминания о Римском-Корсакове. М.: Гуманит, 1956. С. 199–200.

² Разумовская О. К. Указ. соч. С. 14.

Контрольный тест № 3

Выберите верный вариант ответа.

1. Кто является руководителем и идеяным вдохновителем объединения «Могучая кучка»?

- а) Мусоргский;
- б) Чайковский;
- в) Балакирев;
- г) Бородин.

2. Кто является первым классиком русской музыки?

- а) Балакирев;
- б) Даргомыжский;
- в) Римский-Корсаков;
- г) Глинка.

3. Кто написал оперы «Борис Годунов» и «Хованщина»?

- а) Даргомыжский;
- б) Мусоргский;
- в) Глинка;
- г) Чайковский.

4. Кто автор оперы «Каменный гость»?

- а) Даргомыжский;
- б) Чайковский;
- в) Бородин;
- г) Мусоргский.

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века. III год обучения

5. Кто из композиторов считал химию своим основным занятием, а музыку — увлечением?

- а) Даргомыжский;
- б) Глинка;
- в) Мусоргский;
- г) Бородин.

6. У какого композитора основной темой творчества была сказка?

- а) Чайковский;
- б) Римский-Корсаков;
- в) Глинка;
- г) Даргомыжский.

7. Кто является автором симфонии «Зимние грезы»?

- а) Мусоргский;
- б) Глинка;
- в) Чайковский;
- г) Даргомыжский.

8. Какая из перечисленных опер написана на пушкинский сюжет?

- а) «Борис Годунов»;
- б) «Иоланта»;
- в) «Князь Игорь»;
- г) «Снегурочка».

9. Симфонические произведения «Камаринская», «Вальс-фантазия» были написаны...

- а) Даргомыжским;
- б) Балакиревым;
- в) Глинкой;
- г) Римским-Корсаковым.

10. Кто автор романса «Мне грустно»?

- а) Даргомыжский;
- б) Бородин;
- в) Чайковский;
- г) Глинка.

Русская музыка XX века

IV год обучения

А. Хачатуриан, Д. Шостакович, С. Прокофьев

Русская музыка XX века. IV год обучения

Лекционист	Ряд из музыкальных произведений, театра и музыки
Н. Зубова-Брукина и М. Шадриков	Н. Зубова-Брукина и М. Шадриков. Танец в салоне

Русская музыка XX века

Период	Композиторы
Рубеж XIX–XX веков	Анатолий Константинович Лядов (1855–1914) Александр Николаевич Скрябин (1872–1915) Василий Сергеевич Калинников (1866–1900)
Композиторы-иммигранты	Сергей Васильевич Рахманинов (1873–1943) Игорь Федорович Стравинский (1882–1971)
Советский период	Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953) Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975) Арам Ильич Хачатуриан (1903–1978) Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998)
Русский музыкальный авангард	Эдисон Васильевич Денисов (1929–1996) София Асгатовна Губайдулина (р. 1931) Альфред Гариневич Шнитке (1934–1998)

Русские меценаты и музыкально-общественные деятели конца XIX – начала XX века

Меценат	Деятельность	Роль в музыке
Митрофан Петрович Беляев (1836–1904)	Известный русский музыкальный издатель и меценат. Сын богатого лесопромышленника.	1) В 80-е годы XIX века под руководством Беляева возникло объединение «Беляевский кружок», идеяным вдохновителем которого был Н. А. Римский-Корсаков. 2) В доме Беляева устраивались музыкальные вечера, называвшиеся «Беляевские пятницы». Постоянными участниками этих вечеров были Римский-Корсаков, Лядов, Глазунов, Стасов. 3) Основал издательство, выпускавшее произведения русских композиторов, «Русские симфонические концерты», «Русские квартетные вечера».
Савва Иванович Мамонтов (1841–1918)	Крупный промышленник, меценат, деятель в области русского	Организовал «Московскую частную оперу», имевшую разнообразный репертуар. В этом театре дирижировал С. Рахманинов,

Русская музыка XX века. IV год обучения

Меценат	Деятельность	Роль в музыке
Сергей Иванович Зимин (1875–1942)	искусства, театра и музыки.	пела Н. Забела-Брубель и Ф. Шаляпин. Также плодотворно сотрудничал с театром Н. Римский-Корсаков (было поставлено 8 его опер, шесть из них впервые). Основной задачей Частной оперы Мамонтова была пропаганда русской оперы.
Сергей Павлович Дягилев (1872–1929)	Русский театральный деятель.	Частный оперный театр в Москве организовал С. И. Зимин. Он во всем советовался с Саввой Мамонтовым и считал себя продолжателем его дела. Репертуар театра был серьезный и разнообразный. 1) Дягилев всячески пропагандировал русскую культуру за рубежом. Со своей труппой он выступал в течение многих лет на сценах театров Европы и Америки. 2) Кульминацией деятельности Дягилева были «Русские сезоны» в Париже и Лондоне в 1907–1914 годах. Для дягилевской труппы писали Н. Черепнин, И. Стравинский, С. Прокофьев. Работали блестящие мастера М. Фокин, В. Нижинский, Т. Карсавина.

Вопросы и задания

1) Страница 209, № 1.

**Анатолий Константинович
Лядов
(1855–1914)**

Дата	Событие	Творчество
1855	29 апреля в семье потомственных музыкантов родился А. К. Лядов. Отец и дед будущего композитора были дирижерами.	Лядов начал заниматься игрой на фортепиано и маленькими мелодиями. Уже в детстве он показывал способности к композиции.
1870	Лядов поступает в Петербургскую консерваторию. Зачислен на стипендию имени отца. Лядов общался с Балакиревым, Бородиным, Мусорским, творчество которых способствовало формированию его таланта.	Анатолий стал заниматься по классам фортепиано, теории и композиции. Его учителями были Н. А. Римский-Корсаков и Ю. И. Иогансен. Первыми произведениями композитора были четыре романса, циклы фортепианных пьес «Бирюльки» и «Арабески».
1876	Учеба в консерватории не была гладкой. Занятия Лядов посещал плохо. Он был исключен из консерватории вместе со своим другом Г. Дютманом.	Лядова восстановили в консерватории.
1878	Сразу после триумфа с канцатой 23-летний композитор стал преподавателем консерватории. Среди его учеников были Мяковский, Прокофьев, Майкапар. Работа в консерватории отнимала много времени, но он не мог оставить ее и посвятить себя полностью творчеству.	Представленная на экзамен канцата понравилась художественному совету.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
	Лядов знакомится с музыкальным деятелем и нотоиздателем Митрофаном Беляевым и примыкает к его кружку.	В эти годы Лядов создает огромное количество фортепианных миниатюр: «Багатель», «Музыкальная табакерка», «Про старину», «Детские песни».
1905	Революционные события отразились на жизни и творчестве Лядова. В знак протеста против увольнения Римского-Корсакова, Лядов и Глазунов покинули консерваторию. Лишь после избрания директором Глазунова, Лядов вернулся в консерваторию. Конечно, по широте охвата творчество автора уступает современникам. Но все-таки он занял достойное место в истории русской музыки.	В этот период Лядов создал симфонический цикл «Восемь русских народных песен для оркестра», несколько миниатюр: «Баба-яга», «Волшебное озеро», «Кикимора», «Сказочные картины».
1914	28 августа композитор умер в деревне близ города Боровичи.	

Вопросы и задания

1) Страница 209, № 2–5.

История создания скрипок в одесском консерватории

Дата	Событие	Источник
1872	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1873	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1874	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1875	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1876	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1877	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1878	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1879	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1880	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1881	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1882	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1883	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1884	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1885	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1886	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1887	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1888	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1889	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1890	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1891	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1892	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1893	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1894	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1895	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1896	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1897	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1898	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1899	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1900	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1901	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1902	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1903	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1904	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1905	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1906	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1907	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1908	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1909	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1910	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1911	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1912	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1913	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1914	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории
1915	Скрипки изготавливались в Одесской консерватории	Изобретение скрипки в Одесской консерватории

Александр Николаевич
Скрябин
(1872–1915)

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1872	А. Н. Скрябин родился 6 января в Москве. Его отец служил в Министерстве иностранных дел, много работал за границей. Мама композитора была замечательная пианистка, рано умерла. Саша воспитывался тетей.	От матери будущий композитор унаследовал страсть к музыке, от отца — пытливый ум, стремление к знаниям. Мальчик рано начал читать, писать, рисовать. Музыкой начал заниматься с трех лет.
1882	Поступает в кадетский корпус.	Начинаются серьезные занятия музыкой под руководством педагога С. Танеева. Фортепиано у Скрябина преподавал Н. С. Зверев.
1888	Закончил кадетский корпус, поступил в Московскую консерваторию.	Продолжает занятия у Танеева, фортепианный класс В. Сафонова. Появляются первые сочинения. Среди них «Прелюд» и «Ноктюрн».
1892	Закончил консерваторию по классу фортепиано с золотой медалью.	С детства был влюблён в музыку Ф. Шопена, поэтому и отличаются своеобразием написанные им мазурки, этюды, вальсы. Пишет сонату-фантазию, трехчастную сонату. Особой известностью пользуются цикл «24 прелюдии» оп. 11, прелюдия № 5 (ре-мажор), прелюдия № 14 (ми бемоль-минор), этюд ре диез-минор.

Русская музыка XX века. IV год обучения

Дата	Событие	Творчество
1894	Скрябин знакомится с М. Балакиревым. С этого времени произведения Скрябина стали публиковаться, а симфонические произведения включаться в программы концертов.	Музыкальный деятель Беляев отправляет Скрябина лечить правую руку, которую тот перенес из-за постоянных занятий, а по возвращении композитора Беляев дарит ему рояль.
1896	Скрябин едет в гастрольную поездку в Европу.	Продолжает сочинять. Музыка Скрябина становится популярной. Фортепианные пьесы входят в концертную практику.
1898	Скрябин получает предложение от Сафонова занять место профессора Московской консерватории.	Творческая работа в консерватории, композитор увлечен сочинениями.
1900	Создал Первую симфонию.	
1902	Скрябин приехал в Петербург на премьеру Второй симфонии, исполненной Лядовым. Прием был скандальный.	Появляются Вторая симфония, фортепианные пьесы.
1903–1909	Скрябин оставляет преподавание в консерватории, много гастролирует, посещает Швейцарию, Италию, Францию, США. Композитор много занимается философией, хочет купить в Индии землю для постройки храма. В результате увлечения философией	Римский-Корсаков и Глазунов не признают Скрябина, хотя отмечают в нем композиторский талант. Композитор полностью отдается творчеству: в это время им были написаны Третья симфония, «Божественная поэма», сочинения для фортепиано, Четвертая

Дата	Событие	Творчество
1915	возник замысел «Мистерии», представлявшейся композитору как грандиозное произведение, в котором объединяются все виды искусств — музыка, поэзия, танец, архитектура... По его замыслу, это должно было быть коллективное действие, в котором примет участие все человечество.	и Пятая соната, ряд поэм: «Трагическая», «Сатаническая». За границей закончены крупные произведения: «Поэма экстаза», «Поэма огня», «Прометей».
	Плохое самочувствие, постоянное переутомление. 27 апреля Скрябин умер в Москве, похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.	Работает над прологом «Предварительного действия», пишет «Девятую сонату».

Вопросы и задания

1) Страница 209, № 6–11.

Скрябин о себе и творчестве¹

О жизнь, о творческий порыв,
Всесоздающее хотенье:
Ты все. Ты океан страстей, то бушующий, то спокойный.
Я люблю твои стены, люблю твою радость (не люблю только отчаяние).

* * *

Объяснить творчество словами до конца нельзя. Все есть мое творчество. Но и само оно существует только в своих творениях, оно совершенно тождественно с ними. Я ничто. Я только то, что я создаю.

О Скрябине и его произведениях

Играет он как-то интимно, — точно импровизирует, точно исповедует самому себе сокровеннейшие свои вдохновения. Хотелось бы потушить огни в зале и в темноте подслушивать движения столь богатой души. Нельзя говорить о его технике. О ней не думаешь, слушая его игру. Слышишь только и переживаешь то, что он своей творческой волей заставляет слышать и переживать, — это величайшее искусство!.. Он похож на своего духовного предшественника — Шопена.

Один из рецензентов

Его музыка «учит не бояться страданий, не бояться смерти, но верить в победную жизнь духа».

A. В. Луначарский

Музыка Скрябина — это неудержимое глубоко человеческое стремление к свободе, к радости, к наслаждению жизнью.

B. В. Асафьев

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 76–77.

**Василий Сергеевич
Калинников
(1866–1900)**

Русская музыка XX века. IV год обучения

Дата	Событие	Творчество
1866	В. С. Калинников родился на Орловщине.	
1884	Едет в Москву учиться музыке: сначала в Московской консерватории, потом в филармоническом училище по специальности «фагот».	
1887	Постоянная работа в оркестре театра «Парадиз». Композитор заболел пневмотораксом, после которого у него развился туберкулез горла. Калинников практически лишился голоса, мог говорить только шепотом.	Калинников — автор романсов, инструментальных миниатюр, крупных произведений. Среди них: симфоническая поэма «Нимфа», канта «Иоанн Дамаскин», серенада для струнного оркестра и оркестровая сюита.
1890–1894	Калинников — признанный музыкант. Его творчество высоко оценено П. И. Чайковским.	
1894–1900	Борьба с болезнью. Лечение в Крыму, Ялте. Жизнь в нужде. Настоящий памятник композитору — Первая симфония — «истинно русская симфония».	В это время Калинников создал Первую симфонию, затем еще одну симфонию, симфоническую картину «Кедр», музыку к пьесе «Царь Борис», пролог к опере «1812 год».

Вопросы и задания

- 1) Страница 209, № 12–16.

**Сергей Васильевич
Рахманинов
(1873–1943)**

жинадес и масорой.

31-21 м. 008 линии (1

Дата	Событие	Творчество
1873	20 марта в имении Онег Новгородской губернии родился С. В. Рахманинов. Родители мальчика были музыкально одаренными людьми.	Мама стала первым учителем будущего композитора.
1878	Рахманинов начал учиться игре на фортепиано.	Мальчику решено дать музыкальное образование.
1880	Семья Рахманинова переезжает в Петербург.	Рахманинова принимают в Петербургскую консерваторию. Но большую часть времени он проводит на улице в детских забавах, что приводит к недостатку прилежания.
1883	Рахманинова по совету известного пианиста, ученика А. Рубинштейна и Листа, Александра Зилоти, переводят в Московскую консерваторию. Его учителем стал Н. С. Зверев.	Зверев берет Рахманинова на полный пансион. Дисциплина педагога воспитала в нем высочайшую организованность.
1887	Сергей начинает записывать свои сочинения. Со Зверевым произошел разрыв. Причина — композиция. Помирились они в 1892 году, когда Рахманинов сдавал экзамен по композиции.	Учителем Рахманинова по контрапункту был С. Танеев.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1891	Рахманинов заканчивает консерваторию по классу фортепиано, а годом позже по композиции с большой золотой медалью, представив в качестве дипломной работы одноактную оперу «Алеко».	За оперу «Алеко» Рахманинов получил оценку «5+». Как ученику, окончившему с отличием два факультета консерватории, ему была присуждена Большая золотая медаль.
1892	Осенью Рахманинов впервые выступил в концерте, играл на бис прелюдию до диез-минор с колокольным звоном.	
1894	Рахманинов поступил преподавателем теории в Марининское училище.	Произведение этого периода: элегическое трио «Памяти великого художника». Также начата работа над Первой симфонией.
1897	Состоялась премьера Первой симфонии, которая потерпела полный провал. Почти три года композитор не писал новых произведений. Но к этим годам относятся успехи Рахманинова-исполнителя. Началась профессиональная дирижерская деятельность в Московской частной русской опере С. Мамонтова.	Вскоре Рахманинов познакомился с Ф. И. Шаляпином. Совершает поездку в Лондон.
1900	Накануне 30-летия Рахманинов женился на своей двоюродной сестре Н. Сатиной.	Рахманинов создает два новых произведения: Второй фортепианный концерт,

Русская музыка XX века. IV год обучения

Дата	Событие	Творчество
	Из-за родства пришлось просить «Высочайшего разрешения» на брак. После свадьбы молодожены отправились в путешествие, затем поселились в Москве.	Вторую сюиту. Вслед за этими произведениями композитор создает канту «Весна», романсы, прелюдии, оперы «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини».
1903	Родилась первая дочь.	
1904	Рахманинов много выступал как пианист, дирижер, ансамблист. Два сезона он проработал в Большом театре.	Его постановки опер великих композиторов — Глинки, Даргомыжского, Бородина вошли в историю театра.
1906	Композитор решил уйти с работы.	
1906–1916		За продуктивное десятилетие Рахманиновым были созданы: симфоническая поэма «Остров мертвых», Третий фортепианный концерт, две симфонии, «Литургия Иоанна Златоуста», «Всеночное бдение», симфоническая поэма «Колокола» и т. д.
1907	Родилась вторая дочь.	
1917	С оглушительным успехом Рахманинов играл концерты в пользу русской армии. В конце этого года композитор уехал с семьей на гастроли в Швецию. Турне продолжалось всю жизнь.	
1918–1926	Рахманинов живет в Америке. Ничего не пишет. Тоска по родине.	В Америке композитора ждала напряженная работа. Он считался первым пианистом

Дата	Событие	Творчество
1926		мира. Композитор разучивал все новые и новые произведения, так как этого требовали американские слушатели.
		Рахманинов пишет Четвертый фортепианный концерт, «Три русские песни для симфонического оркестра с хором».
1931	Рахманиновы покупают небольшой участок земли на берегу озера в Швейцарии. Виллу назвали «Сенар» по первым буквам имен и фамилии.	Здесь были написаны истинные вершины творчества Рахманинова: Рапсодия на темы Паганини, Третья симфония.
1940	Рахманинов потрясен нападением Германии на СССР.	Пишет последнее крупное произведение «Симфонические танцы», посвященное Филадельфийскому симфоническому оркестру.
1941	Рахманинов выступает с призывом поддержать Россию.	Гонорар одного из концертов передает Генеральному консулу СССР.
1943	28 марта Рахманинов умер в Америке, похоронен в Кенсико, близ Нью-Йорка.	

Вопросы и задания

- 1) Страница 210, № 17–22.
- 2) Страница 213, № 1.

Рахманинов о себе и творчестве¹

Сочинять музыку — неотъемлемая часть моего существования, все равно как дышать или есть — необходимые функции жизни. Мое постоянное желание сочинять связано с внутренней потребностью выразить музыкой свои чувства так же, как речь выражает мои мысли. Это и есть то назначение, которому, я полагаю, должна служить музыка в жизни каждого композитора.

* * *

Я русский композитор, и моя родина воздействовала на мой темперамент и мои взгляды. Моя музыка — продукт моего темперамента, и потому она русская музыка.

* * *

Мелодическая изобретательность в высшем смысле этого слова — главная жизненная цель композитора. Если он неспособен создавать мелодии, имеющие право на длительное существование, — то у него мало шансов на успешное овладение композиторским мастерством. По этой причине великие композиторы прошлого проявили столько интереса к народным мелодиям своих стран. Римский-Корсаков, Дворжак, Григ и другие обращались к народному мелосу как к естественному источнику вдохновения.

* * *

Я стараюсь писать так, чтобы моя музыка просто и ясно выражала то, что я чувствую в своем сердце, когда сочиняю. Будь то любовь или горечь, печаль или вера — все это становится частью моей музыки; она

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 86–87.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

сама становится либо красивой, либо горькой, либо печальной, либо возвышенной.

***

Музыка должна прежде всего вызывать к себе любовь. Она должна исходить от сердца и должна быть обращена к сердцу. Иначе нет надежды на то, что она получит длительную жизнь.

Что хотят, ощущают, слышат и воспринимают люди?

***

Балетное язычество и противоположность В. Стравинского к нему. А в «Священном единении» выражено «что» хотят и лучше выражают эти же творческие силы, какими обладают Стравинский и Римский-Корсаков. Но в этом «Священном единении» Павлович, кроме прочего, пишет: «...важно помнить, что вспомогательные и аккомпанементные приемы в композиции неизменны и неизменимы». А в «Священном единении» выражено «что» хотят и выражено «каким образом» хотят — своих зрителей. Быть может, именно эта дилемма и определила судьбу этого произведения. Но это не единственный пример отказа от выражения «чего» хотят зрителями. В «Священном единении» Стравинский не пытается выразить то, что хотят зрители, а выражает то, что он сам хочет выразить. И это выражение не всегда соответствует тому, что хотят зрители.

1943 год. Рахманинов умер. Стравинский отказался от этого языка. И вот «Лебединое озеро» В. Стравинского в «Священном единении» — это не «язык», а «язык», который не может быть «языком». И это выражение не соответствует тому, что хотят зрители. И это выражение не соответствует тому, что хотят зрители.

2) Стравинский 210, 261.

1986 г. № 1987 № 1988

Игорь Федорович Стравинский (1882–1971)

Биография Игоря Федоровича Стравинского

Лента	Название	Фото	Лента
1913	Премьера балета «Весна разгулялась» под знаком с		1921
	символом дракона, японской демидовщиной в		
	Санкт-Петербурге было создано первое скотничество		
	балета для птиц премьерой которого стала		
1924	Премьера балета «Священное единство» в		1924
	Санкт-Петербурге		
	Священное единство		
1925	Стравинский		1925
	Парисе		
	Священное единство		
1926	Стравинский		1926
	Париже		
	Священное единство		
1927	Стравинский		1927
	Париже		
	Священное единство		
1928	Стравинский		1928
	Париже		
	Священное единство		
1929	Стравинский		1929
	Париже		
	Священное единство		
1930	Стравинский		1930
	Париже		
	Священное единство		
1931	Стравинский		1931
	Париже		
	Священное единство		
1932	Стравинский		1932
	Париже		
	Священное единство		
1933	Стравинский		1933
	Париже		
	Священное единство		
1934	Стравинский		1934
	Париже		
	Священное единство		
1935	Стравинский		1935
	Париже		
	Священное единство		
1936	Стравинский		1936
	Париже		
	Священное единство		
1937	Стравинский		1937
	Париже		
	Священное единство		
1938	Стравинский		1938
	Париже		
	Священное единство		
1939	Стравинский		1939
	Париже		
	Священное единство		
1940	Стравинский		1940
	Париже		
	Священное единство		
1941	Стравинский		1941
	Париже		
	Священное единство		
1942	Стравинский		1942
	Париже		
	Священное единство		
1943	Стравинский		1943
	Париже		
	Священное единство		
1944	Стравинский		1944
	Париже		
	Священное единство		
1945	Стравинский		1945
	Париже		
	Священное единство		
1946	Стравинский		1946
	Париже		
	Священное единство		
1947	Стравинский		1947
	Париже		
	Священное единство		
1948	Стравинский		1948
	Париже		
	Священное единство		
1949	Стравинский		1949
	Париже		
	Священное единство		
1950	Стравинский		1950
	Париже		
	Священное единство		
1951	Стравинский		1951
	Париже		
	Священное единство		
1952	Стравинский		1952
	Париже		
	Священное единство		
1953	Стравинский		1953
	Париже		
	Священное единство		
1954	Стравинский		1954
	Париже		
	Священное единство		
1955	Стравинский		1955
	Париже		
	Священное единство		
1956	Стравинский		1956
	Париже		
	Священное единство		
1957	Стравинский		1957
	Париже		
	Священное единство		
1958	Стравинский		1958
	Париже		
	Священное единство		
1959	Стравинский		1959
	Париже		
	Священное единство		
1960	Стравинский		1960
	Париже		
	Священное единство		
1961	Стравинский		1961
	Париже		
	Священное единство		
1962	Стравинский		1962
	Париже		
	Священное единство		
1963	Стравинский		1963
	Париже		
	Священное единство		
1964	Стравинский		1964
	Париже		
	Священное единство		
1965	Стравинский		1965
	Париже		
	Священное единство		
1966	Стравинский		1966
	Париже		
	Священное единство		
1967	Стравинский		1967
	Париже		
	Священное единство		
1968	Стравинский		1968
	Париже		
	Священное единство		
1969	Стравинский		1969
	Париже		
	Священное единство		
1970	Стравинский		1970
	Париже		
	Священное единство		
1971	Стравинский		1971
	Париже		
	Священное единство		

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1882	5 июня под Петербургом в Оранienбауме, в семье знаменитого певца Федора Стравинского, родился И. Ф. Стравинский. Мальчик получил дворянское воспитание. Учился хорошо в гимназии благодаря прекрасной домашней библиотеке отца — настоящего библиофила.	
1891	Игоря учат музыке. Вскоре он прекрасно играл на рояле, читал с листа, импровизировал.	Родители не хотели, чтобы Стравинский был музыкантом.
1899	Юноша поступил на юридический факультет Петербургского университета. Знакомится с В. Римским-Корсаковым, сыном известного музыканта. Через него Стравинский познакомился с маэстро.	Помимо учебы в университете, Стравинский продолжает заниматься музыкой. Он показывает свои сочинения Римскому-Корсакову, консультируется с ним. Также посвящает ему некоторые произведения: Первую симфонию, симфоническую фантазию «Фейерверк», «Фантастическое скерцо».
1909	Стравинский сотрудничает с художественным и театральным деятелем Сергеем Дягилевым. Дягилев был в восторге от юного композитора.	Для «Русских сезонов» Стравинский пишет балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».

Русская музыка XX века. IV год обучения

Дата	Событие	Творчество
1913	Премьера балета «Весна священная» провалилась. Слишком нова была музыка балета для того времени.	
1914	Накануне Первой мировой войны Стравинский уезжает за границу.	В это время были написаны оперы: «Соловей», «Мавра», «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», «История солдата», «Свадебка».
1919–1920		Стравинский создает для Дягилева балет «Пульчинелла».
1922	Стравинский переезжает в Париж. Для музыкальной молодежи Парижа он был мэтр, признанный авторитет.	
1939	Стравинский переезжает в США.	Выполняет заказы на музыку популярного цирка, также пишет музыку для джаз-оркестров, балеты «Орфей», «Агон», «Похождение повесы», духовные сочинения.
1954	Композитор использовал в своих произведениях <i>дodeкафонную технику</i> — один из видов композиторской техники XX века, при котором все 12 звуков хроматической гаммы являются совершенно равными и в котором нет понятия устойчивых и неустойчивых звуков.	

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1967	Также стал главой <i>неоклассицизма</i> — стиля, представители которого стремились возродить античное искусство, музыку раннеклассического и доклассического периодов.	
1962	Стравинский выступает как симфонический дирижер.	
1968	После 50-летнего перерыва Стравинский посещает Россию, дает концерты в Москве и Ленинграде.	
1971	Последние выступления в Европе, ухудшение здоровья.	
	И. Ф. Стравинский умер в Нью-Йорке.	

Вопросы и задания

1) Страница 210, № 23-29.

Русская музыка XX века. IV год обучения

Стравинский о себе и творчестве¹

Я вобрал в себя всю историю музыки.

六六六

У человека одно место рождения, одна родина, и место рождения является главным фактором в его жизни.

* * *

Язык музыки — это особенный язык, это не то же самое, что язык литературы. И не так просто понять, написал ли эту музыку именно русский, а другую — француз или англичанин...

***

Я всю жизнь по-русски говорю, по-русски думаю, у меня слог русский. Может быть, в моей музике это не сразу видно, но это заложено в ней, это в ее скрытой природе.

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 92.

Развитие отечественной музыки в 1920–1950-е годы

Год	Событие
1917	Этот год стал переломным в развитии русской культуры. Революция, состоявшаяся в октябре, оказала влияние на искусство, ставшее к тому времени противоречивым. Плюсы этого события в том, что мировая и отечественная культура стала доступной широким массам, минусы — были разрушены храмы, памятники, долгое время были под запретом церковная музыка, творчество выдающихся композиторов и исполнителей, которых покинули родину: С. Рахманинов, Н. Метнер, Ф. Шаляпин, И. Стравинский, долгие годы жил за границей С. Прокофьев.
1918	Создан Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) во главе с А. В. Луначарским. Появляются декреты о национализации музыкальных учебных заведений, театров, об охране памятников культуры.
1921	При участии А. В. Луначарского была организована Государственная коллекция музыкальных инструментов, сделанных выдающимися мастерами прошлого и настоящего. Эти инструменты выдавали советским музыкантам. 17 сентября состоялся первый в стране концерт по радио, открывший эпоху распространения музыки с помощью технических средств.

Русская музыка XX века. IV год обучения

Год	Событие
	Открываются новые учебные заведения в Харькове, Севастополе, Витебске, Минске, Ташкенте, Алма-Ате, Бухаре, Самарканде, Фергане. Музыка становится <i>массовым искусством</i> . Она звучала на митингах, демонстрациях, съездах, на фронтах Гражданской войны. В это время появляются музыкально-театральные представления, происходившие на открытом воздухе, такие как: «Пантомима Великой революции» (Москва, 1918), «Действо III Интернационала» (Петроград, 1919), «Взятие Зимнего» (Петроград, 1920). В этих мероприятиях участвовали непосредственно солдаты, матросы, рабочие. Звучали сочинения Бетховена, Шопена, Скрябина, революционные песни. Появляется <i>музыкальная самодеятельность</i> , на заводах и фабриках создаются музыкальные театры и кружки, открываются клубы. Широкое распространение получает <i>«шумовая музыка»</i> . В ход шли бутылки, кастрюли, стиральные доски, тазы, гвозди.
1930-е	Создаются творческие союзы, в том числе Союз композиторов.
1934	На I съезде советских писателей была сформулирована <i>концепция современного реализма</i> , призывающей воплощать в доступной форме идеализированный образ советской действительности. Это коснулось и музыки. Она должна была быть оптимистической, простой, легко запоминающейся. В эти годы получает развитие исполнительское искусство. Видными деятелями были пианисты Л. Оборин, Э. Гилельс, Я. Зак, Я. Флиер, Р. Тамаркина, С. Рихтер, скрипачи Д. Ойструх, Б. Гольдштейн, Г. Баринова, виолончелисты С. Кнушевицкий, Д. Шаффран, дирижеры Е. Мравинский, К. Иванов.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Год	Событие
1920	В это время создаются Государственный симфонический оркестр, Государственный оркестр народных инструментов, Государственный духовой оркестр, Государственный джаз-оркестр. Музыка становится многонациональным искусством. Творчество композиторов разных республик обогатило музыкальную культуру СССР, сделало ее специфичной и не похожей на другие.

Вопросы и задания

1) Страницы 210–211, № 30–33.

**Сергей Сергеевич
Прокофьев
(1891–1953)**

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1891	23 апреля в имении Солнцовка Екатеринославской губернии в семье управляющего родился С. С. Прокофьев.	Мальчик любит природу. Мать занимается с сыном музыкой, иностранными языками. Мальчик пытается фантазировать на рояле, сочиняет. Среди первых его произведений «Индийский галоп».
1900	Поездка в Москву. Посещение Большого театра.	Пишет оперу «Великан» на собственное либретто.
1901–1902	Постановка оперы «Великан» с автором в главной роли в доме дяди Прокофьева.	Пишет оперу «На пустынных берегах».
1903	Мальчик имеет незаурядные способности. По совету Танеева начинает занятия с Р. Глиэром.	Пишет симфонию и оперу на пушкинский сюжет «Пир во время чумы».
1904	Прокофьев поступает в консерваторию в Санкт-Петербурге. В консерватории инструментовку Прокофьеву преподает Н. Римский-Корсаков, а контрапункт — А. Лядов.	Экзамен возглавлял Римский-Корсаков. Прокофьев представил на экзамен партитуры четырех опер, двух сонат, симфоний, несколько фортепианных пьес.
1909	Прокофьев заканчивает консерваторию как композитор.	На выпускном экзамене представил Шестую сонату и финал оперы «Пир во время чумы».

Русская музыка XX века. IV год обучения

Дата	Событие	Творчество
1914	Прокофьеву присуждена I премия имени Рубинштейна — прекрасный рояль.	Прокофьев — один из крупнейших композиторов, пианистов-виртуозов.
1915	Музыка Прокофьева отличается дерзостью, «варваризмами». Занимается дирижированием у Н. Н. Чепренина, впоследствии становится замечательным дирижером.	Пишет Первый фортепианный концерт, названный «Футбольным», симфонию ми-минор, шесть сонат, множество фортепианных пьес, оперу «Маддалена», Второй фортепианный концерт.
1916	Прокофьев едет в Лондон, Рим, Неаполь. Возвращается в Россию.	С успехом проходят фортепианные вечера. В Лондоне состоялась первая встреча Прокофьева с С. Дягilevым. Композитор активно принимается за творчество, пишет балет «Ала и Лолий», впоследствии переработанный в «Скифскую сюиту», фортепианный цикл «Сарказмы», вокальную сказку «Гадкий утенок», оперы «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», Третий фортепианный концерт.
1917	Прокофьев едет на курорт в Ессентуки. Знакомится с В. Маяковским.	Пишет концерт для скрипки с оркестром, Третью и четвертую фортепианные сонаты, цикл «Мимолетности» и Классическую симфонию.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1918	После революции Прокофьев выезжает за рубеж. Поездом из Петрограда до Владивостока добирается до Токио. Ждет визу на въезд в США, где проходят его концерты. Он оказывается в Сан-Франциско, потом в Нью-Йорке.	В США американская публика не проявляет интереса к композитору, его музыку не всегда принимают.
1921	Прокофьев перебирается в Париж, оттуда совершают гастрольные поездки. Сближается с французскими композиторами Онегтером, Мийо, Пулленком, Рахманиновым, Равелем, композиторами «Шестерки», художниками Пикассо, Матиссом, Чарли Чаплиным, дирижерами Стоковским, Кусевицким, Тосканини.	Продолжает сотрудничество с Дягileвым. Для его труппы пишет балеты «Стальной скю», «Блудный сын», «На Днепре».
1927–1932	Прокофьев приезжает в Россию с гастролями. Концерты проходят с триумфом.	Резко меняется тематика творчества Прокофьева. Композитор пишет музыку к кинофильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», оперы «Семен Котко», «Повесть о настоящем человеке», ораторию
1933	Прокофьев возвращается на родину, в Россию. Первые пять лет ездит на гастроли, затем выезжать из страны ему запретили.	

Русская музыка XX века. IV год обучения

Дата	Событие	Творчество
1941	С началом Великой Отечественной войны Прокофьев эвакуируется на Кавказ.	«На страже мира», балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке», оперу «Дуэнья», фортепианные произведения.
1943	Прокофьев возвращается в Москву. Резко ухудшается его здоровье. Прокофьев попадает в жерло советской идеологии.	Работа над оперой «Война и мир» занимает много лет.
1948–1952	Музыка Прокофьева признана критикой формалистической (поверхностной) и антисоветской.	Последнее произведение композитора — Седьмая симфония. Гениальный симфонический цикл — настоящее завещание великого Мастера потомкам.
1953	Прокофьев умер 5 марта, в один день со Сталиным. Смерть композитора на фоне официальной скорби прошла совершенно незамеченной. Хоронили его лишь самые близкие друзья.	

Вопросы и задания

- 1) Страница 211, № 34–39.
- 2) Страница 214, № 2.

Прокофьев о себе и творчестве¹

Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, как и поэт, ваятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и защищать ее. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему. Таков, с моей точки зрения, незыблемый кодекс искусства.

***

Сейчас не те времена, когда музыка писалась для крошечного кружка эстетов. Сейчас огромные толпы народа стали лицом к лицу с серьезной музыкой и вопросительно ждут. Композиторы, относитесь внимательно к этому моменту; если вы оттолкнете эти толпы, они уйдут к джазу или туда, где «Маруся отравилась и в покойницкой лежит». Если же вы их удержите, то получится такая аудитория, какой не было нигде и ни в какие времена, но из этого не следует, что надо подлаживаться под эту аудиторию. Подлаживание таит в себе элемент неискренности, и из подлаживания никогда ничего хорошего не выходило. Массы хотят большой музыки, больших событий, большой любви, веселых плясок. Они понимают гораздо больше, чем думают некоторые композиторы, и хотят совершенствоваться.

О Прокофьеве и его произведениях²

Прокофьев во многих отношениях может считаться... идеалом большого художника, умевшего жить

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 104.

² Тамже. С. 104–105.

одной жизнью со своим народом, откликаться на каждое движение своего народа, мыслить его мыслями, горевать и радоваться вместе с ним.

Он внес в русскую музыкальную культуру огромный, неоценимый вклад. Гениальный композитор, он развил творческое наследие, оставленное нам великими корифеями русской музыкальной классики.

Д. Д. Шостакович

Это подлинно реалистическая музыка нашей современности, музыка, зовущая вперед, в прекрасное будущее.

Д. Д. Шостакович (о Седьмой симфонии)

Его музыка — средоточие того света, гуманизма, духовной чистоты и возвышенности, которые пленяют едва ли не в каждом его произведении.

Г. С. Уланова

...если можно говорить об итоге творческого пути художника, — такой итог у [Прокофьева] с полнейшей убедительностью говорит о его великих заслугах перед родным искусством, о безусловной прогрессивности его здоровых новаторских устремлений, о необычайной силе его творческой фантазии, о глубокой национальной почвенности его искусства.

Я убежден, что такие произведения [Прокофьева], как Пятая и Седьмая симфонии, Третий фортепианный концерт, «Петя и Волк», навсегда войдут в золотой фонд искусства как подлинно классические творения великого мастера.

Р. М. Глиэр

Музыкальные факты из жизни Юрия Борисова-Балаяна

тым он известен как юноша со склоном юндовства, а также как певец и творческий отставник от эстрады, юноши отбывающей волю.

И подтверждением тому служат его воспоминания о том, что в то время он был членом Союза композиторов СССР, а также о том, что он был членом Союза писателей СССР. Но это не так. Юрий Борисов-Балайан никогда не был членом Союза композиторов СССР, а также не был членом Союза писателей СССР.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975)

Русская музыка XX века. IV год обучения

Дата	Событие	Творчество
1906	Дмитрий Шостакович родился 25 сентября в Петербурге в интеллигентной семье. Мать будущего композитора имела музыкальное образование.	Начал заниматься музыкой поздно. Успехи были ошеломляющие не только по фортепиано, но и в композиции.
1918–1919	Поступает в Петербургскую консерваторию.	Появляются первые сочинения.
1923	Шостакович закончил консерваторию по классу фортепиано. Педагогом по фортепиано у композитора был Л. Николаев, а по композиции — М. А. Штейнберг.	
1925	Закончил консерваторию по классу композиции.	В качестве дипломной работы представляет Первую симфонию, которая принесла ему широкую известность.
1927	Шостакович послан на Международный конкурс имени Шопена в Варшаву, где получил почетный диплом.	Пишет Вторую и Третью симфонии, балеты «Золотой век», «Болт», оперу «Нос», фортепианные сочинения, а также музыку к фильмам «Одна», «Золотые годы», «Трилогия о Максиме».
1932–1934	В Ленинградском Малом оперном театре поставлена опера «Катерина Измайлова» на сюжет Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».	Пишет балет «Светлый ручей», начинает писать Четвертую симфонию, появляются Пятая и Шестая симфонии, фортепианный квинтет.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1937	Композитор женится на Нине Варзар.	
1937	Шостакович приглашен в Ленинградскую консерваторию профессором по классам композиции и оркестровки.	
1941	В августе 1941 года в Ленинграде Шостакович сформировал большой симфонический оркестр. Композитор эвакуируется с семьей в Куйбышев (Самара).	Пишет Седьмую симфонию («Ленинградскую»). В августе Седьмая симфония звучит в Ленинграде.
1942		Седьмая симфония звучит в США; партитура была доставлена боевым самолетом в Нью-Йорк.
1943	Композитор переезжает в Москву.	Написано несколько произведений: Восьмая симфония, посвященная Е. Мравинскому, Второе фортепианное трио памяти Соллертинского.
1948	Появилось знаменитое постановление «Об опере «Великая дружба» Мурадели», направленное против Шостаковича. Его увольняют из консерватории.	Пишет много произведений: музыку к кинофильмам, ораторию «Песнь о лесах», канту «Над родиной нашей солнце сияет», Первый концерт для скрипки с оркестром, Десятую симфонию, много квартетов, вокальный

Русская музыка XX века. IV год обучения

Дата	Событие	Творчество
1953	Хрущевская «оттепель».	цикл «Из еврейской народной поэзии», фортепианный цикл «24 прелюдии и фуги».
1961–1970	Здоровье Шостаковича заметно ухудшается. Он переносит два инфаркта, начинается болезнь центральной нервной системы. Шостакович подолгу лежит в больнице.	Композитор обращается к симфоническому творчеству: пишет Одиннадцатую, Двенадцатую, Тринадцатую, Четырнадцатую, Пятнадцатую симфонии, симфоническую поэму «Казнь Степана Разина».
1975	В мае Шостакович приезжает в Дом творчества композиторов в Репино под Ленинградом.	С трудом передвигается, продолжает сочинять сонату для альта и фортепиано.
1975	9 августа Шостакович умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.	

Вопросы и задания

- 1) Страница 211, № 40–46.
- 2) Страницы 214–215, № 3.

Шостакович о себе и творчестве¹

Музыка сопровождает человека в течение всей его жизни... Без музыки трудно представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна.

***

Людям нужны все виды музыки — от простого напева свирели до звучания огромного симфонического оркестра, от незатейливой популярной песенки до бетховенских сонат.

***

Сокровища музыки неисчерпаемы, и также неисчерпаемы ее возможности в будущем. Она будет вечно рассти и развиваться, как вечно будет расти и шириться человеческий ДУХ.

***

Настоящая музыка способна выражать только гуманные чувства, только передовые гуманные идеи... Мы не знаем ни одного музыкального произведения, воспевающего злобу, ненависть, разбой.

***

Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся... Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать.

***

Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 117–118.

***

Я буду работать не покладая рук в области музыки, которой я отдаю всю свою жизнь.

Если у меня хорошо идет работа, то пишу почти все время: и утром, и днем, и вечером.

***

Талант художника — это не его личное достояние, он принадлежит народу.

***

Только то искусство будет жить, расцветать, уходить глубоко своими корнями в жизнь, которое видит свое призвание в том, чтобы служить великому творцу истории — народу.

О Шостаковиче и его произведениях¹

Материк Шостаковича совсем особенный — это страна для гигантов. Малейший шаг в ней измеряется верстами, обычные масштабы смешены, изменены, преобразованы соответственно какому-то новому мерилу. Поистине музыка для шестой части нашей планеты. Это земля богатырей, будь то ученые, инженеры, солдаты, художники. Они невольно останавливаются, слыша этот разгул звуков, настораживаются, и вот слышится музыка необыкновенной нежности, прозрачности, — тогда эти титаны с улыбкой склоняются над ней.

Б. В. Асафьев

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 118–119.

Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебаний смертный бой с черными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний.

А. Н. Толстой

В чем сила музыки Шостаковича, почему она вызывает такой жгучий интерес? Мне кажется, что наряду с неподражаемым мастерством, новизной, яркостью и выразительностью его творчества главная причина — в его глубокой современности, современности, понимаемой в расширенном смысле, то есть резюмирующей прошлое и далеко заглядывающей в будущее. Не потому ли каждый из нас находит какую-то частицу себя в музыке Шостаковича.

Г. Г. Нейгауз

Величие Шостаковича определяется для меня прежде всего значительностью той общественной и нравственной идеи, которая проходит через все его творчество. Это мысль о том, чтобы не было людям плохо, чтобы они не мучились и не страдали из-за войн и социальных бедствий, несправедливости и подавления. «Не хочу, чтобы было плохо!» — вот о чем он говорит своей музыкой. В ней звучит голос гражданской совести, направленной против всего, что эту совесть задевает, оскорбляет, больно ранит.

Е. А. Мравинский

Арам Ильич Хачатурян (1903–1978)

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1903	А. И. Хачатурян родился 6 июня в городе Тбилиси. Родители будущего композитора были простыми людьми (папа был переплетчиком). Вскоре в семье появилось пианино. Арам сам научился играть на нем, подбирая мелодии знакомых песен.	В доме родителей А. И. Хачатуряна часто звучала народная музыка. Но о музыкальном образовании сына нельзя было и мечтать.
1913	Арам поступает в коммерческое училище.	Он услышал оперу классика композиторской школы Закавказья Палиашвили «Абессалом и Этери». Впечатление было таким сильным, что возникло желание учиться музыке. Он научился играть на духовых инструментах и стал участвовать в духовом оркестре.
1921	В Тбилиси из Москвы приехал старший брат композитора — Сурен Хачатурян. Он увидел влечение Арама к музыке и увез его в Москву.	
1922	Поступает на биологическое отделение Московского университета. В 19 лет он сдавал экзамен в Московский музыкальный техникум имени Гнесиных. Также Хачатурян посещал класс Н. Я. Мисковского.	Увидев в углу класса виолончель, Хачатурян понял, что хочет учиться играть на ней. Великие педагоги увидели в юноше большой талант. Сначала образование Хачатуряна проходило в классе виолончели, затем в классе композиции под

Русская музыка XX века. IV год обучения

Дата	Событие	Творчество
		руководством М. Ф. Гнесина. Первые серьезные работы композитора: «Танец» для скрипки и фортепиано, «Поэма» для фортепиано.
1929	Поступает в Московскую консерваторию. Учиться там ему было трудно — сказывалось отсутствие теоретического образования. Хачатурян блестяще закончил консерваторию и поступил в аспирантуру в класс Мисковского.	Дипломная работа композитора — Первая симфония. Пишет симфоническую поэму «Счастье», фортепианные и скрипичные концерты. Также была написана музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» для театра имени Вахтангова.
1941	Пришла война. Все произведения Хачатуряна связаны с патриотическими темами.	Пишет балет «Гаянэ», Вторую симфонию, три концертные арии для голоса с оркестром, Русскую фантазию.
1951	Становится профессором Московской консерватории и Музыкально-педагогического института имени Гнесиных.	Хачатурян гастролирует по городам Советского Союза.
1954	Пишет балет «Спартак». Он был поставлен на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова.	
1959	За балет «Спартак» Хачатурян был награжден Ленинской премией.	

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1960	Продолжает повторять свою триаду концертов. Активизировалась педагогическая деятельность Хачатуряна. Им были воспитаны А. Эмпай, А. Виеру, Р. Бойко, М. Таривердиев.	Пишет концерты-рhapsодии для скрипки, виолончели и фортепиано. Музыка Хачатуряна проникнута силой и патриотизмом, любовью к родине.
1978	Хачатурян умирает и завершает свой творческий путь.	

Вопросы и задания

- 1) Страницы 211–212, № 47–52.
- 2) Страница 215, № 4.

Русская музыка XX века. IV год обучения

О Хачатуряне и его произведениях¹

Музыка балета «Гаянэ» покоряет слушателя необыкновенной напоенностью жизнью, светом, радостью. Она рождена любовью к своей родине, к ее замечательным людям, к ее богатой, красочной природе. В этом произведении сказались наиболее характерные черты выдающегося дарования композитора.

Д. Б. Кабалевский

Это прежде всего пир музыки... изобилие, щедрость: грозди мелодий и орнаментов. Словно вкушаешь расточительно привольную, радующуюся своему изобилию... В Хачатуряне музыкальное сказанное о Востоке переживает пышное Возрождение и даже новую жизнь, и еще более того — открытие новых стран — сфер музыки, озаренных светом радостного жизнепостижения и любовью к красоте.

Б. В. Асафьев

¹ Разумовская О. К. Указ. соч., С. 110–111.

**Георгий Васильевич
Свиридов
(1915–1998)**

Русская музыка XX века. IV год обучения

Дата	Событие	Творчество
1915	Г. В. Свиридов родился 16 декабря в маленьком городе Фатеже, возле Курска. Отец композитора был почтовым служащим, мать — учительницей.	Интерес мальчика к музыке проявился рано: с малых лет его окружали народные песни, танцы, наигрыши. Мальчик самостоятельно научился играть на балалайке и стал участником оркестра русских народных инструментов.
1929–1932	Обучение в Курской музыкальной школе.	
1932	Свиридов поступает в Ленинградский центральный музыкальный техникум. Учиться было нелегко. Помогать будущему композитору было некому.	
1934	Умирает отец композитора.	Юноша играет на фортепиано в кинотеатрах и ресторанах, зарабатывая себе на жизнь. Но желание учиться помогло преодолеть все трудности. Пишет вокальный цикл из шести романсов на стихи А. С. Пушкина, который принес двадцатилетнему композитору известность.
1936	Будучи членом Союза композиторов, Свиридов поступает в Ленинградскую консерваторию.	

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Дата	Событие	Творчество
1937	Учится в классе Шостаковича, оказавшего большое влияние на юного композитора.	Свиридов пишет фортепианное трио, за которое был удостоен Государственной премии, сонату для фортепиано памяти Соллертинского, вокальный цикл «Слободская лирика», оперетту «Настоящий жених», музыку к кинофильму «Поднятая целина», музыку к театральным спектаклям.
1950		Были написаны вокальная поэма «Страна отцов» и масса ораторий.
	Композитор писал музыку по собственной системе. Прежде чем приступить к созданию музыкальной поэмы, он пробовал силы в области миниатюры, писал романсы.	Таким образом были написаны «Поэма памяти Есенина», «Патетическая оратория», кантата «Курские песни», «Петербургские песни», концерт для хора «Пушкинский венок», музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель», кантаты «Деревянная Русь», «Снег идет», масса романсов.
1998	Умер Георгий Васильевич Свиридов 6 января.	

Вопросы и задания

1) Страница 212, № 53–56.

Русская музыка XX века. IV год обучения

Свиридов о себе и творчестве¹

Настоящее искусство, кроме чисто эстетического наслаждения, удовольствия и красоты (а великое искусство воспитывает чувство настоящей красоты), приносит громадную пользу: оно воспитывает человека!

* * *

«Воспеть Русь, где Господь дал и велел мне жить радоваться и мучиться».

Эти слова Г. В. Свиридова высечены на первом памятнике композитору в городе Курске, где Георгий провел свое детство.

¹ Разумовская О. К. Указ. соч. С. 127.

Русский музыкальный авангард

Авангардизм (от франц. *avant-gardisme* — передовой отряд) — условное наименование музыкально-творческих течений, сторонники которых выражали протест по отношению к исторически сложившимся нормам музыкального искусства.

Основные композиторские техники музыкального авангарда

Техника	Содержание
Серийная техника	Серия — расположение двенадцати звуков хроматической гаммы в определенном порядке, позволяющем создавать произведения в <i>серийной технике</i>. <i>Серийная техника</i> — метод сочинения музыки, при котором в основе произведения лежит серия — ряд произвольно выбранных композитором звуков. Одним из частных проявлений серийного принципа является <i>додекафония</i>, где серия состоит из двенадцати звуков.
Алеаторика	Алеаторика — техника музыкальной композиции, при которой отсутствовал фиксированный музикальный текст. Основной установкой алеаторики является <i>метод случайности</i> в творчестве и исполнительстве, что приводит к абстрактности звуковых структур.

Техника	Содержание
Сонорная техника	Сонорика (от лат. <i>sonorous</i> — звонкий, звучный, шумный) — метод сочинения, при котором композитор использует красочные звучания, отрицающие точные звуковые связи.
Пуантилизм	Пуантилизм (от франц. <i>pointiller</i> — писать точками, <i>point</i> — точка) — принцип построения музыкальной ткани из отдельных звуковых «точек», разбросанных по разным регистрам и разделенных паузами.
Конкретная музыка	Конкретная музыка — термин, применяемый к музыкальным композициям, созданным путем магнитофонной записи и соединения деформированного материала без предварительного замысла.

Вопросы и задания

- Страница 212, № 57–58.

Основные представители русского музыкального авангарда

Композитор	Жизненный путь	Творчество
Эдисон Васильевич Денисов (1929–1996)	Советский композитор. Родился в Томске. Музыкальное образование получил в Томском музыкальном училище, которое Денисов окончил по классу фортепиано. Одновременно с этим Денисов учился в Томском университете на механико-математическом факультете, по окончании которого поступил в Московскую консерваторию. Ученик В. Я. Шебалина по композиции. Закончив аспирантуру, композитор с 1959 года стал преподавать в консерватории. Э. Денисов умер в Париже.	Основные произведения: оперы: «Пена дней» (1981), «Четыре девушки» (1986), балет «Исповедь» (1984), произведения для голосов с оркестром — «Осенняя песня» (1971), «Реквием» (1980), для оркестра — «Живопись» (1970), симфония (1987), для голоса с инструментом — «Солнце инков» (1964), «Итальянские песни» (1964), «Плачи» (1966), вокальные циклы на стихи Баратынского, Блока и др. В своем творчестве Э. Денисов в качестве композиторской техники использовал серийность и алеаторику.

Композитор	Жизненный путь	Творчество
София Асгатовна Губайдулина (р. 1931)	Советский композитор. Родилась в городе Чистополье в русско-татарской семье. Ученица Г. М. Когана по фортепиано, Н. И. Пейко и В. Я. Шебалина по композиции. В настоящее время С. Губайдулина живет в Германии.	Автор кантат «Ночь в Мемфисе» (1968), «Рубайят» (1969), «Персертон» (1983), «Посвящение Марине Цветаевой» (1984), одночастных произведений для большого симфонического оркестра «Ступени» (1972), «Час души» (1976), «Offertorium» (1980), симфонии «Слышу... умолкло...», камерных произведений, сольной инstrumentальной музыки к спектаклям драматического театра и кинофильмам.
Альфред Гарисевич Шнитке (1934–1998)	Советский композитор. Родился в г. Энгельс. Первые уроки музыки получил в Вене. Затем поступил в музыкальное училище имени Октябрьской революции в Москве на хоровое отделение. В 50-е годы Шнитке учился в Московской консерватории в классе сочинения профессора Е. К. Голубева, затем у него же в аспирантуре. А. Шнитке скончался в Гамбурге, где провел последние годы своей жизни.	Шнитке в своем творчестве синтезировал элементы классических традиций и разнообразные современные композиторские техники. Обращается к полистилистике — сочетанию в одном произведении разнородных стилевых комплексов. Основные произведения: балеты «Лабиринты» (1971), «Эскизы» (1985), «Пер Гюнт» (1987), сценическая композиция «Желтый жук» (1974), оперы

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Композитор	Жизненный путь	Творчество
А. К. Лядов (1883–1944)	Родился в Петербурге в семье военного врача. Учился в Императорской консерватории у С. В. Римского-Корсакова и А. Н. Скрябина. В 1907 году окончил консерваторию с золотой медалью. В 1910–1911 годах учился в Париже у С. Сиенского и А. Сабатини. В 1912–1913 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1914–1915 годах работал в театре «Людмила». В 1916–1917 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1918–1919 годах работал в театре «София». В 1919–1920 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1920–1921 годах работал в театре «София». В 1921–1922 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1922–1923 годах работал в театре «София». В 1923–1924 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1924–1925 годах работал в театре «София». В 1925–1926 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1926–1927 годах работал в театре «София». В 1927–1928 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1928–1929 годах работал в театре «София». В 1929–1930 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1930–1931 годах работал в театре «София». В 1931–1932 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1932–1933 годах работал в театре «София». В 1933–1934 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1934–1935 годах работал в театре «София». В 1935–1936 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1936–1937 годах работал в театре «София». В 1937–1938 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1938–1939 годах работал в театре «София». В 1939–1940 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1940–1941 годах работал в театре «София». В 1941–1942 годах был художником-постановщиком в театре «София». В 1942–1943 годах работал в театре «София». В 1943–1944 годах был художником-постановщиком в театре «София».	«Жизнь с идиотом», «Джезуальдо», «История доктора Иоганна Фауста», 9 симфоний, концерты для различных инструментов с оркестром, Concerti grossi и др. А. Шнитке — автор музыки к театральным постановкам и кинофильмам.

Вопросы и задания

1) Страница 212, № 59.

Контрольный урок

1) Страница 212, № 60.

2) Страницы 215–216, № 5.

Вопросы и задания

1. Назовите известных вам музыкально-общественных деятелей и меценатов. Оцените их вклад в развитие музыкальной культуры рубежа XIX–XX веков.
2. Укажите годы жизни А. К. Лядова.
3. Расскажите о годах обучения Лядова.
4. Как отреагировал Лядов на увольнение Римского-Корсакова из консерватории?
5. Перечислите известные вам произведения Лядова.
6. Назовите годы жизни А. Н. Скрябина.
7. Кто из русских музыкантов заметил талант Скрябина?
8. Расскажите о первом педагоге Скрябина по фортепиано.
9. К каким жанрам музыки Скрябин обращался в своем творчестве?
10. Расскажите о людях, с которыми общался Скрябин. Назовите имя мецената, помогавшего композитору.
11. Перечислите известные вам произведения Скрябина.
12. Назовите годы жизни В. С. Калинникова.
13. Где Калинников получил образование?
14. Какие жанры музыки были близки Калинникову?
15. Назовите самое известное произведение Калинникова.
16. Как сложилась судьба Калинникова?

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

17. Назовите годы жизни С. В. Рахманинова.
18. Где Рахманинов учился? Кто был его педагогом?
19. Расскажите об обучении Рахманинова в консерватории. По какому классу композитор закончил консерваторию?
20. Что послужило причиной творческого кризиса, в течение которого Рахманинов не писал новых произведений целых три года?
21. В каком году Рахманинов уехал за границу?
22. Назовите известные вам произведения Рахманинова.
23. Назовите годы жизни И. Ф. Стравинского.
24. Расскажите об обучении Стравинского у Римского-Корсакова. Какое произведение композитор посвятил учителю?
25. В каком году к Стравинскому пришла мировая слава?
26. Назовите имя русского театрального деятеля, благодаря которому Стравинский написал балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».
27. Что такое додекафония? В каком году Стравинский применил этот вид современной композиции?
28. Главой какого стиля стал Стравинский? В чем суть этого стиля?
29. Назовите известные вам произведения Стравинского.
30. Какую роль сыграла Октябрьская революция 1917 года в музыкальной жизни страны?
31. Назовите основные этапы развития музыкальной культуры в 20–50-е годы XX века.
32. Что такое концепция современного реализма? В чем она отражалась в музыке?

Русская музыка XX века. IV год обучения

33. Перечислите наиболее видных представителей исполнительского искусства 20–50-х годов XX века.
34. Назовите годы жизни С. С. Прокофьева.
35. Расскажите о темах, образах, жанрах музыки Прокофьева.
36. Что поразило современников в сочинениях Прокофьева?
37. Назовите известные вам произведения Прокофьева.
38. В каком году Прокофьев уехал за границу? Когда композитор вернулся на родину?
39. Расскажите о годах обучения Прокофьева. Кто были его учителями?
40. Укажите годы жизни Д. Д. Шостаковича.
41. Назовите основные даты и основные события жизни композитора.
42. Какие темы, жанры были особенно характерны для Шостаковича?
43. Расскажите о постановлении 1948 года «Об опере «Великая дружба» Мурадели». Как это постановление отразилось на судьбе композитора?
44. Где Шостакович получил образование?
45. Расскажите о годах обучения Шостаковича в консерватории. Какое произведение было дипломной работой композитора?
46. Расскажите об известном вам произведении Шостаковича.
47. Назовите годы жизни А. И. Хачатуряна.
48. В каком возрасте Хачатурян начал обучаться музыке?
49. Чем увлекался в детстве Хачатурян? Каковы были первые музыкальные произведения композитора?

50. Кто был учителем Хачатуриана?
51. Расскажите о педагогической деятельности Хачатуриана.
52. Перечислите наиболее известные произведения Хачатуриана. Напейте или сыграйте темы из известных вам произведений композитора.
53. Назовите годы жизни Г. В. Свиридова.
54. Перечислите известные вам произведения Свиридова.
55. Какова главная тема творчества Свиридова?
56. К каким жанрам, темам тяготел Свиридов в своем творчестве?
57. Что такое авангардизм?
58. Что такое серия, серийная техника, алеаторика, сонорика, пантилизм, конкретная музыка? Дайте определение каждому термину.
59. Перечислите основных представителей русского музыкального авангарда. Какие композиторские техники они применяли в своем творчестве? Назовите известные произведения этих композиторов.
60. Подготовьте устные сообщения по темам:
  - 1) Композиторы рубежа XIX–XX веков: А. К. Лядов, А. Н. Скрябин, В. С. Калинников.
  - 2) Композиторы-эмигранты: И. Ф. Стравинский, С. В. Рахманинов.
  - 3) Композиторы советского периода: С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатуян.
  - 4) Г. В. Свиридов — последний представитель русской классической музыки.
  - 5) Русский музыкальный авангард.

Вопросы для обсуждения

1. Исполнительская деятельность Рахманинова была очень активной и напряженной и привлекала особое внимание русской общественности.

«...в лице С. В. Рахманинова мы имеем не только выдающегося художника, но и дорогого нам человека вообще по своему всестороннему дарованию, — писал рецензент московского журнала «Музыкальный труженик». — С. В. Рахманинов — дирижер, пианист и композитор, и на всех этих поприщах его талант одинаково значителен и многоговорящ. В С. В. Рахманинове наши лучшие критики и ценители видят залог, надежду будущего расцвета музыкальной молодой России, здорового и оптимистического творчества»¹.

Попробуйте сопоставить дирижерскую, композиторскую и исполнительскую деятельность Рахманинова, вписав факты из биографии в таблицу. Какая из этих деятельности занимала главное место в жизни Рахманинова?

Композитор	Дирижер	Пианист

¹ Цит. по: Соколова О. Симфонические произведения С. В. Рахманинова. М.: Госмузиздат, 1957. С. 24.

2. Со своими двумя сыновьями Прокофьев не раз бывал на спектаклях Центрального детского театра. Художественный руководитель театра Наталья Сац предложила композитору написать симфоническую сказку, которая могла бы помочь детям познакомиться с музыкальными инструментами и их звучанием.

Вот как описывает Н. И. Сац необычную внешность Прокофьева и его манеру поведения в те годы: «Он был искренен и откровенен. Мое первое впечатление, что Сергей Сергеевич чопорен и высокомерен, было ошибочным. В эту тогу он одевался, когда был не в духе и хотел, чтобы его оставили в покое.

Неповторимая необычность Сергея Сергеевича проявлялась даже в его внешнем облике, манере себя держать. Красно-рыжие немногочисленные волосы, гладкое, румяное лицо, «лед и пламень» в глазах за стеклами очков без оправы, редкая улыбка, песочно-рыжий костюм. «Он похож на четвертый из своих трех апельсинов», — сказала одна озорная наша актриса. К моему ужасу, кто-то передал это Сергею Сергеевичу, но у него был такой запас юмора, что он только громко рассмеялся»¹.

Каким вы себе представляете Прокофьева? Сравните вашу точку зрения с мнениями товарищей.

3. Седьмая («Ленинградская») симфония — одно из наиболее значительных произведений Шостаковича. Симфония написана в 1941 году. Прочитайте один из эпизодов, связанных с этим произведением: «Утром 16 сентября 1941 года Дмитрий Дмитриевич выступал по ленинградскому радио. Город бомбили фашистские

¹ Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. М.: Музыка, 2003. С. 30.

самолеты, и композитор говорил под гул зенитных орудий и разрывы бомб:

«Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение Седьмой симфонией.

— Для чего я сообщаю об этом? — продолжал композитор, — для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту... Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья! Помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать...»¹

Вспомните историю создания «Ленинградской» симфонии. В какой обстановке создавалась Седьмая симфония? Какова идея этого произведения? Что композитор хотел сказать этой симфонией?

4. Д. Шостакович писал: «Музыка Хачатурия обладает неоценимым, с моей точки зрения, качеством — своим индивидуальным почерком: вы узнаете ее автора, прослушав первые несколько тактов сочинения...»²

Подумайте, в чем индивидуальность и сила творчества Хачатурия?

5. События XX века, безусловно, отражались в музыке композиторов. С помощью дополнительных источников заполните таблицу «Влияние исторических событий на русскую музыку XX века».

¹ Прохорова И., Скудина Г. Указ. соч. С. 78.

² Шнерсон Г. Арам Хачатуриян. М.: Советский композитор, 1960. С. 18.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Историческое событие	Музыка
Союз композиторов СССР	«Симфония № 7 в соль мажоре»

Как вы считаете, влияют исторические события на творчество композиторов? Сравните свою точку зрения с мнениями своих товарищей.

Контрольный тест № 4

Выберите верный вариант ответа.

1. Кто автор оперы «Скупой рыцарь», «Алеко», «Франческа да Римини»?
  - Скрябин;
  - Рахманинов;
  - Лядов;
  - Чайковский.
2. К какому жанру принадлежат «Любовь к трем апельсинам», «Семен Котко», «Война и мир»?
  - симфония;
  - балет;
  - опера;
  - фортепианная пьеса.
3. Кто из перечисленных людей был одновременно дирижером, пианистом, композитором?
  - Хачатурян;
  - Лядов;
  - Шостакович;
  - Рахманинов.
4. Кто написал балеты «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей»?
  - Шостакович;
  - Скрябин;
  - Свиридов;
  - Прокофьев.

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

5. Кто создал музыку к фильму «Александр Невский»?
а) Шостакович;
б) Калинников;
в) Хачатурян;
г) Прокофьев.
6. Кто автор музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»?
а) Хачатурян;
б) Свиридов;
в) Калинников;
г) Скрябин.
7. Кто является автором симфонической сказки «Петя и Волк»?
а) Шостакович;
б) Хачатурян;
в) Прокофьев;
г) Лядов.
8. Кто из композиторов стал главой неоклассицизма?
а) Стравинский;
б) Рахманинов;
в) Скрябин;
г) Лядов.
9. Кто автор симфонической поэмы «Нимфа»?
а) Скрябин;
б) Лядов;
в) Шостакович;
г) Калинников.
10. Кого из композиторов называют последним представителем классической музыки?
а) Хачатуряна;
б) Свиридова;
в) Прокофьева;
г) Скрябина.

Ответы к контрольным тестам

Тест № 1	Тест № 2	Тест № 3	Тест № 4
1. б	1. в	1. в	1. б
2. а	2. б	2. г	2. в
3. г	3. в	3. б	3. г
4. в	4. б	4. а	4. а
5. а	5. г	5. г	5. г
6. г	6. а	6. б	6. б
7. а	7. б	7. в	7. в
8. в	8. а	8. а	8. а
9. г	9. в	9. в	9. г
10. а	10. в	10. а	10. б
11. б	11. в		
12. в	12. а		
13. б			
14. г			

Музыкальная литература: учебник начальной ступени

6. Как создал музыку и киноальбом «Алеша-броненок»?
 ① Шостакович
 ② Калинович
 ③ Хануточкин

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверьянова О. И. Русская музыка второй половины XX века. РОСМЭН. М., 2004.
2. Белоусова С. Романтизм. РОСМЭН. М., 2004.
3. Великович Э. И. Великие музыкальные имена. Композитор. М., 1997.
4. Гинзбург С. Что нужно знать о симфоническом оркестре. Советский композитор. Л., 1959.
5. Гнесин М. Ф. Мысли и воспоминания о Римском-Корсакове. Госмузиздат. М., 1956.
6. Евсеев Б. Т. Русские композиторы. Белый город. М., 2003.
7. Енукидзе Н. И. Русская музыка конца XIX — начала XX века. РОСМЭН. М., 2004.
8. Зорина А. П. Александр Порфириевич Бородин. Музыка. М., 1969.
9. Ивашник А. В. Беседы с Альфредом Шнитке. Классика-XXI. М., 2005.
10. Истомин С. В. Я познаю мир. Музыка. Энциклопедия. АСТ. Астрель. М., 2004.
11. Кабалевский Д. Про трех китов и про многое другое. Детская литература. М., 1972.
12. Кашкин Н. Д. Статьи о русской музыке и музыкантах. Госмузиздат. М., 1953.
13. Кирнарская Д. Классицизм. РОСМЭН. М., 2004.

Литература

14. Кмиштоф Мейер. Шостакович. Молодая гвардия. М., 2006.
15. Козлова Н. П. Русская музыкальная литература. Музыка. М., 2004.
16. Кравченко Т. Ю. Я познаю мир. Великие композиторы. АСТ. Астрель. М., 2005.
17. Кремнев Б. Шуберт. Молодая гвардия. М., 1964.
18. Куруман А. С. Иоганн Себастьян Бах. Краткое жизнеописание. Музыка. М., 2004.
19. Марсель Брион. Моцарт. Молодая гвардия. М., 2007.
20. Мартынов И. Мусоргский. Госмузиздат. М., 1960.
21. Махотин С. Бетховен. Белый город. М., 2006.
22. Махотин С. Глинка. Белый город. М., 2008.
23. Меркулов А. Как исполнять Моцарта. Классика-XXI. М., 2007.
24. Мир музыки. Энциклопедия. Перевод Антоновой О., Врублевской Н., АСТ. Астрель. М., 2008.
25. Морозов С. Бах. Молодая гвардия. М., 1975.
26. Морозов С. Прокофьев. Молодая гвардия. М., 1967.
27. Музикальный справочник. Составитель Т. Антипова. Издательский дом «Золотое Руно». М., 2002.
28. Мусоргский в квадрате. Классика-XXI. М., 2008.
29. Новак Л. Гайдн. М., 1967.
30. Папенина А. Музыкальный авангард середины XX века и проблемы художественного восприятия. СПбГУП. СПб. 2008.
31. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Музыка. М., 2007.
32. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Музыка. М., 2003.

33. Разумовская О. К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. Айрис пресс. М., 2008.
34. Разумовская О. К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. Айрис пресс. М., 2007.
35. Рапацкая Л. А., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Русская музыка в школе. Гуманитарный издательский центр «Владос». М., 2003.
36. Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. Согласие. М., 2004.
37. Савенко С. И. Игорь Стравинский. Аркаим. Челябинск. 2004.
38. Свиридов Г. Музыка как судьба. Молодая гвардия. М., 2004.
39. Сергеев А. А. Моцарт. Белый город. М., 2003.
40. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Под ред. Т. В. Поповой. Музыка. М., 2004.
41. Соколова О. Симфонические произведения С. В. Рахманинова. Госмузиздат. М., 1957.
42. Тигранов Г. Г. Арам Ильич Хачатурян. Музыка. М., 1987.
43. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. РОСМЭН. М., 2005.
44. Федякин С. Р. Скрябин. Молодая гвардия. М., 2004.
45. Форкель И. Н. О жизни, об искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха. Классика-XXI. М., 2008.
46. Фролов А. Музыкальная литература. Секреты музыкального языка. Композитор. СПб. 2005.
47. Холопова В. Композитор Альфред Шнитке. Аркаим. Челябинск. 2003.

Литература

48. Хубов Г. Мусоргский. Музыка. М., 1969.
49. Шлифштейн С. Даргомыжский. Госмузиздат. М., 1960.
50. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. Феникс. Ростов-на-Дону. 2008.
51. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. Четвертый год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2006.
52. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2006.
53. Шостакович Д. Шостакович о времени и о себе. 1926–1975. М., 1980.
54. Эрик Роузберри. Шостакович. Урал ЛТД. Челябинск. 1999.

Музыкальная культура и художественный курс обучения

83. Георгий Симонов М. Энциклопедия М. Энциклопедия
Университетская Библиотека Университетская Библиотека
2006. Университетская Библиотека Университетская Библиотека

84. «Библиотека для детей и юношества» М. Энциклопедия
Университетская Библиотека Университетская Библиотека
2006. Университетская Библиотека Университетская Библиотека

Содержание

От автора 3

Мир музыки. I год обучения 5

О музыке 6

Основные средства музыкальной выразительности 9

Семейства музыкальных инструментов 11

Струнные инструменты 11

Деревянные духовые инструменты 14

Медные духовые инструменты 15

Ударные инструменты 16

Клавишные инструменты 20

Народные инструменты 22

Оркестр 24

Певческие голоса 27

Женские голоса 27

Мужские голоса 29

Основные музыкальные жанры 31

Музыкальный синтаксис. Музыкальные формы 38

Музыкально-театральные жанры 44

Контрольный тест № 1 46

Развитие западноевропейской музыки.

II год обучения 49

Стили и композиторы 50

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) 51

Йозеф Гайдн (1732–1809) 54

Содержание

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)	57
Людвиг ван Бетховен (1770–1827)	61
Франц Шуберт (1797–1828)	65
Фридерик Шопен (1810–1849)	69
Вопросы и задания	74
Вопросы для обсуждения	77
Контрольный тест № 2	80

Русская музыка с древнейших времен до конца XIX века.

III год обучения 83

Русская музыка с древнейших времен до конца XVIII века 84

Русская музыка XIX века 89

Русская музыка первой половины XIX века 90

Михаил Иванович Глинка (1804–1857) 93

Глинка о себе и творчестве .....

О Глинке и его произведениях .....

Криптограмма .....

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813–1869) 100

О Даргомыжском и его произведениях .....

Русская музыка второй половины XIX века 105

Александр Порfirьевич Бородин (1833–1887) 106

Бородин о себе и творчестве .....

О Бородине и его произведениях .....

Модест Петрович Мусоргский (1839–1881) 112

Мусоргский о себе и творчестве .....

О Мусоргском и его произведениях .....

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844–1908) 119

Римский-Корсаков о себе и творчестве .....

О Римском-Корсакове и его произведениях .....

Петр Ильич Чайковский (1840–1893) 127

Чайковский о себе и творчестве .....

О Чайковском и его произведениях .....

Головоломка .....

Вопросы и задания .....

Вопросы для обсуждения .....

Контрольный тест № 3 .....

Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения

Русская музыка XX века. IV год обучения	148
Русская музыка XX века	149
Русские меценаты и музыкально-общественные деятели конца XIX — начала XX века	150
Анатолий Константинович Лядов (1855–1914)	152
Александр Николаевич Скрябин (1872–1915)	155
Скрябин о себе и творчестве	159
О Скрябине и его произведениях	159
Василий Сергеевич Калинников (1866–1900)	160
Сергей Васильевич Рахманинов (1873–1943)	162
Рахманинов о себе и творчестве	167
Игорь Федорович Стравинский (1882–1971)	169
Стравинский о себе и творчестве	173
Развитие отечественной музыки в 1920–1950-е годы	174
Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953)	177
Прокофьев о себе и творчестве	182
О Прокофьеве и его произведениях	182
Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975)	184
Шостакович о себе и творчестве	188
О Шостаковиче и его произведениях	189
Арам Ильич Хачатурян (1903–1978)	191
О Хачатуряне и его произведениях	195
Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998)	196
Свиридов о себе и творчестве	199
Русский музыкальный авангард	200
Основные представители русского музыкального авангарда	202
Вопросы и задания	205
Вопросы для обсуждения	209
Контрольный тест № 4	213
Ответы к контрольным тестам	215
Литература	216

Учебное издание

Денис Сорокотягин

**МУЗЫКАЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦАХ:
ПОЛНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ**

Ответственный
редактор *Д. Волкова*
Технический
редактор *Г. Логвинова*
Корректор *Г. Бибикова*
Верстка: *С. Демченко*
Дизайн обложки: *М. Сафиуллина*

Сдано в набор 18.01.2009 г. Подписано в печать 06.03.2009 г.
Формат 84x108¹/₃₂. Бумага писчая.
Гарнитура Школьная.
Тираж 3 000. Заказ № 2313

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ООО «КубаньПечать».
350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2.
Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов.

**ООО «ФЕНИКС»
344082, г. Ростов н/Д, пер. Халтуринский, 80**