

М. Шорникова

Музыкальная литература

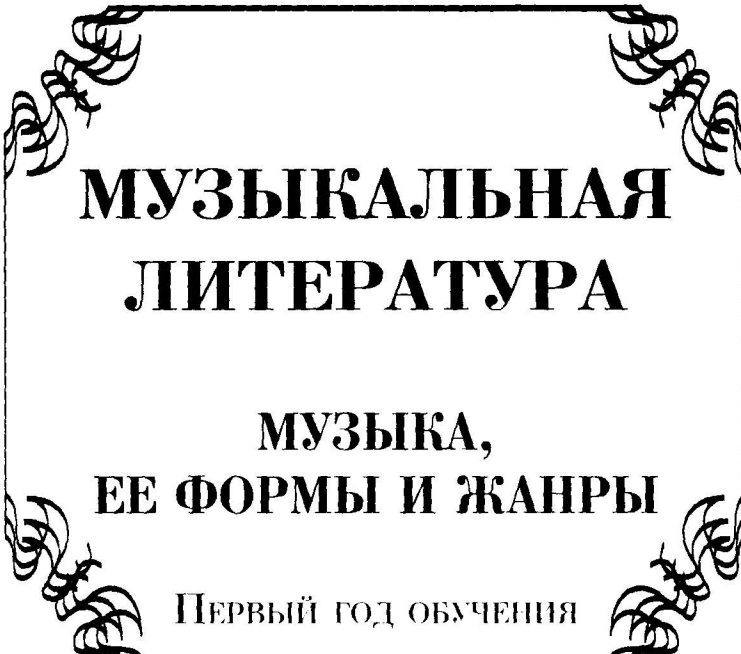
*Музыка, ее формы
и жанры*

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учебные пособия для ДМШ

М. Шорникова

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

МУЗЫКА, ЕЕ ФОРМЫ И ЖАНРЫ

Первый год обучения

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Издание десятое

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ФЕНИКС
2008

УДК 78(07)
ББК 85.31я7
КТК 860

Ш78

Шорникова М.

Ш78

Музыкальная литература : музыка, ее формы и жанры : первый год обучения : учебное пособие / М. Шорникова. — Изд. 10-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 186, [1] с. : ил. ; [8] ил. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-14813-6

Появление данного учебного пособия связано с тем, что традиционная Программа по музыкальной литературе для ДМШ вышла в свет в 1956 году и, не меняясь качественно, выдержала затем несколько переизданий (1962, 1970, 1979, 1982 годы). Естественно, многие уставшие и тематические планы типовой программы устарели и не соответствуют требованиям новых подходов и методик музыкального воспитания детей.

В последние годы стали появляться другие модели программы, учебные планы, адаптирующие содержание курса к новым историческим и социо-культурным условиям, к новым тенденциям комплексного эстетического образования детей. Настоящее учебное пособие опирается на многолетний опыт преподавания предмета «Музыкальная литература» в ДМШ, изложенный в авторских программах и методических рекомендациях Е. Лисянской, Ю. Агеевой, А. Хотунцова, М. Куклинской и др.

Поскольку основными задачами курса музыкальной литературы являются формирование у детей любви и интереса к серьезному музыкальному искусству, понимание основ музыкального творчества, развитие их музыкальных способностей, цель пособия первого года обучения — ввести ребят в многообразный мир музыкальных понятий и знаний. Это пособие знакомит учащихся со средствами музыкальной выразительности, различными музыкальными инструментами, разновидностями оркестров, вокальными тембрами. Отдельные занятия посвящены русской народной музыкальной культуре — жанровым разновидностям русской песни и их использованию в профессиональной музыке. Завершает пособие знакомство с музыкальными формами — от самых простых до циклических и музыкально-театральных.

Учитывая то, что еще одной задачей предмета нужно считать подготовку активных слушателей и любителей музыки, в пособие включен большой объем ознакомительного материала, адресованный широким массам детской аудитории. Отсюда проходящая через все четыре пособия рубрика «Рассказывают, что...», некоторые материалы ее заимствованы из сборника «Веселый антракт: Любопытные истории из жизни музыкантов» / Сост. И. Артемчук. — К.: Муз. Украина, 1989 и др. популярных изданий о музыке.

В обобщающие занятия включены некоторые задания и кроссворды из «Рабочей тетради по музыкальной литературе: 1-й год обучения». Островской Я., Фроловой Л., Цес Н. — СПб.: «Валерии СПД», 2002, а также дидактических материалов Л. Акимовой, вып. 4. М.: «Росмэн», 2002.

УДК 78(07)
ББК 85.31я7

ISBN 978-5-222-14813-6

© Шорникова М., 2008
© Оформление, ООО «Феникс», 2008

Дорогой друг!

У тебя в руках новая книга. Это книга о музыкальной литературе. Так называется предмет, который изучают в музыкальной школе и музыкальном училище. В программу этого предмета входит знакомство с биографиями замечательных композиторов, русских и зарубежных, их творчеством и наиболее известными и важными произведениями.

Музыкальную литературу ты будешь изучать в музыкальной школе четыре года. Каждому году будет посвящена отдельная книга.

Первый год и эта книга посвящены знакомству с музыкой. Она расскажет тебе много нового и интересного об этом искусстве, познакомит тебя с основными музыкальными понятиями и терминами.

В следующем учебном году ты познакомишься с творчеством западноевропейских композиторов. Пособие по этому курсу расскажет тебе о жизни и творчестве таких великих музыкантов, как Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шопен и многих других композиторов Западной Европы, живших в XVII — начале XX вв.

На третьем году обучения ты познакомишься с русскими композиторами-классиками: М.И. Глинкой, А.С. Даргомыжским, участниками творческого содружества «Могучая кучка» А.П. Бородиным, М.П. Мусоргским, Н.А. Римским-Корсаковым, творчеством П.И. Чайковского.

Четвертый год будет посвящен русской музыке XX в. Ты узнаешь о русской музыкальной культуре рубежа XIX и XX вв., познакомишься с творчеством А. Лядова, В. Калинникова, С. Рахманинова, А. Скрябина, И. Стравинского. В программу четвертого года войдут статьи о С. Прокофьеве, Д. Шостаковиче, А. Хачатуряне. Ты узнаешь о композиторах второй половины XX в. Г. Свиридове, Р. Щедрина, А. Шнитке, С. Губайдуллиной, а также о популярных жанрах — джазе и роке.

Мы хотим, чтобы эта книга стала для тебя «волшебным ключиком», который поможет тебе войти в удивительный, увлекательный мир музыкального искусства. Он открывает свои богатства только тем людям, которые искренне любят его и по-настоящему хотят постичь и его язык, и все характерные особенности. Поэтому, чтобы насладиться всеми сокровищами музыки, нужно научиться слушать и понимать ее. Только тогда ты будешь обладать золотым ключиком — ключиком знания и умения. Вот чему мы будем учиться в этом году. Мы хотим, чтобы ты почувствовал музыку как одно из удиви-

тельнейших проявлений человеческого гения, как важную и ценную часть нашей жизни.

«Сокровища музыки неисчерпаемы, и также неисчерпаемы ее возможности в будущем. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы».

Д. Д. Шостакович

«Музыка предназначена для духовного совершенствования человека. И в этом ее основная миссия».

Г. В. Свиридов

Музыка и мы

*Печальна и чиста,
Как жизнь, людьми любима,
Как жизнь, ты не проста,
Как жизнь, непостижима,
МУЗЫКА!..*

Эти слова замечательного поэта Кайсына Кулиева очень точно раскрывают сущность этого великого искусства, обладающего удивительной силой. Издавна думали об этом люди и сложили о прекрасном искусстве, о его магическом воздействии на человека множество легенд. Одна из них возникла тысячи лет назад в Древней Греции...

На горе Парнас, у темно-синего Кастальского родника, окруженного тенистыми лесами, живут вечно юные музы¹ — дочери бога-громовержца Зевса и богини памяти Мнемозины. Когда наступает ночь, поднимаются они к вер-

¹ Вы уже догадались, что слова *музы* и *музыка* имеют один корень? Слово *музыка* произошло от древнегреческого слова, означающего в переводе *искусство муз*.

шине горы и водят хороводы у жертвенника всемогущему Зевсу. Красота их необыкновенна. Но больше всего они славятся своим пением, которое доставляет неизъяснимое наслаждение. Кроме того, оно облегчает печаль и заставляет забыть всякое зло. Нередко впереди муз величаво выступает Аполлон. Их пение он сопровождает игрой на золотой кифаре. Торжественно гремит их хор, и вся природа как зачарованная внимает тогда чудесному хору.

Замечательный знаток мифов Н. А. Кун пишет: «Когда же Аполлон в сопровождении муз появляется на горе Олимп и раздаются звуки его кифары и пение муз, все смолкает вокруг. Забывает бог войны Арес о шуме кровавых битв, не сверкают молнии в руках тучегонителя Зевса, боги забывают раздоры, мир и тишина воцаряются на Олимпе. Даже орел Зевса опускает могучие крылья и закрывает зоркие очи, не слышно его грозного клекота, он тихо дремлет на жезле Зевса»¹.

Изумительной способностью обладают музы! Стоит им только взглянуть на человека при рождении и возлить на кончик его языка каплю сладкой росы, как вся жизнь его становится разумной и прекрасной. Такой человек владеет даром слова и силой убеждения. Он отличается особенной мудростью и пользуется большим уважением народа; такой человек всегда справедлив и защищает права обиженного.

¹ Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. Махачкала. 1986. С. 37.

Поистине счастлив тот, кого полюбили музы!

Так говорили древние греки. А еще они рассказывали легенду о древнегреческом певце Орфее. Когда он пел и играл на своем любимом музыкальном инструменте — кифаре, не только люди слушали его, даже дикие звери внимали ему с покорностью. Своим искусством он мог поворачивать вспять горные реки, передвигать с места на место каменные глыбы. Орфей смог музыкой покорить властителей подземного царства теней, и они вернули ему умершую жену Эвридику.

Конечно, мы понимаем: это только легенда. Музыка не может повернуть вспять течение реки. Но в этой легенде заключена очень важная мысль об огромной силе воздействия музыки. Действительно, обращенная к чувствам человека, музыка может вдохновить его на свершение ратных и трудовых подвигов. И тогда люди могут проявлять чудеса героизма или передвигать скалы.

Музыка всегда занимала в жизни людей большое место. Древние греки придавали особое значение музыкальному воспитанию юношества. Они считали, что человек, которого с детских лет обучали понимать и любить музыку, никогда не совершит неблагоприятного поступка, не станет преступником, а, наоборот, будет честно служить своей родине.

Таким же возвышающим, облагораживающим понимал воздействие музыки на человека великий драматург В. Шекспир:

Кто музыки не носит сам в себе,
Кто холоден к гармонии прелестной,
Тот может быть изменником, лгуном,
Грабителем; души его движенья
Темны, как ночь и, как Эреб¹, черна
Его приязнь. Такому человеку
Не доверяй.

Музыка — искусство очень древнее. Его корни уходят в то далекое прошлое, когда человек только начинал становиться человеком. Он тогда еще даже не умел разговаривать, но научился издавать необычные звуки и с их помощью выражать свои чувства. Проходили века, даже тысячелетия, музыка изменялась, но оставалась важной частью жизни человека, без которой эту жизнь просто невозможно себе представить.

И в то же время это искусство — одно из молодых. Ведь та музыка, которую мы сегодня знаем и можем послушать и которую мы будем изучать на уроках музыкальной литературы, создана буквально в последние четыре-пять столетий. Ведь только в XIV—XV вв. была создана современная пятилинейная² запись нот. Мы сегодня можем посмотреть наскальные рисунки, созданные первобытным человеком и дошедшие до наших дней, мы можем увидеть прекрасные архитектурные творения, созданные много ве-

¹ Эреб — олицетворение вечного мрака в древнегреческой мифологии.

² Великий итальянский музыкант Гвидо д'Ареццо (жил около 995—1050 гг.) предложил применять в нотном письме 4 горизонтальные линии. Пятая появилась гораздо позже.

ков назад. Но музыку, написанную в то время, мы не услышим никогда.

Итак, музыка — это вид искусства. И как у любого искусства, главная ее цель — художественно отображать окружающую жизнь. Литература делает это при помощи слов, живопись — при помощи красок. Язык музыки — это язык звуков. Обращенное в первую очередь к чувствам человека, искусство музыки способно очень сильно и глубоко воздействовать на человека. Чтобы понимать искусство, надо хотя бы в общем знать законы, по которым оно живет и изменяется, необходимо также разбираться в важнейших выразительных средствах музыки. Без этого трудно научиться ее понимать.

Что же это такое — выразительные средства музыки? Об этом вы узнаете на следующем занятии, а сейчас давайте подведем итог. Ответьте на вопросы:

1. Что такое музыка?
2. Какое место она занимает в жизни человека?
3. Как давно появилась музыка?
4. В чем заключается великая сила музыки?

Занятия 2 и 3

Выразительные средства музыки

На этих занятиях мы будем знакомиться с важнейшими средствами музыкальной выразительности. Их существует много, причем среди них есть очень сложные, о которых вы подробно узнаете позже. Сейчас мы перечислим главные из них и на некоторых остановимся.

МЕЛОДИЯ, РИТМ, ЛАД, ГАРМОНИЯ, РЕГИСТР, ТЕМП, ТЕМБР, МОДУЛЯЦИЯ, СЕКВЕНЦИЯ, ТОНАЛЬНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ и т.д.

Главное из средств музыкальной выразительности — МЕЛОДИЯ. Она является основой всякого произведения. Д.Д. Шостакович называл мелодию душой музыкального произведения. С.С. Прокофьев отмечал, что мелодия — самая существенная сторона музыки.

Слово «мелодия» произошло от двух слов — *melos* — песнь, и *ode* — пение. Мелодия — это одnogолосно выраженная музыкальная мысль.

В общем, мелодия — это то, что мы с вами можем пропеть. Даже если мы не запомнили всю ее целиком, мы напеваем отдельные ее мотивы, фразы. Ведь в музыкальной речи, так же как и в речи словесной, есть и предложения, и фразы. Несколько звуков образуют мотив — маленькую частицу мелодии. Несколько мотивов составляют фразу, а фразы образуют предложения.

Насколько важным выразительным средством является мелодия, говорит то, что некоторые произведения вообще состоят только из мелодии. Народные песни, например. Они бывают разными. Иногда, кажется, нет и не будет конца напеву. Один звук переходит в другой, песня льется непрерывным потоком. О такой мелодии говорят: «мелодия большого дыхания». А еще ее называют *кантиленой*. Умением создавать подобные мелодии отличались композиторы Чайковский, Рахманинов.

Пример 1

А бывает наоборот. В мелодии нет долгих протяжных звуков, она ближе простому разговору, в ней чувствуются обороты человеческой речи. Подобные мелодии мы можем встретить

в былинах. Недаром в народе говорят, что былины сказываются, а исполнителей былин называют сказителями.

Пример 2

Такие мелодии называют речитативными, или декламационными. Что такое декламация, думаю, вы знаете. А вот слово *речитатив*¹ имеет отношение только к музыке. *Речитатив* — *полупение, полуговор*. Вот, например, речитатив Фарлафа из оперы Глинки «Руслан и Людмила».

Пример 3

Речитатив встречается не только в опере, но и в песнях, романсах. Инструментальная музыка напрямую не связана со словом, и такого речитатива мы в ней не найдем. Но мелодии речитативного склада встречаются в инструментальных произведениях довольно часто. В них звучат интонации человеческой речи. Это могут быть

¹ Слово «речитатив» происходит от латинского recitare, что означает — чтение вслух, декламация.

интонации вопроса, восклицания, просьбы, мольбы, вздоха, стона и т.д. Как скорбная речь звучит первая фраза 19-го этюда Шопена

Пример 4

Еще одним важным средством музыкальной выразительности является **РИТМ**. С этим понятием мы очень часто встречаемся в нашей жизни. Ритмично тикают часы, стучат колеса в поезде, бьется пульс человеческого сердца, ритмично день сменяет ночь, чередуются времена года. Говоря о ритме в чередовании каких-либо явлений, мы подразумеваем, как они соотносятся во времени.

Вы, конечно, замечали, что в музыке звуки длятся неодинаково. Одни из них короткие, другие — более длинные. Давайте вспомним песенку, с которой многие из вас начинали учиться играть:

Пример 5

Видите, в ней два коротких звука сменяются одним длинным. То есть *ритм* — это чередование и соотношение длительностей звуков и акцентов. Они могут быть различными. Количество ритмических вариантов бесконечно велико, все здесь зависит от фантазии композитора.

Вообще ни одна мелодия невозможна без ритма. Не будь ритма, не было бы и мелодии, а остался бы только набор разных по высоте звуков. Хотя ритм без мелодии существует. У многих народов Востока есть танцы, которые исполняются только под ритм ударных инструментов.

Ритм является сильнейшим выразительным средством. От него во многом зависит характер музыки. Ровный ритм делает мелодию плавной и мягкой, прерывистый — придает мелодии взволнованность, напряженность, часто используется в решительной, маршевой музыке. Благодаря ритму мы можем сразу же, даже в незнакомом произведении определить: это вальс, это полька, это марш и т. д.

Еще одно понятие, с которым мы встречаемся в жизни, тесно связано с музыкой. Есть одно хорошее слово — **ЛАД**. Хорошо, когда дело ладится, когда в семье ладят, когда платье сидит ладно. Недаром лад — это согласие, мир, стройность, порядок — так читаем мы в толковом словаре русского языка.

Музыка — искусство, в котором звуки располагаются упорядоченно, согласованно. Попробуйте нажимать клавиши как попало. Получилась музыка? Конечно, нет. Ведь в музыке между звуками существует определенный порядок, определенная система. И слово **ЛАД** означает взаимосвязь звуков между собой, их согласованность.

Для каждого музыкального произведения, в зависимости от его характера, композитор вы-

интонации вопроса, восклицания, просьбы, мольбы, вздоха, стона и т.д. Как скорбная речь звучит первая фраза 19-го этюда Шопена

Пример 4

Еще одним важным средством музыкальной выразительности является **РИТМ**. С этим понятием мы очень часто встречаемся в нашей жизни. Ритмично тикают часы, стучат колеса в поезде, бьется пульс человеческого сердца, ритмично день сменяет ночь, чередуются времена года. Говоря о ритме в чередовании каких-либо явлений, мы подразумеваем, как они соотносятся во времени.

Вы, конечно, замечали, что в музыке звуки длятся неодинаково. Одни из них короткие, другие — более длинные. Давайте вспомним песенку, с которой многие из вас начинали учиться играть:

Пример 5

Видите, в ней два коротких звука сменяются одним длинным. То есть *ритм* — это чередование и соотношение длительностей звуков и акцентов. Они могут быть различными. Количество ритмических вариантов бесконечно велико, все здесь зависит от фантазии композитора.

Вообще ни одна мелодия невозможна без ритма. Не будь ритма, не было бы и мелодии, а остался бы только набор разных по высоте звуков. Хотя ритм без мелодии существует. У многих народов Востока есть танцы, которые исполняются только под ритм ударных инструментов.

Ритм является сильнейшим выразительным средством. От него во многом зависит характер музыки. Ровный ритм делает мелодию плавной и мягкой, прерывистый — придает мелодии взволнованность, напряженность, часто используется в решительной, маршевой музыке. Благодаря ритму мы можем сразу же, даже в незнакомом произведении определить: это вальс, это полька, это марш и т. д.

Еще одно понятие, с которым мы встречаемся в жизни, тесно связано с музыкой. Есть одно хорошее слово — **ЛАД**. Хорошо, когда дело ладится, когда в семье ладят, когда платье сидит ладно. Недаром лад — это согласие, мир, стройность, порядок — так читаем мы в толковом словаре русского языка.

Музыка — искусство, в котором звуки располагаются упорядоченно, согласованно. Попробуйте нажимать клавиши как попало. Получилась музыка? Конечно, нет. Ведь в музыке между звуками существует определенный порядок, определенная система. И слово **ЛАД** означает взаимосвязь звуков между собой, их согласованность.

Для каждого музыкального произведения, в зависимости от его характера, композитор вы-

бирает определенный лад. Если вы слышите музыку светлую, жизнерадостную, то чаще всего это произведение написано в *МАЖОРЕ*. Музыка мягкая, с оттенком грусти обычно пишется в *МИНОРЕ*. Интересно, что на латинском языке мажор обозначается *durus*, что значит твердый, а минор — *mollis* — мягкий.

В европейской музыке наиболее распространены мажор и минор. Но в музыке разных народов есть и другие лады. Вообще их в музыке более тридцати. Среди них есть те, что распространены в народной музыке, рожденные многовековым опытом и практикой искусства, которые используются и в профессиональной музыке. Существуют также лады искусственные, созданные композиторами. Например, в XIX в. М. И. Глинка для того, чтобы подчеркнуть фантастический характер «злых сил» в опере «Руслан и Людмила», придумал целотонную гамму. Вспомните, как располагаются звуки в мажорном ладу — тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон. В целотонной гамме расстояние между всеми звуками — целый тон.

В конце XIX в. Н. А. Римский-Корсаков, продолжив эту традицию, ввел в практику свою ладовую систему. Для характеристики фантастических образов в своих произведениях он создал уменьшенный лад со звукорядом тон-полутон. Этот лад получил название «гамма Римского-Корсакова».

Если вы сыграете целотонный лад, то удивитесь. Он, в отличие от мажора и минора, со-

стоящих из семи звуков, включает в себя шесть ступеней. Существует много ладов из другого количества звуков. К примеру, есть целая группа ладов, называемых пентатонными (по-гречески *pente* — пять, *tonos* — тон) — это лады пятиступенные.

В мелодии звуки следуют друг за другом. Если сыграть несколько звуков одновременно, то получится созвучие — аккорд. *Последовательность аккордов вместе с мелодией называется ГАРМОНИЕЙ*. Это одно из главных средств выразительности. Она придает музыке красочность, а иногда и несет на себе большую часть смысловой и эмоциональной нагрузки. Благозвучные аккорды создают гармонию, оставляющую впечатление стройности, красоты, наполненности. И иногда она играет даже большую роль, чем мелодия. Послушайте знаменитую Прелюдию № 20 Ф. Шопена. В ней практически нет развернутой мелодии. Общее настроение создает именно гармония.

Для того чтобы разобраться со следующими средствами выразительности, давайте проведем эксперимент.

Попробуйте сыграть такую мелодию.

Пример 6

Узнали песню? Конечно, это всем известный «Чижик-пыжик». А теперь сыграйте следующие мелодии.

Примеры 7 и 8

Ну что же? Мелодия та же, но как она изменилась! Сначала было похоже на медведя, неуклюже бредущего по лесу. А потом на малюсенькую птичку-невеличку. Что же мы изменяли?

Когда мы играли выше или ниже, мы изменяли положение звуков, или *РЕГИСТР*. *Расстояние от самого низкого звука инструмента или голоса до самого высокого называется ДИАПАЗОНОМ*. Это слово произошло от греческого *dia pason* и означает «через все», то есть в музыке — через все звуки. Разные *отрезки диапазона называют регистрами*. Вот их-то мы и меняли. Кроме того, мы играли нашу мелодию то замедляя, то ускоряя. Значит, мы изменяли и *ТЕМП*. Конечно, вы хорошо знаете, что это слово означает *скорость движения*. Правда, происходит этот термин не от слова *скорость*, а от слова *время* (латинское *tempus*). От темпа зависят и характер и настроение пьесы. Колыбельная не может исполняться в быстром темпе, а галоп — в медленном.

Давайте вспомним основные музыкальные темпы. Принято обозначать их на итальянском языке.

Largo (ларго) — очень медленно и широко

Adagio (адажио) — медленно, спокойно

Andante (анданте) — в темпе спокойного шага

Allegro (аллегро) — быстро

Presto (престо) — очень быстро

Часто встречаются разновидности этих основных темпов:

Moderato (модерато) — умеренно, сдержанно

Allegretto (аллегретто) — довольно оживленно

Vivace (виваче) — живо

Иногда к этим определениям темпа прибавляют такие слова, как *molto* или *assai* — очень, *poco* — немного, *non troppo* — не слишком.

Конечно, темп — важное средство выразительности в музыке, от которого многое зависит. Не менее важна *ДИНАМИКА* исполнения, то есть *сила звучания*. Наверняка вы обращали внимание на то, что во время исполнения музыканты играют то громко, то тихо. Это происходит не потому, что так хочется музыканту. Так задумал композитор и указал, при помощи каких динамических оттенков можно раскрыть его замысел.

Основных динамических оттенков два, и вы их отлично знаете: *форте* — громко и *пиано* — тихо. В нотах их записывают итальянскими буквами: *F* и *P*. Иногда эти оттенки усиливаются. Например, очень громко — *FF* (фортиссимо) или очень тихо — *PP* (пианиссимо). Часто на протяжении произведения сила звучания изменяется не раз. Давайте вспомним пьесу П.И. Чайковского «Баба-Яга». Музыка начинается чуть слышно, потом ее звучность все усиливается, доходя до очень громкой, и постепенно снова стихает. Как будто издали показав-

лась ступа с Бабой-Ягой, пронеслась мимо нас и исчезла вдаль. Вот как динамические оттенки могут помочь композитору создать яркий музыкальный образ.

Есть еще одно средство музыкальной выразительности, о котором мы пока еще не говорили: это *ТЕМБР*. Тембр — свойство, которым обладает каждый звук, даже не музыкальный. Слово это произошло от французского *timbre*, что означает колокольчик, а также метка, то есть отличительный знак. Другими словами, *тембр* — это отличительный знак звука, особое его качество, звуковая окраска. У каждого человека свой, глубоко индивидуальный тембр голоса. Благодаря этому мы можем узнать голос своих родных, друзей, певцов, даже не видя их.

Определенный тембр имеет и каждый музыкальный инструмент. О них мы поговорим на одном из следующих занятий. А пока подведем итоги.

1. Что такое мелодия и какой она бывает?
2. Как ритм может повлиять на характер музыкального произведения?
3. Что означает в музыке слово «лад», и какие лады ты знаешь?
4. Что такое аккорды и как называется их последовательность?
5. Как переводится слово «диапазон»?
6. Из перечисленных слов выберите те, которые относятся к метроритму: мелодия, пиано, пунктир, кантилена, в прежнем темпе, крещендо, такт, четверть, слабая доля, мажор, форте.

Занятие 4

Программная музыка

Давайте попробуем разобраться, чем фортепианный концерт С.В. Рахманинова отличается от его симфонической поэмы «Утес». Сейчас вы скажете, что концерт написан для солирующего фортепиано, а в поэме его нет. Кроме того, вы можете сказать, что в концерте три части, а поэма одночастна. Но главное для нас не это.

Когда мы слушаем инструментальную музыку, не имеющую слов, мы не только следим за ее развитием, слушаем, как сменяют друг друга темы, как они разрабатываются, мы еще и представляем какие-то картины, образы, которые рождает в нашем воображении музыка. Причем если поделиться этими картинами с друзьями, часто получается, что одна и та же музыка может вызывать у разных людей различные картины. Все зависит от вашего воображения и подготовленности.

Но в симфонической поэме «Утес» композитор самым названием указал, что рисует его музыка, эпиграфом к которой стало стихотворение М.Ю. Лермонтова:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя.
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Существует огромное количество произведений, в которых композитор каким-либо образом объясняет нам содержание своего произведения. Это может быть только название, как, например, в пьесах Рамо, Куперена, «Детском альбоме» П.И. Чайковского. Свою Первую симфонию П. И. Чайковский назвал «Зимние грезы». Кроме того, он озаглавил ее части: первую — «Грезы зимнею дорогой», вторую — «Угрюмый край, туманный край». А может быть развернутая программа — пояснение.

Все названные произведения относятся к *программной музыке* — той инструментальной музыке, которая имеет *программу*, то есть какой-то конкретный сюжет или образ.

Эти программы могут быть самыми различными. В отдельных случаях композитор подробно излагает содержание каждого фрагмента музыки. Так сделал А. Лядов в своей симфонической сказке «Кикимора». Иногда композитор берет в качестве программы литературное произведение и считает достаточным просто сослаться на первоисточник. Он подразумевает, что слушатели хорошо его знают. Например, Чайковский так сделал в поэме «Ромео и Джульетта».

Но программность бывает не только литературной. Часто в музыкальном произведении сюжета как такового нет, и оно рисует какой-то один образ, пейзаж, картину. В симфоническом вступлении Мусоргского к опере «Хованщина», носящем название «Рассвет на Москве-реке», дается очень яркая музыкальная картина пробуждающейся природы, восхода солнца. Но эта музыкальная картина имеет и еще одно значение — она воссоздает картину пробуждающейся России.

Представьте такую картину: раннее утро, в небе над Москвой-рекой только разгорается заря, над ней высятся силуэты башен Кремля. Постепенно солнце поднимается все выше, его лучи озаряют маковки колоколен, а потом яркий свет заливают весь город. Музыка удивительно образно рисует эту картину, в которую вплетаются и живые голоса пробуждающегося города — пение петухов, звон колоколов. В целом создается очень яркая картина утра.

Но «Рассвет на Москве-реке» — вступление к опере Мусоргского «Хованщина». И в опере оно имеет более глубокий обобщающий смысл. Музыкальная драма композитора рассказывает об одном из самых сложных, смутных периодов истории государства российского. Это вступление является, может быть, самым светлым эпизодом драмы. Для Мусоргского оно стало символом, воплощением надежды композитора на светлое будущее родной страны. Вообще, образ зари, рассвета как символа будущего, стал

характерным для русской музыки. И И. Сушанин обращается в своей знаменитой арии к заре — вестнице спасения родной земли.

В программной музыке мы встречаем сочинения, вдохновленные не литературными произведениями, а живописными полотнами. Ярким примером этому является фортепианная сюита М.П. Мусоргского «Картинки с выставки». Поводом для ее создания стали впечатления Мусоргского от выставки работ замечательного художника, архитектора, декоратора В. Гартмана. Он рано ушел из жизни, и друзья, желая почтить его память, организовали выставку его работ. Среди них были картины, эскизы декораций, архитектурные проекты. Некоторые из них получили воплощение в музыке композитора. Здесь мы встречаем «Гнома» (это был эскиз игрушки), «Балет невылупившихся птенцов» (он создан под впечатлением эскиза балетных костюмов в виде скорлупок яйца), «Избушка на курьих ножках» (в такой форме были сделаны часы, вдохновившие композитора на создание музыкальной картинки полета Бабы-Яги на ступе), «Богатырские ворота» (рисунок изображал городские ворота в виде огромного богатырского шлема), венчающие весь цикл прославлением великого русского народа. Если вы еще не слышали этих пьес, обязательно познакомьтесь с ними.

Очень ярким примером программной музыки является симфоническая сказка «Петя и Волк», музыку и текст которой написал С.С. Прокофьев. Композитор создал ее для редакции ра-

дио и этим произведением хотел помочь детям познакомиться с симфоническим оркестром. За каждым героем этой сказки была закреплена не только определенная тема, но и определенный тембр музыкального инструмента. Например, музыкальный портрет птички рисует в сказке флейта, утку изображает гобой, кошку — кларнет и т. д.

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

1. *Какие произведения называются программными?*
2. *В какой форме может быть выражена обобщенная программа?*
3. *Какой бывает конкретная программа?*
4. *Перечислите все знакомые вам программные произведения.*

Знакомство с музыкальными инструментами

Что натолкнуло человека на создание музыкальных инструментов? Об этом, как и о многом другом, происходившем на заре человечества, мы сегодня можем лишь догадываться. При раскопках становищ первобытного человека ученые часто находят рядом с каменными топорами, наконечниками от стрел духовые инструменты, сделанные из костей животных. В них просверлены отверстия, значит, человек каменного века уже додумался, как извлекать из этого инструмента различные по высоте звуки, закрывая и открывая отверстия. А это говорит о достаточном развитии музыкального сознания.

Именно благодаря этому человек стал по-новому прислушиваться к звукам окружающей действительности. И многое, что раньше казалось ему простым шумом, стало для него музыкой. Он научился извлекать музыкальные звуки из различных предметов, и они заговорили, зазвучали, стали музыкальными инструментами.

Возникновение музыкальных инструментов

Первые инструменты были так же грубы и примитивны, как и орудия труда первобытного человека. Если сейчас послушать эти инструменты, вы бы только улыбнулись. Но к ним надо относиться с большим уважением: ведь они открывали сами принципы устройства этих инструментов. И только последующие поколения развивали эти принципы.

Мы ведь знаем, что первые орудия труда были как бы «заменой», «продолжением» естественного орудия — руки. Такой же заменой собственного тела были и первые музыкальные инструменты. Чтобы не хлопать в ладоши, человек начал постукивать двумя камешками. Звук получался более громкий, звонкий. Так возникли ударные инструменты, которые были главными в «оркестре» первобытного человека.

Потом, отправившись однажды в лес, человек случайно ударил палкой по дереву с большим дуплом. И дерево запело, загрохотало на весь лес. Человек догадался, что на полое отверстие в дереве можно натянуть кожу животного. Так постепенно усложнялись ударные инструменты.

Может быть, случайно во время рыбалки первобытный человек заставил запеть пустой стебель тростника, из которого потом научился делать духовые инструменты. Потом научились делать духовые инструменты из костей животных. Такие флейты можно увидеть в музеях.

Когда человек изготавливал лук для охоты, он пробовал, туго ли натянута тетива. Вскоре он заметил, что она издает красивый звук. Тысячи раз слышали этот звук люди, не обращая внимания. Но вот кто-то прислушался, стал снова и снова трогать тетиву. Так она превратилась в струну, а охотничий лук — в музыкальный инструмент. Много веков прошло, прежде чем человек догадался, что к этой струне можно добавить еще несколько. Так получилась арфа. Конечно, она была очень мало похожа на нашу современную арфу. Мы с вами вспомнили предков музыкальных инструментов. Давайте же познакомимся с современными инструментами.

Семейства музыкальных инструментов

Как вы уже поняли, музыкальные инструменты делятся на три семейства по материалу, из которого они изготавливаются, и по способу извлечения звука. Мы начнем со струнных, хотя появились они позже, чем ударные и духовые.

Струнные инструменты

Сначала я расскажу вам одну легенду. Однажды по улице итальянского города Кремона шел волшебник. Из окна одного дома он слышал прекрасные звуки. Войдя в дом, волшебник увидел юношу, который играл на только что изготовленной им скрипке.

— Подари мне эту скрипку, и я исполню любое твое желание.

Юноша был молод, и ему хотелось жить вечно. Но волшебник поставил одно условие:

— Ты должен сделать еще девятьсот девяносто девять таких же прекрасных инструментов, но на тысячном ты умрешь.

Шли годы. Мастер работал, делал скрипки, альты, виолончели, гитары. Когда их количество стало подходить к тысяче, он заболел. Тогда мастер собрал своих сыновей и учеников, рассказал им о пророчестве и добавил:

— Я считаю, что волшебник выполнил свое слово. Я сделал тысячу музыкальных инструментов, я отдал им свою душу, всю свою жизнь. Мои инструменты будут жить, а вместе с ними буду жить и я.

Вы, конечно, догадались, что эта легенда о замечательном итальянском скрипичном мастере Антонио Страдивари. Он действительно изготовил около тысячи музыкальных инструментов, многие из которых живы и сейчас. В них поет душа мастера.

Наверняка вы безошибочно отличите скрипку от любого другого инструмента и по голосу и по внешнему виду.

Но скрипка утвердилась в музыкальной практике как сольный и ансамблевый инструмент с середины XVI в. Давайте вспомним сначала инструмент, преемником которого стало современное струнное семейство — виолу. Вернее даже целое семейство виол.

По внешнему виду и некоторым приемам игры их можно считать предшественниками наших струнных. Правда, были черты, которые роднили их с еще более древней лютней. Количество струн у виолы доходило до семи. Расположены они были близко друг к другу. Это давало возможность играть на виоле различные аккорды.

Большой популярностью в XV—XVI вв. пользовались две разновидности виолы.

Виола да гамба по технике игры была похожа на виолончель. Ее аналогично держали при игре. Не случайно ее так называли — слово *gamba* в переводе с итальянского означает «нога».

Название еще одной предшественницы этого семейства переводится как виола любви — виола д'амур. Она обладала очень мягким, нежным тембром и напоминала звучание скрипки.

Эти инструменты были очень популярны в свое время. Да и позже, в XIX—XX вв., некоторые композиторы включали их в свои оперные партитуры. Но с появлением скрипки виолы отошли на второй план.

СКРИПКА — самый распространенный струнный смычковый инструмент. Ее часто называют королевой инструментов. Значение скрипки понимали еще в XVII в. и говорили: «Она в музыке является столь же необходимым инструментом, как в человеческом бытии хлеб насущный».

«Стенки» скрипки называют деками. На верхней из них расположены отверстия в форме буквы *f* — эфы. Струны натягивают на грифе при помощи колков. В середине корпуса на двух ножках стоит подставка, которая поддерживает четыре струны. Они носят названия тех звуков, на которые настроены: МИ, ЛЯ, РЕ и СОЛЬ. Диапазон скрипки от СОЛЬ малой октавы до СОЛЬ четвертой. Высоту звука можно изменять, прижимая струну к грифу.

Конечно, вы знаете, что для удобства скрипку кладут на плечо и прижимают ее подбородком. Играют на скрипке смычком, от которого во многом зависит характер звучания. Смычок состоит из трости и натянутого на нее конского волоса. Значение смычка очень велико. Ведь если просто ущипнуть струну, звук быстро угаснет. А смычок можно вести по струне долго, и звук тогда тоже будет тянуться долго. Отсюда удивительная напевность скрипки.

Посмотрите внимательно на скрипку. А теперь представьте себя самого. Похожа скрипка на человека? Правда, похожа. Кстати, даже детали ее имеют похожие названия: *головка, шейка*, какие плавные у нее закругления, какая тонкая «талиа». Вот видите, как интересно.

Когда-то давно человек создал совершеннейшее из своих созданий — скрипку и сделал ее похожей на совершеннейшее создание природы — самого себя.

А еще научил ее петь, как умеет петь трепетный человеческий голос. Но она умеет не только петь. Есть много способов игры на скрипке. Их называют штрихами. Можно одновременно играть на двух соседних струнах, тогда звучат две мелодии. Больше чем два звука на скрипке не сыграешь, потому что струны расположены на закругленной подставке. Но можно особым приемом — арпеджиато — извлекать на ней и аккорды. Тогда звуки берутся не одновременно, а один за другим, скользнув по струнам смычком. Иногда скрипачи играют не смычком, а щипком пальцев. Такой прием называется *пиццикато*.

История донесла до нас имена прославленных скрипачей. Многие из них окружены легендами. Сохранился фантастический рассказ об итальянском композиторе и скрипаче Джузеппе Тартини. Ему никак не удавалось завершить одну из своих сонат. Как-то во сне ему явился дьявол и предложил показать конец сонаты, если Тартини продаст ему за это свою душу. Композитор согласился. Тогда дьявол схватил скрипку и сыграл музыку неслыханной красоты. Проснувшись в экстазе, Тартини повторил сыгранную мелодию. Соната получила название «Дьявольские трели» и до сих пор пользуется огромной известностью.

Немало легенд сложено о гениальном Никколо Паганини. Его обвиняли в колдовстве, потому что в те времена не могли поверить, что обыкновенный человек без помощи волшебства может так великолепно играть на скрипке.