А. Морозова, Т. Склярова

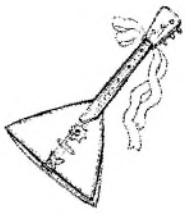

Рабочая тетрадь по русской музыкальной литературе

для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств

Рабочая тетрадь

по русской музыкальной литературе

Предисловие

Данная рабочая тетрадь адресована учащимся детских музыкальных школ и школ искусств, изучающих русскую музыкальную литературу. Пособие освещает русскую музыку в исторической перспективе: от истоков до конца 19 века. События и явления рассматриваются не только с музыкальной точки зрения, но и с исторической позиции, а также в связи с другими видами искусств. Для усвоения такого сложного и обширного материала информация обзорных тем преподнесена в виде таблиц.

В тетради большое место отводится персоналиям русских композиторов; наиболее подробно, по традиции, освещены жизнь и творчество М.И.Глинки, А.С.Даргомыжского, А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. В данных темах обозначена их историческая роль, приведены списки основных произведений, значимые высказывания, сведения о создании и особенностях изучаемых произведений. В начале каждой из монографических тем учащимся предлагается «пройтись» по условной «биографической лестнице», рассказывая о жизненном и творческом пути композитора. В конце тем подводятся итоги в виде вопросов и заданий разного типа (репродуктивных, поисковых и творческих).

В рабочей тетради достаточно много разнообразных иллюстраций. Одни из них (портреты композиторов, их современников, сцены из опер, репродукции картин и пр.) призваны повысить интерес учащихся; другие (схемы музыкальных форм, нотные примеры) – обеспечить ясность и доступность восприятия материала.

Самое главное, к чему стремились авторы данного пособия, - активизировать работу учащихся во время слушания музыки. Поэтому в аналитических темах предполагается дополнение печатного текста тетради их собственными рукописными наблюдениями.

Рабочую тетрадь авторы посвящают замечательному педагогу, блестящему знатоку музыки, заведующей отделением теории музыки Хабаровского краевого колледжа искусств - Татьяне Григорьевне Кацко.

© Морозова А.В., Склярова Т.В., 2016

Содержание

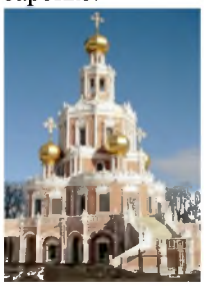
Тема 1	Русская музыка с древних времён до конца 18 века	3
Тема 2	Русская музыка первой половины 19 века. Романс и песня.	8
Тема 3	Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857)	10
Тема 4	Романсы и песни М.И.Глинки	11
Тема 5	«Иван Сусанин»	13
Тема 6	Симфонические произведения М.И.Глинки	17
Тема 7	Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 – 1869)	20
Тема 8	Романсы и песни А.С.Даргомыжского	21
Тема 9	«Русалка»	23
Тема 10	Русская музыка в 60 -70-е годы 19 века.	26
Тема 11	Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887)	27
Тема 12	«Князь Игорь»	29
Тема 13	Вторая симфония («Богатырская»)	33
Тема 14	Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881)	35
Тема 15	Песни М.П.Мусоргского	36
Тема 16	«Борис Годунов»	38
Тема 17	«Картинки с выставки»	43
Тема 18	Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844- 1908)	45
Тема 19	«Снегурочка»	46
Тема 20	«Шехеразада»	51
Тема 21	Пётр Ильич Чайковский (1840 – 1893)	53
Тема 22	Увертюра-фантазия «Ромео и Джульета»	54
Тема 23	Первая симфония «Зимние грёзы»	56
Тема 24	«Евгений Онегин»	58
Тема 25	Романсы П.И. Чайковского	64
Тема 26	Русская музыка в 80-90-е годы 19 века	67
	Подведение итогов	69
	Методические рекомендации по использованию Рабочей тетради	74

Тема 1. Русская музыка с древних времён до конца 18 века.

Истоки русской культуры уходят в далёкое прошлое. Наши предки – древние славяне - были музыкальны, многие летописцы называли их «песнелюбцами». Вспомни старинные русские сказки, обряды, - в них музыке отводится большая роль…

Таблица 1. Русская культура в контексте русской истории.

Век	События	Литература	Изобразительное искусство	Музыка
9 век - образование Киевской Руси.	862г. – начало правления Рюрика, первого древнерусского князя.			Фольклор: разнообразие песенных жанров. Танцы, инструментальные наигрыши.
10-11 века - расцвет Киевской Руси	988 г.- крещение Руси (князь Владимир I Святой).		1037- Софийский собор в Киеве (при Ярославе Мудром).	Развитие духовной музыки. Знаменный распев. Скоморохи. Певцы-сказители: Боян (11 век)
12-13 века– распад Киевской Руси.	1240г. – взятие Батыем Киева; Невская битва. Центром становится Новгород. 1242г. - "Ледовое побоище" на Чудском озере (А. Невский разгромил крестоносцев)	Ок.1188г. - "Слово о полку Игореве" (автор неизвестен)		Новгородские былины. Певец и гусляр Садко. Колокольная музыка.
14-16 – эпоха Московской Руси.	Объединение русских земель вокруг Москвы и создание единого государства. 1380 г. – битва на Куликовом поле (Дм. Донской победил хана Мамая). 1480г. - окончание татаро-монгольского ига. 1547 - 1584 - правление Ивана IV Грозного, расширение границ государства.	16 век – появление первых печатных книг: 1564 - Иван Фёдоров и Пётр Мстиславцев напечатали книгу «Апостол».	1484-1508гг. - Строительство Московского Кремля. Сооружение соборов и Грановитой палаты. Художники: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий.	Иван III – «государь всея Руси» - учредил Хор государевых певчих дьяков. Расцвет культуры знаменного пения. Фольклор: историческая песня, лирическая песня. Русская хоровая подголосочная полифония.
17 век – рубежный: от Средневековья к Просвещению	1598г. -1613 «Смутное» время. Прекращение династии Рюриковичей. 1598-1605 - правление Бориса Годунова. 1613г. - подвиг Ивана Сусанина. Начало династии Романовых. Усиление авторитета России, укрепление связей с Европой, развитие науки и образования. 1650-1670-е гг. – раскол русской церкви, реформы патриарха Никона.	Развитие книго-печатания: 1634 – 1-й букварь. 1687г.- открытие Славяно-греко-латинской академии. Развитие светских жанров: бытовые, историч., сатирические повести.	Жанр светского портрета («парсуна»). Симон Ушаков. В архитектуре – «московское» барокко. 	Партесное пение (партесный концерт), канты. 1648г.- царский указ против скоморохов. Увлечение европейской музыкой. Создание первого русского придворного театра, в котором большую роль играла музыка.

18 – век Разума и Просвещения	1689 – 1725 – правление Петра I 1724 – основание Академии наук. 1755 г. - открытие Московского университета (по инициативе М.Ломоносова). 1756 – учреждён «Русский для представления трагедий и комедий театр» в Петербурге, 1-й Императорский театр России (А. Сумароков, Ф.Волков).	1703 – начало регулярного издания 1-й газеты «Ведомости». Писатели: Тредиаковский, Радищев, Державин, Фонвизин, Крылов, Карамзин. 1799 – родился Пушкин.	1757 - учреждение Академии художеств. Художники: Аргунов, Рокотов, Левицкий, Боровиковский, Лосенко. Архитекторы: Баженов, Казаков.	Пётр I учредил ассамблеи, маскарады с музыкой и танцами; военные духовые оркестры. Роговая музыка (Я.Мареш). Фольклор: солдатские, рекрутские, походные, молодецкие песни. Расцвет домашнего музицирования, камерной инстр.музыки. Городская песня. Российская песня. Композиторы (см. ниже).

Таблица 2. Развитие народной и профессиональной музыки до 19 века.

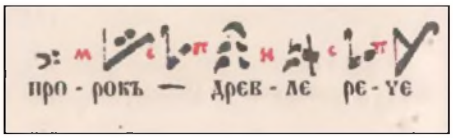
Условная хронология	Фольклор	Профессиональная музыка
От древности до 15 века. 	Жанры русских песен: календарные, колыбельные, обрядовые, трудовые, плясовые, игровые, плачи и причитания, былины и др. Танцы, инструментальные наигрыши. 	Устное светское искусство сказителей и скоморохов. С введением христианства (988 год) - развитие духовной музыки. Знаменный распев (от славянского «знамя» - «знак»).
16 – 17 века	Исторические, лирические песни. Русская подголосочная полифония.	Партесное пение, хоровой концерт. Канты.
18 век 	Кроме ранее существовавших, появляются солдатские и рекрутские, походные и молодецкие песни. На основе крестьянской возникает городская песня (с простым аккомпанементом). Начало исследования фольклора: «Собрание русских простых песен с нотами» В.Трутовского, «Собрание народных русских песен с их голосами» Н.Львова и И.Прача.	Роговая музыка (2-я пол.18в., Я.Мареш). Развитие камерной инструментальной музыки: танцевальные пьесы (менуэты, полонезы, экоссезы, контрдансы и др.), вариации на темы народных песен. Развитие жанра оперы. Российская песня – песня на рус.текст. Г.Теплов «Между делом безделье». Песни Ф.Дубянского и О.Козловского – первые русские романсы. К концу 18 в. складывается национальная композиторская школа.

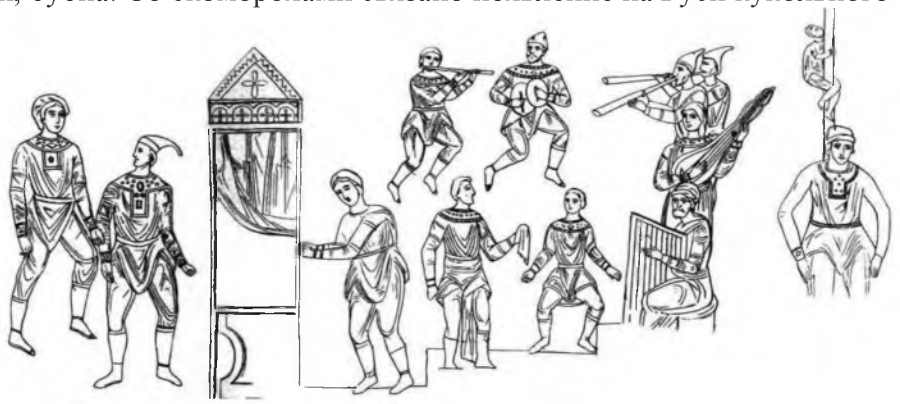
Таблица 3. Русские композиторы 18 века.

Композиторы 18 в.	Годы жизни	Основные жанры творчества
И.Е.Хандошкин	1747-1804	Инструментальная музыка. Создатель русской сольной скрипичной сонаты.
Д.С.Бортнянский	1751-1825	Хоровая музыка: духовные концерты, песни, кантаты. Инструментальная музыка: клавирные сонаты, ансамбли.
М.С.Березовский	1745-1777	Хоровой концерт.
В.А.Пашкевич	ок.1742-1797	Опера (бытовая): «Скупой», «Несчастье от кареты», «Санкт-Петербургский гостиный двор»
Е.И.Фомин	1761-1800	Опера: «Ямщики на подставе», «Американцы». Мелодрама: «Орфей».

Словарик:

- ✓ **Фольклор** (с англ. *folk-lore* – «народная мудрость») – устное народное творчество (поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, декоративно-прикладное искусство).

- ✓ **Скоморохи** – странствующие актёры в Древней Руси; выступали не только как актёры, но и как певцы, музыканты, акробаты, дрессировщики. Репертуар состоял из шуточных песен, сатирических пьесок, которые исполнялись в масках и «скоморошьих платьях» под аккомпанемент гудка, гуслей, жалейки, домры, волынки, бубна. Со скоморохами связано появление на Руси кукольного театра.

- ✓ **Былины** (ста́рины) **-** русские народные эпические песни о подвигах богатырей.

- ✓ **Знаменный распев** (знаменное, или крюковое пение) - основной вид древнерусского богослужебного пения. Название происходит от особых знаков, которые использовались для его записи, - знамён, или крюков (от славянского - «знамя», то есть знак; «крюк» - самый распространённый из знаков).

- ✓ **Партесное пение** (от лат. partes — партии, голоса) - многоголосное хоровое пение. Количество голосов – от 3 до 12, редко – до 48. Для стиля партесного пения характерно чередование хора и хоровых групп (или солистов); классическая гармония. Важнейший жанр партесного пения - **партесный концерт.**

- ✓ **Хоровой концерт** – многочастное произведение для хора «a cappella», предназначенное для православной церкви.

- ✓ **Кант** (от лат. *cantus* пение, распев) — жанр светской многоголосной музыки в России в 17-18 веках. Существовали разные виды кантов - патриотические, «виваты», «мореходные», лирические, шуточные. Для кантов типично 3-х голосие, ясная гармония, квадратность построений. Кант оказал влияние на формирование популярного в 19 в. жанра романса.

Задания: выучи новые слова, пронумеруй картинки в хронологическом порядке и составь по ним рассказ об изучаемом историческом периоде, пользуясь таблицей №1; расскажи о развитии народной и профессиональной музыки по таблице №2; расскажи о русских композиторах 18 века (таблица №3); составь кроссворд из любых слов темы (по желанию).

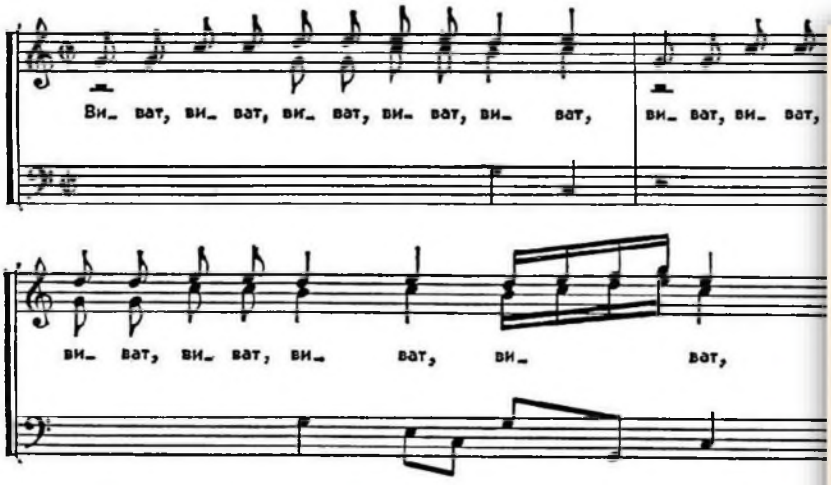

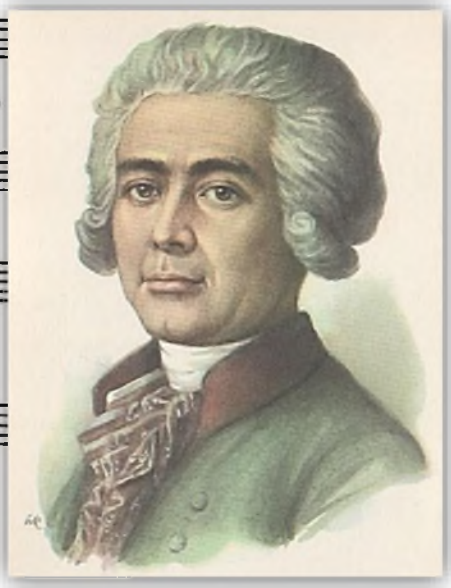

СОБРАНИЕ
НАРОДНЫХ РУССКИХ
ПЕСЕН
С ИХ ГОЛОСАМИ
на музыку положил
ИВАН ПРАЧ

Под редакцией
и с вступительной статьей
В.М.Беляева

Тема 2. Русская музыка первой половины 19 века. Романс и песня.

Век	События	Литература	Изобразительное искусство	Музыка
1-я половина 19 века – «золотой» век русского искусства.	1801-1825 – правление Александра I 1825 – 1855 – правление Николая I 1800 – публикация «Слова о полку Игореве»; начало первых раскопок на территории России. 1803 – 1806 – 1-я кругосветная экспедиция (Крузенштерн, Лисянский). 1812 – Отечественная война (с французской армией Наполеона) 1825 – восстание декабристов. 1837 — Открытие первой в России железной дороги Петербург — Царское село.	Смена 3-х художественных стилей: **сентиментализм, романтизм, реализм**. Формирование **русской классической литературы**: Жуковский, Пушкин, Грибоедов, Рылеев, Дельвиг, Баратынский, Лермонтов. **Критический реализм** – Гоголь, Белинский. К середине 19 в.: Достоевский, Толстой, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Гончаров.	Стиль **ампир** в архитектуре: Воронихин, Росси, Захаров, Жилярди, Бове, Монферран. Скульпторы: Мартос, Щедрин. В живописи – **классицизм**: Кипренский, Тропинин, Венецианов, Брюллов. **Реализм** – Федотов.	1802 – «Филармоническое общество» (1-я русская концертная организация). Муз.центрами становятся пансионы, университеты, лицеи, собрания любителей искусства (в домах Дельвига, Одоевского, Вильегорского, Грибоедова, Волконской). Крепостные театры; хоры и оркестры крепостных музыкантов. Государственные театры в Санкт-Петербурге и Москве. **Жанры**: программная увертюра, опера (сказочная, романтическая), водевиль, музыка к драм.спектаклям, балет (деятельность Дидло). Широкое распространение получает бытовое домашнее музицирование. **Расцвет жанра романса.** **Композиторы**: Верстовский, Алябьев, Варламов, Гурилёв, Булахов. Глинка и Даргомыжский.

- ✓ **Романс** (от испанского - *romance*) – небольшое произведение для голоса с инструментальным сопровождением.

Термин возник в эпоху Средневековья в Испании и обозначал песню на испанском («романском») языке, в отличие от церковных песнопений, исполняемых на латыни. В Россию жанр проник из Франции в 18 веке: романсами называли вокальные произведения на французский текст. Подобные произведения на русские стихи именовались «российскими песнями». Постепенно на основе жанров крестьянской, городской и российской песни складывался русский романс и русский вокальный стиль, сочетавший русскую и итальянскую (бельканто) певческие традиции.

Композиторы, писавшие романсы: О.Козловский, А.Жилин, братья Титовы, Мих.Вильегорский, А.Верстовский, А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилёв, П.Булахов, М.Глинка, А.Даргомыжский, А.Дюбюк.

Жанры романса: лирический романс, «русская песня», элегия, баллада, застольная песня, романсы в танцевальных ритмах (вальса, польки, мазурки, полонеза, болеро и др.), романс «о дальних странах» (с образами Италии, Испании, Кавказа, Востока) и др.

Александр Александрович Алябьев (1787-1851)

Автор свыше 150 романсов и других произведений.

«Соловей», стихи А.Дельвига. 1825 г.

Жанр: «русская песня». Форма: куплетная (2 части: запев и припев).
Особенности: запев - ладовая переменность, задушевная лирическая мелодия - кантилена; припев – быстрый темп, стремительный фортепианный отыгрыш.
Существуют вокальные и инструментальные обработки романса (Глинка, Лист, Вьетан).

«Нищая», стихи П.Ж.Беранже (перевод Д.Ленского). 1840-е годы.

Жанр: драматическая песня. Форма: _____

Особенности: _____

Александр Егорович Варламов (1801-1848)

Автор «Школы пения» - первого учебника по вокальному искусству, около 200 романсов и других произведений.

«Белеет парус одинокий», стихи М.Лермонтова. 1848 г.

Жанр:_____ Форма: _____

Особенности: _____

_____

«Вдоль по улице метелица метёт», стихи Д.Глебова. 1842 г.

Жанр:_____ Форма: _____

Особенности: _____

Александр Львович Гурилёв (1803-1858)

Автор около 90 романсов, других сочинений, сборника «47 русских народных песен».

«Колокольчик», стихи И.Макарова. 1853 г.

Жанр:_____ Форма: _____

Особенности: _____

«Радость – душечка», стихи П.Вяземского.

Жанр:_____ Форма: _____

Особенности: _____

Тема 3. Михаил Иванович Глинка (1804 – 1857)

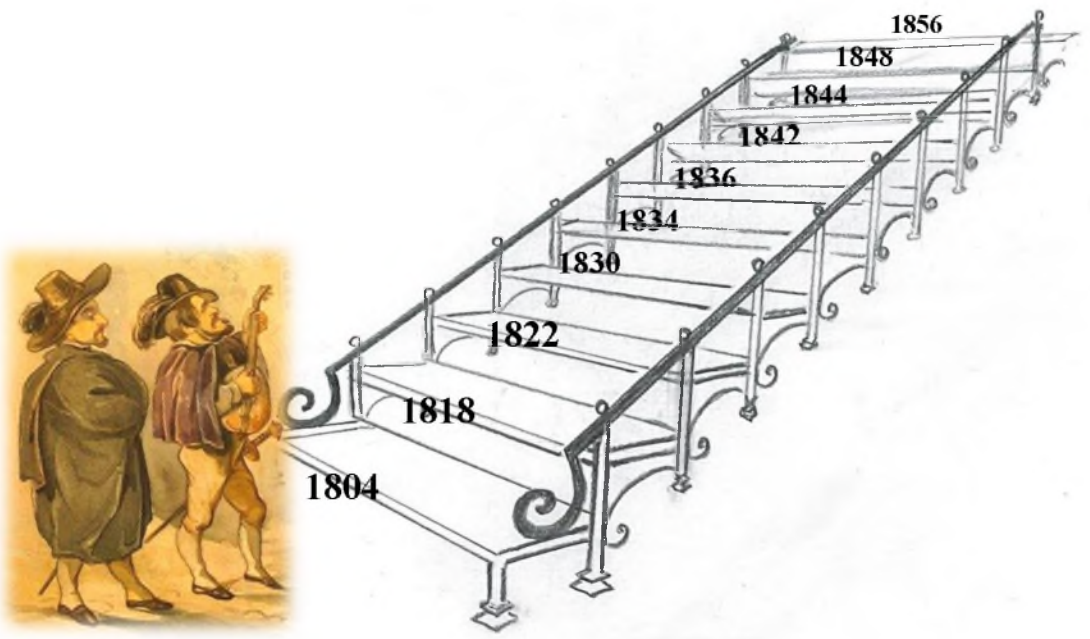
«Музыка - душа моя!" (М.И.Глинка)

«Создает музыку народ, а мы, художники, только её аранжируем» (М.И.Глинка)

«Во многих отношениях Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба – великие таланты, оба – родоначальники русского художественного творчества..., оба создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке». (В.В.Стасов)

Историческая роль:
Основоположник русской классической музыки. Первый русский композитор мирового значения.
Создатель русской классической оперы - народной музыкальной драмы («Иван Сусанин») и сказочно-эпической («Руслан и Людмила»).
Основатель русского симфонизма – создатель программных симфонических увертюр народно-жанрового и лирико-психологического типа.
Создатель классических образцов романса

Творческое наследие: оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), «Руслан и Людмила»; симфонические произведения – испанские увертюры «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде», фантазия на 2 русские темы «Камаринская», «Вальс-фантазия»; более 70 романсов и песен; фортепианные произведения; камерные инструментальные ансамбли.

Задание: расскажи о жизни и творчестве М.И.Глинки, поднимаясь по ступеням биографической лестницы. Знаешь ли ты, как называется автобиографический труд композитора, и на какие периоды он сам разделил свою жизнь и творчество?

Тема 4. Романсы и песни М.И.Глинки

Глинка создал свыше 70 романсов и песен; большинство из них - на стихи своих современников – Пушкина, Жуковского, Дельвига, Баратынского, Батюшкова, Кукольника.

Главной задачей для композитора была передача общего настроения стихотворения.

«Не искушай», стихи Е.Баратынского. 1825 г.

Жанр: элегия. Форма: куплетная.

- ✓ **Элегия** (с др.-греч. – «жалобная песнь») – музыкальное или литературное произведение, проникнутое грустным, печальным настроением.

Особенности: _____

_____

Вокальный цикл «Прощание с Петербургом» (12 романсов), ст. Н.Кукольника. 1840 г.

«Попутная песня» (№6)

Нестор Кукольник

Тема 1 (А) – «Дым столбом, кипит, дымится пароход», D-dur:

_____

Тема 2 (В) – «Нет! Тайная дума быстрее летит», h-moll:

_____

Форма: _____

«Жаворонок» (№10), e-moll.

Жанр: лирический романс с чертами «русской песни».

Фортепианная партия: _____

Вокальная партия: _____

Форма: _____

«Я помню чудное мгновенье», ст. А.Пушкина. 1840 г. Посвящён Е.Керн.

Екатерина Керн

Жанр: лирический романс.

Вокальная партия: _____

Фортепианная партия: _____

Форма: _____

Задание: послушай самостоятельно следующие романсы М.И.Глинки и запиши свои наблюдения.

«Венецианская ночь», стихи И.Козлова. 1832 г.

Жанр: романс-пейзаж, романс-баркарола. Форма:_____

Особенности: _____

_____

«Ночной смотр», стихи В.Жуковского. 1836 г.

Жанр: баллада. Форма:_____

Особенности: _____

_____

«Ночной зефир», стихи А.Пушкина. 1838 г.

Жанр: испанский романс, романс-серенада.

Форма: _____

Особенности: _____

_____

«Сомнение», стихи Н.Кукольника. 1838 г.

Жанр: _____

Форма: _____

Особенности: _____

_____

Итоги:

- Какое место занимает жанр романса в творчестве Глинки?
- Каково соотношение музыки и текста в его вокальном творчестве?
- Был ли сам композитор певцом? вокальным педагогом?
- Перечисли прослушанные тобой романсы и песни, назови авторов стихов.
- Какой из романсов Глинки тебе больше всего понравился? Расскажи о нём.

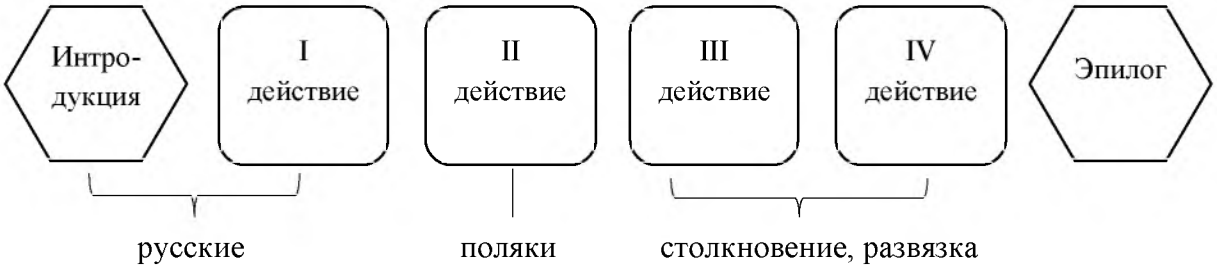
Тема 5. «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)

«Нам предстоит задача серьезная! Выработать свой стиль и проложить для оперной русской музыки новую дорогу». (М.И. Глинка)

Премьера оперы: 27 ноября 1836 года
Автор идеи: В.А. Жуковский
Автор либретто: Г.Ф. Розен (текст 1939 года – С. Городецкий)
Жанр: «Отечественная героико-трагическая опера» (М.И. Глинка)
Действующие лица: Иван Сусанин (бас), Антонида (сопрано), Ваня (контральто), Богдан Собинин (тенор), поляки.

Строение оперы:

☝ **Вспомни:**

Либретто -

✓ **Интродукция** – «введение», «вступление» (лат.). В оперной и балетной музыке это оркестровое вступление ко всему произведению или отдельным действиям, а также хоровая сцена, следующая за увертюрой и открывающая первое действие.

I часть *Вариации на две темы*	II часть *Фуга*
1 тема, мужской хор «Родина моя» - 2 тема, женский хор «На зов своей родной страны» -	Соединение двух тем из 1 части

Дай общую характеристику интродукции:

«С оперою Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе, - новая стихия в искусстве, и начинается в его истории новый период: период русской музыки. Такой подвиг, скажем, положа руку на сердце, есть дело не только таланта, но гения!» (В.Ф. Одоевский)

I действие (русский лагерь)

- **Вспомни:**

Каватина - _____

Каватина и рондо Антониды:

_____

_____

Трио «Не томи, родимый»:

_____

_____

II действие (польский лагерь)

Сюита из 4-х танцев:

Полонез	Краковяк	Вальс	Мазурка

III действие

До прихода врагов
Песня Вани «Как мать убили»

_____

_____

_____

После прихода врагов
Сцена Сусанина с поляками

Характеристика поляков	Характеристика Ивана Сусанина
	Первый ответ Сусанина «Велик и свят наш край родной» - Второй ответ Сусанина «Страха не страшусь» -

- ✓ **Полиметрия** – сочетание разных метров.

Свадебный хор «Разгулялися, разливалися»:

_____

_____

Романс Антониды «Не о том скорблю, подруженьки»:

_____

_____

_____

«Иван Сусанин (бас) — характер важный; Антонида, дочь его (сопрано) — нежно грациозный; Собинин, жених Антониды (тенор) — характер удалый; Сирота 13 или 14-летний мальчик (альт) — характер простосердечный» (М.И. Глинка)

Сравни, как представлены русские и поляки в опере:

Русские образы	Польские образы
жанровые истоки	
метроритм	
мелодия	
жанр	
обобщенная или индивидуальная характеристика?	

IV действие, 2 картина

А.Петрова-Воробьёва
в роли Вани

Сцена Вани у монастырского посада:

Состоит из трех разделов:
Первый раздел «Бедный конь в поле пал» -
Второй раздел «Ах, беда, сиротинушке мне» -
Третий раздел «Где тут Минин стоит» -

IV действие, 3 картина

Речитатив и ария Сусанина:

Речитатив «Чуют правду»	*Первая часть* «Ты взойдешь моя заря»	*Средняя часть* «Господь, в нужде моей»	*Реприза* «Ты взойдешь моя заря	*Кода*
				

- ✓ ***Эпилог*** (с греч. - «послесловие») — заключительная часть, прибавленная к законченному художественному произведению и не обязательно связанная с ним неразрывным развитием действия.

Хор «Славься»:

«Великолепный спектакль эпилога, представляющий ликование народа в Кремле, поразил меня самого; Воробьева была, как всегда, превосходна в трио с хором. Успех оперы был совершенный, я был в чаду и теперь решительно не помню, что происходило, когда опустили занавес. Меня сейчас после того позвали в боковую императорскую ложу. Государь первый поблагодарил меня за мою оперу...» (М.И. Глинка)

Главная идея оперы:

Итоги:

- Что отличает оперу «Иван Сусанин» от русских опер 18 века?
- Какое подлинное событие легло в основу сюжета оперы?
- Как Глинка показал, с одной стороны, величие польского народа, а с другой – их вражеские намерения?
- Выучи новые термины: интродукция, эпилог, полиметрия.
- Назови главных героев оперы и их певческие голоса.

Тема 6. Симфонические произведения М.И.Глинки

«Оркестр вообще я любил более всего, а из оркестровых пьес после русских песен предпочитал увертюры». (М.Глинка)

Симфоническое творчество:
«Арагонская хота» (1845) } испанские увертюры
«Ночь в Мадриде» (1851) } (возникли под впечатлением поездки в Испанию)
«Камаринская» (1848)
«Вальс-фантазия» (3 редакции: 1839, 1845, 1856)
Симфонические эпизоды в операх, музыка к трагедии «Князь Холмский»

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» (1842)

☝ **Вспомни:**

Увертюра -

_____

_____

Форма: сонатная

вступление	**Экспозиция**		**Разработка**	**Реприза**		**кода**
	главная партия	побочная партия		главная партия	побочная партия	
D-dur	D-dur	F-dur	разные тональности	D-dur	A-dur	D-dur
						

Основная идея увертюры:

_____

_____

«Камаринская», фантазия для оркестра на темы двух русских песен. 1848 г.

«Вся русская симфоническая школа в «Камаринской», подобно тому, как дуб весь в жёлуде!» (П.И.Чайковский)

Форма: двойные вариации (или вариации на 2 темы)

«Случайно нашёл я сближение между свадебной песнею «Из-за гор, гор высоких», которую я слышал в деревне, и плясовою Камаринскою, всем известною. И вдруг фантазия моя разыгралась, и я вместо фортепиано написал пьесу на оркестр под именем «Свадебная и плясовая»». (М.И. Глинка)

Тема свадебной песни «Из-за гор, гор высоких», F-dur:

Тема плясовой «Камаринской», D-dur:

Обрати внимание на объединяющую обе темы интонацию: поступенное нисходящее движение от IV ступени к I.

Схема строения и тональный план «Камаринской»:

Вступл.	1 раздел	2 раздел	3 раздел	4 раздел	Кода
	Свадебная	Плясовая	Свадебная	Плясовая	
	Тема + 3 вариации	Тема + 13 вариаций Тематическая модуляция	3 вариации (3-е проведение – неполное)	6 + 11 вариаций	
d-moll	F-dur	D-dur,d-moll	F-dur	B-dur, D-dur	D-dur

«Вальс-фантазия»

- **Вспомни:** кто из композиторов в 19 веке сочинял вальсы? С чем ассоциировался этот танец?

1839 г. – пьеса для фортепиано, негласно посвящена Е.Керн
1845 г. – оркестровая редакция (блестящая, пышная)
1856 г. – 2-я оркестровая редакция (камерная, изящная)

Форма: рондообразная

«Чувствуется, что композитору в неизбывной щедрости его фантазии ничего не стоит излучать напев за напевом, один другого пленительнее…» (Б.Асафьев)

Основная тема:

Особенности:

_____

_____

Эпизоды (дай краткие характеристики):

_____

_____

Задание: сыграй главную тему и послушай испанскую увертюру «Арагонская хота» М.И.Глинки. Можешь нарисовать свою ассоциацию.

✓ **Арагонская хота** - испанский танец в трёхдольном размере.

Появился в конце 18 века в Арагоне, в начале 19 века распространился по всей Испании. Танцуют хоту обычно парами, с кастаньетами. Почти в каждой испанской провинции есть свой тип хоты. Самая знаменитая – арагонская хота: быстрая, энергичная, сопровождается пением под аккомпанемент ансамбля гитаристов.

Главная партия «Арагонской хоты»:

Итоги:

- Перечисли симфонические произведения М.И.Глинки.
- К какому жанру в области симфонической музыки тяготел композитор (многочастной симфонии или одночастной увертюре)?
- Назови формы прослушанных тобой произведений. Как ты думаешь, почему Глинка выбирает каждый раз новую форму, с чем это связано?
- Какие черты русского характера отражены в «Камаринской»? Почему сам композитор называл его «русским скерцо»?
- Какова история создания «Вальса-фантазии»? Почему Глинка дал ему такое название? Расскажи о разных редакциях этого сочинения.
- Как возникли испанские увертюры М.И.Глинки?

Н. А. Степанов. Неистовая пляска М<ихаила> И<вановича>

Тема 7. Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869)

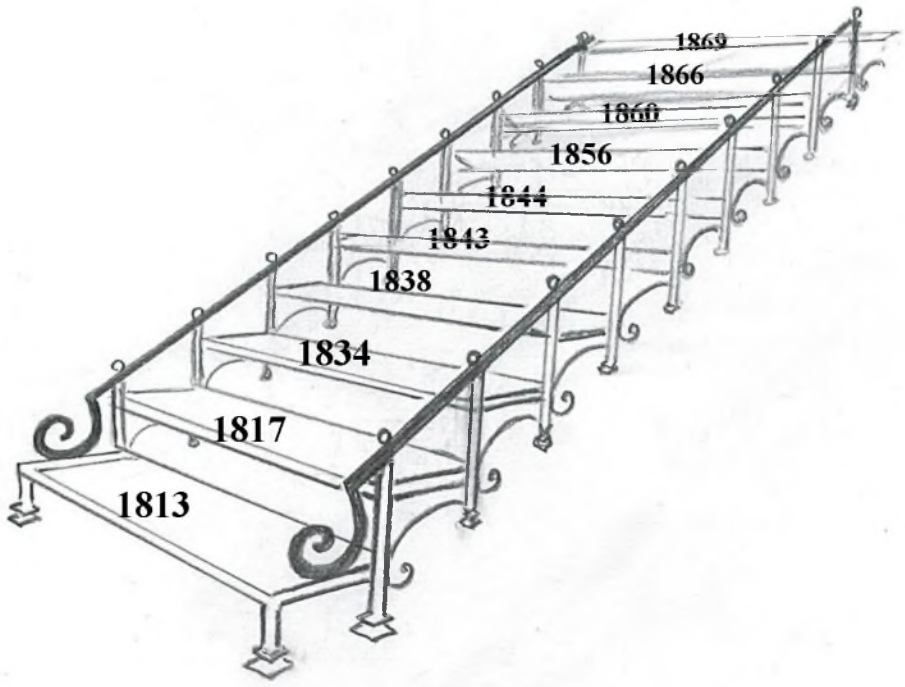
«Музыка его…требует, чтобы в неё долго и много вслушивались. Тогда с каждым разом являются в ней пленительные качества». (А.Н. Серов)

«Александр Сергеевич Даргомыжский— великий учитель музыкальной правды». (М.П. Мусоргский)

«Я не намерен снизводить…музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». (А.С.Даргомыжский)

Историческая роль:
Создание новых жанров вокальной музыки
Детализированное отношение к поэтическому тексту. Очень точно передавал в музыке смену психологических настроений
Создание нового типа русской оперы – психологической драмы на сказочно-бытовой сюжет («Русалка»)
Сближение музыки с речевой интонацией. Введение нового стиля вокального интонирования – ариозно-декламационного («Каменный гость»)

Творческое наследие: оперы «Эсмеральда», «Русалка», «Каменный гость»; опера-балет «Торжество Вакха»; симфонические произведения – «Болеро», «Баба-Яга», «Малороссийский казачок», «Чухонская фантазия»; пьесы для фортепиано, более 100 романсов и песен, вокальные ансамбли, хоры.

Задание: расскажи о жизни и творчестве А.С. Даргомыжского, поднимаясь по ступеням биографической лестницы. Какую роль в жизни композитора сыграло знакомство с Глинкой?

Тема 8. Романсы и песни А.С.Даргомыжского.

Романсы и песни являются важной частью творческого наследия Даргомыжского. Им создано более 100 песен и романсов. Композитор обращался к этому жанру на протяжении всей жизни, именно здесь закладывались основы его музыкального стиля.

- **Что нового:**

- появляются новые вокальные жанры: ***лирико-психологический монолог, народно-бытовая сценка, сатирическая песня***; традиционные жанры насыщаются новым содержанием;
- композитор опирается на ***интонации человеческой речи***, мелодия приобретает свободный ***декламационный характер***;
- подход к поэтическому тексту: Глинка передавал в своих романсах *общее* настроение стихотворения, а Даргомыжский ***детально*** следует за тончайшими его нюансами.

«Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды».

«Шестнадцать лет», стихи А. Дельвига. 1844 г.

Жанр: _____

Форма: _____

Особенности: _____

_____

М.Лермонтов

«Мне грустно», стихи М. Лермонтова. 1849 г.

Жанр: элегия, романс-монолог.

Форма: период с репризным дополнением.

Особенности: _____

_____

М.Щербатова

Драматическая песня «Старый капрал», стихи П. Беранже (перевод В. Курочкина). 1858 г.

Жанр: драматический монолог-сцена.

Форма: _____

Особенности: _____

_____

«Титулярный советник». Стихи П. Вейнберга. 1859 год.

Жанр: _____

Форма: _____

Особенности:

_____

_____

«Мельник». Стихи А.С. Пушкина. 1859 год.

Жанр: народно-бытовая сценка.

Форма: _____

Особенности: _____

_____

Романс «Ночной зефир», стихи А.С. Пушкина. 30е-40е годы.

Форма:_____ Схема: _____

Жанр: _____

Особенности: _____

_____

_____

Ранее ты знакомился с романсом М.И. Глинки «Ночной зефир», а сегодня слушал «Ночной зефир» А.С. Даргомыжского. Чем отличается музыкальное воплощение этих двух романсов?

_____

_____

_____

Итоги:

- В чем состоит особенность отношения Даргомыжского к поэтическому тексту?
- Сформулируй главный творческий постулат А.С. Даргомыжского.
- Какие новые жанры композитор воплотил в камерно-вокальной музыке?
- Приведи примеры романсов разных жанров.
- Послушай романс А.Даргомыжского «Я Вас любил» на стихи А.Пушкина. Продолжает ли композитор в нём традиции Глинки или выступает как новатор?

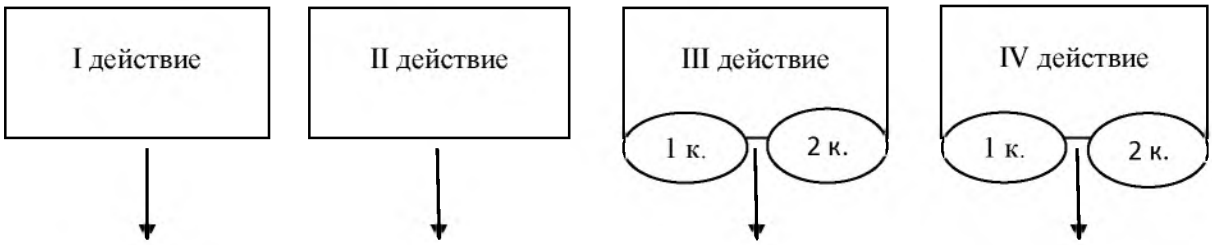
Тема 9. Опера «Русалка»

«…Перед нами была музыкальная драма». (А.Н. Серов)

Время работы над оперой: 1848 – 1855 гг.
Премьера: 4 мая 1856 год
Автор либретто: А.С. Даргомыжский
Литературный первоисточник: драма А.С. Пушкина «Русалка»
Жанр: психологическая драма на сказочно-бытовой сюжет
Действующие лица: Князь (тенор), Княгиня (меццо-сопрано), Мельник (бас), Наташа (сопрано), Ольга (сопрано), Русалочка, 12 лет.
В опере четыре действия.

Строение оперы

показ основных образов; завязка драмы, её развитие и кульминация	сцена свадьбы, перелом	дальнейшее развитие драмы	фантастическая картина, развязка

Первое действие. Мельница на берегу Днепра.

Ария Мельника «Ох то-то, все вы, девки молодые»:

_____

_____

Терцет Наташи, Князя и Мельника – экспозиция образа Наташи:

	Ансамблевые разделы				
Речитативная связка	«Да, наконец, ты вспомнил обо мне» (B-dur)	Речитативная связка	Терцет «Ах, прошло то время» (f-moll)	Речитативная связка	дуэт «Ласковым ты словом» (A-dur)

«…Сила Даргомыжского заключается в его удивительно реальном и вместе с тем изящно певучем речитативе, придающем его великолепной опере прелесть неподражаемой оригинальности». (П.И. Чайковский)

Большая картина народного быта. Хоровая сюита:

«Ах ты, сердце ретивое»	«Заплетися, плетень»	«Как на горе мы пиво варили»
		

Дуэт Наташи и Князя:

Речитативная связка	Ариозо Наташи «Бывало издали уже спешишь» (D-dur)	Речитативная связка	Ариозо Князя «Мой милый друг» (h-moll)	Речитативная связка	Дуэт «Разве я за тобою вслед» (g-moll)	Речитативная связка	Ариозо «Видишь ли, князья невольны»	Речитатив Наташи «Я скоро матерью должна назваться»
Эта сцена незамкнута. В конце осуществляется подготовка к следующему ансамблю.								

Характерная черта «Русалки» - <u>сквозное развитие</u> драматического конфликта

- ✓ **Сквозное развитие –** поступательное, необратимое, безостановочное последование сравнительно небольших, чаще разомкнутых построений.

Дуэт Наташи и Мельника. Ариозо Наташи «Днепра царица»:

_____

_____

_____

Второе действие. Богатый терем Князя.

Сцена свадьбы. Хор «Сватушка»:

_____

_____

«А.Н. Серов приветствует «Русалку» как большое «событие» в русской музыке, как произведение «новое и оригинальное», как первую русскую оперу после «Руслана и Людмилы» на сюжет русский и созданный русским поэтом» (из прессы)

Песня Наташи «По камушкам, по жёлту песочку»:

_____

_____

Третье действие, вторая картина. Берег Днепра.

Сцена встречи Князя и Мельника. Ариозо Мельника «Да,стар и шаловлив я стал», f-moll:

_____

_____

_____

Как раскрылся образ Мельника в опере:

_____

_____

_____

Четвёртое действие, первая картина. Подводный мир.

Ария Русалки «Давно желанный час настал», d-moll:

_____

_____

_____

«Что-то удивительное в опере: разговор, который льется так легко, естественно, что как будто не замечаешь ни темпа, ни ритма, ни самой музыки… Всё тут, в этой чудесной музыкальной речи, в этой дикции певца, где каждое слово текста не только ясно и чисто в своём народно-русском произношении, но где каждый музыкальный звук, каждый изгиб мелодического рисунка окрашен соответствующим выражением слова…» (из рецензии на премьеру)

Четвёртое действие, вторая картина. Берег Днепра.

Ариозо Русалки «Тебя, князь милый, я призываю»:

_____

_____

Как развивается образ Наташи на протяжении оперы?

_____

_____

_____

Итоги:

- Какое литературное произведение легло в основу оперы?
- Какой образ занимает в ней ведущее место?
- В чём новаторство музыкальных приёмов?
- Какие подлинные народные мелодии использовал композитор в опере, перечисли их.
- Назови кульминационную сцену третьего действия.

Тема 10. Русская музыка в 60 – 70-е годы 19 века

☝ **Вспомни** эволюцию русской музыки:

Когда?	Конец 18 века	Первая половина 19 века	Вторая половина 19 века
Что?	Начала формироваться профессиональная композиторская школа	Утверждение русской классической школы, как в России, так и за её пределами	Русская музыка стала одной из ведущих в европейской музыкальной культуре
Кто?	И.Хандошкин, М.Березовский, Е.Фомин, В.Пашкевич, Д.Бортнянский	А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилёв, М.Глинка А. Даргомыжский	М.П. Мусоргский А.П. Бородин Н.А. Римский-Корсаков П.И. Чайковский

А что же особенного?

Музыка из домашних салонов выходит в концертные залы → Появляются концертные залы, которые могут посещать самые разные люди → Появляются организации, занимающиеся продвижением музыкального искусства

Демократизация музыкальной жизни

Занимательная хронология:

1859 год	Открылось **Русское музыкальное общество (РМО)** Инициатор: **Антон Рубинштейн**
1862 год	1) Открыта первая в России **консерватория в Петербурге** Директор: **Антон Рубинштейн** 2) Открылась **Бесплатная музыкальная школа (БМШ)** Инициаторы: **Милий Балакирев, Гавриил Ломакин** 3) Окончательно сформировалась **Могучая кучка**
1866 год	Открыта **Московская консерватория** Директор: **Николай Рубинштейн**

Братья Н.Г. и А.Г. Рубинштейны

«Могучая кучка»:

Кто входил?

	Глава «Могучей кучки»: Милий Балакирев
1856 год	**Цезарь Кюи**. Военный инженер
1857 год	**Модест Мусоргский**. Офицер Преображенского полка
1861 год	**Николай Римский-Корсаков**. Выпускник Морского офицерского корпуса
1862 год	**Александр Бородин**. Профессор Медико-хирургической академии
Идейный вдохновитель: Владимир Стасов	

Цели и задачи содружества:

Продолжение заветов М.И. Глинки → Воплощение в музыке жизни народа → Придавали музыке воспитательное значение → Опирались на мелодический строй русской песни

Тема 11. Александр Порфирьевич Бородин (1833 – 1887)

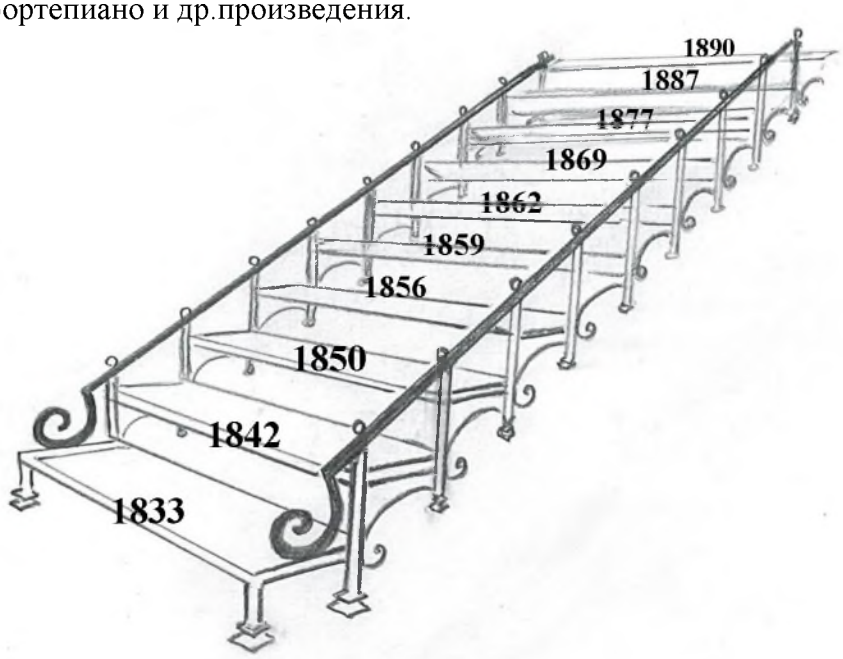
«Талант Бородина равно могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере и в романсе. Главные качества его — великанская сила и ширина, колоссальный размах, стремительность и порывистость, соединённая с изумительной страстностью, нежностью и красотой». (В.В.Стасов)

«Бородин находил в окружающей жизни гармоничное начало и в своём оптимизме растворял отрицательные явления» (Б.Асафьев)

«Бородин стоял бы ещё выше по химии, принёс бы ещё пользы науке, если бы музыка не отвлекала его слишком много от химии» (Д.И.Менделеев)

Историческая роль:
Один из создателей русской классической симфонии, эпической ветви русского симфонизма
Создатель русской историко-эпической оперы
Создатель жанра русского квартета (наряду с Чайковским)
Создатель классических образцов романса (впервые воплощает в романсе эпические образы)
а также выдающийся учёный, профессор химии, общественный деятель, организатор первых в России высших женских медицинских курсов

Творческое наследие: опера «Князь Игорь», 3 симфонии (2 – «Богатырская»), музыкальная картина «В Средней Азии», 2 квартета, фортепианный квинтет, 18 романсов, «Маленькая сюита» для фортепиано и др.произведения.

Задание: расскажи о жизни и творчестве А.П.Бородина, поднимаясь по ступеням биографической лестницы. Послушай произведения, приведённые ниже; сыграй и спой темы; запиши свои наблюдения.

Романсы Бородина

«Спящая княжна», стихи А.Бородина. 1867 г.

Основная тема:

Особенности гармонии: _____

Особенности мелодии: _____

Форма: _____

«Для берегов отчизны дальной», стихи А.Пушкина. 1881 г.

Образ: _____

Форма: _____

Квартет №2, D-dur. 1881 г.

III часть – «Ноктюрн»:

Дай общую характеристику:

_____

_____

_____

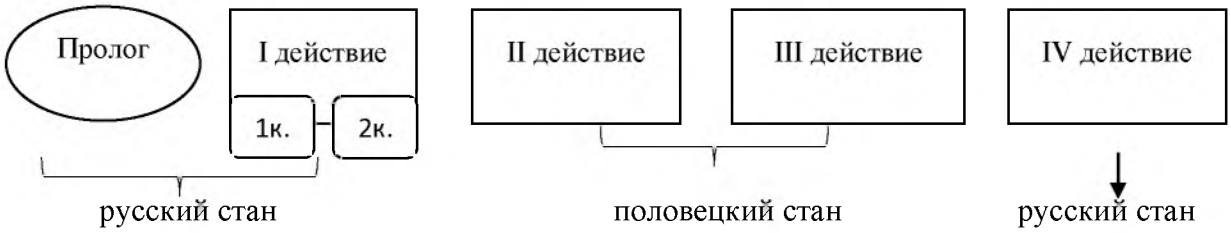
Тема 12. «Князь Игорь»

«Опера производит живое, яркое, радостное впечатление, полна русскими мотивами и выдающейся оригинальностью» (из рецензии на премьеру).

Время работы над оперой: 1869-1887 гг.
1869 г.(первые наброски), 1874-1875 гг. композитор возвращается к написанию оперы; в 1880-х годах работа над оперой продолжилась.
Завершили оперу: Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов
Премьера: 23 октября, 1890 год
Автор идеи: В.В. Стасов
Автор либретто: А.П. Бородин
Жанр: историко-эпическая опера
Действующие лица: Игорь Святославович (баритон), Ярославна (сопрано), Владимир Игоревич (тенор), князь Галицкий, (высокий бас), Кончак (бас), Кончаковна (контральто), Овлур (тенор), Скула (бас), Ерошка (тенор).

Строение оперы

☝ **Вспомни** (устно): **увертюра** – это…

Дай характеристику увертюре:

_____

✓ **Пролог – (**от лат. prae — перед и греч. logos — слово, речь) — вступительная часть в драме, романе, опере и т. д., вводящая в повествование; иногда пролог знакомит с событиями, предшествовавшими изображаемым.

Хор «Солнцу красному слава»:

_____

_____

Сцена солнечного затмения:

_____

_____

«Князь Игорь» — весьма крупное явление. Оригинальная обаятельная музыка этой оперы не посрамилась перед несравненным поэтическим произведением, которое послужило ей сюжетом. Я говорю про «Слово о полку Игореве»... все так цельно и законченно, так полно музыкального интереса, что внимание не ослабевает ни на минуту, и впечатление остается неотразимое...» (Н.Д. Кашкин)

I действие, 1 картина

Песня Галицкого «Только б мне дождаться чести»:

Речитативное вступление «Грешно таить - я скуки не люблю»	*Первый раздел* «Только б мне дождаться чести»	*Средний раздел* «К ночи в терем»	*Реприза*
			

«Все лица в опере, начиная с богатырской фигуры князя Игоря, очерчены вполне ясно и рельефно. Наиболее оригинальной и законченной фигурой является кн. Владимир Галицкий — русский тип, созданный Бородиным совершенно самостоятельно как в либретто, так и в музыке». (Н.Д. Кашкин)

I действие, 2 картина

Ариозо Ярославны «Ах, где ты, где ты, прежняя пора»:

Речитативное вступление «Уж сколько времени»	*Первый раздел* «Ах, где ты, где ты, прежняя пора»	*Средний раздел* «Мне часто снится»	*Реприза*

Хор девушек «Мы к тебе, княгиня»:

_____

_____

_____

Хор бояр «Мужайся, княгиня»:

_____

_____

_____

II действие. Половецкий стан.

Каватина Кончаковны «Меркнет свет дневной»:

_____

_____

Каватина Владимира «Где ты, где, отзовись»:

_____

_____

Ария князя Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе»:

I часть *(A)* «Ни сна, ни отдыха измученной душе»	*II часть* *(B)* «Погибло всё»	*III часть* *(C)* «Ты одна голубка-лада»	*IV часть* *(B_1)* «Ужели день за днём»	*V часть* *(A_1)* «Ни сна, ни отдыха измученной душе»

Концентрическая форма

«Богатство характеров, личностей, элементов народно-русского и восточного (половецкого), сменяющиеся трагедия и комедия, страсть, любовь и юмор, глубокая характеристика, картины природы делают оперу Бородина монументальным явлением русской музыки, родственным по силе и оригинальности с „Русланом" Глинки в одних отношениях, с „Борисом Годуновым" Мусоргского— в других, оригинальным, новым и поразительным — повсюду». (В.В. Стасов)

Ария Кончака «Нет, князь, ты здесь не пленник мой»:

_____

_____

_____

Половецкие пляски

Хор девушек-невольниц «Улетай на крыльях ветра»:

_____

_____

_____

III действие

Половецкий марш:

_____

_____

_____

IV действие

Плач Ярославны

Тема плача «Ах, горько плачу я» (рефрен):

_____

Рефрен	
1-й эпизод «Я кукушкой перелетной»	
Рефрен	
2-й эпизод «Ох ты ветер, ветер буйный»	
Рефрен	
3-й эпизод «Гой ты, Днепр мой, Днепр широкий»	
Рефрен	
2-й эпизод	
1-й эпизод	
Рефрен	

Хор поселян:

_____

_____

Идея оперы:

_____

_____

Итоги:

- Назови жанр оперы А.П. Бородина «Князь Игорь».
- Расскажи содержание каждого действия.
- Сравни музыкальные характеристики половцев и русского народа.
- Нарисуй эскизы костюмов или декораций к опере «Князь Игорь».

Тема 13. Симфония №2 «Богатырская»

Яркий образец русского эпического симфонизма

Композитор написал 3 симфонии (3 симфония была не окончена).
А.П. Бородин – создатель русского эпического симфонизма
Работа над созданием симфонии: 1869 – 1876 гг.
Состав оркестра: 2 флейты, 2 флейты-пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, арфа, струнные.
О названии: благодаря яркости героико-эпических образов, Мусоргский предложил название «Славянская героическая»; Стасов назвал её «Богатырской» и дал программные заголовки частей
В симфонии 4 части.

☝ **Вспомни:**
Программная музыка -

_____

_____

_____

I часть («Собрание русских богатырей»). Сонатная форма. Allegro. h-moll.

Экспозиция			
Г.П. (h-moll)	Св.П.	П.П. (D-dur)	З.П. (D-dur)
1-й элемент – 2-й элемент –			

Разработка	Реприза			Кода
1 раздел-	Г.П.	П.П.	З.П.	
Средний раздел-	1-й элемент-			
3 раздел -	2-й элемент-			

II часть («Богатырские игры»). Сложная 3-хчастная форма. Скерцо. Prestissimo. F-dur.

I часть (F-dur)	Трио (D-dur)	Реприза (F-dur)	Кода
1 тема – 2 тема -			

III часть («Песнь Баяна»). Сонатная форма. Andante. Des-dur.

Экспозиция		
Г.П. (Des-dur)	П.П. (e-moll)	З.П.

Разработка	Реприза		Кода
	Г.П.	П.П.	

** Третья часть и финал исполняются без перерыва*

Финал («Сцена богатырского пира»). Сонатная форма. H-dur.
Дай общую характеристику:

_____

_____

_____

Итоги:

- Какое значение имеет симфоническое творчество Бородина в истории русской музыки?
- Дай общую характеристику каждой части симфонии. Расскажи об их строении.
- Сколько лет заняла работа над Второй симфонией?
- Попробуй нарисовать иллюстрацию или написать рассказ, которые бы раскрывали содержание всей симфонии или одной из её частей.

Тема 14. Модест Петрович Мусоргский (1839 – 1881)

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

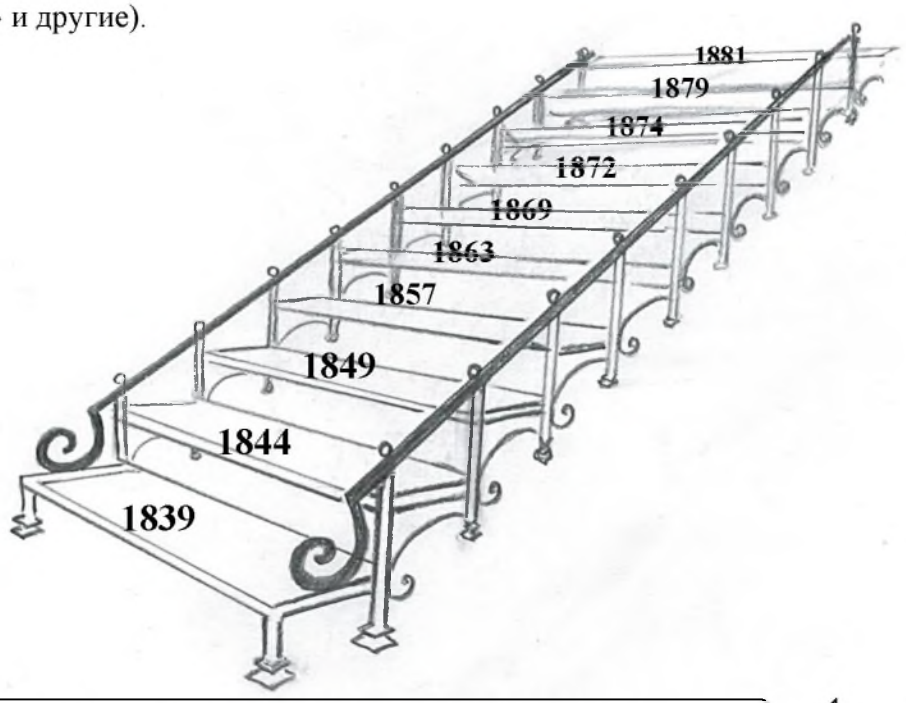
«Народ хочется сделать: сплю и вижу его, ем и помышляю о нем, пью – мерещится мне он, он один цельный, большой, неподкрашенный и без сусального…»

«Мой девиз известный: «Дерзай! Вперёд к новым берегам!»
(М.П.Мусоргский)

«Постижение истории, глубокое восприятие бесчисленных оттенков народного духа, настроения, ума и глупости, силы и слабости, трагизма и юмора – всё это беспримерно у Мусоргского…» *(В. В. Стасов)*

Историческая роль:
Яркий новатор в области мелодики, гармонии, ритмики, оркестровки, предвосхитивший многие открытия 20 века
Реформатор оперного жанра: создатель исторической музыкальной драмы
Продолжатель идей А.Даргомыжского в вокальном творчестве: мастер выразительного речитатива; создатель ярких психологических портретов

Творческое наследие: 5 опер («Саламбо», «Женитьба», законченная – «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка»), около 70 романсов и песен (среди них вокальные циклы «Детская», «Без солнца», «Песни и пляски смерти»), фортепианные произведения (среди них цикл «Картинки с выставки»), симфонические произведения («Иванова ночь на Лысой горе» и другие).

Задание: расскажи о жизни и творчестве М.П.Мусоргского…

Тема 15. Песни М.П.Мусоргского

Композитор создал около 70 вокальных сочинений, разнообразных по содержанию – от лирики до реалистических музыкальных сценок, «народных картинок», сатирических и драматических песен. Мусоргский - продолжатель традиций Даргомыжского, которого называл «великим учителем музыкальной правды».

Для музыкального языка вокальных миниатюр характерен сплав интонаций крестьянской песенности и выразительного речитатива. Партия фортепиано – гибкая, разнообразная, всегда подчинена общему художественному замыслу.

Мусоргский обращался к разным поэтам: своим современникам (А.Кольцов, Н.Некрасов, А.Плещеев, А.Толстой, А.Голенищев-Кутузов и др.), зарубежным классикам (И.В.Гёте, Г.Гейне), нередко сам писал тексты.

Камерно-вокальное творчество можно разделить на 3 периода:

1) конец 1850-х – 1-я половина 1860-х годов: время духовного роста, начало общения с «балакиревцами», ожидание социальных перемен.
   Лирика («Листья шумели уныло», «Что вам слова любви»), драма («Царь Саул»), крестьянская тема («Калистрат», «Колыбельная Ерёмушки»)
2) 2-я половина1860-х – начало 1870-х годов: интерес к детской теме и сатире («Сиротка», «Озорник», вокальный цикл «Детская», «Светик Савишна», «Семинарист», «Классик», «Раёк»)
3) 1870-е годы: трагическая тема
   (Вокальные циклы «Без солнца» и «Песни и пляски смерти», баллада «Забытый»).

«Колыбельная Ерёмушки», стихи Н.Некрасова:

_____

_____

«Сиротка», стихи М.Мусоргского:

_____

_____

«Светик Савишна», стихи М.Мусоргского:

_____

_____

«Семинарист», стихи М.Мусоргского:

_____

_____

Вокальный цикл «Детская», стихи М.Мусоргского. 7 песен-сценок:

«С няней», «В углу», «Жук», «С куклой», «На сон грядущий», «Кот Матрос», «Поехал на палочке»

_____

_____

_____

Баллада «Забытый», стихи А.Голенищева-Кутузова:

_____

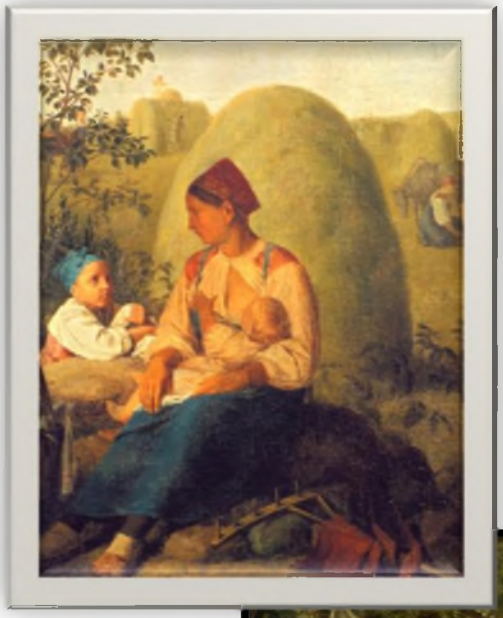
_____

«Блоха» (песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха), стихи И.В.Гёте (фрагмент поэмы «Фауст», перевод А.Струговщикова):

_____

_____

Знаешь ли ты авторов этих картин? С какими из вокальных произведений Мусоргского они у тебя ассоциируются? Расскажи об этих произведениях.

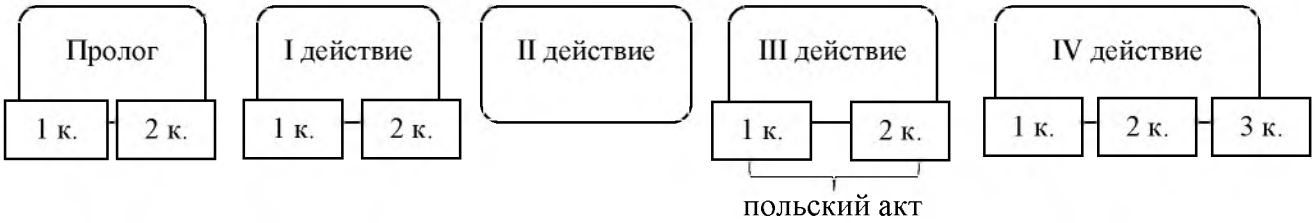
Тема 16. «Борис Годунов»

«Я разумею народ как великую личность, одушевленную единою идеею. Это моя задача. Я попытался разрешить ее в опере...» (М.Мусоргский)

Премьера: 27 января, 1874 год.
Автор идеи: В.В. Никольский
Автор либретто: М.П. Мусоргский (основывался на «Истории государства российского» Н.М. Карамзина)
Литературный первоисточник: трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов»
Жанр: народная музыкальная драма
Редакции: 1869 г., 1872 г., (Мусоргский); 1896 г., 1906 г., (Римский-Корсаков); 1928 г., 1930 г., (Асафьев, Ламм); 1940 г., (Шостакович); 1975 г., (Дэвид Ллойд-Джонс)
Действующие лица: Борис Годунов (баритон), дети Бориса: Фёдор (меццо- сопрано), Ксения (сопрано); мамка Ксении (низкое меццо-сопрано), князь Василий Иванович Шуйский (тенор), Андрей Щелкалов (баритон), Пимен (бас), Григорий - Самозванец под именем Димитрия (тенор), Марина Мнишек (меццо-сопрано или драматическое сопрано), Рангони (бас), Варлаам (бас), Мисаил (тенор), Юродивый (тенор)

Строение оперы:

Пролог, 1 картина
Двор Новодевичьего монастыря

Оркестровое вступление:

Тема «угнетенного народа»	Тема пристава

Хор «На кого ты нас покидаешь», f-moll:

Образ народа:

_____

_____

Пролог, 2 картина
Площадь в Кремле

Хор «Слава»:

_____

_____

- ✓ **Монолог -** (от греч. monos — один; речь, произносимая одним лицом) в музыке — одна из наиболее действенных сольных вокальных форм в опере, в которой обычно запечатлен процесс напряженного переживания или размышления. Монолог, как правило, строится из нескольких контрастных эпизодов.

Монолог Бориса Годунова «Скорбит душа»:

_____

_____

«Одна из особенностей Мусоргского … заключалась в том, что история была для него неотделима от человековедения. Никакие исторические события, общественные сдвиги… не могли заслонить от него живую человеческую личность» (Э. Л. Фрид)

I действие, 1 картина
Келья в Чудовом монастыре

Сцена в келье:

Первый лейтмотив Пимена («скрип пера») (d-moll)	
речитатив Пимена «Ещё одно последнее сказанье»	
Второй лейтмотив Пимена (D-dur)	
рассказ Григория о своем сне	
Рассказы Пимена о царях и об угличском злодеянии	
Лейтмотив Дмитрия	

- ✓ **Лейтмотив -** (нем. Leitmotiv — «ведущий мотив») — музыкальная мысль, мелодия, связанная в опере с определенным персонажем, воспоминанием, переживанием, явлением или отвлеченным понятием, возникающая в музыке при его появлении или упоминании в ходе сценического действия.

I действие, 2 картина
Корчма на литовской границе

Песня Варлаама «Как во городе было во Казани»:

_____
_____
_____

«Сцена в корчме - превосходный этюд в комическом роде; действие ее так непосредственно, что на представлении значительная часть публики смеялась тем веселым смехом, который вызывается хорошей комедией… но самая замечательная … часть этой сцены - песня «Как во городе было во Казани»… как в мелодии, так и в разнообразных музыкальных вариациях этой песни сказывается грандиозная сила; гармонические обороты отличаются эластичностью и блеском…» (Г.А. Ларош)

II действие

Монолог Бориса Годунова «Достиг я высшей власти»:

Вступление «Достиг я высшей власти»	*Основной раздел* «Тяжка десница грозного судьи»	*Заключительный раздел (галлюцинации)* «И даже сон бежит»

Сцена с курантами:

_____
_____
_____

III действие, 1 картина
Комната Марины Мнишек

Ария Марины Мнишек «Как томительно и вяло дни за днями длятся»:

_____
_____
_____

III действие, 2 картина
Замок Мнишек в Сандомире. Сцена у фонтана:

_____
_____
_____

IV действие, 1 картина
Площадь перед собором Василия Блаженного

Сцена у собора Васильева Блаженного:

Песня Юродивого «Месяц едет, котёнок плачет»		
Хор «Кормилец-батюшка»		Кульминация «Хлеба, хлеба!»
Диалог Бориса и Юродивого		

Образ народа:

_____

_____

_____

IV действие, 2 картина
Грановитая палата

Последний монолог Бориса Годунова:

_____

_____

_____

IV действие, 3 картина
Лесная прогалина под Кромами

Сцена под Кромами:

Хор «Не сокол летит по поднебесью»			
Проповедь Варлаама и Мисаила «Солнце, луна померкнули»			
Хор «Расходилась, разгулялась»			
Основная тема	Средняя часть «Ой, ты, сила, силушка»	Основная тема	Кода
Песня Юродивого «Лейтесь, лейтесь, слёзы горькие»			

«Мусоргский, как никто до него, даже среди композиторов всего мира, поставил перед музыкальным творчеством великую задачу служения народу путем раскрытия в музыке истории как дела и драмы народа» (Б.А. Асафьев)

Как развивается в опере образ народа? Перечисли сцены и дай им краткую характеристику:

_____

_____

_____

_____

_____

Как развивается образ царя Бориса? Перечисли картины.

_____

_____

_____

_____

_____

Конфликт в опере:

1. _____
2. _____

«Что развивается в трагедии? Какая её цель? Человек и народ - судьба человеческая, судьба народная» (А.С. Пушкин)

Идея:

_____

_____

Итоги:

- Кто подсказал Мусоргскому сюжет оперы?
- Расскажи о двух авторских редакциях оперы.
- Какова основная задача, поставленная композитором?
- Перечисли главных героев оперы и их голоса.
- В чем новаторство музыкальных приёмов?
- Какие оперы на сюжеты русской истории написал и хотел написать композитор?
- «Прошедшее в настоящем – вот моя задача», - писал Мусоргский В.Стасову. Как ты понимаешь эти слова?
- Какого русского художника, современника Мусоргского, также необычайно волновала тема русской истории?

Тема 17. М.П.Мусоргский. «Картинки с выставки»

«Гартман кипит, как кипел «Борис», — звуки и мысль в воздухе повисли, глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге... Хочу скорее и надежнее сделать».

Цикл фортепианных пьес, написанный в 1874 году в память о друге Мусоргского, художнике и архитекторе Викторе Гартмане (1834—1873). Гартман был одним из основоположников «русского стиля» в архитектуре. Цикл посвящён В.В.Стасову.

Существует множество переложений «Картинок» для разных составов. Самая знаменитая оркестровая версия принадлежит французскому композитору Равелю, сделанная им в 1922 году. Во многом благодаря этой оркестровке цикл стал чрезвычайно популярен в 20 веке.

Виктор Гартман

Обложка первого издания (1886)

Морис Равель

«Картинки с выставки» - программное произведение.

☝ **Вспомни** (устно): **программная музыка** – это…

10 пьес объединяет **тема Прогулки,** воплощающая образ самого композитора, прохаживающегося по выставке («Моя физиономия в интермедах видна»):

Дай характеристику этой теме:

_____

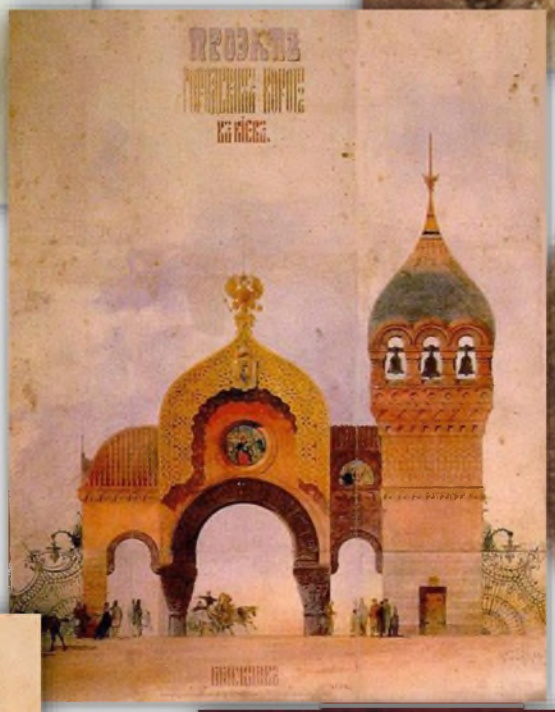
_____

_____

Послушай весь цикл и в фортепианной, и в оркестровой редакциях. Какой из них ты отдал бы предпочтение? Из рисунков Гартмана сохранилось лишь шесть (они приведены ниже). Пронумеруй их по порядку «появления» в цикле. Запиши названия этих и других пьес. Расскажи о некоторых из них. Нарисуй свои иллюстрации.

1. Гном
2. Старый замок
3. Тюильрийский сад
4. ……

Продолжи сам!

Тема 18. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844- 1908)

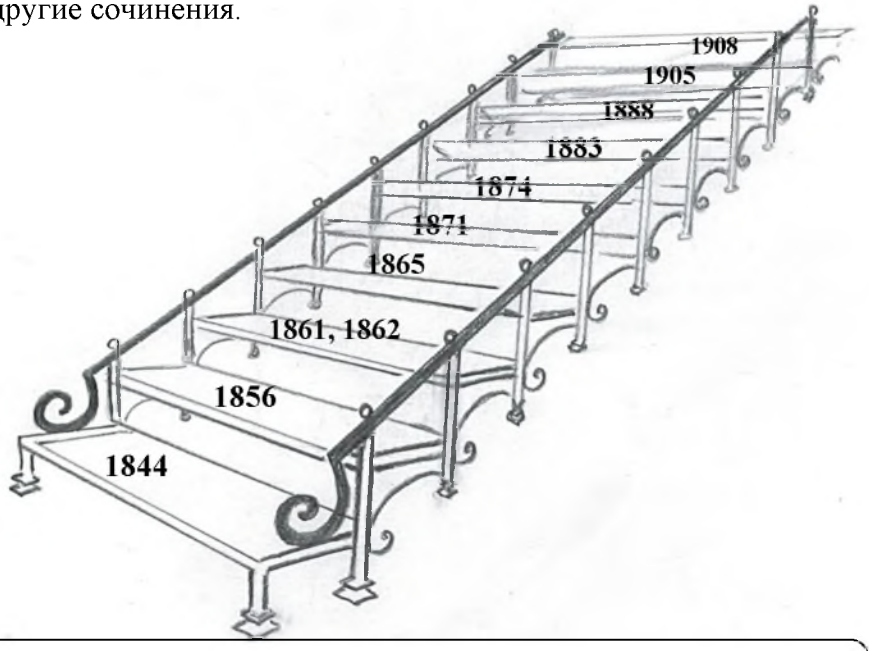

«В сущности, мой род — это сказка, былина и непременно русские» (Н.Римский-Корсаков)

*«Ни его талант, ни его энергия, ни беспредельное доброжелательство к ученикам и товарищам никогда не слабели. Славная жизнь и глубоко национальная деятельность такого человека должны составлять нашу гордость и радость. ...Много ли можно указать во всей истории музыки таких высоких натур, таких великих художников и таких необычайных людей, как Римский-Корсаков?» (*В. Стасов)

Историческая роль:
Композитор; мастер оркестра, яркий новатор в области гармонии
Собрал и обработал русские народные песни (2 сборника: «40 народных песен» и «100 русских народных песен»)
Завершил, оркестровал, отредактировал произведения русских композиторов (Бородина, Мусоргского, Даргомыжского), подготовил новое издание опер Глинки
Автор первых в России учебников по гармонии (наряду с Чайковским) и оркестровке
Выдающийся педагог, профессор Петербургской консерватории (воспитал более 200 музыкантов; создатель композиторской школы; среди учеников – Глазунов, Лядов, Ипполитов-Иванов, Стравинский, Н.Черепнин, Мясковский, Прокофьев, Асафьев и др.)

Творческое наследие: 15 опер, симфонические произведения (сюиты «Антар», «Испанское каприччио», «Шехеразада», 3 симфонии, увертюра «Светлый праздник» и др.), около 80 романсов и другие сочинения.

Задание: расскажи о жизни и творчестве Н.А.Римского-Корсакова. Знаешь ли ты, как называется автобиографический труд композитора?

Тема 19. «Снегурочка»

«Кто не любит «Снегурочки», тот не понимает моих сочинений вообще и не понимает меня.»

Н.А. Римскому-Корсакову принадлежит 15 опер. Они разнообразны по содержанию, форме и драматургии.

Время работы над оперой: лето 1880 года

Премьера: 29 января, 1882 год.

Автор либретто: Н.А. Римский-Корсаков

Литературный первоисточник: пьеса А.Н. Островского «Снегурочка»

Жанр: лирико-эпическая опера

Действующие лица: Весна-Красна (меццо-сопрано), Дед Мороз (бас), Снегурочка (сопрано), Леший (тенор), царь Берендей (тенор), Лель (альт), Купава (сопрано), Мизгирь (баритон), Бобыль (тенор), Бобылиха (меццо-сопрано)

Строение оперы

Пролог | I действие | II действие | III действие | IV действие

☝ **Вспомни:**

Пролог -

_____

_____

☝ **Вспомни** (устно):

Сквозное развитие - это

Пролог

Сказочная страна берендеев

Оркестровое вступление:

Лейтмотив Деда Мороза	
Лейтмотив Лешего	
Лейтмотив Весны	

☝ **Вспомни:**

Лейтмотив -

_____

_____

«Все тональности, строи и аккорды, по крайней мере, для меня лично, – говорил композитор, - встречаются исключительно в самой природе, в цвете облаков или же в поразительно прекрасном мерцании цветовых столбов и переливах световых лучей северного сияния. Там есть и Cis настоящий, и h, и As, и все, что вы хотите…»

Песни и пляски птиц:

_____

_____

_____

Ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить»:

Первая часть «С подружками по ягоду ходить»	*Средняя часть* «В сумеречки тебя утешу»	*Реприза*
		

Лейтмотив и лейттембр Снегурочки:

_____

_____

- ✓ **Ариетта -** небольшая ария, обычно в двухчастной форме, отличающаяся простотой изложения, песенностью мелодики.

Ариетта Снегурочки «Слыхала я»:

_____

_____

Народно-обрядовая сцена – Проводы Масленицы

* * * *

Первая часть 1 эпизод: «Раным-рано куры запели»	*Вторая часть* 1 эпизод «Масленица-мокрохвостка»	*Реприза* 1 эпизод: «Раным-рано куры запели»
2 эпизод: «Веселенько тебя встречать, привечать»	2 эпизод «У нас с гор потоки»	2 эпизод: «Веселенько тебя встречать, привечать»

* - напев-величание «Ой, честная Масленица»

Общая характеристика пролога:

_____

_____

_____

«Это именно весенняя сказка, со всей красотою, поэзией весны, всей теплотой, всем благоуханием» (А.П. Бородин)

1 действие
Слободка берендеев

Первая песня Леля «Земляничка-ягодка»:

_____

_____

Вторая песня Леля «Как по лесу лес шумит»:

_____

_____

Лейттембр: _____

Охарактеризуй образ Леля:

_____

_____

Ариетта Снегурочки «Как больно здесь»:

_____

_____

_____

Сцена свадебного обряда:

1-ая тема «Как за речкою»	2-я тема «Как не пава»	Развитие основано на вариантном преобразовании тем и их чередовании в различных тональностях.	2-я тема «Как не пава»	Кода «Сердечный друг»

2 действие
Дворец царя Берендея

Шествие Берендея:

_____
_____
_____

Каватина Берендея:

_____
_____
_____

3 действие
Заповедный лес

Сцена народного праздника в заповедном лесу:

Хор «Ай во поле липенька»	Вторая каватина Берендея	Пляска скоморохов

Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась»:

_____
_____
_____

Ариозо Мизгиря «На тёплом, синем море»:

_____
_____

«… в этой опере я в значительной степени пользовался народными мелодиями, заимствуя их преимущественно из моего сборника». (Н.А. Римский-Корсаков)

4 действие
Ярилина долина

Сцена таяния:

_____
_____

Заключительный хор «Свет и сила бог Ярило»:

_____
_____

«Заканчивая «Снегурочку, я почувствовал себя созревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окончательно на ноги» (Н.А. Римский-Корсаков)

Идея:

_____

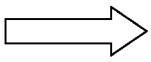
_____

Дай сравнительную характеристику образа Снегурочки на протяжении оперы:

Номер	Характерстика
Итог:	

Итоги:

- Какие оперы композитора ты знаешь?
- Как композитор относился к своей опере «Снегурочка»?
- Кто является автором её литературного первоисточника?
- Где и когда была написана опера «Снегурочка»?
- Перечисли народно-обрядовые сцены в опере.
- Назови кульминационную сцену.

Как ты знаешь, композиторы «Могучей кучки» (и не только) одной из своих главных задач ставили воплощение в музыке жизни народа. Но если ты был внимателен, то заметил, что каждый композитор по-разному претворил образ народа в своем творчестве.
Задание: заполни сравнительную таблицу.

Образ народа в операх русских композиторов	
М.И. Глинка опера «Жизнь за царя»	
А.С. Даргомыжский опера «Русалка»	
А.П. Бородин опера «Князь Игорь»	
М.П. Мусоргский опера «Борис Годунов»	
Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка»	Гимн красоте народного искусства

Тема 20. Симфоническая сюита «Шехеразада»

Вершина русского программного симфонизма

Симфонические произведения композитора: Увертюра на три русские темы, Сербская фантазия, Каприччио на испанские темы, музыкальная картина «Садко», симфоническая сюита «Антар», увертюра «Светлый праздник», симфоническая сюита «Шехеразада».

Время работы над произведением: лето 1888 года

Премьера: 22 октября 1888 года под управлением Н. А. Римского-Корсакова

Литературный первоисточник: отдельные эпизоды из сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь»

Состав оркестра: 2 флейты, 2 флейты-пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, бубен, малый барабан, тарелки, большой барабан, тамтам, арфа, струнные. В сюите 4 части.

☝ **Вспомни:**

Сюита -

_____

_____

I часть («Море. Синдбадов корабль»). Сонатная форма без разработки. Largo. Allegro. E-dur.

Вступление (e-moll)	Экспозиция	
Первая тема - султана Шахриара -	Г.П. (E-dur)	П.П.
Вторая тема-Шехеразады -		1-я тема (C-dur) – 2-я тема (h-moll) -

Реприза		Кода
Г.П. (E-dur)	П.П.	
	1-я тема (E-dur) 2-я тема (e-moll)	

II часть («Рассказ Календера-царевича»). Сложная 3-хчастная форма. Lento. h-moll.

Первый раздел (h-moll)	Средний раздел	Реприза (h-moll)
Тема царевича Календера Вариации на неизменную мелодию…		

III часть «Царевич и царевна». Сонатная форма без разработки. Andantino. G-dur.

Экспозиция		Реприза	
Г.П. (G-dur) тема Царевича	П.П. (B-dur) тема Царевны	Г.П. (G-dur) тема Царевича	П.П. (G-dur) Тема Царевны

Финал «Багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником». Рондообразная форма. Pochissimo piu mosso. e-moll.

Вступление (e-moll)	Экспозиция	
Первая тема - султана Шахриара –	Г.П. (e-moll) *(рефрен)*	П.П. (B-dur)
Вторая тема - Шехеразады –		Тема _____ из _____ части

Разработка	Реприза		*Кода*
	Г.П.	П.П.	Какие темы сюиты звучат? Как изменилась тема Шахриара?

Итоги:

- Можно ли назвать сюиту «Шехеразада» симфонией?
- Расскажи о приёмах объединения частей в сюите.
- Расскажи о содержании каждой части, особенностях формы, её тембровых характеристиках.
- Знаешь ли ты русского художника, который в своём творчестве воплотил тему моря?
- Знаешь ли ты, что такое «синопсия», и как она проявилась в изученных произведениях Римского-Корсакова?

Тема 21. Пётр Ильич Чайковский (1840 – 1893)

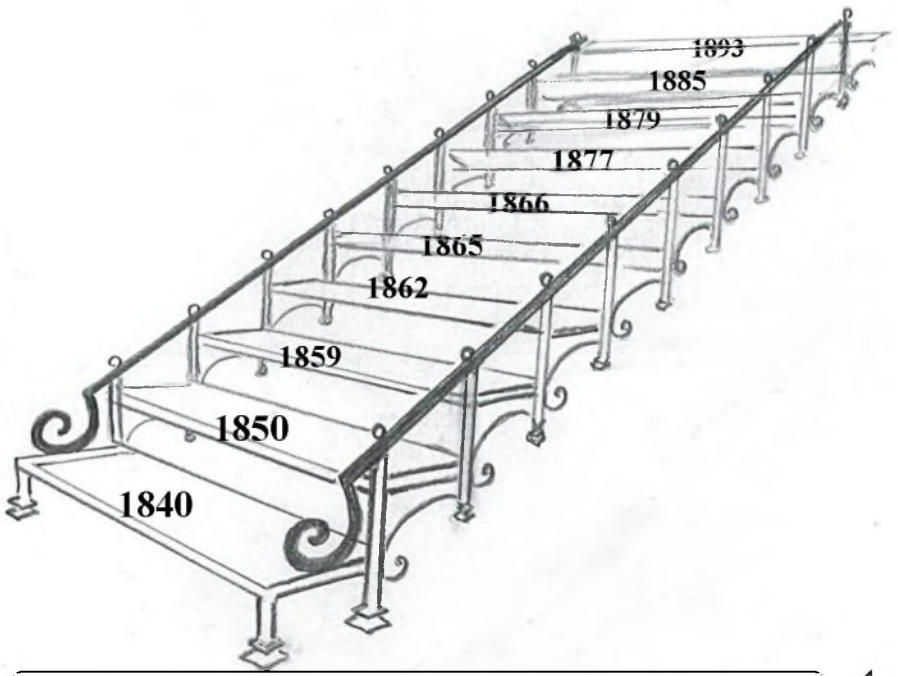
«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих её, находящих в ней утешение и подпору».

«Вдохновение – гостья, которая не любит посещать ленивых, она является к тем, кто её призывает». (П.Чайковский)

«Из века в век, из поколения в поколение переходит наша любовь к Чайковскому, к его прекрасной музыке, и в этом её бессмертие». (Д. Шостакович)

Историческая роль:
Один из величайших композиторов в истории музыки. Лирик и философ в музыке. Основная тема творчества - конфликтное столкновение страстного стремления человека к счастью с жестокой действительностью.
Первый русский композитор, получивший профессиональное образование. Сказал новое слово почти во всех жанрах (самые важные – опера и симфония).
Реформатор балетного жанра (симфонизировал балет)
Профессор Московской консерватории (среди учеников – С.Танеев). Автор первого в России учебника по гармонии («Руководство к практическому изучению гармонии»)
Пропагандист русской музыки, дирижёр, публицист, общественный деятель

Творческое наследие: 10 опер, 3 балета, симфонические произведения (6 симфоний, симф. «Манфред», 4 сюиты, увертюры-фантазии «Ромео и Джульета» и «Гамлет», 3 концерта для форт. с оркестром и др.), 3 струнных квартета, фортепианные произведения (в т.ч. циклы «Времена года» и «Детский альбом»), более 100 романсов, духовная музыка и др.соч.

Задание: расскажи о жизни и творчестве П.И.Чайковского…

Тема 22. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

«О, «Ромео» Шекспира! Боже, какой сюжет! В нём всё как будто предназначено для музыки!» (Г.Берлиоз)

Уильям Шекспир

В 1302 г. в итальянском городе Верона происходили события, описанные У.Шекспиром. Английский драматург рассказал историю любви юноши и девушки из старинных враждующих родов Монтекки и Капулетти…

Сюжет трагедии Шекспира привлекал многих музыкантов (среди самых известных воплощений – опера Ш.Гуно, симфония Г.Берлиоза, балет С.Прокофьева). Мы познакомимся с увертюрой-фантазией П.И.Чайковского, сюжет для которой подсказал композитору М.А.Балакирев. Ему и посвящено произведение.

☝ **Вспомни** (устно)**:**

1) Увертюра – это…
2) С какими увертюрами русских и зарубежных композиторов ты уже знаком?
3) Что такое программная музыка? Является ли произведение Чайковского программным?

Премьера: 1870, Москва, дирижёр - Н. Рубинштейн
3 редакции: 1869, 1870, 1880 г.
1884 г.: премия за лучшее оркестровое произведение (учредитель – меценат М.Беляев)
Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, англ. рожок, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, тарелки, большой барабан, арфа, струнные.
Форма: сонатная (со вступлением и кодой).
В основе увертюры – 3 темы. Послушай их и дай характеристики:
Тема вступления:

_____

_____

Тема главной партии:

_____

_____

Побочная партия:

1) _____

_____

2) _____

Соотнеси эти музыкальные темы с образами героев Шекспира:

Послушай увертюру-фантазию целиком, следя по таблице за формой (можешь записать в неё свои наблюдения или раскрасить столбцы разными цветами, соответствующими, на твой взгляд, характеру музыки). Какие разделы сонатной формы пропущены в таблице? (это сделано для краткости)

вступ-ление	**Экспозиция**			**Разработка**	**Реприза**				**кода**
	главная партия (трехчастная)	побочная партия (трехчастная)		3 раздела	главная партия	побочная партия		втор-жение гл.п.	
fis-f-e	h-moll	Des-dur		fis-g-fis	h-moll	D-dur			H-dur
		1 поб.	2 поб.			2 поб.	1 поб.		

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» во многом определила дальнейшую направленность симфонического творчества Чайковского – его лирико-драматическую и лирико-трагедийную линию.

Итоги:

- Почему у увертюры-фантазии 3 редакции?
- Почему Чайковский для воплощения своего замысла выбрал сонатную форму? Можно ли её разделы сопоставить с разделами драмы (пролог, экспозиция героев, конфликт и его развитие, кульминация и развязка, эпилог)? Докажи.
- Расскажи о теме вступления. Меняется ли она в процессе развития, или её образ остаётся неизменным?
- Каков характер разработки? На каких темах она основана?
- Какая в произведении реприза: точная, варьированная или динамизированная (динамическая)? Почему именно так?
- Какие темы звучат в коде? Как в ней подводится итог всей трагедии?
- О какой теме Римский-Корсаков сказал: «До чего вдохновенна! Какая неизъяснимая красота..! Это одна из лучших тем всей русской музыки!» Ты согласен с Николаем Андреевичем? Какие темы из курса русской музыки тебе представляются такими же прекрасными?

Тема 23. Первая симфония «Зимние грёзы»

Первый образец лирического симфонизма

Симфонии, созданные композитором: Симфония №1 «Зимние грёзы» (1866), Симфония №2 (1872), Симфония №3 (1875), Симфония №4 (1877), Симфония №5 (1880), Симфония №6 (1893), «Манфред» (1885). *Последние симфонии (№4, №5, №6, «Манфред») – лучшие образцы лирико-драматического симфонизма.*
Время работы над симфонией: весна и лето 1866 года
Первое исполнение: 3 февраля 1868 года под управление Н.Г. Рубинштейна.
Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, ударная группа, струнные.
В симфонии 4 части.

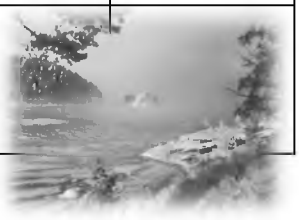
I часть «Грёзы зимнею дорогой». Сонатная форма. Allegro tranquillo. g-moll.

Экспозиция		
Г.П. (g-moll)	П.П. (D-dur)	З.П. (D-dur)
1-я тема – 2-я тема –		

Разработка	Реприза			Кода
	Г.П. (g-moll)	П.П. (G-dur)	З.П. (G-dur)	

II часть «Угрюмый край, туманный край». Рондообразное строение. Adagio cantabile. Es-dur.

Вступление	Гл. т. (А) *Рефрен* Es-dur	(В) *эпизод*	(А) *Рефрен* As-dur	(B_1) *Эпизод*	(А) *Рефрен* Es-dur	Тема вступления

Дай общую характеристику второй части симфонии «Угрюмый край, туманный край»:

_____

_____

III часть. Сложная трехчастная форма. Scherzo. c-moll.

Вступление	Первый раздел (c-moll)	Средний раздел *Трио* (Es-dur)	Реприза (c-moll)	Кода

Финал. Сонатная форма. Allegro maestoso. G-dur.

Вступление (g-moll)	Экспозиция	
	Г.П. (G-dur)	П.П. (h-moll)

Разработка	Реприза	Кода
	Г.П.	Апофеоз на теме П.П.

Итоги:

- Какое место занимает симфоническая музыка в творчестве Чайковского?
- Сколько симфоний написал композитор?
- Расскажи историю создания Первой симфонии.
- Расскажи об образах и формах каждой части.
- В каких произведениях композитора звучит тема русской природы?
- С настроением какой части перекликается, на твой взгляд, эта картина Б.Кустодиева?
- Напиши рассказ «Зимние грёзы». Вдохновением пусть тебе послужит Первая симфония П.И. Чайковского.

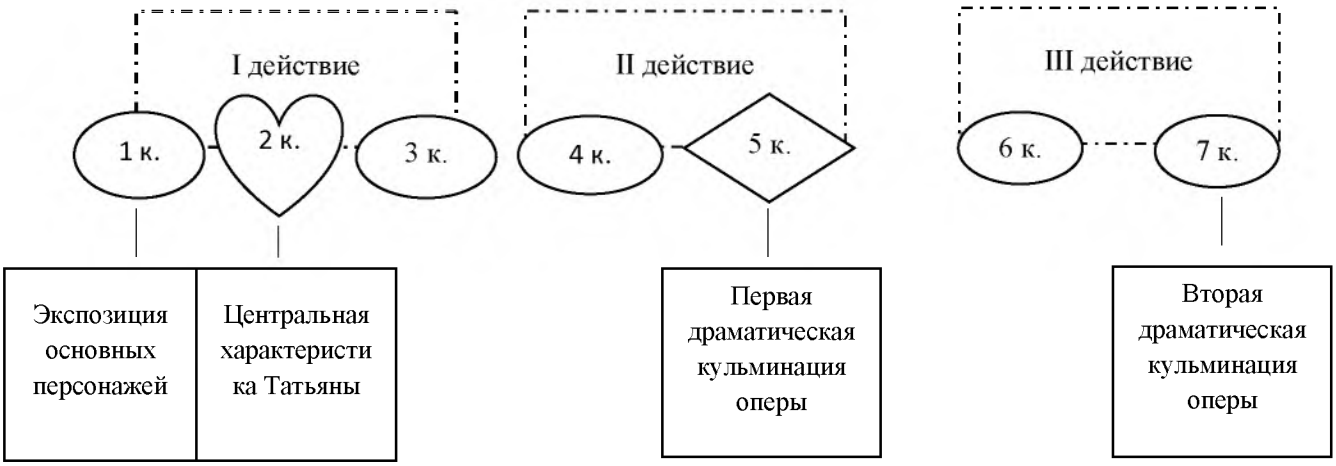
Тема 24. «Евгений Онегин»

Лучший образец лирико-психологической музыкальной драмы в русской музыке.

Время работы над произведением: 1877-1878 гг.
Премьера: 17 марта 1879 г., под управлением Н.Г. Рубинштейна.
Автор идеи: певица Е.А. Лавровская.
Авторы либретто: П.И.Чайковский, К.С. Шиловский.
Литературный первоисточник: роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
Жанр: лирико-психологическая музыкальная драма.
Действующие лица: Евгений Онегин (баритон), Ленский (тенор), Татьяна (сопрано), Ольга (контральто), Ларина (меццо-сопрано), Филиппьевна (меццо-сопрано), князь Гремин, (бас), Трике (тенор).
В опере 7 картин (три действия).

Строение оперы

«…я назову…лирические сцены». (П.И. Чайковский)

Вступление к опере. Простая 3-х частная форма, g-moll.
Дай краткую характеристику вступлению:

_____
_____
_____

Первая картина. Усадьба Лариных.

Дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы», g-moll:

_____
_____

«Если в опере певцы не поют... то какая же это опера»; «Мне нужны люди, а не куклы». (П.И. Чайковский)

Песни и пляска крестьян:

«Болят мои скоры ноженьки» Es-dur	«Уж как по мосту-мосточку» B-dur

Ария Ольги «Я не способна к грусти томной», Es-dur:

_____

_____

Ариозо Ленского «Я люблю вас», E-dur:

Первый раздел «Я люблю вас»	Средний раздел «Я отрок был тобой плененный»	_____ реприза «Я люблю вас»

Форма:

_____

Ариозо Онегина «Мой дядя самых честных правил»:

_____

_____

«Мне нужно, чтобы не было царей, цариц, народных бунтов, битв, маршей, словом всего, что составляет атрибут «большой оперы». Я ищу интимной, но сильной драмы, основанной на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое». (П.И. Чайковский)

Вторая картина. Комната Татьяны.

Оркестровое вступление:

_____

_____

Сцена с няней. *Тема любви* Татьяны:

_____

_____

_____

Сцена письма – лирический центр картины:

Первый раздел «Пускай погибну я» (Des-dur)			
тема-секвенция			
Второй раздел «Я к вам пишу, чего же боле» (d-moll)	Первый эпизод «Я к вам пишу, чего же боле?»	Средний эпизод «О да, клялась я сохранить»	Реприза «Зачем, зачем вы посетили нас?»
Третий раздел «Нет, никому на свете» (C-dur)	Первый эпизод «Нет, никому на свете»	Средний эпизод «Ты в сновиденьях мне являлся	Реприза «Не правда ль…»
Четвертый раздел «Кто ты: мой ангел ли хранитель» Des-dur	Первый эпизод «Кто ты: мой ангел ли хранитель»	Средний эпизод «Но так и быть…»	Реприза «Вообрази, я здесь одна»
Кода «Кончаю! Страшно перечесть…»			

Как раскрывается образ Татьяны?

Картина рассвета:

Третья картина. Сад.

Хор «Девицы-красавицы, душеньки-подруженьки», A-dur:

Ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом»:

_____

_____

_____

Четвертая картина. Бал в доме Лариных.

Оркестровое вступление:

_____

_____

Сцена бала:

<table>
<tr><td>Вальс, рондообразная форма (D-dur),
первое столкновение Ленского и Онегина</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Куплеты Трике</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Мазурка (G-dur)</td><td>Первый раздел
(G-dur)</td><td>Второй раздел
(e-moll), ссора</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ариозо Ленского
«В вашем доме» ⟹</td><td>Квинтет ⟹</td><td>Драматическое завершение</td></tr>
</table>

Пятая картина. Дуэль.

Оркестровое вступление:

_____

_____

Ария Ленского «Что день грядущий мне готовит», e-moll:

Речитативное вступление «Куда, куда вы удалились»	Первый раздел «Что день грядущий мне готовит»	Средний раздел «Блеснет завтра луч деницы» (G-dur)	Реприза

Дуэт «Враги»:
Форма:_____ Краткая характеристика:

_____

_____

Шестая картина. Бал в Петербурге.

Ария Гремина «Любви все возрасты покорны», Ges-dur:

Первый раздел «Любви все возрасты покорны»	Средний раздел «Среди лукавых, малодушных»	Реприза «Любви все возрасты покорны»

Ариозо Онегина «Увы, сомненья нет»:

_____

_____

Седьмая картина. Дом Греминых.

Оркестровое вступление (cis-moll)	
Монолог Татьяны «О! Как мне тяжело!»	
Появление Онегина. Сцена-дуэт Татьяны и Онегина	
Дуэт-элегия «Ах! Счастье было так возможно»	
Ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь»	
Монолог Татьяны «Онегин, я тверда останусь»	
Заключение Онегина «Позор, тоска…» (e-moll)	

Раскрой образ Татьяны:

Раскрой образ Онегина:

«Композитор словно распевает стихи Пушкина, подобно тому, как поет романсы на стихи поэтов, и создает необычайно широкие мелодии, покоряющие одухотворенностью и красотой, поэтичностью и интонационно гибкой выразительностью. Подобно роману в стихах Пушкина, Чайковский создает свой роман в музыке» (Г.А. Прибегина)

Итоги:

- Какие сюжеты для оперы искал Чайковский?
- Перечисли самые известные произведения композитора в этом жанре. Какой по счёту оперой является «Евгений Онегин»?
- Как сам композитор определил жанр этой оперы? Как ты это понимаешь?
- Расскажи о строении оперы.
- Какие музыкальные темы появляются на протяжении всего спектакля неоднократно? Какова роль оркестра в опере?
- Перечисли главных героев. Каким певческим тембрам поручены их партии?
- Расскажи о первой постановке оперы.
- Узнай и сравни музыкальные темы. Каким героям они принадлежат? Можно ли на основе общности интонаций говорить об общности этих оперных героев?

1)

2)

3)

Тема 25. Романсы П.И.Чайковского

Романсы Чайковского (свыше 100) можно назвать его лирическим дневником. Круг поэтов разнообразен; больше всего его привлекали современные авторы (А. Толстой, Майков, Тютчев, Фет, Полонский, Плещеев, Мей, Апухтин), есть романсы на собственные тексты.

В стихотворении Чайковский выделял главный образ и стремился отразить его в музыке. Поэтому, при всём внимании к интонационному строю стихотворного текста, главной задачей композитора была *передача его основного настроения.*

Чайковский – превосходный мелодист. **Вокальные партии** его романсов – замечательные образцы выразительной **кантилены**, основанной на синтезе:

- песенности,
- ариозности,
- декламационности (речитативности).

Роль **фортепианной партии** чрезвычайно велика: она выступает как равноправный партнёр вокальной партии.

Новаторство Чайковского в камерно-вокальной области заключается в **симфонизации жанра романса**: проникновении в этот жанр приёмов развития, характерных для симфонии, когда первоначальный образ может значительно измениться, трансформироваться. Некоторые романсы по стилю приближаются к оперным номерам.

Послушай предложенные романсы.

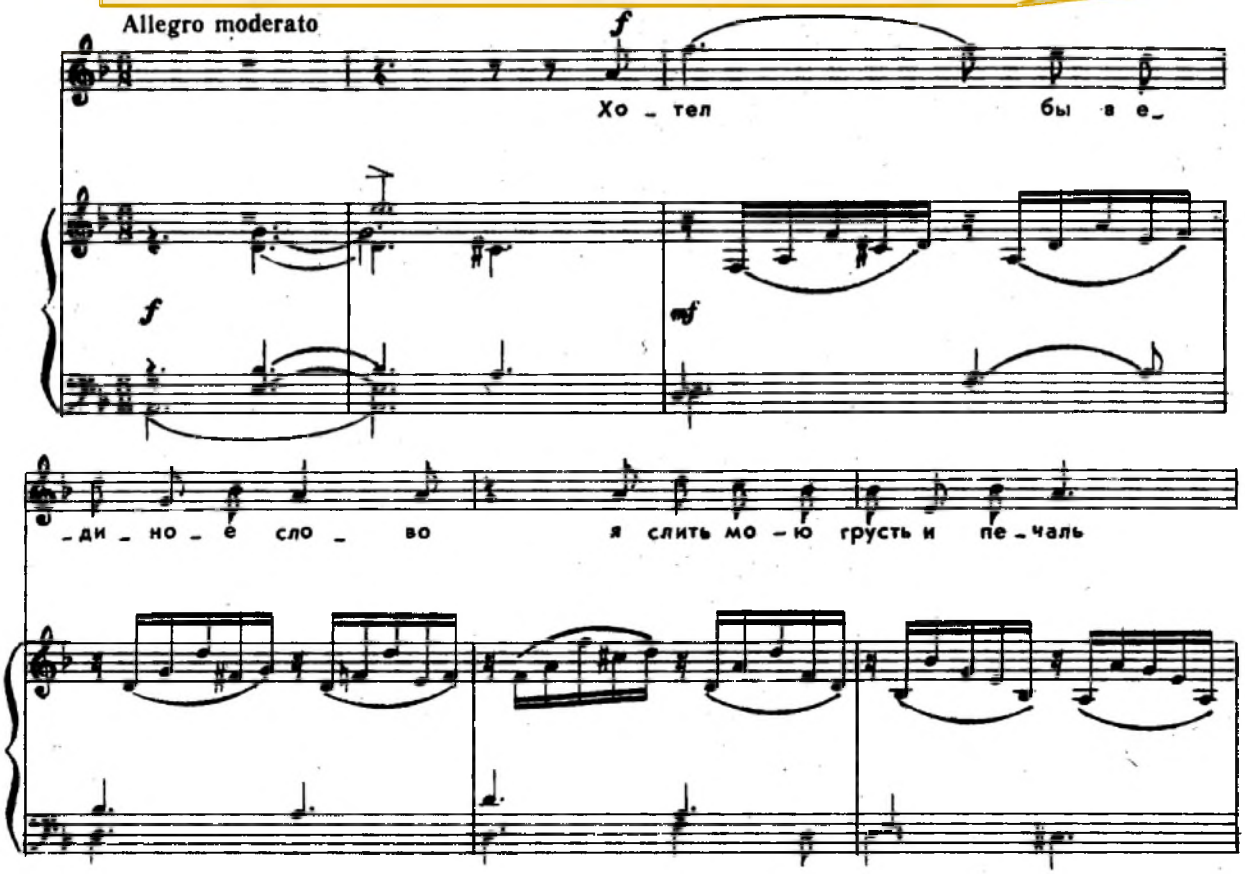
«Отчего?», стихи Л.Мея (из Гейне). 1869г.

Проанализируй ладо-гармоническую сторону начальной вопросительной фразы. Какова её выразительность? Проследи за её развитием. Как она звучит в кульминации?

«Хотел бы в единое слово», **стихи Л.Мея (из Гейне). 1875г.**

Проанализируй встречающиеся в приведённом фрагменте интервалы. Расскажи об их выразительном значении.

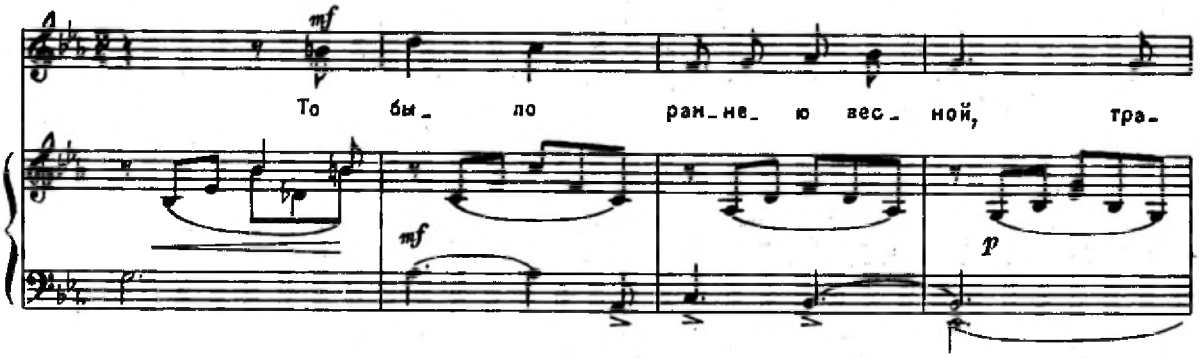

«То было раннею весной», стихи А.Толстого. 1878г.

Вступление (фрагмент):

Начало вокальной партии:

Обрати внимание на полиритмию в романсе (дуоль в мелодии при трёхдольной пульсации в сопровождении). Каков художественный результат?

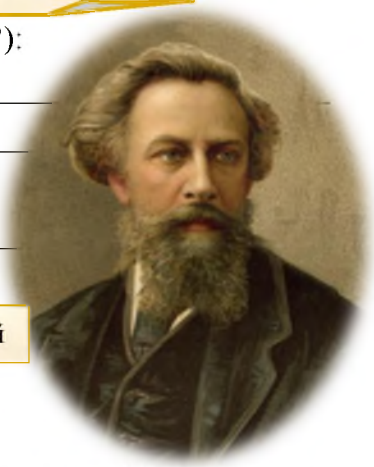
Образ (как соотносится облик весенней природы с чувствами героя?):

_____

_____

Что ты можешь сказать о кульминации?

_____

А.К.Толстой

«Средь шумного бала», стихи А.Толстого. 1878г.

Обрати внимание на нисходящую хроматическую линию в басу. Эта выразительная фигура была известна ещё со времён Возрождения (по-латыни «passus diriusculus» - «жестковатый ход»), и использовалась для воплощения образов печали.

Образ: _____

Жанровая основа: _____

Форма: _____

«Благословляю вас, леса...», стихи А.Толстого (из поэмы «Иоанн Дамаскин»). 1880г.

Образ (как он развивается?): _____

_____

«День ли царит...», стихи А. Апухтина. 1880г.

Образ: _____

Итоги:

- Какое место занимает жанр романса в творчестве Чайковского?
- Что нового внёс композитор в этот жанр?
- Какой из романсов тебе больше всего понравился? Расскажи о нём.
- Разучите на уроке сольфеджио другие вокальные сочинения Чайковского, например: «Мой ангел, мой гений, мой друг», «Легенда», «Детская песенка» («Мой Лизочек»)

Тема 26. Русская музыка в 80-90-е годы XIX века

В период 80-90-х годов 19 века были созданы выдающиеся произведения композиторов, которые начали свой творческий путь в предшествующие десятилетия:

П.И. Чайковский	*Оперы:* «Мазепа», «Пиковая дама», «Черевички»; *балеты:* «Спящая красавица», «Щелкунчик»; *симфонии:* «Манфред», №5, №6
Н.А. Римский-Корсаков	*Оперы:* «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста»; *симфонические произведения:* «Шехеразада», «Испанское каприччио»
А.П. Бородин	Продолжает работу над *оперой* «Князь Игорь»; Второй квартет, «В Средней Азии»
а также М. Балакирев, Ц. Кюи, А. Рубинштейн…	

Новые композиторские имена:

А.К. Лядов	А.К. Глазунов	А.С. Аренский	С.И. Танеев	В.С. Калинников

Первые выступления А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова

Ученики Н.А. Римского-Корсакова

Ученики П.И. Чайковского

Писатели:

До 80-х	Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.И. Успенский
В 80-х	А.П. Чехов, В.Г. Короленко, Д.Н. Мамин-Сибиряк
В 90-х	Первые выступления М. Горького

«Писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же... Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете ещё ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас».
(А.П. Чехов. Из письма А.В. Суворину)

Художники:

И.Е. Репин	И.Н. Крамской	В.И. Суриков	В.М. Васнецов	В.А. Серов	И.И. Левитан

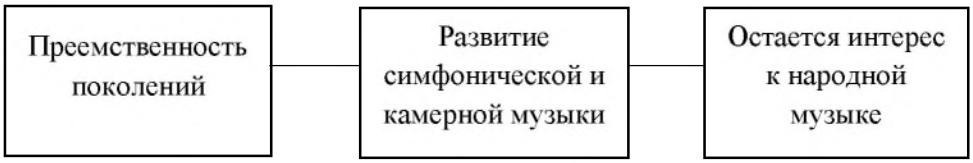

И.Е. Репин.
Портрет _____

В.А. Серов
Потрет _____

В.М. Васнецов
«Сирин и Алконост»
(Песнь радости и печали)

Самое главное:

Музыкальная жизнь:

Расширяется РМО
Возникает Филармоническое общество (Москва, П.А.Шостаковский)
«Русские симфонические концерты» (Петербург, М.П. Беляев)
Театры частных антреприз (самая выдающаяся: Частная опера С.И. Мамонтова, Москва)

Выдающиеся деятели:

М.П. Беляев
(портер кисти И.Е. Репина)

С. П. Дягилев
(портер кисти В.А. Серова)

Достижения:

Устраивал еженедельные музыкальные вечера, которые положили начало *Беляевскому кружку.* Положил начало *«Русским квартетным вечерам»* и *«Русским симфоническим концертам».* Основал нотное издательство, выпускавшее произведения русских композиторов.

Достижения (начало пути):

Создал творческое объединение *«Мир искусства»* вместе с художником А.Н. Бенуа. Основал один из *первых художественных журналов в России* «Мир искусства».
С 1907 г. – «Русские сезоны» в Париже…

Подведем итоги

Дорогие ребята! У вас был увлекательный год, посвященный изучению русской музыки. Теперь ты знаешь, что композитор Бородин основал Русское химическое общество, что самым сказочным композитором по праву считается Римский-Корсаков, Кембриджский университет заочно и без защиты диссертации удостоил Чайковского звания доктора музыки… Но перед тем, как вы покажете свои знания на контрольном уроке, мы предлагаем вам вместе с преподавателем ещё раз вспомнить и обсудить всё то, что вы прошли на уроках музыкальной литературы.

1. «Художники и композиторы – дружба навек»

а) Как картины И.К. Айвазовского связаны с творчеством Н.А. Римского-Корсакова?

«Корабль в бушующем море»

«Шторм на Чёрном море»

«А.С. Пушкин и графиня Раевская на берегу моря возле Гурзуфа»

Ответ:

_____

_____

б) С какими произведениями связаны нижеприведенные картины художника В.М. Васнецова?

Ответ:

в) С каким произведением связаны эти картины? Постарайся дать подробный ответ.

И.И. Шишкин «Зима»

В.И. Суриков «Взятие снежного городка»

А.Н. Шильдер «Ручей в лесу»

Ответ:

2. «Ах, любовь…»

Рассмотри внимательно портреты. Напиши, кто на них изображен, и какая история их связывает.

а)

_____ _____ _____ _____

Ответ:

_____

_____

б)

_____ _____ _____

Ответ:

_____

_____

3. «Цитаты великих»

Прочитай известные цитаты великих композиторов и определи, кому они принадлежат.

а) «Я хочу, чтобы звук прямо выражал слово… Хочу правды».
Ответ: _____

б) «В сущности, мой род – это сказка, былина и непременно русские».
Ответ: _____

в) «Народ хочется сделать: сплю и вижу его, ем и помышляю о нем, пью – мерещится мне он, он один цельный, большой неподкрашенный и без сусального…».
Ответ: _____

г) «Создает музыку народ, а мы, художники, только её аранжируем».
Ответ: _____

4. «Сила слова»

Прочитай приведенные выдержки из литературных произведений. Попробуй определить произведение и его автора. Вспомни, какое музыкальное творение было на нём основано.

а)

Ах! чувствую: ничто не может нас Среди мирских печалей успокоить; Ничто, ничто... едина разве совесть. Так, здравая, она восторжествует Над злобою, над темной клеветою. — Но если в ней единое пятно, Единое, случайно завелося, Тогда — беда! как язвой моровой Душа сгорит, нальется сердце ядом, Как молотком стучит в ушах упрек, И все тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах... И рад бежать, да некуда... ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.	Литературный первоисточник: Автор: _____ Произведение: _____ Музыка: Композитор:_____ Произведение:_____

б)

На что же мне завялый твой цветок! Куда бегу? Смотри, вон села птичка На деревце! Немножко попоет И прочь летит; удержишь ли ее?	Литературный первоисточник: Автор: _____ Произведение: _____

Музыка:

Композитор:_____

Произведение:_____

в)

Чужой для всех, ничем не связан, Я думал: вольность и покой Замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как наказан...	Литературный первоисточник: Автор: _____ Произведение: _____

Музыка:

Композитор:_____

Произведение:_____

г)

Тогда вступил князь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заграждало, ночь стонами грозы птиц пробудила, свист звериный поднялся, встрепенулся Див, кличет на вершине дерева...	Литературный первоисточник: Произведение: _____ Музыка: Композитор:_____ Произведение:_____

5. «Лишнее звено»

Убери лишнее слово в цепочке:

а) партесное пение --- раскол --- 17 век --- романс
б) скоморохи --- лирическая песня --- невмы --- Пётр I
в) консерватория --- Балакирев --- Рубинштейн --- РМО
г) Бородин --- Римский-Корсаков --- Глинка --- Кюи

6. «Быль или небыль»

Как ты считаешь, верны ли следующие утверждения?

а) Первая симфония «Зимние грёзы» - яркий пример эпического симфонизма.
Ответ: _____

б) Члены «Могучей кучки» считали своим главным идеалом заветы М.И. Глинки.
Ответ: _____

в) В опере «Иван Сусанин» польский стан имеет индивидуальную характеристику каждого персонажа.
Ответ:_____

г) В сюите «Шехеразада» Римского-Корсакова 5 частей.
Ответ:_____

7. «Занимательный марафон»

Впиши в схему фамилии композиторов соответственно эпохам.

Увидимся в следующем году!

Методические рекомендации по использованию Рабочей тетради

Уроки музыкальной литературы по содержанию и методам обучения можно разделить на четыре основных типа:

1) Обзорные (обозревается материал более или менее протяжённого исторического периода, эпохи, направления);
2) Биографические (предполагают освещение биографии композитора, краткий обзор творчества);
3) Аналитические (именно на них прослушиваются и разбираются отдельные произведения, в курсе РМЛ это оперы, симфонические и камерные произведения);
4) Контрольные (проверяется и закрепляется материал нескольких взаимосвязанных тем).

Данная тетрадь предназначена, прежде всего, для использования на уроках первых трёх типов, хотя отдельные задания и материал последнего раздела «Подведём итоги» можно применить при контрольном опросе.

Первые **обзорные** темы (1,2) преподнесены в виде синхронистических таблиц, т.к. охватывают практически тысячелетний исторический промежуток – от 9-го к началу 19-го века. Они дают возможность наглядно увидеть исторические и культурные процессы во взаимосвязи. По таблицам можно выстраивать урок. Учитель сам выбирает, какие и где расставлять акценты, на чём заострить внимание, а что просто упомянуть. Пользуясь таблицами, учащимся будет легче рассказать об исторических событиях, развитии литературы и изобразительного искусства определённого времени, о бытовавших в ту или иную эпоху жанрах; можно сопоставить народное и профессиональное искусство; рассказать о тех, кто стоял у истоков возникновения русской композиторской школы, подготовив мощный расцвет русской музыки в 19 веке. В качестве обобщающего задания учащимся предлагается пронумеровать в хронологической последовательности картинки на страницах 6 и 7 (в этом могут помочь как таблицы, так и учебник) и, комментируя их, рассказать о русской культуре от истоков (картинка со скоморохами) до начала 19 века (портрет Д.Бортнянского). Другие обзорные темы (10,26) представляют собой краткий конспект урока с иллюстрациями и схемами. Пользуясь конспектом, учащиеся также смогут легко представить материал этих тем и изложить его.

Биографические уроки учитель выстраивает сам. В тетради приведены лишь некоторые цитаты, краткий список основных произведений и обозначена историческая роль композитора. Для активизации грамотной устной речи учащимся предлагается рассказать о биографии и творчестве, пользуясь «лестницей», на ступенях которой начертано десять знаменательных в жизни композитора дат (это должно облегчить процесс рассказывания, т.к. запоминание дат представляет определённую трудность). В теме «А.П.Бородин» на биографическом уроке можно также прослушать и разобрать некоторые его романсы и III часть второго квартета (они даны на следующей за «лестницей» странице). Можно вынести это и в самостоятельную домашнюю работу.

В учебнике Н.П.Козловой не разбираются романсы Бородина. Нет отдельных тем по «Русалке» Даргомыжского, «Картинкам с выставки» Мусоргского. Мы сочли необходимым

включить этот материал в тетрадь (тем более что все упомянутые темы есть в учебниках по русской музыке Э.С.Смирновой и М.И.Шорниковой). Также нам показалось неоправданным, что все уважаемые авторы учебников обошли вниманием камерно-вокальное творчество П.И.Чайковского, столь важное для композитора. Поэтому его прекраснейшим романсам мы посвятили отдельную тему (25), снабдив текст нотными примерами. Нововведением является и изучение увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», замечательного образца лирико-драматического симфонизма Чайковского, очень известного, часто исполняемого. В следующем курсе «Отечественной музыки XX века» будет изучаться балет С.Прокофьева на сюжет, уже знакомый учащимся. Можно будет вспомнить музыку Чайковского, сделать сравнения.

Большинство уроков музыкальной литературы – **аналитические**; именно этот тип урока в большей степени вдохновил нас на создание Рабочей тетради. Вот в чём заключаются преимущества использования тетради:

1) Не нужно тратить время на записывание темы урока, произведений, их разделов, терминов и иных сведений.

2) Материал объёмных тем (оперы, симфонии, формы произведений) легко обозрим благодаря схемам.

3) При непосредственном знакомстве с музыкой активизируется внимание детей, т.к. после прослушивания они должны записать свои наблюдения в пустые строки или столбцы. Обычно это делается после краткой эвристической беседы, в результате которой отбираются наиболее точные характеристики музыки, её выразительных средств, анализируется форма. Результаты такой «синтезирующей» беседы и записываются в тетрадь. Иногда подобная беседа не требуется: учащиеся действуют самостоятельно и лишь после записи делятся своими наблюдениями. Возможно ведение записи параллельно с прослушиванием; в таком случае учитель предварительно чётко формулирует задачи, и после прослушивания учащиеся зачитывают свои записи, комментируя их.

4) Весьма часто учащимся предлагается **вспомнить** ранее пройденный материал письменно или устно. Есть задания на сравнение, например: сравнить романсы Глинки и Даргомыжского на одно стихотворение Пушкина («Ночной зефир»); дать сравнительную характеристику русских и польских образов в опере «Иван Сусанин»; заполнить сравнительную таблицу «Образ народа в операх русских композиторов». Постоянное обращение к ранее пройденному выстраивает знания учащихся в систему, что необходимо для качественного обучения.

5) В конце каждой темы подводятся итоги в виде разнообразных вопросов. Большинство из них предполагает воспроизведение полученных на уроке знаний, но есть и такие, которые требуют поиска, размышления. Есть задания, дающие простор фантазии ученика, позволяющие закрепить материал на творческом уровне.

Главное, к чему стремились авторы пособия – вызвать интерес к русской музыке, облегчить восприятие сложного материала и сформировать у ребят собственную активную позицию, умение слушать, размышлять, фантазировать.

Для заметок