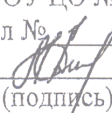

ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ №1637

111401, г. Москва, ул. 3-я Владимирская, д.12-а

тел. 672-02-35
тел./факс 672-01-99

«Утверждено»
на программно-методическом
совете ГОУ ЦО №1637
протокол № 1 от 27.08.10г.

(подпись)

ПРОГРАММА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

*Музыка в пространстве мировой
художественной культуры.*

Статус программы: модульная
Возраст детей, на которых рассчитана
дополнительная образовательная программа 11-13 лет
Срок реализации
дополнительной образовательной программы 1 год

Ф.И.О. Измайлова Светлана Анатольевна
автора дополнительной образовательной программы

Комиссия верна. Утверждено
Директор ГОУ ЦО №1637 *Тимошина Л.В.*
Москва, 2010г.

**Образовательная программа дополнительного образования
«Музыка в пространстве мировой художественной культуры»,
для детей, занимающихся в объединении «Клуб любителей
музыки».**

Пояснительная записка.

*Запомнить можно только то, что понято.
Для музыки, как для искусства вообще,
запомнить можно только то, что понято и
эмоционально прочувствованно.*

Д.Кабалевский

Данная программа предназначена для детей занимающихся в объединении «Клуб любителей музыки» и рассчитана на 1 год обучения – дети 11-13 лет.

Рабочая программа модифицированная и составлена на основе авторской программы А. И. Лагутина «Музыкальная литература» и программы «Музыка» 5-8кл. Авт. Г.Сергеева. Е.Критская.

Необходимость разработки программы «Музыка в пространстве мировой художественной культуры» вызвана, прежде всего, изменившимися целями и задачами современного музыкального образования. Основная задача программы состоит на настоящем этапе в том, чтобы научить ребёнка не только грамотно разбираться в средствах музыкальной выразительности, анализировать и запоминать услышанную музыку, но, самое главное, воспитать его эмоциональный отклик на услышанное вновь музыкальное произведение.

Раздел программы по отечественной музыке XIX –XX веков — ключевой в курсе музыкальной литературы. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для детей подросткового возраста.

Рабочая программа состоит из ряда монографических и обзорных тем, расположенных в хронологической последовательности, в которых находит освещение творческая деятельность всех великих русских классиков XIX века и ряда композиторов XX века, наиболее значительные музыкально-общественные явления того времени в их связях с отечественной историей и культурой.

Каждая монографическая тема включает небольшое введение, биографию и обзор творческого наследия композитора, разбор 2 - 4 наиболее значительных произведений разных жанров, которые затем прослушиваются в звукозаписи. Отбор материала и его освещение даются с учетом возрастных и познавательных возможностей детей, а также количества занятий, отводимых на изучение каждой темы согласно тематическому плану.

В его программе подчёркивается, что обучение искусству должно начинаться не с изучения предметности, а с освоения мира художественных эмоций. Внимание ребёнка привлекается и удерживается внутренним сюжетом, что помогает развить интуицию, воображение, фантазию, способность порождать и реализовывать образы. Интересен также "Словарь эстетических эмоций"; эти эмоции могут эффективно использоваться в педагогическом процессе. Становится очевидным, что на современном этапе преподавания предмета *«Музыка в пространстве мировой художественной культуры»*, необходима переориентация самой методики. В первую очередь она направляется на личностное, заинтересованное, эмоциональное восприятие учащимися музыкального произведения как художественного явления.

Формирование собственных оценочных позиций каждого ребенка, возникшее на основе его эмоционального восприятия, должно заменить набор готовых сведений, заученных ответов. А привычный путь традиционных постулатов уже не может принести удовлетворения от проделанной работы.

В самом деле, изучение ребенком определенного объёма музыкальных произведений, освоение им музыкальной терминологии, не дают нам уверенности в том, что мы сумели приобщить ребенка к великому миру прекрасного.

Наша конечная цель - "соединить сердце и мозг ребенка", соединить эмоции и интеллект. Основой к достижению цели неминуемо должна стать "педагогика сотрудничества".

Одной из интересных методик "педагогика сотрудничества", ставшей основой каждого занятия, является известная система Развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В.Давыдова.

Центральным элементом в ней является постановка учебной задачи, когда дети обнаруживают, что имеющихся у них способов действия недостаточно для ее решения. В этот трудный для детей момент педагог не дает никаких определений, образцов, готовых способов действия, которые нужно воспроизвести, но организует поиск этих недостающих способов действия.

Столкнувшись с принципиально новой задачей, дети (как и взрослые), не способны сразу высказывать точные и ясно сформулированные предположения. В подавляющем большинстве случаев первые догадки невнятные, неправдоподобные, через пять минут они будут опровергнуты.

Но именно первые догадки и предположения особенно ценны: в ответ на них на занятии будут высказаны более веские, более основательные догадки. Применяв методику Эльконина-Давыдова на занятиях музыкальной литературы, мы организуем изучение нового материала в следующей последовательности:

- подготовка к восприятию
- первое прослушивание
- эмоциональное восприятие (отклик)

- самостоятельная попытка у детей проанализировать свои ощущения с помощью имеющегося у них инструментария, на основе приобретённых ранее базовых знаний и навыков (анализ собственных ощущений, формирование художественного вкуса)
- пополнение с помощью преподавателя этого инструментария
- синтез (обобщения и выводы)

Занятия проводятся в форме комбинированного школьного урока. Задания на дом ограничены повторением и закреплением пройденного.

Содержание программы даёт возможность реализовать основные цели художественного образования и эстетического воспитания.

Цель программы: развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующего на человека и общество:

- **развитие** эмоционально-эстетического воспитания действительности, художественно-творческих способностей детей, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;

- **воспитание** культуры восприятия произведений музыки, кино, театра, изобразительного искусства, архитектуры; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта детей; формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности;

- **приобретение знаний** об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, кино, театра;

- **овладение умениями и навыками** разнообразной художественной деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психической нагрузки и релаксации средствами искусства.

Ожидаемый результат

Знания, умения и навыки детей, приобретаемые в процессе обучения по данной программе:

- актуализация имеющегося у детей опыта общения с искусством;
- культурная адаптация детей в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества;
- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей;
- воспитание художественного вкуса;
- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;
- формирование умений и навыков художественного образования.

Критерии оценки результатов художественно-творческой деятельности детей:

1. Эмоциональность *восприятия* разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к их познанию, интерес к содержанию занятия .
2. *Осознанность отношения* к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства.
3. *Воспроизведение* полученных знаний в активной деятельности, сформированность практических умений и навыков.
4. Личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого в наши дни.
5. Перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в создании эстетической среды досуга.

Нет специального отбора детей, принимаются все желающие. Занятия проходят у детей 1-го года обучения – 1 час в неделю с индивидуальными занятиями. Основной контингент – дети с не выявленными музыкальными способностями: 70% детей, не имеющие никакой музыкальной подготовки; 30% детей, имеют некоторую музыкальную подготовку. Поощряется посещение концертов, оперных спектаклей, прослушивание музыки в звукозаписи, по радиостанции “Орфей”, просмотр музыкальных телепередач по каналу “Культура”. При возможности чтение популярных книг о музыке и музыкантах.

Учебно-тематический план.

1 год обучения – дети 11-13 лет, 36 часов.

(Групповое занятие – 29 часов, индивидуальные занятия – 7 часов)

№	Тема	Всего часов	Теоретические занятия	Практические занятия	Индивидуальные занятия
1	Введение. Русская музыка до Глинки. Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках.	1	1	-	-
2	М. И. Глинка. Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники	2	1	1	

	композитора.				
3	А. С. Даргомыжский. Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость»	2	1	1	
4	Русская музыка во второй половине XIX века. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы.	1	1	-	-
5	А. П. Бородин. Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений. Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора.	2	1	1	
6	М. П. Мусоргский. Социальная направленность и новаторство творчества. Обзор творческого наследия. А.Пушкин – М.Мусоргский «Борис Годунов».	3	1	1	1
7	Н. А. Римский-Корсаков. Многогранность творческой и общественной деятельности. Сказка, история и повседневный быт народа в операх — ведущем жанре творчества композитора. А.Островский – Н.Римский-Корсаков «Снегурочка».	3	1	1	1
8	О взаимодействии музыки с другими видами искусства. Литература и музыка. Стихи о музыке.	1	-	1	
9	Музыка и живопись. История, литература и музыка. И.Е.Репин и его портреты композиторов «Могучей кучки».	1	-	1	

10	П. И. Чайковский. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского. Опера «Евгений Онегин». Увертюра «Ромео и Джульетта»	3	1	1	1
11	Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века. Состав музыкальной культуры. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.	2	-	1	1
12	А. К. Лядов, А. К. Глазунов, С. Н. Танеев. Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве.	2	1	1	
13	С. В. Рахманинов. Традиция и современность. Многогранность творческого наследия композитора. «Муза»: А.Пушкин – С.Рахманинов, А.Пушкин – Н.Метнер.	2	-	1	1
14	А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра.	2	1	1	
15	И. Ф. Стравинский. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора	2	1	1	

	различным направлениям современного музыкального искусства.				
16	С. С. Прокофьев. Крупнейший русский композитор первой половины XX века. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.	2	-	1	1
17	Г.В.Свиридов. Основатель жанра музыкальные иллюстрации. А.Пушкин – Г.Свиридов. С.Есенин – Г.Свиридов.	2	-	1	1
18	Д. Д. Шостакович. Традиции и новаторство в музыке, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция. Молитва, песнопение, иконография, светская духовная поэзия.	2	1	1	-
19	Обзорные заключительные занятия.	1	-	1	-
	Итого (часов)	36	12	17	7

Содержание программы.

-

Тема 1. Русская музыка до Глинки

Сжатый обзор русской музыки в XVIII – начале XIX веках. Несколько имен и названий сочинений. Прослушивание с краткой характеристикой хорового концерта Д. С. Бортнянского.

Тема 2 . М. И. Глинка

Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки; современники композитора.

Детские годы. Формирование музыкальных представлений под воздействием народно-песенного искусства. Обучение в Благородном пансионе. Круг общения Глинки. Первые композиторские опыты.

Пребывание в Италии. Занятия с З. Деном. Создание оперы “Иван Сусанин” и ее премьеры. Работа в Придворной певческой капелле. Н. Кукольник. Работа над оперой “Руслан и Людмила”. Высший расцвет творчества. Париж, Глинка и Берлиоз. Поездка по Испании, Испанские увертюры.

Последние годы жизни. Общение с молодыми музыкантами – продолжателями традиций Глинки.

Обзор творческого наследия: сочинения для театра, концертные и камерные сочинения.

Опера “Иван Сусанин”. Общая характеристика; освоение композиции оперы, разбор и прослушивание предусмотренных календарно-тематическим планом фрагментов оперы.

Работа с нотным текстом хрестоматии при изучении оперы и романсов. Характеристика и прослушивание 2-3 сочинений для оркестра.

Тема 3 . А. С. Даргомыжский

Даргомыжский и Глинка. Даргомыжский и его время. Детские годы в дворянской семье, разностороннее образование композитора. Знакомство с Глинкой. Опера “Эсмеральда”. Пребывание за границей. Сочинение вокальных произведений, оперы “Русалка”. Краткая характеристика оперы. Успех оперы при вторичной постановке. Работа Даргомыжского в журнале “Искра”, участие в деятельности РМО. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.

Общественное признание композитора в России и Европе. Сближение с композиторами “Могучей кучки”. Опера “Каменный гость”.

Обзор творческого наследия. Оперы Даргомыжского, сочинения для оркестра в традициях Глинки. Камерно-вокальные сочинения; новаторские черты творчества.

Романсы и песни.

Тематика и жанры вокальной музыки Даргомыжского. Отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи.

“Старый 5

капрал” — тщательный разбор произведения, выявление его особенностей при работе с нотным текстом хрестоматии. Краткая характеристика и прослушивание еще 1-3 разнохарактерных романсов.

Тема 4. Русская музыка второй половины XIX века.

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. Серов и Стасов, А. и Н. Рубинштейны, Балакирев и «Могучая кучка».

Тема 5. А. П. Бородин.

Многогранность творческой деятельности Бородина. Широкий круг интересов юного Бородина, увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыкальное развитие Бородина. Научная командировка в Германию. Сближение с балакиревским кружком. Первая симфония, ее успех у слушателей. Другие сочинения. Совмещение композиторской работы с разносторонней научно-педагогической деятельностью. Создание Второй симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Встречи с Листом в Веймаре. Широкое признание музыки Бородина. Сочинения последнего десятилетия.

Обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие произведений Бородина. Опера «Князь Игорь» — центральное произведение композитора. Сочинения для оркестра, камерных ансамблей, вокальная лирика. Сочетание в произведениях эпического и лирического начала.

Опера «Князь Игорь». Сюжет, патриотическая идея. Ознакомление с композицией оперы. Русь и Восток в музыке оперы. Развитие традиций Глинки.

Разбор и прослушивание сцен и номеров оперы, предусмотренных календарно-тематическим планом. Обращение к клавиру и хрестоматии.

Разбор по хрестоматии и прослушивание 2-3 романсов и ноктюрна из Второго квартета.

Тема 6. М. П. Мусоргский.

Социальная направленность и новаторство творчества Мусоргского. Развитие традиций Даргомыжского.

Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба

в полку. Знакомство с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения.

Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере «Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка».

Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского. «Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора.

Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Мусоргский и Пушкин. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану.

Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом «Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту.

Тема 7. Н. А. Римский-Корсаков.

Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова — ведущем жанре творчества.

Детство в Тихвине. Семья Римских-Корсаковых. Талант и тяга к музыке юного Римского-Корсакова. Учеба в Морском корпусе в Петербурге. Развитие музыкальных интересов, уроки у Канилле. Знакомство с Балакиревым, сочинение симфонии, прерванное заграничным учебным плаванием. Успех симфонии у слушателей, создание ряда других сочинений для оркестра. Увлечение народной песней. Первая опера «Псковитянка». Педагогическая работа в консерватории. Совершенствование композиторского мастерства. «Майская ночь» и «Снегурочка», «Шехеразада» и «Испанское каприччио». Беляевский кружок; выступления в роли дирижера. Завершение и редактирование сочинений Мусоргского и Бородина. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Римский-Корсаков и революция 1905 года. «Золотой петушок» — опера-сатира. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Обзор творческого наследия. Ведущее место оперы, сочинения для оркестра, романсы. «Летопись моей музыкальной жизни».

«Шехеразада». Общие сведения о симфоническом оркестре; оркестровые группы и их инструментальный состав. Понятие о партитуре. Программный замысел сюиты. Разбор основных тем каждой части; средства создания восточного колорита.

Раздельное прослушивание каждой части с выделением – узнаванием солирующих инструментов.

«Снегурочка». Рассмотрение оперы с элементами музыкально-литературной композиции. Чередование чтения текста А.Островского с разбором и прослушиванием музыки. Пантеизм и обрядность берендеева царства. Сказочное и реальное в опере. Природа и люди. Широкое обращение к народно-песенным мелодиям. Основные лейттемы. Музыкальная характеристика Снегурочки.

Тема 8. О взаимодействии музыки с другими видами искусства. Литература и музыка. Стихи о музыке.

Музыка

(Евгений Винокуров)

Стихия музыки — могучая стихия.
Она чем непонятней, тем сильнее.
Глаза мои, бездонные, сухие,
Слезами наполняются при ней.
Она и не видна и невесома,
И мы ее в крови своей несем.
Мелодии всемирная истома,
Как соль в воде, растворена по всем.
Покинув помещенья нежилые,
Вселившись в дом высокий, как вокзал,
Все духи музыки — и добрые и злые —
Безумствуют, переполняя зал.
Сурова нитка музыкальной пьесы —
Верблюд, идущий сквозь ушко иглы!
Все бесы музыки, все игровые бесы,
Играючи, хотят моей игры.
Есть в музыке бездумное начало,
Призыв к свободе от земных оков.
Она не зря лукаво обольщала
Людей на протяжении веков.
И женщины от музыки зверели,
В поля бежали, руки заломив,
Лишь только на отверстия свирели
Орфей клал пальцы, заводя мотив.
Но и сейчас, когда оркестр играет
Свою неимоверную игру,
Как нож с березы, он с людей сдирает
Рассудочности твердую кору.

Волшебная скрипка
(Гумилёв Николай) Валерию Брюсову

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад, и когда горит восток.

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось всё, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

* * *

* * *

Мазурка Шопена
Белла Ахмадулина

Какая участь нас постигла,
как повезло нам в этот час,
когда бегущая пластинка
одна лишь разделяла нас!

Сначала тоненько шипела,
как уж, изъятый из камней,

но очертания Шопена
приобретала всё слышней.

И забирала круче, круче,
и обещала: быть беде,
и расходились эти круги,
как будто круги по воде.

И тоненькая, как мензурка
внутри с водицей голубой,
стояла девочка-мазурка,
покачивая головой.

Как эта, с бедными плечами,
по-польски личиком бела,
разведала мои печали
и на себя их приняла?

Она протягивала руки
и исчезала вдалеке,
сосредоточив эти звуки
в иглой исчерченном кружке.

* * *

Уильям Шекспир

Ты - музыка, но звукам музыкальным
Ты внемлешь с непонятною тоской.
Зачем же любишь то, что так печально,
Встречаешь муку радостью такой?

Где тайная причина этой муки?
Не потому ли грустью ты объят,
Что стройно согласованные звуки
Упреком одиночеству звучат?

Прислушайся, как дружественно струны
Вступают в строй и голос подают, -
Как будто мать, отец и отрок юный
В счастливом единении поют.

Нам говорит согласие струн в концерте,
Что одинокий путь подобен смерти.

* * *

Музыка (1913)
(К.Бальмонт.)

Когда и правая и левая рука
Через волшебство поют на клавишах двухцветных,
И звездною росой обрызгана тоска,
И колокольчики журчат в мечтах рассветных, -

Тогда священна ты, -ты не одна из нас,
А ты, как солнца луч в движении тумана,
И голос сердца ты, и листьев ты рассказ,
И в роще дремлющей идущая Диана.

Всего острее поет в тебе одна струна -
Через грёзу Шумана и зыбкий стон Шопена.
Безумие луны! И вся ты - как луна,
Когда вскипит волна, но падает, как пена.

* * *

* * *

Баллада о пианисте
(Евтушенко Евгений)

Когда его били фашисты
в концлагере
и ухмылялись:
«Попался...» —
он прятал одно —
свои руки костлявые,
только бы не по пальцам.
Потом его вызвал
к себе вертухай —
фашистик розовый,
чистый:
«Дадим инструмент...
для начальства сыграй...» —
а он процедил:
«Разучился...».
И он выступал с лопатой в руках
в изысканном обществе мусора,
но в пальцах его —
в десяти тайниках
пряталась музыка,
музыка.
И ночью,
когда прорезался сквозь мглу

лунный крамольный краешек,
углём
он грубо чертил на полу
клавиши,
клавиши,
клавиши.
В ком-то урчала гнилая фасоль,
кто-то вышёптывал имя зазнобы,
а от неструганных
«фа»
и «соль»
в пальцы
вонзались
занозы.
И он играл до рассвета,
как мог, —
срывался,
мучился,
пробовал,
хотя получить он
только и мог —
букет из колючей проволоки.
Было не страшно ему,
что убьют, —
в гибели нету позора,
было страшнее,
что слаб этюд,
особенно в части мажора,
И он, возвратившись,
не пил,
не рыдал,
Весь, как сплошное
оттуда,
он от холстины
продрогший рояль,
словно ребенка,
откутал.
И старец
со скрепками в бороде —
владыка консерватории,
прослушав, спросил озадаченно:
«Где
вы так хорошо подготовились?»
...Играй, пианист!
Отплывает барак —

ковчег твоей музыки Ноев,
но, криком крича,
проступает сквозь фрак
невидимый лагерный номер...

Вальс о вальсе

(Евтушенко Евгений)

Вальс устарел,—
Говорит кое-кто, смеясь.
Век усмотрел
В нем отсталость и старость.
Робок, несмел,
Наплывает мой первый вальс...
Почему не могу
Я забыть этот вальс?

Твист и чарльстон,
Вы заполнили шар земной.
Вальс оттеснен,
Без вины виноватый.
Но, затаен,
Он всегда и везде со мной,
И несет он меня.
И качает меня,
Как туманной волной.

Смеется вальс
Над всеми модами века,
И с нами вновь
Танцует старая Вена.
И Штраус где-то тут
Сидит, наверно,
И кружкой в такт стучит,
На нас не ворчит,
Не ворчит...

Вальс воевал,
Он в шинели шел. запылен,
Вальс напевал
Про Маньчжурские сопки,
Вальс навевал
Нам на фронте осенний сон.
И, как друг фронтовой,
Не забудется он.

Вальс у костра
Где-то снова в тайге сейчас.
И Ангара
Подпевает, волнуясь.
И до утра
С нами солнце танцует вальс.
Пусть проходят года,
Все равно никогда
Не состарится вальс.

Поет гармонь,
Поет в ночном полумраке.
Он с нами, вальс,
В ковбойке, а не во фраке.
Давай за вальс
Поднимем наши фляги!
И мы ему нальем,
Нальем и споем,
И споем...

Робок, несмел,
Наплывает мой первый вальс.
Никогда не смогу,
Никогда не смогу
Я забыть этот вальс...

* * *

Бетховен

(Заболоцкий Николай)

В тот самый день, когда твои созвучья
Преодолели сложный мир труда,
Свет пересилил свет, прошла сквозь тучу туча,
Гром двинулся на гром, в звезду вошла звезда.
И, яростным охвачен вдохновеньем,
В оркестрах гроз и трепете громов
Поднялся ты по облачным ступеням
И прикоснулся к музыке миров.
Дубравой труб и озером мелодий
Ты превозмог нестройный ураган,
И крикнул ты в лицо самой природе,
Свой львиный лик просунув сквозь орган.
И пред лицом пространства мирового
Такую мысль вложил ты в этот крик,
Что слово с воплем вырвалось из слова
И стало музыкой, венчая львиный лик.
В рогах быка опять запела лира,

Пастушьей флейтой стала кость орла.
И понял ты живую прелесть мира
И отделил добро его от зла.
И сквозь покой пространства мирового
До самых звезд прошел девятый вал...
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово,
Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!
* * *

**Я помню вальса звук прелестный
(Листов Николай)**

Я помню вальса звук прелестный—
Весенней ночью, в поздний час,
Его пел голос неизвестный,
И песня чудная лилась.
Да, то был вальс, прелестный, томный,
Да, то был дивный вальс.

Теперь зима, и те же ели,
Покрыты сумраком, стоят,
А под окном шумят метели,
И звуки вальса не звучат...
Где ж этот вальс, старинный, томный,
Где ж этот дивный вальс?!
* * *

**На концерте
(Цветаева Марина)**

Странный звук издавала в тот вечер старинная скрипка:
Человеческим горем - и женским! - звучал ее плач.
Улыбался скрипач.
Без конца к утомленным губам возвращалась улыбка.

Странный взгляд посылала к эстраде из сумрачной ложи
Незнакомая дама в уборе лиловых камней.
Взгляд картин и теней!
Неразгаданный взгляд, на рыдание скрипки похожий.

К инструменту летел он стремительно-властно и прямо
Стон аккордах -- и вдруг оборвался томительный плач...
Улыбался скрипач,
Но глядела в партер - безучастно и весело - дама.

**Болеро
(Николай Заболоцкий)**
Итак, Равель, танцуем болеро!

Для тех, кто музыку на сменит на перо,
Есть в этом мире праздник изначальный -
Напев волынки скудный и печальный
И эта пляска медленных крестьян...
Испания! Я вновь тобою пьян!
Цветок мечты возвышенной взлелеяв,
Опять твой образ предо мной горит
За отдаленной гранью Пиренеев!
Увы, замолк истерзанный Мадрид,
Весь в отголосках пролетевшей брuiи,
И нету с ним Долорес Ибаррури!
Но жив народ, и песнь его жива.
Танцуй, Равель, свой исполинский танец,
Танцуй, Равель! Не унывай, испанец!
Вращай, История, литые жернова,
Будь мельничихой в грозный час прибоя!
О, болеро, священный танец боя!

* * *

**Моцарт на скрипке играет
(Булат Окуджава. Из путевого дневника)**

Моцарт на старенькой скрипке играет,
Моцарт играет, а скрипка поет,
Моцарт отечества не выбирает-
Просто играет всю жизнь напролет.
Ах, ничего» что всегда, как известно,
наша судьба- то гульба, то пальба.
Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладони со лба.
Где-нибудь
на остановке конечной
скажем спасибо и этой судьбе.
Но из грехов своей родины вечной
не сотворить бы кумира себе!
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба- то гульба, то пальба...
Не расставайтесь с надеждой, маэстро,
не убирайте ладони со лба,
Коротки наши лета молодые:
миг —

и развенются, как на кострах,
красный камзол, башмаки золотые,
белый парик, рукава в кружевах.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба....
Не обращайтесь вниманья, маэстро,

Не убирайте ладони со лба.

* * *

Музыкант

(Булат Окуджава)

Музыкант играл на скрипке,
Я в глаза ему глядел.
Я не то, чтоб любопытствовал,
Я по небу летел.
Я не то, чтобы от скуки,
Я надеялся понять,
Как умеют эти руки
Эти звуки извлекать.
Из какой-то деревяшки,
Из каких-то грубых жил,
Из какой-то там фантазии,
Которой он служил.
А еще ведь надо в душу
К нам проникнуть и поджечь.
Отчего ж с ней церемониться,
Чего ее беречь.

* * *

Чудесный вальс

(Булат Окуджава)

Заезжий музыкант целуется с трубою.
Пассажи по утрам,
так просто,
ни о чем. Он любит не тебя. Опомнись. Бог с тобою.
Прижмись ко мне плечом.
Прижмись ко мне плечом.
Живет он третий день в гостинице районной,
где койка у окна- всего лишь по рублю.
И на своей трубе,
как чайник, раскаленной,
вздыхает тяжело...
А я тебя люблю.
Ты слушаешь его задумчиво и кротко.
как пенье соловья,
как дождь и как прибой,
Его большой трубы простуженная глотка
отчаянно хрипит...
(Труба, трубы, трубой...)
Трубач играет туш, трубач потеет в гамме,
трубач хрипит свое и кашляет, хрипя...
Но как портрет судьбы- он весь в оконной раме,
да любит не тебя...

А я люблю тебя.
Дождусь я лучших дней
и новый плащ надену,
чтоб пред тобой проплыть,
как поздний лист, кружа...
Не много ль я хочу, всему давая цену?
Не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа?
Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью:
заезжий музыкант играет на трубе!
Что мир весь рядом с ней,
с её горячей медью?..
(Судьба, судьбе, судьбы,
судьбою, о судьбе.)
* * *

Музыка

(Булат Окуджава Симону Чиковани)

Вот ноты звонкие органа
то порознь вступают,
то вдвоем,
и шелковые петельки аркана
на горле
стягиваются
моем.
И музыка передо мной танцует гибко,
и оживает все
до самых мелочей:
пылинки виноватая улыбка
так красит глубину ее очей!
Ночной комар,
как офицер гусарский, тонок,
и женщина какая-то стоит,
прижав к груди стихов каких-то томик,
и на колени падает старик,
и каждый жест велик,
как расстоянье,
и веточка умершая
жива, жива...
И стыдно мне за мелкие мои
старанья
и за
непоправимые слова.
...Вот сила музыки.
Едва ли
поспоришь с ней бездумно и легко,
как будто трубы медные зазвали

куда-то горячо и далеко...
И музыки стремительное тело
плывет,
кричит неведомо кому:
«Куда вы все?!
Да разве в этом дело?!»
А в чем оно? Зачем оно? К чему?!
...Вот черт,
как ничего еще не надоело!
* * *

Вот музыка та, под которую...
(Булат Окуджава)

Вот музыка та, под которую
Мне хочется плакать и петь.
Возьмите себе оратории,
И дробь барабанов, и медь.
Возьмите себе их в союзники
Легко, до скончания дней...
Меня же оставьте с той музыкой:
Мы будем беседовать с ней.

* * *

Владимир Лазарев

Мне снилась музыка
(Посвящается Евгению Светланову)

Мне снилась музыка...
Я звуки чистые ловил
На острия дрожащих веток,
Ко мне летели соловьи,
Сквозь вьюгу пущенные светом.

Мне снилась музыка...
Всё — музыка, в конце концов,
И, требуя проникновенья,
Возникло музыки лицо,
Ускорив ритм сердцебиенья.
Мне снилась музыка...
И потрясенная до дна,
Душа входила в пору таянья...

Мне снилась музыка. Она
Легко меняла очертания:
Как облако и как волна,

Как снежный день, как ночь слепая,
То сладостна, то солонна,
То на изгибах зелена,
То золотисто-голубая

Мне снилась музыка... Во мгле
Такая в ней светилась сила!
И всё, что было на земле.
Всё из неё происходило.

Мне снилась музыка...

* * *

Афанасий Фет

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна - любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна - вся жизнь, что ты одна - любовь,

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой !

* * *

Музыка

(Анна Ахматова)

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся,
Она одна со мною 'говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела, словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

* * *

**Слушая пение
(Анна Ахматова)**

Женский голос, как ветер, несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету ни коснется,
Всё становится сразу иным.

Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.

И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

* * *

Тема 9. Музыка и живопись. История, литература и музыка.

И.Е.Репин и его портреты композиторов «Могучей кучки».

Живопись и музыка... Сестры. Так сказал Леонардо да Винчи. Они желанны всем. Понятны. Ведь можно не знать языка, на котором говорили Бетховен или Эль Греко, надо только смотреть и слушать... И размышлять.

Проходя каждый день мимо прекрасной скульптуры или дивного здания, глядя на шедевры живописи в музее или в хорошей репродукции, слушая симфоническую музыку, мы вольно или невольно приобщаемся к прекрасному.

...Миллиарды людей любят музыку. Не представляют себе жизнь без нее. Ведь от колыбельной песенки матери, романсов, танцев, прекрасных симфоний... до траурного марша... наша судьба связана с музыкой.

Сколько людей обожают живопись, проводят свободные часы в музеях и галереях, коллекционируют репродукции, гравюры, собирают монографии о жизни больших художников, рассказывающие об их творчестве.

Искусствоведение - прекрасная наука. Она ставит задачей кроме специфических исследовательских работ по атрибуции отдельных произведений, классификации стилей и направлений в живописи или скульптуре еще и приближение народа к искусству.

Музыка и живопись, как истинное созвучие, всегда будут представлять основу гармонии высокого гуманизма, свойственного нашей эпохе. Хочется верить, что это искусство будущего будет обладать полной клавиатурой чувств от восторга до трагедии, ибо сама жизнь бесконечно многообразна.

Вот уже ряд лет с огромным успехом проходят декабрьские музыкальные концерты в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Замысел этих концертов-выставок казался простым: показать зримые, осязаемые нити, связывающие живопись и музыку. Творения художников и композиторов, творивших в одну и ту же эпоху.

Инициаторами этих зимних встреч со зрителем и слушателем была директор музея Ирина Александровна Антонова и великий пианист Святослав Теофилович Рихтер.

Ознакомьтесь с небольшой частью тех программ, которые проходили в Музее:

„Русские художники и музыка" - Венецианов, Валентин Серов, Л. Пастернак; и композиторы - Глинка, Глазунов, Рахманинов. „Образы Англии" - Гейнсборо, Лоуренс, Рейнольде; Перселл, Бриттен и другие.

„Мир романтики" - Делакура, Жерико, Фридрих; Шуберт, Шуман, Шопен.

„Чайковский и Левитан".

И если добавить, что среди исполнителей музыки выступали такие виртуозы, как Святослав Рихтер, квартет имени Бородина, Архипова, Нестеренко, Нина Ли, Плетнев, Вирсаладзе, то можете себе представить, какой багаж прекрасного уносил с собой зритель-слушатель, еще прослушав комментарии.

Репин работал над картиной не без увлечения: воодушевляла его возможность приобщиться к музыкальной культуре прошлого. Ведь если современников он мог писать с натуры, то для изображения большинства участников сцены необходимы исторические материалы — гравюры, фотографии, документы. Следовало проникнуться духом музыкального творчества каждого композитора. Кстати, такой метод предварительных изысканий при обращении к темам, героям прошлого стал для него обязательным на протяжении всей жизни.

Наконец полотно окончено. На нем более двадцати фигур. В центре — беседующие М. И. Глинка, В. Ф. Одоевский, М. А. Балакирев, левее — фигура Н. А. Римского-Корсакова. В правой части композиции А. Н. Серов, А. Г. Рубинштейн (за фортепьяно), Н. Г. Рубинштейн и группа польских композиторов. По другую сторону, у стены — Э. Ф. Направник, обращенный к своим чешским братьям по искусству. Весной 1872 года Репин присутствовал на торжественном открытии концертного зала и удостоился похвал. Теперь произведение находится в здании Московской государственной консерватории.

В числе лучших выпускников академии его отправили для усовершенствования за границу. Переполненный впечатлениями от художественной жизни Парижа, занятый упорным трудом, он испытывал острый недостаток общения с русской культурой. «А мне теперь так хотелось бы послушать русской музыки,— писал мастер,— и особенно музыку М. П. Мусоргского как экстракт русской музыки...» За границей Репин не упускал случая услышать такого рода сочинения. Какой радостью стала возможность познакомиться с клавиром оперы Борис Годунов» его привезла в Париж пианистка В. С. Серова, вдова композитора и мать будущего художника.

Возвратившись из-за границы, Илья Ефимович первым делом направился к своему наставнику Стасову и здесь снова встретился с

любимым композитором. «...Я позвал Мусоргского вместе с Репиным,— сообщал В. В. Стасов в июле 1876 года,— Репин был

в великом восторге от всего, что Мусоргский насочинял в эти три года, пока его не было здесь». Вскоре

художник надолго уехал из Петербурга, жил на родине, в Чугуеве, в Москве, встречи с петербургскими знакомыми стали редкими. И вот — последнее свидание с другом в Николаевском госпитале. Написанный здесь портрет соединил имена двух выдающихся деятелей культуры, живописца и композитора, и его тотчас же приобрел П. М. Третьяков. С тех пор он находится в прославленной галерее его имени.

С Петербургом, где Репин снова поселился в 1880-х годах, связаны его наиболее яркие музыкальные впечатления. Тесная связь с миром музыки отражена в портретах.

Один из них — А. Г. Рубинштейна, выдающегося пианиста, дирижера, композитора, основателя Петербургской консерватории. Музыкант поднял дирижерскую палочку, и в этом уверенном жесте, в суровом, сосредоточенном лице («интересная голова, на льва похожа», — писал Репин) ощутима вдохновенная энергия творчества. Художник очень любил фортепьянную игру Рубинштейна и, слушая его, по словам очевидца, буквально «жил вместе с музыкой».

М. П. Беляев... Что скажет нам это имя? Большинству — ничего. Будучи преуспевающим лесопромышленником, этот незаурядный человек оставил налаженное дело и посвятил жизнь пропаганде отечественной музыки. Организовал цикл русских симфонических концертов, основал нотное издательство, объединив вокруг себя кружок русских музыкантов. Частым его посетителем был и Репин. Собственно, и замыслом данной статьи автор отчасти обязан М. П. Беляеву — именно он приобрел у художника ряд портретов композиторов и завещал их Русскому музею. Впечатляет изображение молодого А. К. Глазунова. 24-летний музыкант чуть застенчив, погружен в себя. Кисть художника выделила его артистичную руку. Вишневым гладким фон, на котором выступает фигура, придает портрету колористическую отточенность.

Многолетняя дружба семьями связывала Репина с замечательной певицей А. Н. Молас, первой исполнительницей народных песен и романсов Мусоргского. Живописец называл Александру Николаевну самой яркой выразительницей вкусов «кучкистов». Общая любовь к Мусорянину придавала этим отношениям особую теплоту. Певица очаровывала современников голосом, народным колоритом исполнения. На портрете Репина — это круглолицая, горделиво-задорная женщина с нотной тетрадью в руках; образ согласуется с самой манерой ее пения.

Музыкальные пристрастия художника не ограничивались, однако, профессиональным искусством. Выросший в простой провинциальной семье, в которой любили петь, играть на народных инструментах, он высоко ценил музыкальный фольклор. В 1870-х годах в кругах русской интеллигенции вызывали интерес В. П. Щеголенков и т. г. Рябинин — северные крестьяне,

исполнители русских былин, в разное время приезжавшие в Петербург. Их напевы положены на ноты и претворены в сочинениях композиторов «Могучей кучки». Например, образы Варлаама и Мисаила в опере «Борис Годунов» возникли под влиянием пения Рябинина, а мелодия Н. А. Римского-Корсакова «Как во городе стольном Киевском» — под впечатлением от слушания Щеголенкова. Художник знал обоих певцов-сказителей, а с последним познакомился в Абрамцеве, когда гостил у Мамонтовых. Там и написал он этого самобытного заонежского старца с причудливо раздвоенной бородой и неподвижным, отрешенным взором. Видимо, с таким выражением лица, неторопливо и степенно исполнял тот старинные былины и сказания.

Если подолгу не удавалось слышать музыку, то Репин, по собственным словам, тосковал. Посещая концерты, музыкальные вечера, оперу, он любил музицирование у себя на «четвергах». Музыка занимала настолько значительное место в духовной жизни Ильи Ефимовича, что живописные и музыкальные образы в его представлении порой тесно переплетались, гармония звуков давала импульс к гармонии красок. Еще в студенческую пору, работая над дипломной картиной «Воскрешение дочери Иaira», Репин искал музыкальные аналогии замыслу и просил брата Василия (впоследствии профессионального музыканта) играть ему на флейте. Характер звучания инструмента, исполнявшееся сочинение (соната Бетховена) казались художнику эмоционально созвучными композиции, тональным отношениям полотна. Находясь за границей, мастер написал в 1876 году картину «Садко». Появление такой темы, неожиданной в его творчестве, имеет явную связь с одноименной оперой Н. А. Римского-Корсакова.

Репин и музыка — тема увлекательная; так много здесь точек соприкосновения. Об уважении, преклонении живописца перед выдающимся русским композитором, мастером «большой» оперной формы свидетельствует его портрет, написанный в 1893 году. Трагическое содержание картины «Иван Грозный и сын его Иван» навеяно трилогией «Антар». Все части сочинения «Власть», «Мечь», «Любовь» произвели на художника глубокое впечатление, но особенно затронула вторая, побудившая воплотить в живописи «что-нибудь подобное по силе». Как вспоминал Репин, «чувства были перегружены ужасами современности... Естественно было искать выхода наболевшему трагизму в истории». Он обратился к одному из мрачных эпизодов русской истории XVI века теме убийства Грозным его сына.

В последние годы жизни, будучи оторванным, от России (усадебная художника «Пенаты» после революции оказалась на территории Финляндии), Илья Ефимович снова и снова возвращается мыслями к дорогим образам прошлого. Слабеющей рукой, удерживая кисть, он работает над полной оптимизма картиной «Гопак», оставшейся незаконченной. И пишет воспоминания о незабвенном Мусоргском...

Тема 10. П. И. Чайковский.

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского.

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный конкурс его имени.

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора.

Первая симфония.

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Лирико-драматическое содержание Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащихся сонатного построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей.

Опера «Евгений Онегин».

Чайковский и Пушкин. Создание и первая постановка оперы. «Лирические сцены». Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и отдельных картин. Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе.

Тема 11. Русская музыкальная культура в конце XIX и начале XX века.

Состав музыкальной культуры. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования.

Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое признание за рубежом.

Тема 12. Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в искусстве.

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 сочинений.

А. К. Глазунов. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание инструментальных произведений крупной формы; балеты. Эпическое и лирическое в музыке Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в Европе. Комментарии к озвученной музыке.

С. И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности. Танеев и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальным жанрам. Опера «Орестея». Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и научных интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы. Предпочтение вокальным сочинениям для прослушивания.

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов.

Тема 13. С. В. Рахманинов. Традиция и современность.

Многогранность творческого наследия композитора.

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова.

Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические отзвуки в них тоски по родине.

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни.

Возможные варианты рассмотрения и прослушивания произведений Рахманинова: 1 часть Второго концерта; часть из «Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; какие-либо фортепианные сочинения в

авторском исполнении. Привлечение учащихся к исполнению фортепианных сочинений композитора.

«Муза»: А.Пушкин – С.Рахманинов, А.Пушкин – Н.Метнер.

АЛЕКО

Опера в одном акте

Либретто В. И. Немировича-Данченко

Действующие лица:

АЛЕКО (баритон)

молодой ЦЫГАН (тенор)

СТАРИК, отец Земфиры (бас)

ЗЕМФИРА (сопрано)

СТАРАЯ ЦЫГАНКА (контральто)

ЦЫГАНЕ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

За месяц до выпускного экзамена по классу композиции Рахманинов получил задание написать дипломную работу — оперу на либретто В. И. Немировича-Данченко (1858—1943) по поэме А. С. Пушкина «Цыганы». Предложенный сюжет увлек композитора; опера была написана в кратчайший срок — 17 дней, что говорило о незаурядном мастерстве и талантливости девятнадцатилетнего автора. Экзаменационная комиссия поставила Рахманинову высшую оценку; имя композитора было занесено на мраморную доску отличия. Премьера оперы, состоявшаяся 27 апреля (9 мая) 1893 года в московском Большом театре, имела успех. Тепло отозвался о ней присутствовавший на спектакле П. И. Чайковский.

В либретто оперы поэма Пушкина сильно сокращена, местами изменена.

Действие сразу вводит в драматически напряженную ситуацию.

Придерживаясь пушкинской мысли, либреттист подчеркнул основной конфликт — столкновение вольных, далеких от цивилизованного мира цыган с гордым и одиноким Алеко. Бежавший из «неволи душных городов», мечтавший обрести душевный покой в степях под гостеприимным кровом кочевников, он, однако, отмечен проклятием своего общества. Горе приносит Алеко приютившим его цыганам. Характеристике душевных переживаний Алеко композитор уделил главное внимание.

СЮЖЕТ

На берегу реки раскинулся цыганский табор. Вечер. Среди цыган Алеко; уже два года, как он покинул светское общество и кочует вместе с цыганами.

Алеко и юная Земфира полюбили друг друга, но вскоре она к нему охладела.

Старый отец Земфиры вспоминает дни молодости и свою несчастную любовь. Лишь год была верна ему Мариула. Оставив маленькую дочь, она ушла к другому. Алеко не может понять, почему цыган не отомстил

изменнице; сам он, не колеблясь, даже спящего врага столкнул бы в бездну. Но Земфира и ее тайный возлюбленный, Молодой цыган, думают иначе: любовь свободна! Печаль, навеянную рассказом старика, цыганы хотят развеять веселыми плясками. Во время танца Земфира и Молодой цыган скрываются. Мучительная ревность вспыхивает в душе Алеко. Ночь он проводит в тягостном раздумье. Светает. За курганом Земфира прощается с Молодым цыганом. Она торопится. Но Алеко уже здесь. Тщетно он пытается вернуть любовь Земфиры. Обуреваемый ревностью Алеко убивает любовников. На шум сбегаются цыгане. Отец Земфиры, а вместе с ним весь табор требуют, чтобы убийца покинул их. Настало утро. Табор трогается в путь. Алеко в отчаянии, он вновь одинок.

МУЗЫКА

«Алеко» — камерная лирико-психологическая опера с напряженным драматическим действием. Образы героев драмы предстают на фоне колоритных картин природы и цыганского быта. Музыка оперы покоряет искренностью выражения и мелодической щедростью.

В оркестровой интродукции мелодии флейт и кларнетов, овеянные чистотой и покоем, противопоставлены мрачным, зловещим мотивом, связанным в опере с образом Алеко. Хор «Как вольность весел наш ночлег» проникнут безмятежным лирическим настроением. Рассказ старика «Волшебной силой песнопенья» отмечен благородством и мудрой простотой. Яркие краски, темпераментные ритмы вносит в музыку цыганская пляска; в женском танце плавное, сдержанное движение сменяется задорно оживленным; мужской танец, основанный на подлинной цыганской мелодии, завершается бурным, неистовым плясом. В последующих номерах оперы драма начинает стремительно разворачиваться. Песня Земфиры «Старый муж, грозный муж» очерчивает ее характер, сильный и страстный, своевольный и дерзкий. Каватина Алеко «Весь табор спит» создает романтический облик героя, томимого муками ревности; при воспоминании о любви Земфиры возникает широкая и обаятельно красивая мелодия. Оркестровое интермеццо живописует поэтичную картину рассвета. Романс Молодого цыгана «Взгляни, под отдаленным сводом», написанный в движении вальса, проникнут радостным ощущением полноты жизни. В момент роковой развязки звучит скорбная мелодия одиночества Алеко.

Только под утро возвращаются Земфира и молодой цыган. Навстречу им выходит Алеко. В последний раз молит он Земфиру о любви, напоминает, что ради её любви обрёл себя на добровольное изгнание из общества, в котором он родился и вырос. Но Земфира непреклонна. Мольбы Алеко сменяются угрозами. Охваченный гневом, он закалывает молодого цыгана. Оплакивая смерть возлюбленного, Земфира прокликает злодейство Алеко. Алеко убивает и Земфиру. На шум сходятся и цыгане. Им, ненавидящим казни и убийства, непонятен жестокий поступок Алеко. "Мы дики, нет у нас законов, мы не терзаем, не казним, не нужно крови нам и стонов, но жить с

убийцей не хотим", - говорит отец Земфиры. Цыгане уходят, оставляя Алеко, одинокого, охваченного безысходной тоской.

Тема 14. А. Н. Скрябин.

Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального языка, его обновление. Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано раннего и позднего периодов.

Тема 15. И. Ф. Стравинский.

Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства.

Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира. Общение с крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм» как отражение влияния джаза. Театральные, концертные и камерные произведения. Новые композиторские техники и обращение к ним Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство XX века.

Общая характеристика балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров. «Регтайм» — прослушивание с комментариями.

Тема 16. С. С. Прокофьев.

Прокофьев — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире.

Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы.

Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес ор.12. Работа с нотным текстом.

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный разбор с нотами хрестоматии и отдельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей.

Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты» и «Золушки».

Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего музыкального материала.

Тема 17. Г.В.Свиридов. Основатель жанра музыкальные иллюстрации.

А.Пушкин – Г.Свиридов.

С.Есенин – Г.Свиридов.

Георгий Васильевич Свиридов родился в 1915 году в городе Фатеже Курской губернии Российской империи. Его отец был почтовым служащим, а мать — учителем. Его отец, Василий Свиридов, сторонник большевиков в гражданской войне, был убит, когда Георгию было 4 года.

В 1924 году, когда Георгию было 9 лет, семья переехала в Курск. В Курске Георгий Свиридов продолжал учиться в начальной школе, где началось его страстное увлечение книгами. Постепенно на первое место в кругу его интересов стала выдвигаться музыка[1]. Там, в начальной школе, Георгий Свиридов учился играть на своём первом музыкальном инструменте, балалайке. Учась подбирать на слух, он демонстрировал такой талант и способность, что был принят в местный ансамбль народных инструментов. С 1929 по 1932 год он учился в Курской музыкальной школе у Веры Уфимцевой и Мирона Крутянского. По совету последнего переехал в Ленинград в 1932 году, где он занимался по классу фортепиано у Исаяе Браудо и классу композиции у Михаила Юдина в Центральном музыкальном техникуме, который он закончил в 1936 году[2].

С 1936 по 1941 он учился в Ленинградской консерватории у Петра Рязанова и Дмитрия Шостаковича (с 1937 года).

В 1937 году Георгий Свиридов был принят в Союз композиторов СССР.

Мобилизованный в Советские Вооружённые силы в 1941, несколько дней спустя окончания консерватории, Свиридов был отправлен в военную академию в Уфе, но был комиссован в конце года по состоянию здоровья.

До 1944 года жил в Новосибирске, куда была эвакуирована Ленинградская филармония. Как и другие композиторы, он начинает писать военные песни, из которых самой известной стала, пожалуй, «Песня смелых» на стихи А. Суркова. Кроме того, он писал музыку для спектаклей эвакуированных в Сибирь театров.

В 1944 году Свиридов возвратился в Ленинград, а в 1956 году поселился в Москве[3]. Он пишет симфонии, концерты, оратории, кантаты, песни и романсы.

С 1957 года член правления Союза композиторов СССР, в 1962 году избран секретарём правления Союза. В 1963 году Георгию Свиридову было присвоено почётное звание народного артиста РСФСР, а в 1970 году — народного артиста СССР. В 1965 году был награждён орденом Ленина. Свиридов — лауреат Ленинской премии (1960 за «Патетическую ораторию») и Государственной премии СССР (1946).

В июне 1974 года на фестивале русской и советской песни, проходившем во Франции, местная печать представила Свиридова своей искусственной публике как «наиболее поэтичного из современных советских композиторов»[4].

В последние годы Георгий Свиридов много болел. 6 января 1998 года он скончался[5]. Гражданская панихида и похороны Георгия Свиридова состоялись 9 января в Москве. После отпевания в храме Христа Спасителя состоялись похороны. Композитор похоронен на Новодевичьем кладбище. Свои первые сочинения Свиридов написал ещё в 1935 году — ставший знаменитым цикл лирических романсов на слова Пушкина. Пока он учился в Ленинградской консерватории, с 1936 по 1941, Свиридов экспериментировал с разными жанрами и разными типами композиции. Он написал Концерт для фортепиано № 1 (1936—1939), Симфонию № 1 и камерную симфонию для струнных (1940).

Стиль Свиридова значительно менялся на ранних этапах его творчества. Его ранние вещи были написаны в стиле классической романтической музыки и были похожи на работы немецких романтиков. Позже многие сочинения Свиридова писались под влиянием его учителя Дмитрия Шостаковича, но также, например в Первой партите для фортепиано, заметно внимание композитора к музыкальному языку Пауля Хиндемита. Начиная с середины 50-х годов, Свиридов обрел свой яркий самобытный стиль, и старался писать произведения, которые носили исключительно русский характер. Музыка Свиридова долго оставалась малоизвестна на Западе, но в России его работы пользовались грандиозным успехом у критиков и слушателей за их простые, но тонкие по форме лирические мелодии, масштаб, мастерскую инструментовку и ярко выраженный, но оснащенный мировым опытом национальный характер высказывания.

Свиридов продолжал и развивал опыт русских классиков, прежде всего Модеста Мусоргского, обогащая его достижениями XX столетия. Он использует традиции старинного канта, обрядовых попевок, знаменного пения, а в то же время — и современной городской массовой песни.

Творчество Свиридова сочетает в себе новизну, самобытность музыкального языка, отточенность, изысканную простоту, глубокую духовность и выразительность.

Тема 18. Д. Д. Шостакович.

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии и фуги.

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного повторения музыкального материала.

Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по клавиру.

Тема 19.Обзорные заключительные занятия.

Творческая и музыкально-общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми стилевыми чертами.

Общее представление о композиторских техниках конца XX века.

Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения.

Творческое наследие А. И. Хачатуряна и Г. В. Свиридова. Прослушивание с комментариями фрагментов из их сочинений.

Концерт для оркестра Р. Щедрина «Озорные частушки».

Возможное прослушивание с необходимыми разъяснениями фрагментов из произведений композиторов, упоминаемых в учебнике О. Аверьяновой.

Общий обзор отечественной музыки последней трети XX века.

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Расширение международных культурных контактов.

Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь» и др.

Посещение концертов, оперных спектаклей, прослушивание музыки в звукозаписи, по радиостанции «Орфей», просмотр музыкальных телепередач

по каналу “Культура”. При возможности чтение популярных книг о музыке и музыкантах.

Учебная литература для учащихся.

Э. Смирнова. Русская музыкальная литература для 6-7 классов ДМШ.

И. Прохорова, Г. Скудина. Музыкальная литература советского периода для 7 класса ДМШ.

О. Аверьянова. Отечественная музыкальная литература. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения).

Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов ДМШ. Составители Э. Смирнова, А. Самонов.

Хрестоматия по советской музыкальной литературе. Для 7 класса ДМШ. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов.