

Е. Д. Критская Г. П. Сергеева Т. С. Шмагина

МУЗЫКА

Учебник для учащихся
4 класса
начальной школы

Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации

4-е издание



Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Россия — Родина моя	2
О России петь — что стремиться в храм	2
День, полный событий	4
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!	5
В концертном зале	7
В музыкальном театре	9
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...	11

© 2010

Москва
«Просвещение»
2010

Рецензенты:

доктор педагогических наук, профессор Л. А. Рапацкая,
методист-эксперт Северо-Западного
управления образования Москвы,
кандидат педагогических наук С. Л. Старобинский,
учитель музыки УВК № 1859 Москвы С. Я. Поволоцкий

Критская Е. Д.

Музыка: Учеб. для учащихся 4 кл. нач. шк. / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2004. — 127 с.: ил. — ISBN 5-09-013511-8.

Этот учебник завершает первый этап музыкального образования учащихся младших классов. Слушая и исполняя музыкальные произведения, изучая содержание учебника, школьники знакомятся с народной и духовной музыкой, с сочинениями современных композиторов и композиторов-классиков, усваивают новые понятия и термины.

Все это будет способствовать музыкальному развитию учащихся, обогащению их духовного мира.

Учебник написан в соответствии с Государственным образовательным стандартом и программой «Музыка. 1—4 классы» тех же авторов.

УДК 373.167.1:78

БК 85.31я72

© Издательство «Просвещение», 2000

© Издательство «Просвещение», 2004

© Художественное оформление.

Издательство «Просвещение», 2004

Все права защищены

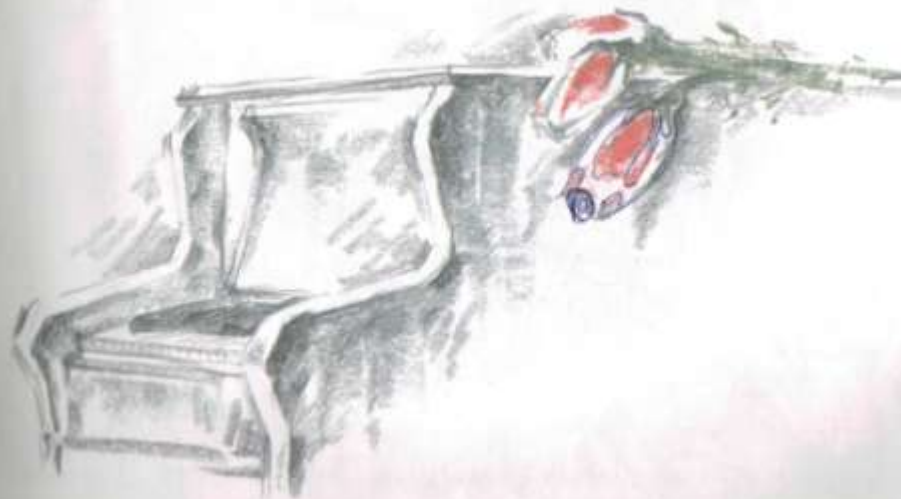
ДОРОГОЙ ДРУГ!

Вокруг тебя звучит много разной музыки: классической, старинной и современной, серьёзной и развлекательной. Её исполняют музыканты-профессионалы и любители, дети и взрослые.

Надеемся, что ты вместе с этим учебником продолжишь увлекательное путешествие в необъятный и прекрасный мир музыки.

Подняться к вершинам музыкального искусства тебе помогут знакомые интонации, родные напевы, любимые мелодии. Ты сможешь понять глубину содержания и особенности музыкального языка различных сочинений, почувствовать красоту незатейливых народных мотивов и великих творений композиторов.

Слушай музыку! Исполниай полюбившиеся тебе произведения!





РОССИЯ – РОДИНА МОЯ

**Вся Россия
просится в песню...**

Мелодия	8
Ты запой мне ту песню...	10
Что не выразишь словами, звуком на душу навей...	12
Как сложили песню	14
Звучащие картины	16
Ты откуда, русская, зародилась, музыка?	18
Я пойду по полю белому...	20
На великий праздник собралась Русь!	22

Мелодия

Музыка композиторов полна народными или близкими к родным мелодиями. Вот почему сочинения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева во всём мире узнают как музыку русскую, Шопена – как польскую, Грига – как норвежскую...

Сергей Васильевич Рахманинов – композитор, пианист, дирижёр – родился под Новгородом – на родине былинного героя Садко. Так же как и Садко, Рахманинов любил свою землю и всегда тосковал в разлуке с ней. Ведь в 1917 г. в расцвете творческих сил он навсегда покинул Россию.



С. Рахманинов

С. В. Рахманинов
(1873 – 1943)



Множество удивительных мелодий рассыпано в концертах, сюитах, прелюдиях и романсах С. Рахманинова. Многие из них, по выражению русского поэта А. Блока, звучат как «тихий гимн» красоте родной природы.

Современники С. Рахманинова предполагали, что в Третьем концерте для фортепиано с оркестром он использовал народную песню или церковную мелодию. Однако это не так. «Первая тема моего 3-го концерта, – писал С. Рахманинов, – ни из народных... ни из церковных источников не заимствована. Просто так «написалось»!.. Я хотел спеть мелодию на фортепиано, как её поют певцы, и найти подходящее, вернее, не заглушающее это «пение» сопровождение. Вот и всё!»

Напевно, задумчиво



- ▶ Спой главную мелодию первой части Третьего концерта Рахманинова. Сравни её с мелодиями М. Мусоргского, П. Чайковского, со знакомыми тебе русскими народными песнями. Что роднит их с мелодией С. Рахманинова?
- ▶ Найди стихи о родном крае, созвучные этой музыке.

Концерт для фортепиано с оркестром

Ты запой мне ту песню...

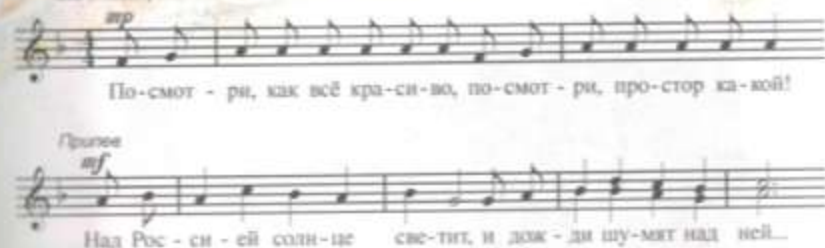
С давних времён человек связывал свои мысли, чувства, настроения с картинами природы. Это отразилось и на народном творчестве, и на творчестве поэтов, писателей, художников и, конечно, композиторов, которые воспевали родную природу в своих произведениях.

Медленно



Ты ре - ка
ль, мо - я ре - чень - ка,
ты те - чёшь,
ис - ко - льб - нёшь - ся.

Не спеша, напевно



По - смот - ри, как всё кра - си - во, по - смот - ри, про - стор ка - кой!
Над Рос - си - ей солн - це све - тит, и дож - ди шу - мят над ней...

- ▶ Вспомни и спой русскую народную песню «Ты, река ль, моя реченька» и «Песню о России» композитора В. Локтева. В чём сходство и различие этих песен?
- ▶ Сравни мелодии этих песен с мелодией Третьего концерта для фортепиано с оркестром С. Рахманинова. Что их роднит? Обрати внимание на развитие мелодий, ладовую окраску, особенности формы. Какое душевное состояние перелает каждое из этих произведений?

Куплетная форма

Что не выразишь словами, звуком на душу навей...

В мелодии – душе музыки – выражены самые сокровенные чувства, которые не всегда передашь словами. Не случайно возникли произведения для пения без слов – **вокализы**. Слово это означает *гласный звук, звучащий, поющий*. Певческий голос можно назвать самым одухотворённым и совершенным музыкальным «инструментом».

С. Рахманинов написал свой «Вокализ» для голоса и фортепиано и посвятил его А. Неждановой – великой русской певице, обладательнице чудесного сопрано. «...Вы своим голосом и исполнением, – сказал он певице, – сможете выразить всё лучше и значительно больше, чем кто-нибудь словами».

Медленно, очень певуче



А. В. Нежданова



Л. Пастернак.

С. В. Рахманинов

- ▶ Послушай и напой «Вокализу» С. Рахманинова. Какие чувства вызвала у тебя эта музыка? В чём, по-твоему, её красота?
- ▶ Чем отличается вокализ от романса или песни?
- ▶ Каким солирующим инструментам ты доверил бы сыграть мелодию «Вокализа», а каким – сопровождение?
- ▶ Продиржируй этой музыкой, «сыграй» основную мелодию на воображаемой скрипке.

Вокализ

Как сложили песню

► Прочитай рассказ М. Горького, и тебе приоткроется тайна рождения песни.

Вот как две женщины сложили песню, под грустный звон колоколов монастыря, летним днём.

– Родные, – грустно и сердито говорит Устинья... – Я тоже, когда первый год в городе жила, неутешно тосковала. Будто не вся живёшь – не вся вместе, – а половина души в деревне осталась, и всё думается день-ночь: как там?..

Её слова словно вторят звону колоколов, как будто она нарочно говорит в тон им...

Склоняясь к западу, в мутном небе висит на золотых лучах красноватое солнце. Тихий голос женщины, медный плеск колоколов и стеклянное кваканье лягушек... Звуки плывут низко над землёю, точно ласточки перед дождём. Над ними, вокруг их – тишина...



Вдруг Устинья говорит бойко, но деловито:

– Ну-кось, Машутка, подсказывай...

– Чего это?

– Песню сложим...

И, шумно вздохнув, Устинья скороговоркой запеваёт:

Эх, да белым днём, при ясном солнышке,

Светлой ноченькой, при месяце...

Нерешительно нащупывая мелодию, горничная робко, вполголоса поёт:

Беспокойно мне девице молодой...

А Устинья уверенно и очень трогательно доводит мелодию до конца!

Всё тоскою сердце мается...

Кончила и тотчас заговорила весело, немножко хвастливо:

– Вот она и началась, песня! Я те, милая, научу, песни складывать...

► Попробуй и ты рассказать музыкальным речитативом о том, что тебя волнует. А может быть, тебе удастся сочинить мелодию или даже песню на стихи любимого поэта.

Декламация. Речитатив

Звучащие картины



К. Петров-Водкин.
Поддень

Фрагмент картины



Фрагменты картины



В этой картине соединены важнейшие события жизни человека, моменты обыденные, радостные и печальные. Т. н. в музыке несколько мелодий сливаются в стройное многоголосие.

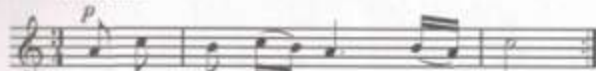
- ▶ Внимательно рассмотрите картину. Какие события жизни человека изобразил художник?
- ▶ Какими знаковыми тебе музыкальными произведениями разных жанров можно озвучить фрагменты этой картины?
- ▶ Как ты понимаешь смысл выражения: «Вся Россия притягивается к песню»?

Где отсюда, русская, зародилась, музыка!

Жизнь даёт для песни
Образы и звуки:
Даст ли она радость,
Даст ли скорбь и муки,

Даст ли день роскошный,
Тьму ли без рассвета —
То и отразится в песне у поэта.

Не спеша



А ба - ю, ба - ю, ба - ю...
Ой, спи, ан - гел, по - чи - вай,
сво - и глаз - ки за - кры - вай.



Не спеша

Один

tr



У за-ри - то, у зо - рень - ки мно-го я - сных звёзд...



Блзро



Сол-да-туш-ки, бра-вы ре-бя-туш-ки, где же ва-ша сла - ва?



Подвижно

tr



Ми-лый мой хо-ро-вод, ми-лый мой хо - ро - вод...



Радостно, с увлечением

I группа

mf

II группа

mf



А мы про-со се-я-ли, се-я-ли! А мы про-со вы - топ-чем, вы-топ-чем!
Ой, дид Ла-до, се-я-ли, се-я-ли! Ой, дид Ла-до, вы - топ-чем, вы-топ-чем!

- ▶ Стой фрагменты русских народных песен различных жанров. Какие характерные интонации, особенности ритма и другие средства выразительности отличают колыбельную песню от плясовой, солдатскую от трудовой, лирическую от хороводной песни?

Жанры народных песен

Я пойду по полю белому...

«На Руси родной не бывать врагу!» – эта плавная, широко распевная мелодия народного склада звучит в хоре «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский» Сергея Сергеевича Прокофьева. Её запевают низкие женские голоса – *альты*.

▶ Спой эту мелодию и вспомни начало хора.

Решительно *mf*



На Ру - си род - ной, на Ру - си боль - шой не бы - вать вра - гу.



В. Васнецов.
После побоища

МУЖЕСТВЕННО

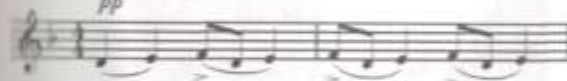
ВЕЛИЧАВО

ПЕЧАЛЬНО

ПРИЗЫВНО



Мельнично. Скорбно
pp



Интонации народного плача звучат во вступлении к одной из частей кантаты, которая называется «Мёртвое поле». Это песня невесты, оплакивающей славных соколов, добрых молодцев, погибших на поле брани.

Сдержанно. Благодарно

p



Я пой-ду по по-лю бе-ло-му, по-ле-чу по по-лю смерт-но-му...

▶ Как звучит эта музыка?

▶ Спой мелодию «Вставайте, люди русские» как интонации мольбы, подражая народному плачу, причитанию.

Кантата для меццо-сопрано, хора и оркестра

На великий праздник собралась Русь!

В русском фольклоре и в творчестве композиторов есть произведения, которые славят героев, защитников Родины. Некоторые из них ты уже знаешь – это песни «Славны были наши деды...», «Солдатушки, бравы рябатушки...» и канты неизвестных авторов «Радуйся, Росско земле» и «Орле Рос-сийский».



С. Присекин.
«И клятву верности
сдержали...».
Смоленск, 1812 г.
Фрагмент

В сочинениях композиторов – операх, кантатах, – обра-щённых к страницам истории, звучат и торжественные хоры, прославляющие героев Отечества. Так, в эпилоге (заклю-чительной части) оперы «Иван Сусанин» М. Глинки ты слышишь уже знакомый тебе яркий, мощный хор «Славься!».

В характере марша, торжественно



▶ Послушай его и спой главную мелодию.



Широко



Торжественно



- ▶ Вспомни и спой мелодию «Песни об Александре Невском».
- ▶ Какие знакомые тебе темы звучат в финале кантаты «Алек-сандр Невский» С. Прокофьева?
- ▶ Только ли крестьянина Ивана Сусанина или князя Алек-сандра Невского прославляют опера М. Глинки и кантата С. Прокофьева?
- ▶ Какой музыкальный инструмент усиливает торжественность заключительных хоров?

Развитие музыки. Эпилог. Финал



РОССИЯ – РОДИНА МОЯ

**Вся Россия
просится в песню...**

Мелодия	8
Ты запой мне ту песню...	10
Что не выразишь словами, звуком на душу навей...	12
Как сложили песню	14
Звучащие картины	16
Ты откуда, русская, зародилась, музыка?	18
Я пойду по полю белому...	20
На великий праздник собралась Русь!	22



Е.Д.Критская Г.П.Сергеева Т.С.Шмагина

МУЗЫКА



4



ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Е. Д. Критская Г. П. Сергеева Т. С. Шмагина

МУЗЫКА

Учебник для учащихся
4 класса
начальной школы

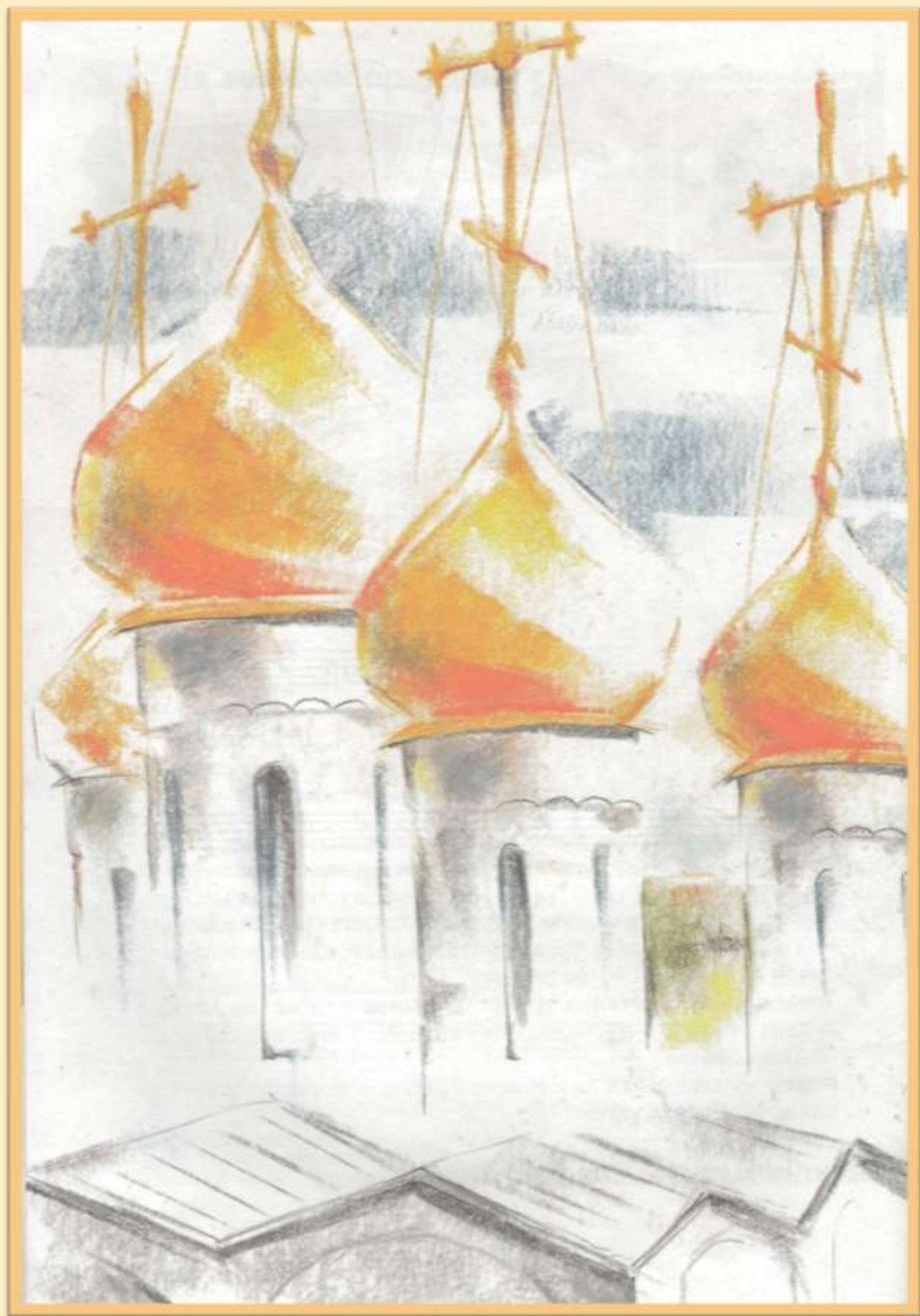
Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации

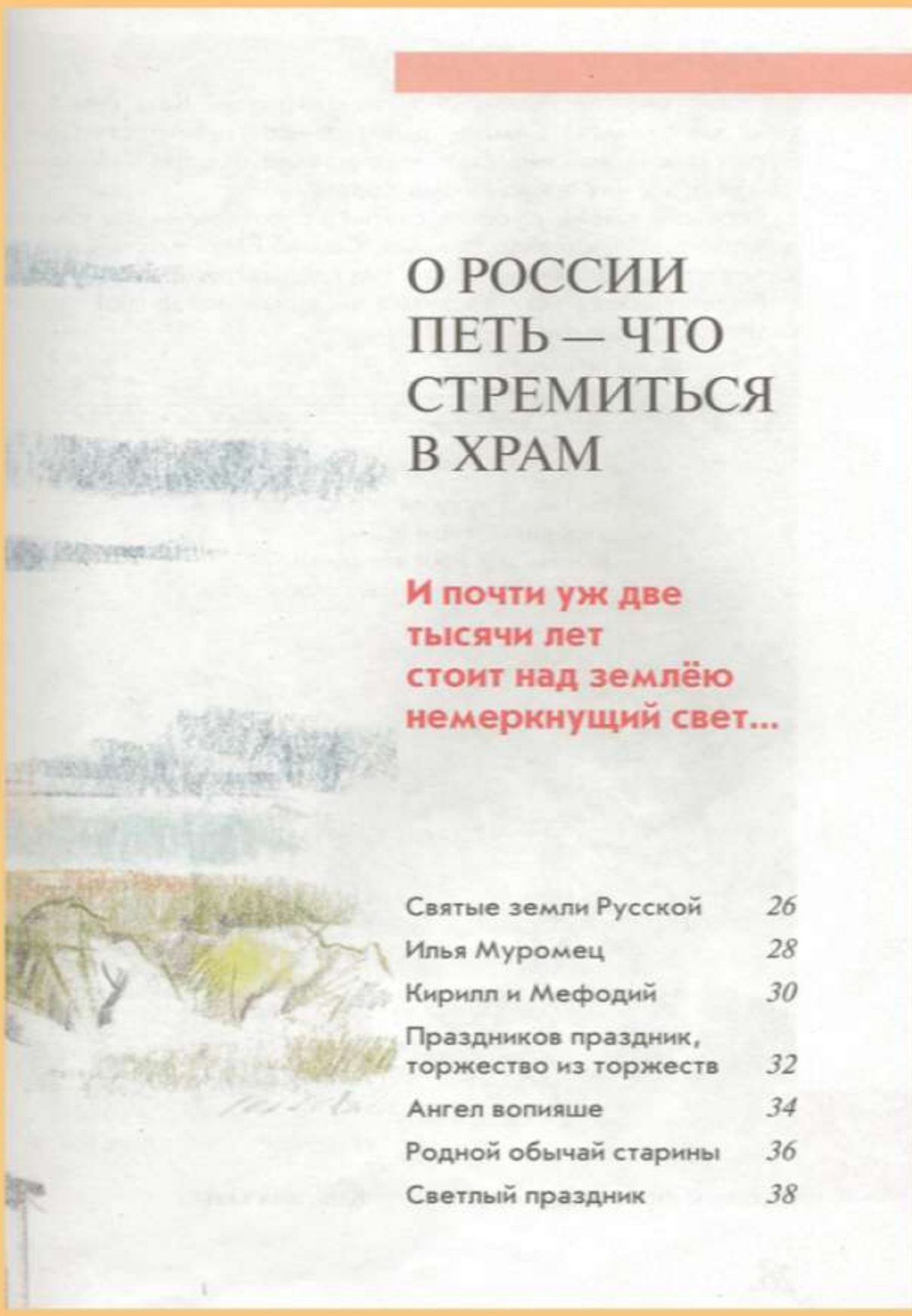
4-е издание



ОГЛАВЛЕНИЕ

Россия — Родина моя	1
О России петь — что стремиться в храм	2
День, полный событий	4
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!	5
В концертном зале	7
В музыкальном театре	9
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...	11





О РОССИИ
ПЕТЬ — ЧТО
СТРЕМИТЬСЯ
В ХРАМ

**И почти уж две
тысячи лет
стоит над землёю
немеркнущий свет...**

Святые земли Русской	26
Илья Муромец	28
Кирилл и Мефодий	30
Праздников праздник, торжество из торжеств	32
Ангел вопияше	34
Родной обычай старины	36
Светлый праздник	38

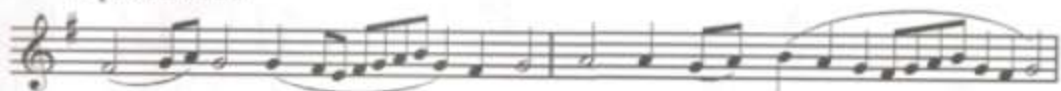
Святые земли Русской

Святые земли Русской... Кто эти люди? Кем они были? Чем занимались? Самое удивительное то, что святыми на Руси становились и князья, и крестьяне, и цари, и купцы. У каждого из них в жизни был подвиг.

Вспомни имена русских святых, с которыми ты уже познакомился: Александр Невский, Сергей Радонежский, княгиня Ольга и князь Владимир... Что они сделали для Русской земли?

В честь всех русских святых в церкви исполняют торжественную песнь-гимн – стихиру.

Торжественно



Зем - ле Рус - - - ска-я, гра-де свя - ты - - - (ы)й!

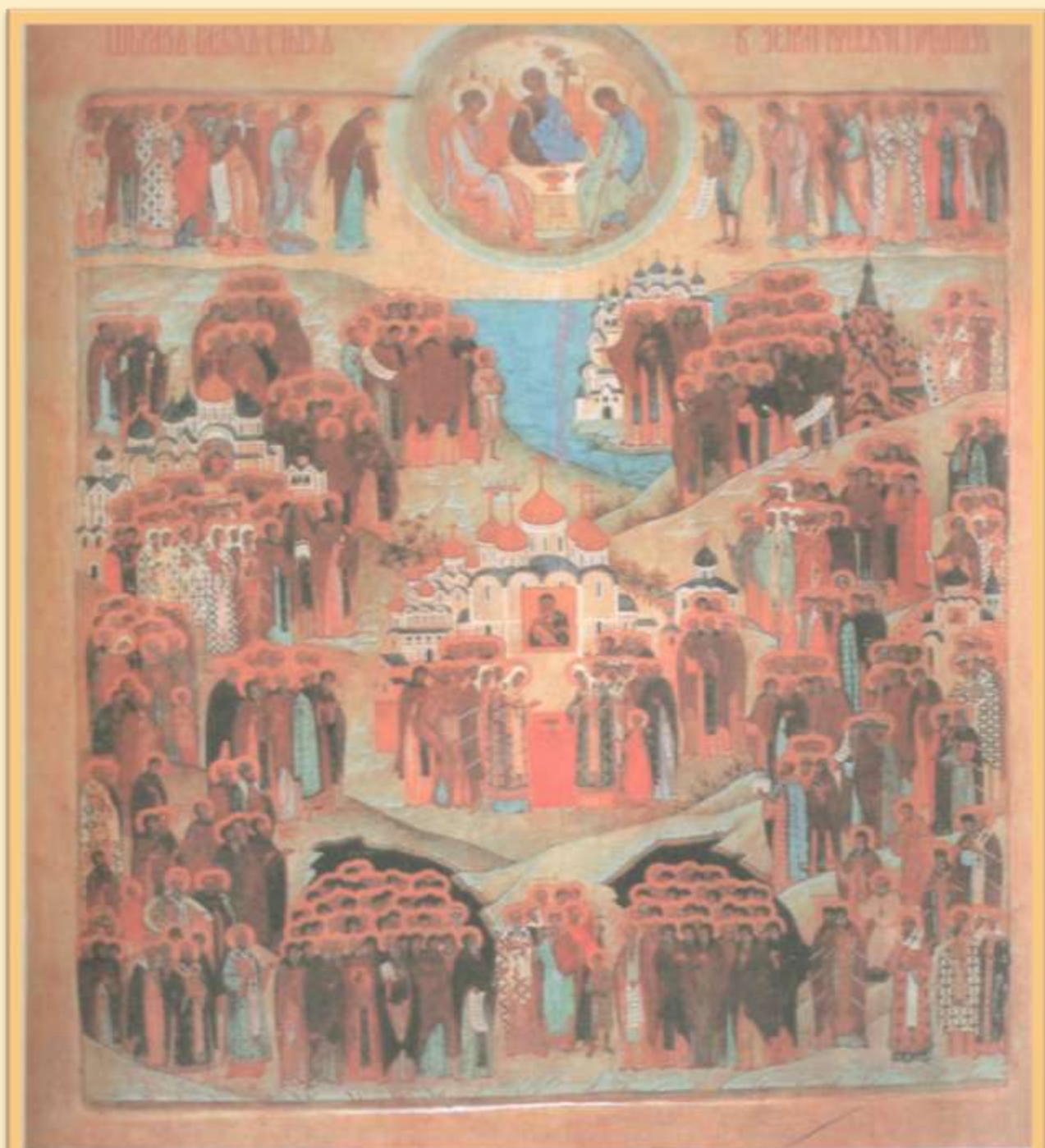
*Земле Русская, граде святыи!
Украшай твой дом,
В нём же Божественный
Велий сонм святых прослави.*



Великий князь Владимир



Княгиня Ольга



Икона Всех святых,
в земле Русской просиявших

- ▶ Послушай стихире русским святым. Кто её исполняет?
- ▶ В каком ладу стихира звучит? Можно ли её петь в быстрой темпе?

Илья Муромец

Все хорошо знают Илью Муромца как сказочного, былинного героя. Помнят его подвиги. Представляют облик Ильи по картине В. Васнецова «Богатыри».



Однако почти 800 лет назад этот человек действительно жил в селе Карачарове, что под городом Муромом. Чудом получив уже в зрелом возрасте богатырскую силу, Илья не гордился ею, а считал её драгоценным даром, который дан ему для служения русскому народу.

В. Васнецов.
Богатыри. Фрагмент

Илью Муромца не называли удалым – его спокойная, величавая мощь выше удали и суеты.

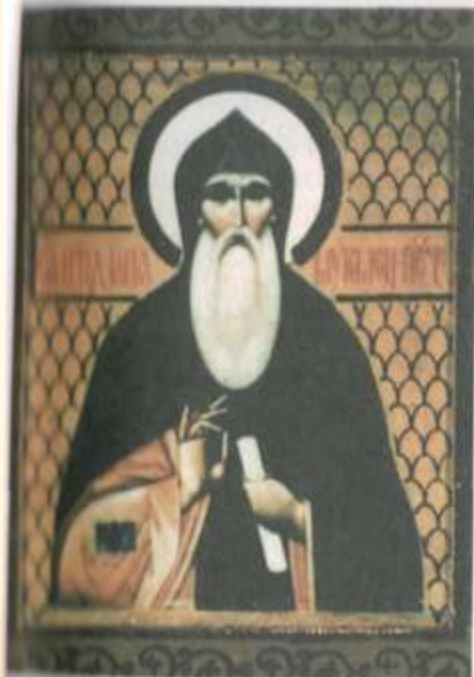
Ещё при жизни Ильи Муромца о нём было сложено в народе множество былин и сказаний.

Величаво, размеренно

mf

Из то - го ли го - ро - да из Му - ро - ма,
из то - го с по - дво - рья с бо - га - тыр - ско - го

из то - го ль се - ла да Ка - ра - ча - ро - ва,
вы - ез - жал до - род - ный доб - рый мо - ло - дец.



Илья Муромец не только былинный герой, он – русский святой, преподобный Илья Муромский Чудотворец. Его память церковь празднует в самом начале года – 1 января.

Мощи Святого Ильи Муромца хранятся в Киево-Печерской Лавре, стоящей на высоком берегу Днепра.

Преподобный
Илья Муромский Чудотворец.
Икона

- ▶ В одной былине говорится, что Илья «приехал-то во стольный Киев-град а ко славному ко князю на широкий двор». Вспомни пьесу «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки» М. Мусоргского. С каким чувством въезжает Илья Муромец в Богатырские ворота града Киева? О чём ещё «рассказала» тебе эта музыка?

У композитора Александра Порфирьевича Бородина есть симфония, которая называется «Богатырская».

Мужественно, с движением



- ▶ Послушай фрагмент первой части симфонии А. Бородина. Сравни её с «Богатырскими воротами» М. Мусоргского, с былинным напевом. Какие черты русского характера передаёт каждое из этих сочинений?

В Москве этот праздник ежегодно проходит на Славянск
площади у памятника Кириллу и Мефодию. На праздни
звучит гимн, сочинённый болгарским композитором спе
ально для этого дня.



Памятник
Кириллу
и Мефодию

Празднично

mf



Мы бла-го-дар-ны про-све-ще-нью. На - у - ка-Сол-нце, ду-шу гре



Ру - кой от-цов бла-го-слов-лен-ный, и - ди в ис-то-ри-ю сме-лей!

- ▶ Вспомни, что такое гимн. Чем отличается гимн от величания? Величание каким святым ты знаешь?

Праздников праздник, торжество из торжеств

Весна всегда связана со светлыми ожиданиями, надеждами... На это время и приходится Светлое Христово Воскресение – Пасха. Православная Церковь считает Пасху главным христианским праздником. Этот день радостный, светлый. Все события, связанные с ним, – огромное чудо!

*Вот просыпается земля
И одеваются поля,
Весна идёт, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!*
А. Майков

У каждого большого церковного праздника есть свои приметы: на Рождество – наряженная ёлка; на Вербное воскресенье – распутившиеся ветки вербы, а на Пасху – куличи, крашеные пасхальные яйца. На Пасху верующие радостно приветствуют друг друга словами: «Христос воскрес!» – и ответным: «Воистину воскрес!»

Празднично



Это *тропарь* – краткое песнопение, посвящённое празднику. Его поют прихожане вместе с церковным хором.



- ▶ Посмотри на икону «Воскресение». Праздник Пасхи и сюжет иконы связаны с важным для православных христиан событием: Христос воскрес из мёртвых, победил своей смертью смерть.



Воскресение. Икона

На иконе Иисус Христос протягивает руки Адаму, Еве и другим давно умершим людям. Он выводит их из мрака холода смерти к свету и теплу райской жизни.



Ангел вопияше

В пасхальном Богослужении, кроме тропаря и других песнопений, звучит очень красивая молитва «Ангел вопияше». Она исполняется как бы от лица ангела, который, обращаясь к Богородице, восклицает: «Радуйся!» – и повторяет вновь («и паки реку»): «Радуйся!»

- Послушай молитву «Ангел вопияше» композитора П. Чеснокова.

Медленно
Хор

Ан-гел во-пи-я-ше Бла-го-дат-ней:
pp

Солст
f Чи-ста-я Де-во, ра-дуй-ся, и па-ки ре-ку: ра-дуй-ся!
p *f*

*Твой сын воскрес тридневен от гроба,
И мертвые воздвигнувший людие веселитесь.*

- Вспомни обращённую к Богородице молитву С. Рахманинова и песню Ф. Шуберта «Аве, Мария». Что в них общего?

Покойно
тр

Бо-го-ро-ди-це Де-во, Ра-дуй-ся!

Певуче
p А - ve Ma-ri - a! А - - - ve!



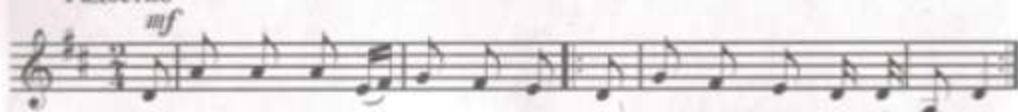
Ангел.
Древняя фреска

- ▶ Сравни по нотной записи начало молитвы С. Рахманинова и П. Чайковского. Как композиторам удалось сделать главным слово «радуйся»?
- ▶ Сравни мелодии молитв с величанием и русскими народными песнями. Что их роднит?

Родной обычай старины

У русских крестьян на Пасху был обычай поздравлять своих соседей. Они обходили дома один за другим, пели песни, играли на волынках и ждали подарков. Таких людей называли волочобниками. Слово это означает «поющие под окнами», а обряд носит название «хождение волочобников».

Радостно



Не шум шу-мит, не гром гре-мит! Хри-стос Во-скрес, Сы-не Бо-жий.

*Не шум шумит, не гром гремит!
Христос Воскрес, Сыне Божий. (После каждого стиха.)
Шумят, гремят волочобники!
А к чьему двору, ко богатому —
Ко богатому — к Николаеву. (Имя хозяина.)*





Первое воскресенье после Пасхи – Красная горка – особая пора для девушек и парней. Это время свадеб и первого весеннего гулянья на вольном воздухе. Молодёжь и дети в этот день пели, водили хороводы, качались на качелях и играли в горелки...

- ▶ Разучи мелодию народной песни «Не шум шумит» по нотам. Разыграй песню волочевников. Похожа ли она на тропарь «Христос Воскресе»? Какая мелодия легче запоминается и почему?
- ▶ Сравни пасхальную песню с песнями праздников масленица и Рождество. Что в них общего?

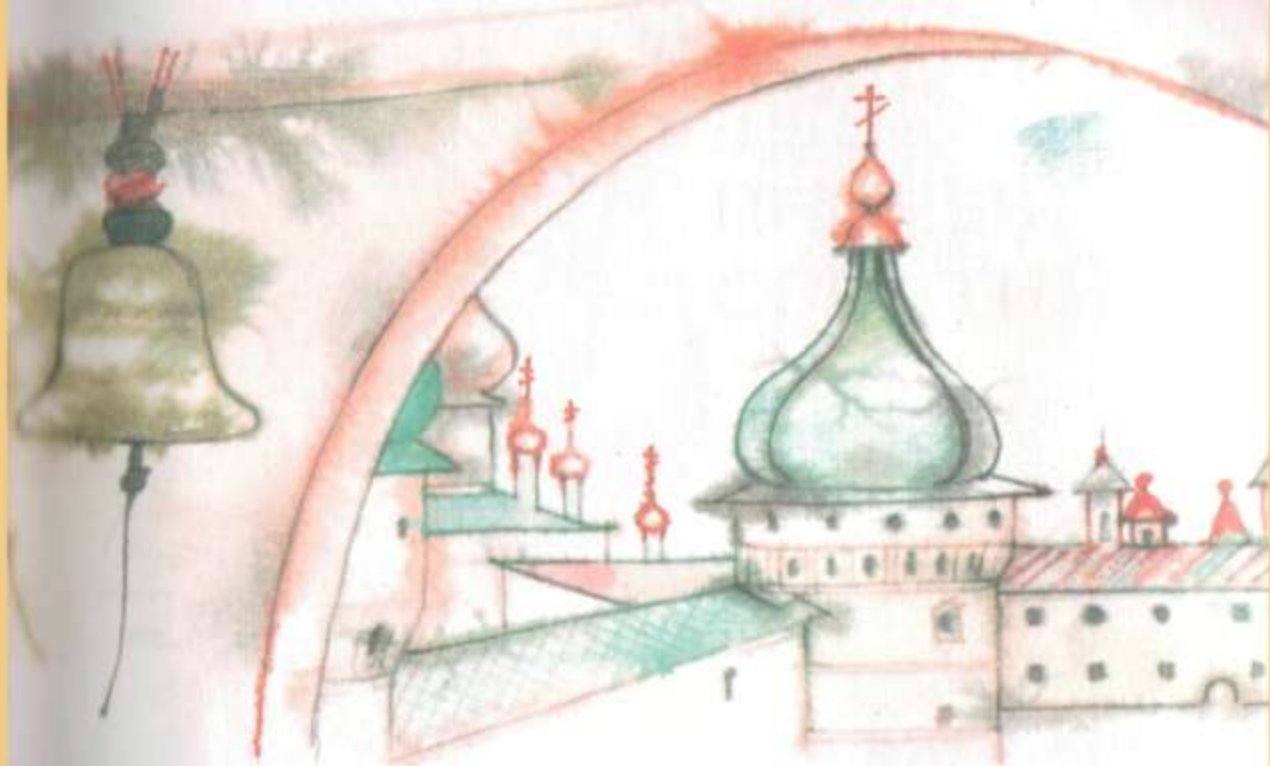
Светлый праздник

Первая неделя после Пасхи называется Светлой. Все семь дней в храмах открыты колокольни, и каждый, особенно ребёнок, может подняться туда и звонить в колокола. Когда бьют во множество колоколов, звон получается особенный – его называют трезвоном.



И мощный звон промчался над землёю.
И воздух весь, гудя, затрепетал,
Певучие, серебряные громы
Сказали весть святого торжества...

А.Хомяков



В эти дни не только в церквах звучат особые песнопения. В концертных залах можно услышать произведения, сочинённые композиторами специально для этого торжественного праздника.

- ▶ Послушай фрагмент из сюиты С. Рахманинова для двух фортепиано «Светлый праздник».

Быстро и торжественно



- ▶ Какая знакомая мелодия прозвучит в этом сочинении?
- ▶ Что напоминает тебе звучание фортепиано?



Б. Шаляпин.
С.В. Рахманинов

The background of the cover is a watercolor illustration of a village scene. In the upper part, there are rolling hills, a church with a bell tower, and several small houses. The middle and lower parts of the illustration are filled with various musical instruments, including a guitar, a violin, a double bass, a trumpet, and a keyboard instrument. The style is soft and artistic, with a mix of colors like greens, blues, and earthy tones.

Е.Д.Критская Г.П.Сергеева Т.С.Шмагина

МУЗЫКА

4


ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Е. Д. Критская Г. П. Сергеева Т. С. Шмагина

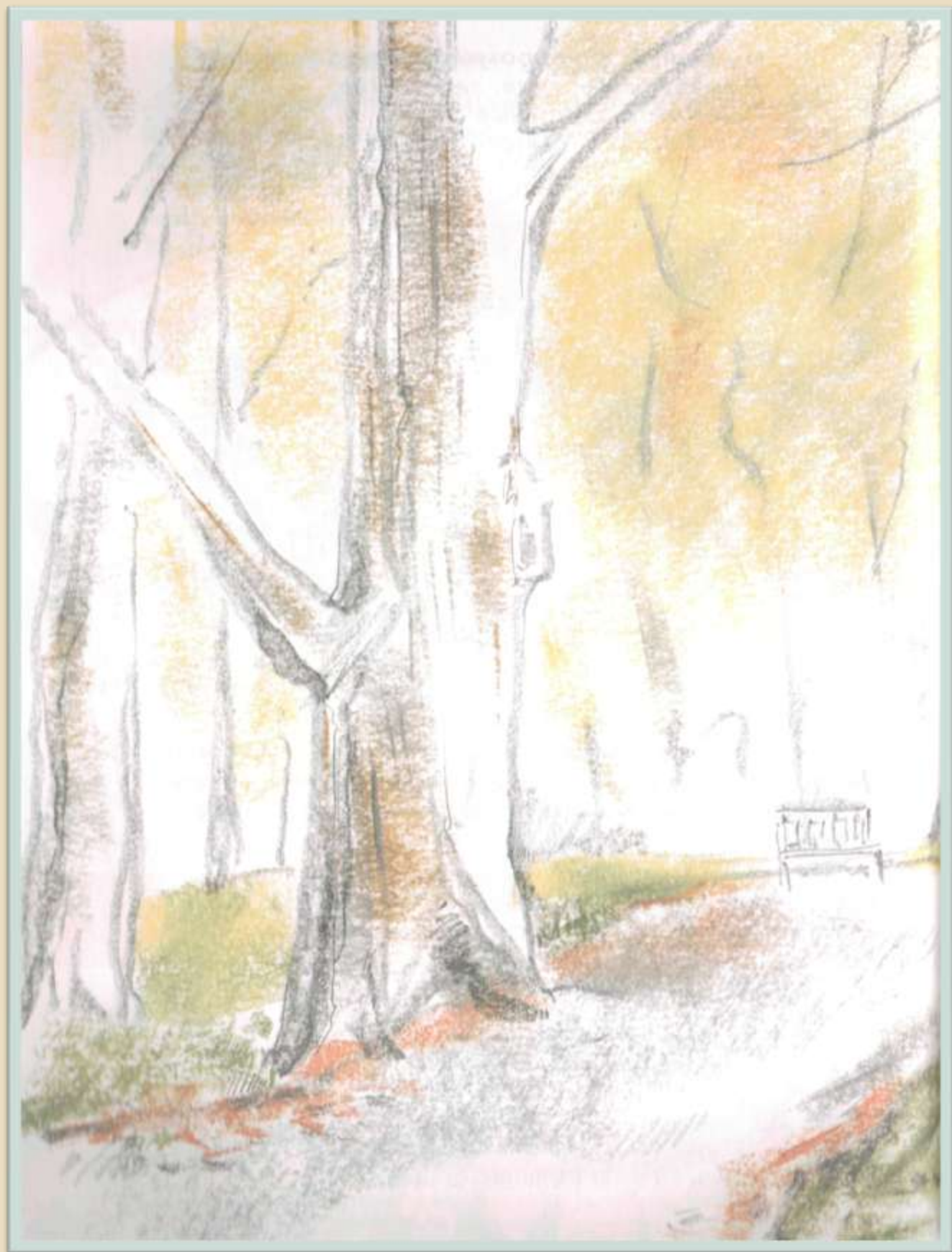
МУЗЫКА

Учебник для учащихся
4 класса
начальной школы

Рекомендовано
Министерством образования
Российской Федерации

4-е издание







ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ

**В краю
великих
вдохновений...**

Приют спокойствия,
трудов и вдохновенья...

Зимнее утро

Зимний вечер

Что за прелесть
эти сказки!

Три чуда

Ярмарочное гулянье

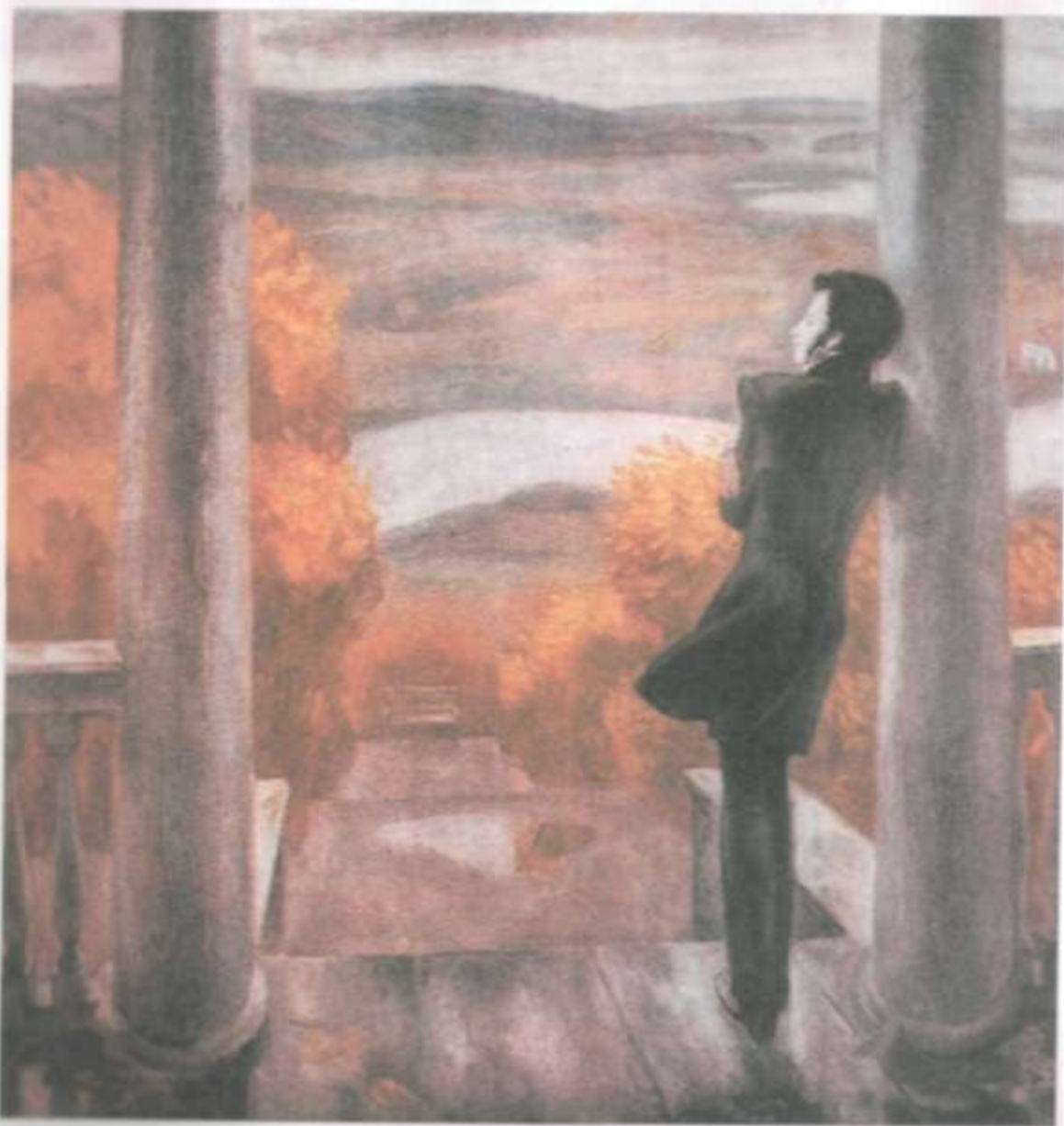
Святогорский монастырь

Приют, сиянием
муз одетый...

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...

*Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...*

Так называл Александр Сергеевич Пушкин своё родовое имение – село Михайловское. Его неяркая, неброская природа очаровала поэта и вдохновила на создание многих замечательных произведений.



В. Попков. Осенние дожди (Пушкин)

В деревне

М. Мусоргски

Умеренно



Осень

Г. Свиридо

Не спеша



Пастораль

Г. Свиридо

Не спеша



- ▶ Послушай три пьесы. Какая из них, по-твоему, отвечает настроению А. Пушкина в Михайловском?

Больше всех времён года А. Пушкин любил осень:

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса.

Послушай, как в одной строке меняется настроение: первая её фраза настраивает на минорный лад, тишину, покой и печаль. А вторая?

Послушай пьесу для фортепиано П. Чайковского. Почему композитор назвал её «Осенняя песнь»?

Неторопливо, печально и очень певуче



- ▶ Подумай, близок ли характер музыки П. Чайковского стиху А. Пушкина и картине «Осенние дожди». В каком ладу написана пьеса? Меняется ли в ней настроение?

Пастораль. Лирика в поэзии и музыке

Зимнее утро

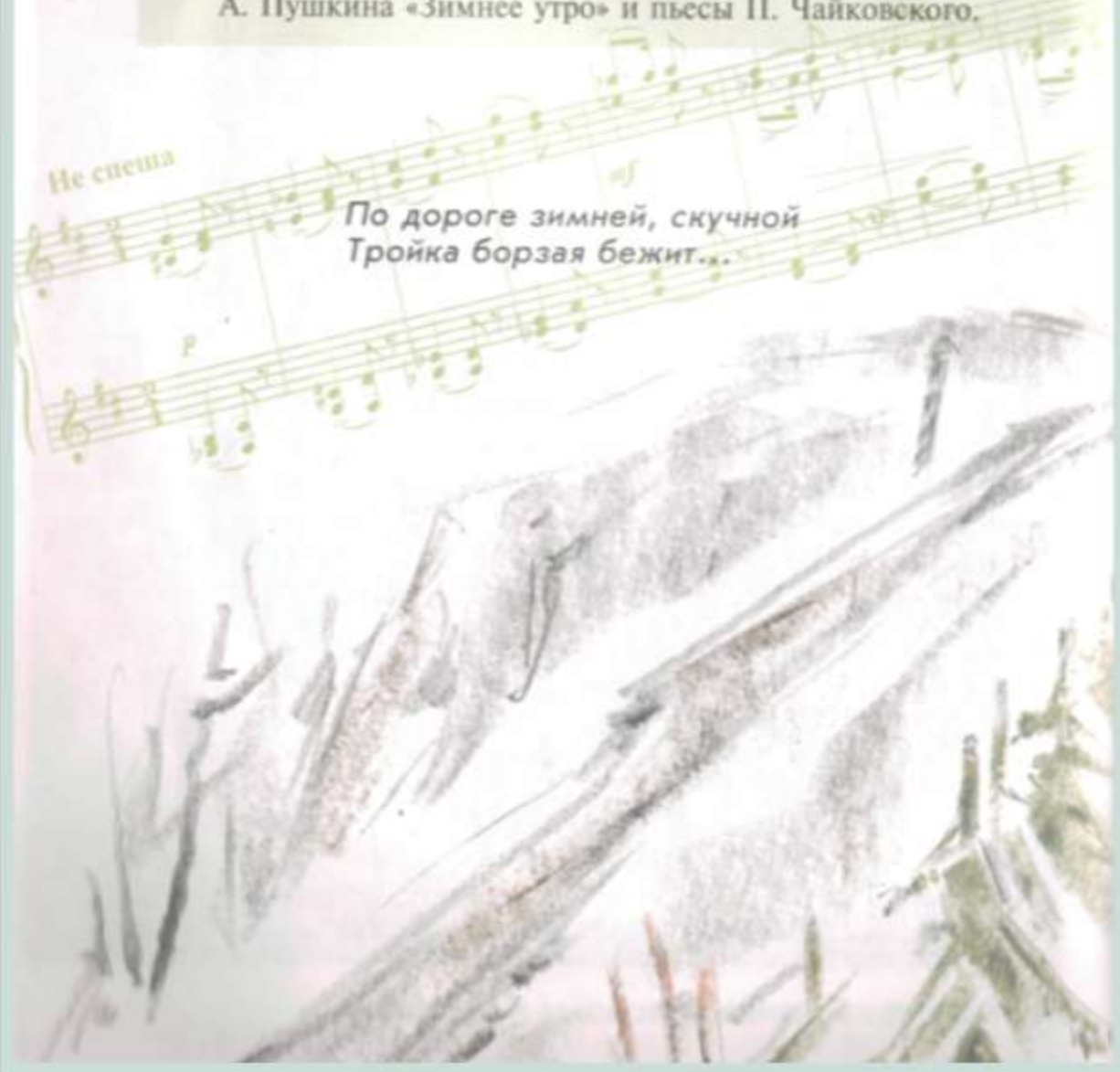
*Мороз и солнце; день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный...*

Стихи А. Пушкина очень музыкальны. Каждая строка звучит какой-то своей, особой, удивительно прекрасной мелодией. «Слова, уложенные в форму стиха, – писал П. Чайковский, – уже перестают быть просто словами: они омузыкалились».

- ▶ Послушай пьесу «Зимнее утро» из «Детского альбома» П. Чайковского. Какие чувства ребёнка (героя музыкальной пьесы) передаёт музыка? Сравни настроение стихотворения А. Пушкина «Зимнее утро» и пьесы П. Чайковского.

Не спеша

*По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит...*



Не очень скоро

Сквозь вол - нис - ты - е ту - ма - ны про - би - ра -
ет - ся лу - на,
ра - ет - ся лу - на, про - би - ра - ет - ся лу - на...

Умеренно. Легко

Сквозь вол - нис - ты - е ту - ма - ны...
Сквозь вол - нис - ты - е ту - ма - ны...

- ▶ Послушай и сравни русскую народную песню и хор композитора В. Шебалина с одинаковым названием «Зимняя дорога». Чем они отличаются друг от друга? По какой из этих дорог тебе хотелось бы прокатиться и почему?
- ▶ Выразительно прочитай стихотворения А. Пушкина «Зимнее утро» и «Зимняя дорога». Какой музыкальный лад каждого из них?

Выразительность. Изобразительность

Зимний вечер



*Но я плоды своих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.*

Арина Родионовна Яковлева.
Барельеф

Домик няни



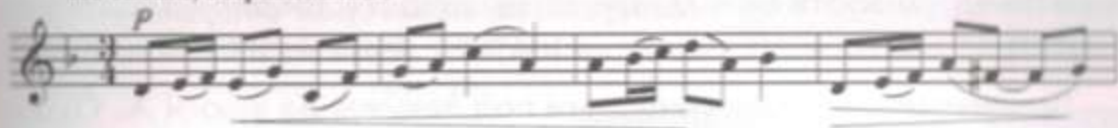
«Подруга юности моей» – так называл А. Пушкин свою няню Арину Родионовну. Вместе они коротали долгие зимние вечера в деревне.

Послушай фортепианную пьесу П. Чайковского «У камелька» из альбома «Времена года». Она поможет тебе ощутить тепло, уют пушкинского кабинета в Михайловском, услышать тихий, неспешный разговор поэта и няни.

У камелька

П. Чайковский

Не свеша, выразительно



А за окном «буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...». Это строчки из самого, пожалуй, известного стихотворения А. Пушкина «Зимний вечер». На его слова сочинено два музыкальных произведения: романс М. Яковлева (лицейского друга поэта) и русская народная песня.

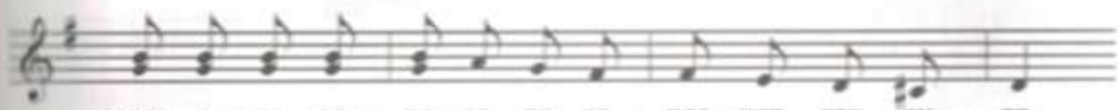
Зимний вечер

М. Яковлев

Довольно медленно



Бу-ря мгло-ю не-бо кро-ет, вих-ри снеж-ны-е кру-тя, то, как



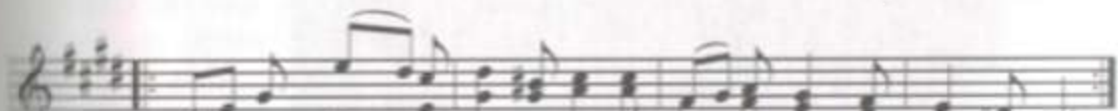
зверь, о - на за - во - ет, то за - пла - чет, как ди - тя.

Русская народная песня

Не очень скоро



Бу-ря мгло-ю не-бо кро-ет, вих-ри снеж-ны-е кру-тя,



то, как зверь, о - на за-во-ет, то за-пла-чет, как ди-тя.

- ▶ Спой и сравни мелодии этих двух произведений. Почему на одни и те же стихи появилась такая разная музыка?
- ▶ Как развитие мелодии в этих песнях помогает передать настроение пушкинского стихотворения?

Музыкальное прочтение стихотворения

Что за прелесть эти сказки!

*Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов, игривых и печальных...*

Длинными зимними вечерами под завывание вьюги А. Пушкину рассказывала сказки его няня. Они всегда начинались одинаково: «В некотором царстве, в некотором государстве жили-были ...» А как начинаются музыкальные сказки?

С. Прокофьев



Н. Римский-Корсаков



Сказки
Пушкина.
Палех

Сегодня все знают царя Салтана и царя Дадона, витязя Руслана и Черномора, царевну Лебедь и Шамаханскую царицу.

В каждой сказке есть ЧУДО. Сказочное чудо стихов А. Пушкина композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков передал в музыке. Послушай вступление ко второму действию оперы «Сказка о царе Салтане...». При этом следи за развитием поэтического текста:

*В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идёт,
Бочка по морю плывёт.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьётся в ней царица;
И растёт ребёнок там
Не по дням, а по часам.*



И. Билибин.
«Бочка
по морю
плывёт...»

Вслушайся, как в мерное движение волн вплетаются одна за другой новые музыкальные темы, как музыка передаёт и блеск звёзд на небе, и плывущую по волнам неуклюжую бочку, и плач царицы, и даже то, как чудесным образом «не по дням, а по часам» растёт князь Гвидон.

- ▶ Помогла ли тебе музыка почувствовать красоту пушкинской сказки?
- ▶ Вспомни других героев сказок А. Пушкина и композиторов, которые рассказали о них в своих произведениях.
- ▶ Назови своего любимого героя сказок А. Пушкина. Нашёл ли его образ воплощение в музыке?

Музыкальная живопись

Три чуда

*Идёт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса...*

Есть в «Сказке о царе Салтане...» три чуда. В опере у каждого чуда есть своя музыкальная тема — яркая картинка, только написанная не красками, а звуками.

Первое чудо — белка. Вспомни стихи А. Пушкина. Какую песенку поёт белка «при честном при всём народе»? Послушай музыкальную тему белки.

Довольно скоро



Музыкальная тема белки, записанная на двух станах нот. Первая строка начинается с динамического обозначения *p*. Под нотами приведены русские слова: «Не в са-ду, не во-го-ро-де, а в крем-ле при всём на-ро-де бел-ка пе-сен-ки по-ёт да о-реш-ки всё гры-зёт.»



Второе чудо — «в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря».

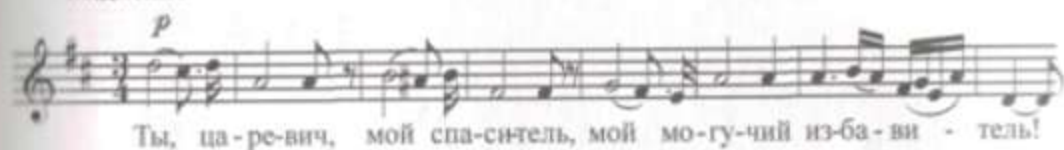
быстро, взволнованно

- ▶ Послушай, как композитор передаёт в музыке их богатырскую поступь.

Третье чудо – царевна Лебедь:

За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвести,
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косою блестит,
А во лбу звезда горит.

Медленно



- ▶ Назови знакомые тебе музыкальные инструменты, звучание которых ты услышал в трёх фрагментах оперы Н. Римского-Корсакова.

Музыкальная живопись. Регистры. Тембры

Ярмарочное гулянье



*Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Разыграйтесь, девицы,
Разгуляйтесь, милые!*

*Б. Кустодиев.
Ярмарка*

Святогорские ярмарки славились своим многолюдьем и весельем. Они всегда приходились на тёплое летнее время.

Многоголосый ярмарочный табор оживал с первыми лучами солнца. Поднимался ярмарочный флаг. Купцы раскладывали всевозможные товары. Цыгане выводили на показ лошадей. Шарманщики устраивались рядом с каруселями. На разные лады залихватски играли звонкоголосые русские гармоника, вызывая крестьян из окрестных сёл и деревень на задорные пляски и песни. Бывал на ярмарке и Пушкин.

- ▶ Какую музыку мог слышать поэт на ярмарочном гулянье?
- ▶ Вспомни пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского. Какие из них могли звучать на ярмарке?

«Евгений Онегин» – так называется роман А. Пушкина и опера П. Чайковского.

► Разучи две песни из оперы.

Девицы, красавицы

Легко



Уж как по мосту, мосточку

Русская народная песня

Задорно



- Разыграй народные песни с одноклассниками.
- Мелодии, которые «звучат» с этой страницы, и народные и композиторские одновременно. Как ты это понимаешь?
- Назови знакомые тебе русские народные песни, которые композиторы использовали в своих произведениях.

Жанры народной музыки: хороводные и плясовые песни. Обработка русской народной песни

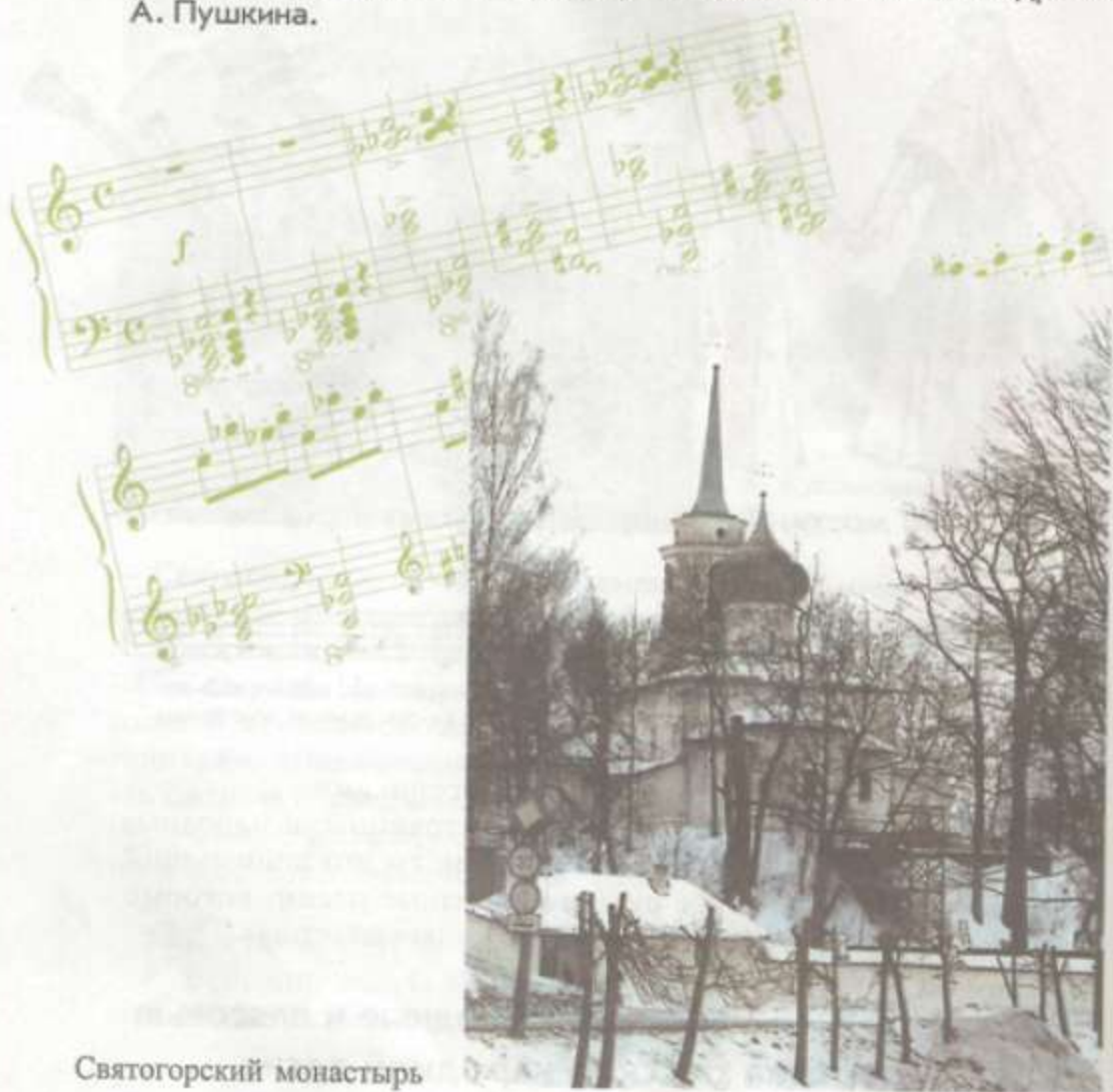
Святогорский монастырь

*Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.*

В храмах всегда есть колокольни, и в Святогорском монастыре была старинная звонница. Гордостью монастыря были 14 колоколов. Звон их можно было слышать за много вёрст.

Не раз слышал А. Пушкин эти звоны, а может быть, и сам звонил в один из колоколов на Пасху.

Отголоски звонов Святогорского монастыря звучат в опере «Борис Годунов» М. Мусоргского, сочинённой по драме А. Пушкина.



Святогорский монастырь



Келья
Пимена

Достаточно заглянуть в келью Святогорского монастыря, как возникает ощущение, что усердный монах-летописец только что отложил перо:

*Ещё одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя...*

- ▶ Послушай вступление к опере М. Мусоргского «Борис Годунов».



- ▶ Спой по нотам эту мелодию и ответь на вопросы: где и когда происходит действие? О чём рассказывается в произведении? О какой «минувшей» судьбе родной земли говорится?

Колокольные звоны. Вступление к опере

Приют, сиянием муз одетый...

*Везде, везде в душе моей
Благословлю моих друзей.*

В XIX в. в дворянских семьях музыке обучали всех детей и часто устраивали вечера домашнего музицирования. Такие вечера были не редкостью и у соседей А. Пушкина по имению в Тригорском. На них звучала популярная музыка того времени: на фортепиано играли сонаты Моцарта и переложения симфоний Гайдна...

В сопровождении гитары исполнялись русские романсы и цыганские напевы. Молодёжь обязательно танцевала.

Все Тригорское распевало на итальянскую мелодию песню «Ночь весенняя дышала», слова которой написал русский поэт И. Козлов. На те же стихи М. Глинка сочинил романс «Венецианская ночь».

- ▶ Послушай романс М. Глинки. Какие картины природы он «рисует»?

Не быстро, нежно



- ▶ Бывают ли у тебя или у твоих друзей подобные вечера? Опиши свой музыкальный вечер или придумай программу будущего вечера.



О. Кипренский.
Портрет поэта
А. С. Пушкина

В центре вечера – музыка и, конечно, А. Пушкин, который читает стихи. В его чтении столько музыкальности, что все присутствующие испытывают наслаждение.

Много поэтических строк А. Пушкин посвятил музе: «...являться муза стала мне», «...и муза вечная со мной, хвала тебе, богиня!» и др.

- ▶ Рассмотрите внимательно портрет А. Пушкина работы О. Кипренского. Только ли поэт изображён на нём?
- ▶ Как ты понимаешь смысл слов А. Пушкина: «Приют, сияньем муз одетый...»? Подумай, есть ли связь между словами *муза* и *музыка*.

Романс. Дуэт. Ансамбль



ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ

**В краю
великих
вдохновений...**

Приют спокойствия,
трудов и вдохновенья...

Зимнее утро

Зимний вечер

Что за прелесть
эти сказки!

Три чуда

Ярмарочное гулянье

Святогорский монастырь

Приют, сияньем
муз одетый...



Е.Д.Критская Г.П.Сергеева Т.С.Шмагина

МУЗЫКА




4



ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО





**ГОРИ, ГОРИ
ЯСНО,
ЧТОБЫ
НЕ ПОГАСЛО!**

**На свете каждый миг
мелодия рождается...**

Композитор – имя ему народ	60
Музыкальные инструменты России	62
Оркестр русских народных инструментов	64
Музыкант-чародей	66
Народные праздники «Троица»	68 70

Композитор — имя ему народ

На протяжении многих веков народы мира сочиняли песни как летопись своей жизни. В них радости и печали, удачи и трудности, обряды и игры, воспоминания о прошлом и мечты о будущем.

Для поэта, композитора, художника, как и для каждого из нас, не может быть природы без человека, как и человека без природы.

- ▶ Спой русскую народную песню «Ты, река ль, моя реченька» и сравни её с песнями других народов: белорусской — «Реченька», грузинской — «Солнце, в дом войди», японской — «Вишня», узбекской — «Аисты».

Умеренно
mp



Умеренно
mf



Нежно
p



Умеренно
mf



- ▶ Найди интонации, характерные для каждой из этих песен.
- ▶ О чём они поведали тебе? Что общего между состоянием природы и чувствами человека, выраженными в них?

Народная песня как источник живой воды давала композиторам вдохновение, учила их красоте и мастерству. Как ты уже знаешь, простые песенные напевы в сочинениях композиторов нередко превращаются в богато украшенные оркестровые мелодии.

- ▶ Вспомни Первый концерт для фортепиано с оркестром П. Чайковского. Как в нём звучит украинская «Веснянка»?
- ▶ Послушай хор «Ты воспой, жавороночек» из сюиты «Курские песни» Г. Свиридова.



- ▶ Вспомни знакомые тебе народные песни, рассказывающие о разных сторонах жизни народа.
- ▶ В каких произведениях русских композиторов звучат мелодии в духе народной музыки или подлинные народные?

Народные песни. Музыка в народном стиле

Музыкальные инструменты России

С глубокой древности до наших дней живут рядом с человеком музыкальные инструменты. Как они появились?

Человек прислушивался к протяжному пению натянутой тетивы лука, ударам дубинок по сухим стволам деревьев, свисту срезанной камышинки. История не сохранила имена народных умельцев, смастеривших первые музыкальные инструменты – гусли, балалайки, желейки, рожки, свирели, трещотки, ложки.



В. Васнецов.
Гуслиары

Ансамбль
народных
инструментов





М. Нестеров.

Лель



- ▶ Послушай народные наигрыши и по тембру звучания определи голоса русских народных инструментов.
- ▶ Вспомни произведения русских композиторов, в которых слышно подражание звучанию народных инструментов.
- ▶ О каких музыкантах сложил народ легенды, мифы, предания?

Музыкант-чародей

Многочисленные песни, плясовые наигрыши, музыкальные инструменты дошли до наших дней благодаря искусству народных музыкантов-сказителей. Они и певцы, и поэты, и инструменталисты, и актёры.

На Украине – это кобзари-бандуристы, в Казахстане и Киргизии – акыны, в Армении и Азербайджане – ашуги, в Узбекистане – бакши.

Любовь народа к музыкантам запечатлена в сказках, легендах, преданиях.

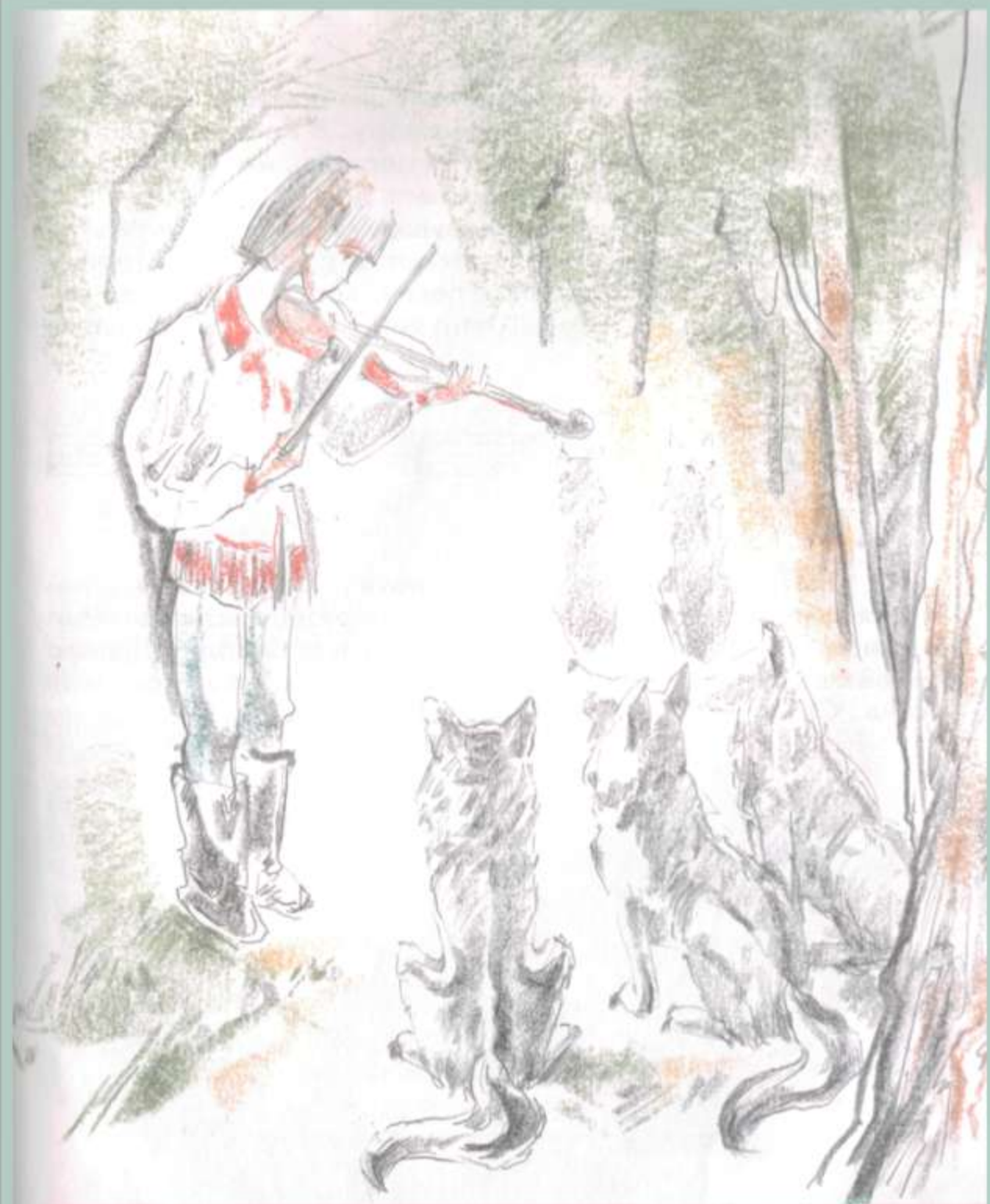
► Прочитай белорусскую народную сказку «Музыкант-чародей».

Жил-был на свете музыкант. Начал он играть ещё с малых лет. Пасёт, бывало, волов, срежет лозину, сделает себе дудочку и как заиграет, так волы и перестанут щипать траву, насторожат уши и слушают. Птички в лесу притихнут, даже лягушки по болотам не квакают. Когда играл маленький музыкант, каждому казалось, будто сладость какая-то пролилась ему на сердце, какая-то невидимая сила подхватила его и несёт всё выше и выше – в чистое синее небо к ясным звёздам. И хочется сидеть так вот всю жизнь и слушать игру музыканта. Играл он весело – все веселились. Играл печально – на всех тоска нападала. Вот какой был музыкант-чародей: что захочет, то с сердцем и сделает.

Подрос музыкант, смастерил себе скрипочку и пошёл ходить по свету. Простые, добрые люди любили его, поили, кормили. А злые паны не любили, потому что, послушав музыканта-чародея, переставали люди служить им. И решили злые паны сговориться с чертями и погубить музыканта: насрать на него двенадцать голодных волков.

Загородили волки музыканту дорогу, зубами щёлкают, глаза горячими угольками горят... А музыкант достал из котомки скрипку, прислонился к дереву и провёл смычком по струнам. Как живая заговорила скрипочка. Замерли кусты и деревья. А волки как стояли, разинув пасти, так и застыли. Слушают во все уши и голод забыли.

Перестал музыкант играть, а волки как сонные в лес потянулись... Вот какой был музыкант-чародей!



- ▶ В чём сила маленького музыканта-скрипача?
- ▶ Вспомни и спой норвежскую народную песню «Волшебный смычок». Что общего между этой песней и народной сказкой?

Народные праздники

Троица – праздник поклонения матушке-природе. Его отмечают на Руси в светлую июньскую пору. В России троицкое дерево – берёзка. Берёзку несут в церковь, на могилы родных и близких, её ветками украшают дом.

На деревенском празднике девушки «завивают» берёзу – сгибают ветки до земли и переплетают их с травой. На Троицу поют белоствольной красавице песни, водят вокруг неё хоры, украшают цветами, лентами, бусами, кружевом, платками.

Спокойно



Во по-ле бе - рё - за сто - я-ла, лю-ли, лю-ли, сто - я-ла,
во по-ле ку - дря-ва-я сто - я-ла, лю-ли, лю-ли, сто - я-ла.

На закате дня берёзку «развивают» – «раздевают», оставляя на ней только алую ленту. Ветки берёзы, а вслед за ними венки из душистых трав и цветов бросают в воду. Далеко плывёт веночек, не тонет, не гаснет меж цветов восковая свеча. Сбудутся ли девичьи мечты?





- ▶ С каким настроением пели на Троицу известную тебе песню «Во поле берёза стояла»? Какими движениями передавал характер песни-хоровода? В каком симфоническом произведении П. Чайковского троицкая песня «Во поле берёза стояла» получила своё второе рождение? Как в нём композитор «нарисовал» народный праздник?
- ▶ Сочини мелодию на текст народной песни «Берёзонька кудрявая» и попробуй спеть её в хороводе:

*Берёзонька кудрявая, кудрявая, моложавая,
Под тобою, берёзонька, всё не мак цветёт, не огонь горит –
Красны девушки в хороводе стоят,
Про тебя, берёзонька, песни поют!*

- ▶ Объясни смысл народной пословицы «Пройдут весна до Троица – всё веселье скроется».

**Народный праздник. Обычаи, обряды.
Вторая жизнь народной песни**

«Троица»

Ученик Сергия Радонежского монах Андрей Рублёв написал в похвалу своему Учителю икону «Троица».

Икона была установлена в Троицком соборе у гроба Сергия.

Было это почти 600 лет назад, но и сегодня рублёвская «Троица» сияет красками, будто она только-только написана.

На иконе Три Ангела склоняются друг к другу в тихой беседе.

Кто они?

Прочитаем икону как книгу: слева направо.

Слева – Бог Отец.

Посредине – Бог Сын Иисус Христос.

Справа – Бог Дух Святой.

То есть на иконе изображена Святая Троица – Бог, Единый в Трёх Лицах!

Какие прекрасные лица у рублёвских Ангелов – задумчивые, сострадательные к людям! Единой доброй беседой Ангелы показывают людям пример жизни в дружбе и любви.

В руках у каждого Ангела посох. Посохи – знак того, что Ангелы эти – странники. После задушевной беседы пойдут они по широкой нашей земле и, как и отец Сергий, понесут людям мир и согласие.

Синим, глубоким, как небо, цветом цветёт лен, синеют васильки и незабудки – это верхний плащ среднего и нижний плащ правого Ангела.

Серебряно-зелёным цветом отливают молодая рожь. Это одежда левого Ангела.

И свежая троицкая зелень радуется на рублёвской иконе. Это тёмно-зелёное дерево над средним Ангелом и ярко-зелёный плащ правого Ангела.

В старину на Троицу прекращались войны и наступал мир и лад.

И сегодня на Троицу принято мириться, забывать обиды и говорить друг другу дружелюбные слова.

И благодарить Мать-Природу за то, что она кормит, и поит, и врачует нас.


И радуется красотой несказанной.

С. Романовский



А. Рублёв. Троица

- ▶ Какая музыка русских композиторов созвучна образному строю иконы А. Рублёва?



ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!

**На свете каждый миг
мелодия рождается...**

Композитор – имя ему народ	60
Музыкальные инструменты России	62
Оркестр русских народных инструментов	64
Музыкант-чародей	66
Народные праздники	68
«Троица»	70