

Н.А. Царёва

Уроки
госпожи
МЕЛОДИИ

1 класс

ПРЕСТО

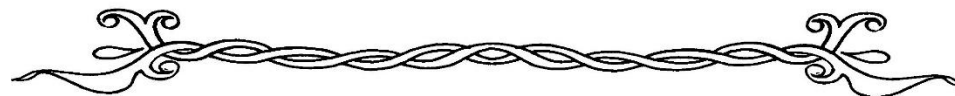
Условные обозначения

- аудио трек (включаются и выключаются двойным кликом мышки)

део окно (включаются и выключаются двойным кликом мышки)

ВВЕДЕНИЕ

В тридевятиом царстве, в музыкальном государстве жили-были...». Кто же будет жить-поживать в нашем царстве музыкальных звуков? Вероятно, мы с вами... Ведь все эти необыкновенные царства-государства — вокруг нас, только увидеть их можно особым зрением и услышать чутким слухом.

Введение... Это значит кого-то куда-то вести. Помните, как Железный Дровосек, Страшила, Лев и Элли в сказке «Волшебник Изумрудного города» тоже пустились в путь? Одному нужно было горячее сердце, дру-

гому ясный ум, третьему храбрость... Вот и нам, чтобы войти в мир Музыки, очень нужны чуткая, отзывчивая душа, тонкий слух и светлая голова. Без них мы никуда не войдём, так и останемся на пороге нашего царства.

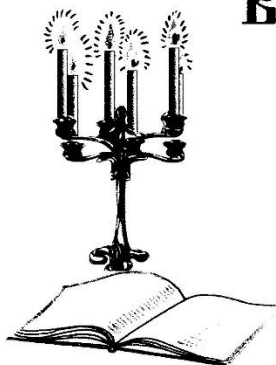
В каждом государстве есть свои законы, свои короли и их подданные. Как люди воспитанные, мы подождём, кто же нас введёт в царство звуков.

А вот и она, госпожа Мелодия

Благодарим вас за то, что вы согласились вести нас по этому чудесному миру и дать нам несколько уроков. А что у вас в руках? Наверное, волшебная палочка?... Да это же музыкальная пауза!

Вслушаемся в тишину

Не соловей — то скрипка пела,
Когда ж оборвалась струна,
Кругом рыдала и звенела
Как в вешней роще тишина.

А.Блок

можно ли тишину передать в звуках? Мне кажется, да. Я открываю волшебный альбом и тихие звуки затрепетали, как маленький огонёк свечи.

Это «Утренняя молитва» из «Детского альбома» П.Чайковского

Вслушайтесь в тишину этих звуков... И вы услышите голос. Может быть, и не один, а сразу несколько. Они могут спорить, уговаривать, радоваться. Это голоса, которые звучат в моей душе (ведь не зря мелодию называют душой музыки). И от того, какой из них заговорил, зависит мой внешний облик, моё настроение.

В этом и состоит наш первый урок. Вы должны лучше узнать меня, а я вас. Ведь дальше очень важно, чтобы мы понимали друг друга с первого слова.

Вот несколько таких слов подсказок. Они помогут понять, что предлагает вам сделать госпожа Мелодия:

сосредоточиться и вспомнить музыку, которая звучала на уроке, выполнить важное задание, послушать интересную историю или просто получить её оценку и радостную похвалу за старание.

Настроение госпожи Мелодии	Её задания, вопросы, оценки
Сосредоточенное	<i>Послушайте</i>
Разговорчивое	<i>А знаете...</i>
Любопытное	<i>Скажите, почему</i>
Настойчивое	<i>Запомните</i> <i>Сделайте</i> <i>Найдите</i> <i>Вспомните</i> <i>Помогите</i>
Загадочное	<i>Догадайтесь</i>
Игривое	<i>Попробуйте</i>
Восторженное	<i>Браво! Молодец!</i>

Вероятно, все понимают, что если речь идёт не о госпоже Мелодии, а просто о мелодии в любой музыкальной пьесе, то её тоже можно назвать игривой, сосредоточенной или задумчивой. Но есть среди всех слов-определений ГЛАВНОЕ слово. В нём скрыт маленький секрет госпожи Мелодии. Главное — она ЖИВАЯ! У неё есть дыхание, пульс, дви-

жения, жесты, походка, интонация. Она может расти, «толстеть», «худеть». Может стать прозрачной или твёрдой, как скала. И даже может «растаять», чтобы вновь родиться и расцвести.

А теперь постарайтесь вспомнить, в каких ещё обликах являлась вам госпожа Мелодия (летающая, царственная и т.д.).

Сделайте

запись в таблицу или в вашу тетрадь по Слушанию музыки:

Пьесы, которые я слышал	Характер госпожи Мелодии

И вновь долгая ПАУЗА, а в ней наш слух едва улавливает загадочный звон...

Три КОЛОКОЛЬЧИКА

остеприимная госпожа Мелодия знакомит нас с тремя звонкими, сияющими колокольчиками. Они похожи на

маленькие цветы — полевые колокольчики.

Послушайте,

как долго тают звуки в тишине. И вы уже понимаете, что это музыкальные звуки. Они звучат то выше, то ниже, то дольше, то короче.

Скажите,

почему у одного колокольчика низкий и долгий звук, у другого выше, а у третьего — совсем высокий, и звенит он очень коротко и быстро. От чего зависит голос колокольчика?

Я думаю, вы все догадались: от величины, веса, формы и материала, из которого отливают колокола.

А знаете,

колокола — это древний музыкальный инструмент. Старинная легенда рассказывает, что колокола впервые отлиты при святом Паулине, епископе Ноланском. Он увидел во сне полевые колокольчики и услышал их чудесный звон. Проснувшись, Паулин приказал отлить колокола из сплава разных металлов. С тех пор колокола призывают людей в храм, извещают о важных событиях, не дают сбиться с пути, ведь голос колокола

слышен за много километров. Русский человек всегда относился к колоколу как к живому существу, давал имена колоколам, особенно самым большим. Колокола звучат и в дни праздников, и в дни печали. В самый радостный день православной церкви — на Пасху — весь день бьют во все колокола. В Москве раньше насчитывали почти 5000 колоколов, сюда со всех концов земли приезжали люди послушать необыкновенный звон — «пасхальную симфонию».

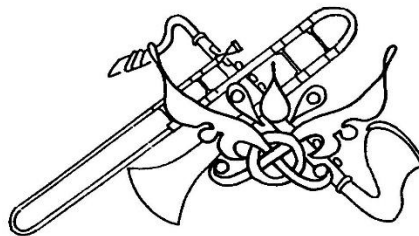
Скажите,

видели ли вы колокола, колокольню. Какие чувства вызывает у вас колокольный звон?

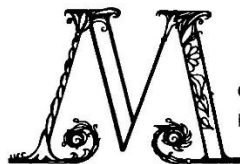
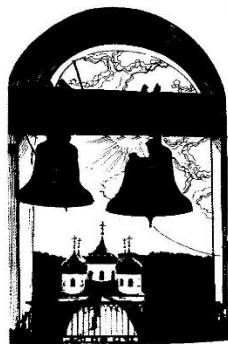
Попробуйте найти колокольный звон на клавишах фортепиано. Одновременно с ударами «колоколов» можете ритмично проговаривать подходящее стихотворение.

А теперь загадка.

В какой сказке главным героем становятся часы? Разгадка ждёт вас впереди.

Музыкальные часы или О чём говорит сердце госпожи Мелодии

едленно и глухо бьёт колокол и
плывут воспоминания:

Вечерний звон,
Вечерний звон,
Как много дум
Наводит он.

Попробуйте

подобрать мелодию этой песни от звука до. Звуки этой мелодии передают медленное покачивание колокола, но одновременно напоминают глухие удары сердца.

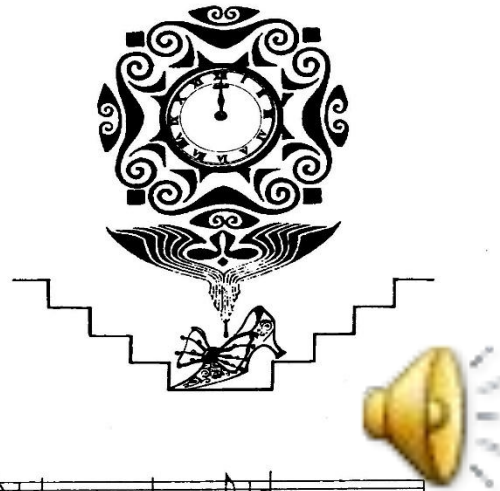
И правда, если Мелодия живая, как мы выяснили на первом уроке, у неё есть пульс, то должно быть и сердце. Обратите внимание на свой пульс. Он то спокойный, то тревожный. Это наши живые часы. Мы забываем о них, а они идут, мы засыпаем, а они идут... И как река, безостановочно, течёт наша жизнь. Так и в музыке безостановочно бьётся сердце: то медленно и плавно, то бодро и весело, иногда ровно, но порой резко меняясь.

Кстати, вы догадались, в какой сказке часы стали одним из главных героев? Конечно же это «Золушка».

Вспомните,

что вам рассказали часы из балета «Золушка» композитора С.Прокофьева?

Сравните характер звучания музыки часов в балете «Золушка» и песенке «Есть часы во всех домах».

А. ОСТРОВСКИЙ. Есть часы во всех домах

Размерно

Есть ча - сы во всех до - мах, тик - так, тик - так,
О - чень всем ча - сы нуж - ны, тик - так, тик - так,

стрел - ки хо - дят на ча - сах, тик - так, тик - так.
мы их слу - шать - ся долж - ны,

толь - ко так!

«Скок, скок-поскок...» Чьи это ещё шаги слышны в знакомой песенке?

Подвижно, шутливо
mf

Скок - скок, по - скок, мо - ло - лой дроз - лок

по во - дич - ку по - шёл, мо - ло - дич - ку на - шёл.

Медленнее, связно, нежно

Мо - ло - ди - чень - ка, не - ве - ли - чень - ка

са - ма свер - шок, го - ло - ва с гор - шок.

Очень спокойно
p

Си - дят ряд - ком, го - во - рят лад - ком.

замедляя *rit* быстро, четко

На - ста - ла ночь. - в - ле - те - ли прочь!

Забавная прибаутка рассказывает нам историю про маленькую птичку. Легко и бодро скачет дроздок. Вот он повстречал молодиченьку и говорят они ладком до самой ночи... Если здесь замедлить чуть-чуть и даже приостановиться, то всем будет ясно, как долго они не могли расстаться. Но тут же вспорхнули друзья, и последняя фраза летит им вслед в быстром темпе.

Найдите

ускорение и замедление темпа в знакомых песнях или пьесах.

Тяжёлые и лёгкие шаги

В

гостях у госпожи Мелодии персонажи оперы «Сказка о царе Салтане» Н.Римского-Корсакова («Три чуда»).

В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря...

Andante (Не торопясь)

Встречает их праздничный перезвон колоколов города Леденца и призывный звук трубы-фанфары!

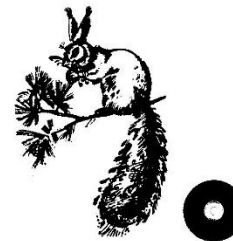
Moderato (Умеренно)

Allegro (Быстро)

А вот Белочка поёт свою песенку:
 Во саду ли, в огороде
 Девушка гуляла.
 Сама ростом невеличка,
 Лицом круглолица.

Andantino (Подвижно)

Ритм этой песенки очень ровный, Белка словно пританцовывает. Проплопайте:

Теперь попробуйте превратить песенку-танец... в марш. Хлопать надо четвертными длительностями, темп замедлить, от этого и шаги станут тяжелее, весомее.

Получилось?

Браво!

Белочка танцует, и каждый раз по-новому звучит её песенка. Но вот совсем иным стал пульс — звуки как будто плывут. И ритм изменился, он стал плавным, текучим:

Перед нами Царевна-Лебедь.

Andante (Сдержанно)

Сегодня в гостях у госпожи Мелодии много героев. А как хорошо вы их знаете, покажет вот эта таблица. Прежде чем её заполнять, послушайте указанные в таблице пьесы на диске.

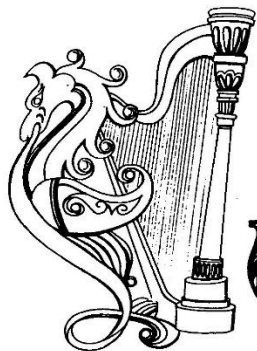
Напишите, у кого какие шаги (лёгкие, тяжёлые, плавные и т.д.).

Композитор	Произведение	Характеристика шагов
Н.Римский-Корсаков	Опера «Сказка о царе Салтане» 1. «Белочка» 2. «Богатыри» 3. «Царевна-Лебедь»	
П.Чайковский	«Детский альбом» 1. «Марш деревянных солдатиков» 2. «Болезнь куклы» 3. «Похороны куклы»	
М.Мусоргский	«Картинки с выставки» 1. Прогулка 2. «Быдло»	
М.Глинка	«Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»	

Попробуйте

сами сочинить «Музыкальные шаги» для вашего любимого сказочного героя. И когда вы исполните в классе своё сочинение, мы все постараемся догадаться, кто это.

Кто развеселил госпожу Мелодию?

то-то вы загрустили, госпожа Мелодия?

— Неужели вы не понимаете? Засиделась с вами, так мало движений. А ведь я очень люблю...

— Что же вы любите делать, госпожа Мелодия?

— Я пока не скажу. Но есть один господин, который может меня развеселить. Догадайтесь, кто он. Он очень подвижен, ни минуты не сидит без движения. А движения у него такие: прыжки и подскоки, приседания и поклоны, кружащиеся движения, торжественный шаг. Догадались?

Молодцы!

— Да, это господин Танец, а я очень люблю танцевать!

Послушайте

Слышите звуки музыки Часов из балета «Золушка» С.Прокофьева? Они переносят нас в далёкие времена. Мы оказались в большом красивом зале. Всё здесь не так, как в наше время: мебель, одежда на людях, прически... И движутся они более плавно — танцуют старинные танцы.

Вот зазвучала музыка, и в зал входят пары торжественным шагом...
Это гавот.

Ж.-Б. ЛЮЛЛИ. Гавот

Moderato (Умеренно)

p

Теперь объявлен новый танец — менуэт. Вежливые поклоны и приседания характерны для этого танца.

В.-А. МОЦАРТ. Менуэт

Allegretto (Оживленно)

mf *p* *cresc.*

А сейчас часы перенесли нас в XIX век. Танцующие пары легко и красиво кружатся по залу — вальс!

Напишите, какие движения характерны для следующих танцев:

Композитор	Танец	Движения
С.Прокофьев	Гавот из балета «Золушка»	
В.-А.Моцарт	Менуэт	
П.Чайковский	1. Вальс 2. Полька из «Детского альбома»	

Менуэт — старинный французский танец в размере 3/4, с мягкими окончаниями фраз. В переводе с французского языка «па менью» означает мелкий шаг.

Гавот — старинный французский танец торжественного характера, в размере 4/4, есть за-такт. Вероятно, название дано по имени жителей одной из областей Франции — гавотов.

Вальс — трёхдольный танец с акцентом на первую долю. Стал популярным в Европе в XIX веке.

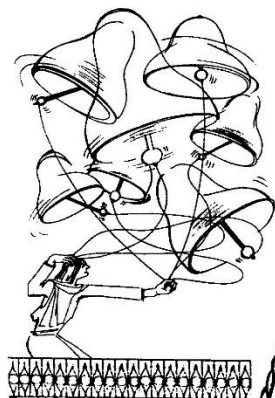
Полька — чешский танец в размере 2/4, бодрый, задорный по характеру, в переводе с чешского языка означает половинка.

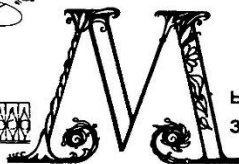
Вспомните,

какие вы знаете современные танцы и какие в них движения?

А теперь тихо-тихо...

ВНОВЬ ЗВУЧАТ КОЛОКОЛА

ы с вами начали с колокольной музыки. И вновь звучат колокола.

Послушайте,

звук у них совсем не тот, как у настоящих колоколов. Да и звучат они очень страшно и тревожно — недоброе предвещают. Тяжёлые испытания придётся пройти русскому царю Борису Годунову и всему русскому народу. А звон колоколов в опере М.Мусорского «Борис Годунов» передаёт целый симфонический оркестр.

Запомните

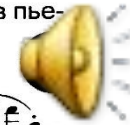
Симфония в переводе с греческого языка — созвучие.

Последняя пьеса в «Детском альбоме» П.Чайковского называется «В церкви». Что напоминают вам угасающие звуки фортепиано в высоком и низком регистре? Это же звуки больших и маленьких колоколов.

Умеренно

pp

В разных пьесах мы узнаём иногда голоса разных инструментов, а также голоса природы, например, подражание трелям жаворонка в пьесе П.Чайковского «Песнь жаворонка» из «Детского альбома».

Подумайте,

какой инструмент мог бы исполнить мелодию «Марша деревянных солдатиков» из «Детского альбома» П.Чайковского? А что передаёт упругий ритм в конце каждой фразы?

Умеренно

pp

Теперь вспомните Польку. Можно ли представить звучание сердито-го фагота в средней части? Вероятно, да.

А мелодию пьесы «Болельщик куклы» мог бы исполнить жалобный гобой. Но каждый из вас вправе услышать другие тембры и краски в музыке знакомых пьес.

Полька

Умеренно (Темп польки)

poco più f

Болезнь куклы

Умеренно

mf espressivo

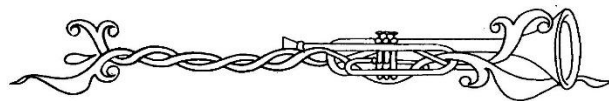
Найдите

в знакомых вам фортепианных пьесах подражание каким-либо музыкальным инструментам или голосам природы.

Запомните

названия некоторых музыкальных инструментов. Они разделены на группы. Один из ударных инструментов — литавра. Он тоже может иметь определённую высоту звука. Сделана литавра в виде полушария с упругой, туго натянутой кожей сверху.

Скрипка	Флейта	Труба	Литавра
Виолончель	Гобой	Валторна	
Контрабас	Кларнет	Тромбон	
	Фагот		

Кроссворд

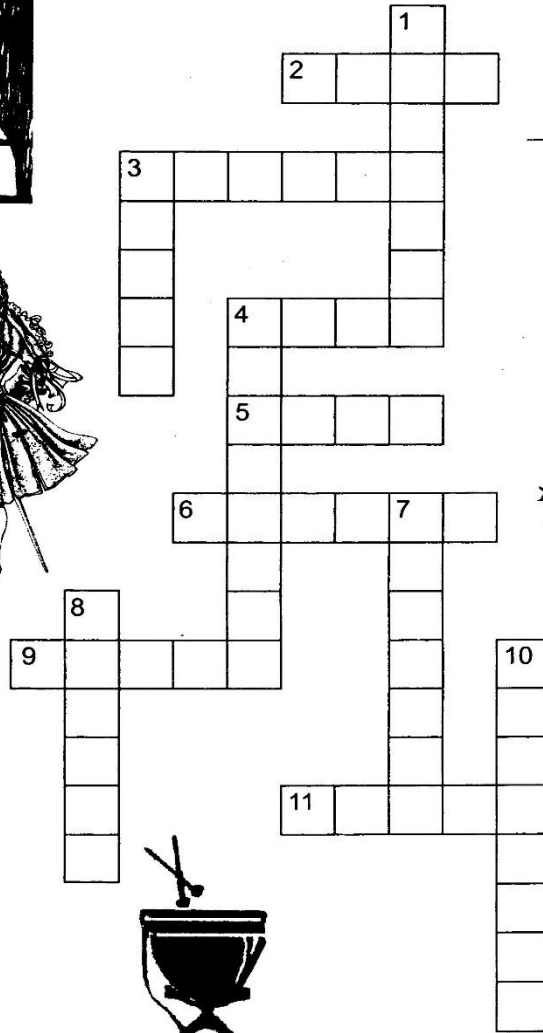
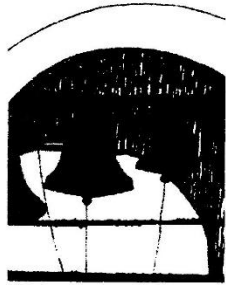
По вертикали:

1. Ударные инструменты в виде полушарий.
3. Деревянный духовой инструмент, звучащий в низком регистре.
4. Персонаж оперы М.Глинки, который ничего не поёт, а только марширует.
7. Древний музыкальный инструмент, издающий только один звук.
8. Старинный танец, в переводе означает «мелкий шаг».
10. Изменение громкости.

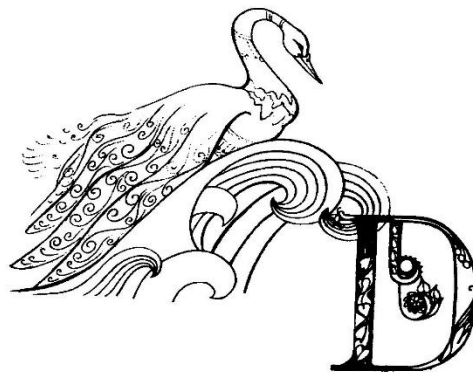
По горизонтали:

2. Норвежский композитор.
3. Деревянный духовой инструмент, звучащий в высоком регистре.
4. Один из главных героев балета «Золушка» С.Прокофьева.
5. Чередование коротких и долгих звуков.
6. Чешский танец в размере 2/4.
9. Окраска звука.
11. Персонаж, с которым связано одно из трёх чудес в «Сказке о царе Салтане».

ВЫ СЛЫШИТЕ МОРЕ?

Давайте представим, что мы с вами сидим на берегу моря. Слышите, волна медленно (как бы на вдохе) набегаёт, вспенивается, взлетает вверх, осыпая нас брызгами, и, смирившись, откатывается (выдох). Французский композитор К.Дебюсси сказал однажды, что море — это самое музыкальное из всего сущего.

Удивительные подъёмы и спады! Не так ли ведёт себя и госпожа Мелодия?

Послушайте,

как набегаёт мелодическая волна, решительно устремляясь вверх, но, достигнув вершины (кульминации), медленно спускается к первоначальному звуку.

Ещё одна волна, и ещё выше её вершина, но вновь всё возвращается к истоку.

Р. Шуман «Грёзы»

Запомните

Кульминация мелодии — это вершина мелодической волны.

Кто знает, что это за волны? Волны моря, волны света или волны наших чувств. Важно, что нам это очень близко и очень ценно — пережить ещё раз вдохновенную волну, поднимающую нас ввысь к свету, как, например, в мелодии «Ave Maria» Ф.Шуберта.

Очень медленно

Долго длится каждый звук, он как будто плывёт, увлекая нас за собой. Не каждому композитору удаётся сочинить мелодию такого широкого дыхания.

Прислушайтесь к этой выразительной мелодии и обратите внимание не только на живое дыхание ритма, но и на выразительный рисунок мелодии.

Найдите

в пьесах, которые вы играете, мелодию с волнообразным рисунком, определите её вершину — кульминацию. Попробуйте передать характер волнообразного движения этой мелодии в красках и свой рисунок вклейте в тетрадь.

Госпожа мелодия напоминает

В

ы не забыли, дорогие друзья, что ваша госпожа Мелодия имеет много разных обликов? Вспомните наш первый урок. Я всегда новая. Одно только остаётся со мной — искренность.

А знаете...

Поведение моё меняется очень неожиданно. Иногда мне хочется петь. Такие мелодии так и называют: *кантилена* — певучие.

Рисунок мелодии при этом, как правило, волнообразный («Грёзы» Р.Шумана, песня «Вечерний звон», «Ave Maria»). Но бывают и более виртуозные мелодии, спеть их несколько труднее, но если сыграть на каком-либо инструменте — прозвучит неплохо (вспомните, например, тему города Леденца — перезвоны или «Выход богатырей» из оперы Н.Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»).

А иногда я становлюсь похожа на человеческую речь. Но об этом позже. Сейчас только знайте, что зовут меня в таком случае — *речитатив*.

Запомните

Кантилена, речитатив

Послушайте,

звучи как будто запутались и кружатся, вьются, как вьюнок. Просто какое-то жужжание. Да это же и есть

мелодия, изображающая полёт шмеля в «Сказке о царе Салтане» Н.Римского-Корсакова.

Vivace (Живо)

А в гавоте из балета «Золушка» С.Прокофьева звуки мелодии сначала туго закручиваются вокруг одного, как пружина, а потом «пружина» резко распрямляется. Какой капризный характер!

Allegretto (Оживленно)

А вот ещё, слышите, чьи-то тяжёлые шаги? Это отголосок пьесы «Быдло» из цикла «Картинки с выставки» М.Мусоргского.

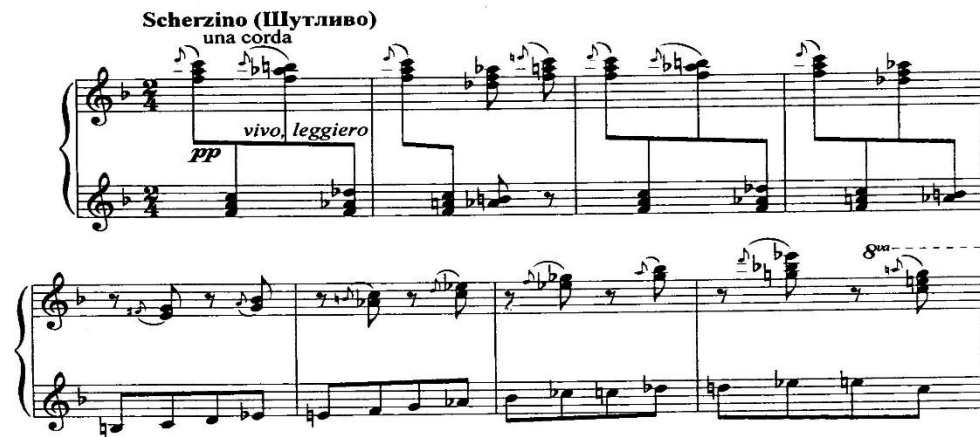
Тяжело

И вслед за этим какие-то странные звуки — то ли писк, то ли на самом деле проклёвываются цыплята.

Scherzino (Шутливо)
una corda

vivo, leggiero
pp

В этой пьесе М.Мусоргского с шутливым названием «Балет невылупившихся птенцов» всё пищит, чирикает, подпрыгивает.

Запомните,

такие шутливые пьесы называют *скерцо*, ведь скерцо по-итальянски и есть шутка. Но всякой шутке своё время.

Разговор о пламенном ЧЕЛОВЕКЕ

ы знаете, он родился в Бонне в 1770 году. Очень много пришлось пережить

ему ещё в детстве. Может быть, тогда и родилась в нём воля, стремление преодолеть все препятствия.

Как пламенно стремятся вверх его мелодии, подобно стреле, взлетают по звукам аккордов. Порывами мужественного чувства поражает этот волевой мотив. Останавливается на самой вершине. И новая волна...

Allegro (Быстро)

Так звучит начало первой части Сонаты № 1 для фортепиано немецкого композитора Людвиг ван Бетховена.

Ещё сложнее мир чувств в его Восьмой сонате. «Патетическая» — так её называли современники, то есть «приподнято, с воодушевлением» должна она звучать.

Попробуйте

описать характер вступления и начала быстрой части «Патетической» сонаты. О чём говорит вам тревожный пульс и стремительная мелодия?

Очень медленно

Очень быстро, с жаром

cresc.

Людвиг ван Бетховен долгое время жил в Вене. Очень бурной была музыкальная жизнь этого австрийского города в XVIII веке.

Несколько ранее поселился в Вене старший современник Бетховена, его блистательный предшественник В. А. Моцарт.

Ещё одна удивительная жизнь. Он прожил всего 37 лет, но его жизнь поражает своей яркостью и, одновременно, необычностью, стремительностью.

Есть среди многих, разнообразных произведений Моцарта всеми любимое «Турецкое рондо» или «Турецкий марш». В нём всё время повторяется один и тот же простой напев. Он и безудержно ликующий, светлый, и в то же время энергичный, с раскатистым мотивом в басу, напоминающим дробь турецкого барабанчика.

Allegretto (Подвижно)

The image shows the first two systems of the musical score for 'Turkish March' by Mozart. The title 'Allegretto (Подвижно)' is written above the first system. The score is in G major (one sharp) and 2/4 time. The first system starts with a forte (f) dynamic. The melody in the right hand is a simple, rhythmic pattern of eighth notes, while the left hand provides a steady bass line of eighth notes. The second system continues the same pattern, ending with a double bar line and repeat dots.

Но особенно проникновенно звучит самое начало: изящные украшения в мелодии, а за ними скрывается другой мотив — мотив мелодии-стрелы, восходящей по звукам тонического трезвучия. Оттого начало «Турецкого марша» и изящно, и порывисто одновременно.

Исполнялась такая музыка не в концертных залах, а в музыкальных салонах.

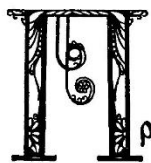
Allegretto (Подвижно)

p

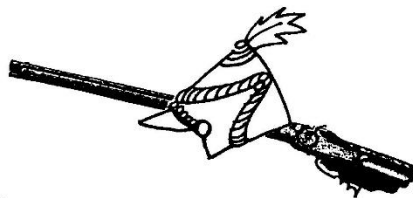
staccato *(simile)*

Секрет речитатива

рислушайтесь

Умеренно

В но-гу ре-бя-та, раз, два! Гру-дью по-дай-ся,

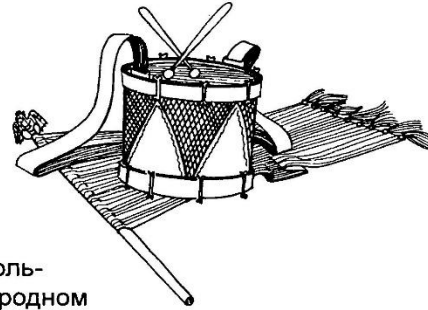

нехнычь, рав-няй-ся! Раз, два, раз, два!

Тяжёл шаг этого марша. В последний путь провожают солдаты своего товарища и командира-капрала. А он в последний раз ими команду-

ет... Горькую историю его жизни вы узнали из песни «Старый капрал». Действительно, песня звучит, как рассказ, мелодия прерывается паузами, отрывисты команды. Здесь нет длинных подъёмов и спадов, мелодия строится из коротких, чётких мотивов, которые напоминают речь. В этом и состоит секрет речитатива. Только когда всплывают воспоминания о родном крае, меняется рисунок мелодии. Она звучит напевно, широко и протяжно.

Догадайтесь,

какой инструмент называют королём всех инструментов?

Когда он звучит, кажется, что его слышит весь мир — такой подъём и величие заключены в звуках Токкаты ре минор для органа И.-С.Баха. Как будто не к одному человеку, а к целому миру обращена возвышенная речь без слов.

Adagio (Медленно)

А знаете...

Токатта в переводе с итальянского языка означает прикосновение, удар. Это пьеса в быстром темпе, с неожиданными переменами ритма, фактуры, регистров. На органе она звучит величественно и мощно.

Орган — древний инструмент. В переводе с греческого языка означает орудие или инструмент. Это клавишно-духовой инструмент. Сначала воздух в трубы нагнетали с помощью водяного пресса, а позже — мехами (такими же, как в кузнечном деле). Теперь появились электроорганы.

И всё-таки король всех инструментов — удивительное создание. Число больших и маленьких трубок доходит иногда до нескольких тысяч. В их звучании мы слышим то голос флейты, то гобоя, то скрипки — в общем, целый оркестр.

— Внимание! — говорит тревожная госпожа Мелодия. — Кто-то нас перебивает. Слышите, зазвенели, предупреждая об опасности, колокольчики! Что случилось?

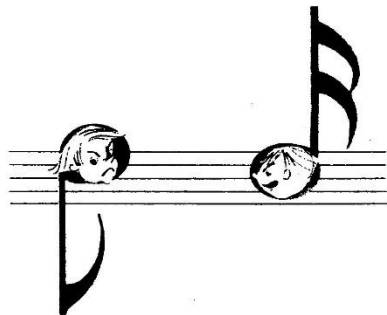
Кажется, я начинаю понимать. Давно никого не было у нас в гостях. Рассказы о музыке тускнеют, а звуки музыки всё время кто-то заглушает. Ну, конечно, к нам проникли Фальшивая Нота и её друг Бекар! Это очень невоспитанные существа. Как они стараются всё испортить! Но ничего не выйдет.

Надо срочно сделать что-то хорошее. Да, волшебная пауза нам поможет... Нарисуйте паузу как можно крупнее. Украсьте свой рисунок и придумайте ритм с паузами.

У всех получилось?

Браво!

В классе мы его прохлопаем, и, надеюсь, фальшивая нота исчезнет.

В гостях у госпожи Мелодии

В

гостях у госпожи Мелодии замечательная девочка Мари из балета П. Чайковского «Щелкунчик».

Помните, какой уродливый Щелкунчик был вначале, но чуткое сердце девочки подсказало заглянуть в его глаза. Сколько доброты и любви она в них нашла! А ещё мольбу — не оставлять, помочь. Мари ответила на мольбу. И вот уже не уродец, а прекрасный принц ведёт её в свой необыкновенный город — Конфитюренбург... Их приветствуют жители сладкого городка, у каждого свой танец:

Арабский танец («Кофе»)
Китайский танец («Чай»)
Танец пастушков.
Танец феи Драже.

Но вот беда! Музыканты забыли, в каком из танцев какой инструмент солирует, и не могут начать играть.

Помогите

музыкантам разобраться, где какой нужен инструмент: *фагот с флейтой-пикколо, труба, три флейты, челеста, струнные инструменты.*

Что такое балет?

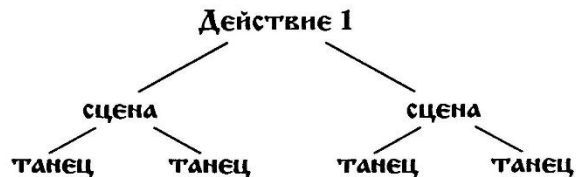
К

онечно, все знают, что в опере поют, а в балете танцуют и не поют, и даже ничего не говорят.

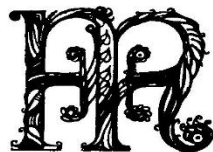
Запомните

Балет = музыка + танец и пантомима + декорации
 Дивертисмент — это ряд танцев развлекательного характера.

Чтобы не заблудиться в большом спектакле, надо знать, что любой спектакль состоит из маленьких номеров и танцев, номера соединяются в сцены (сцена в лесу, сцена в доме и т.д.), а сцены объединяются в действия-акты. Между действиями есть перерывы-антракты. А в начале спектакля, как правило, звучит *увертюра* (что в переводе с французского языка означает открывать).

Не что, а как?

рудный вопрос: кто нам дорог больше всего на свете?

Конечно, наши мамы, папы, ба-

бушки, дедушки. А теперь давайте представим себе, что они все вдруг разучились говорить по-русски.

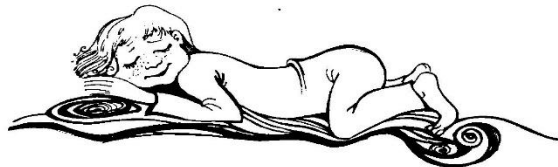
И что же, перестали мы понимать друг друга? Например, мама что-то резко и укоряюще говорит малышу. Ни одного слова не понять, но всё ясно — воспитывает. Вот голос мамы стал мягче, нежнее — приласкала. Как же мы её понимаем? По интонации!

А что это? Это не что, а как! Говорят, одним и тем же словом можно и расстроить, и развеселить.

А знаете...

«если чувство усиливается, голос повышается, если чувство утихает, голос понижается», — заметил в давние времена философ Квинтилиан.

В интонации всё важно: какой тембр, ритм, темп, громкость, рисунок речи. Самое интересное, что даже маленькие дети, не умеющие говорить, прекрасно понимают своих мам по интонации. Иначе зачем бы им пели колыбельные песни?

Подумайте,

почему эти песни называются колыбельными. Голос мамы мягкий, тёплый, слова нежные и ласковые. Мелодия, как бы покачиваясь, повторяет один и тот же мотив, в нём часто звучит интонация малой терции. Баю-бай, баю-бай... Песня убаюкивает маленького ребёнка, а детей постарше зачаровывает, завораживает.

А знаете...

Откуда пришли слова баю-бай? Из глубокой древности. Кот Баюн, баять, байки? В переводе на современный язык это значит говорить, рассказывать.

Попробуйте

вспомнить колыбельные, которые пели вам мамы, и нарисовать героев этих песен, помогающих усыпить малышей.

Госпожа Мелодия взмахнула своей волшебной паузой, и у нас в гостях...

Три подружки

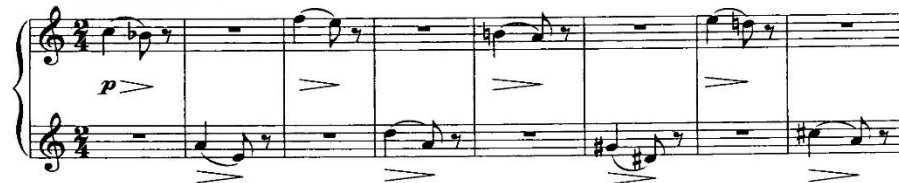

ак называются три пьесы Д.Кабалевско-
го. Имена у них необычные. Но не спра-
шивайте, а...

Послушайте

Как капли слёз, падают нисходящие секунды, жалобно и безостановочно вздыхая.

Медленно, печально

А во второй пьесе те же секунды, но звуки взяты не поочередно, а вместе. Просто колючки какие-то.

Быстро, четко

В третьей пьесе беспечно и легко побежали звуки то вверх, то вниз, увлекая своей игрой.

Быстро

Придумали, как зовут этих подружек?
Очень просто: «Плакса», «Злюка», «Рез-
вушка».

Интонация плача, вздоха — такая узнаваемая в музыке. Слышите стоны и вздохи в оркестре в тот момент, когда бочку засмолили и по морю пустили в «Сказке о царе Салтане»? Тот же плач подхватывает хор: «О-хо-хо-нюшки», — звучит жалобная нисходящая секунда.

А какой трогательный музыкальный портрет Татьяны получился у П.Чайковского во вступлении к опере «Евгений Онегин». Рисунок музыкальной речи весь сплетен из мотивов-вздохов.

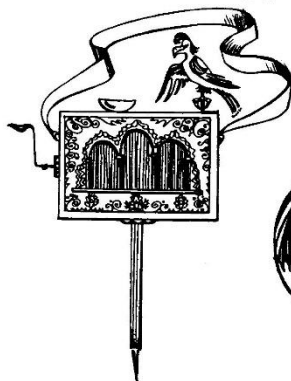
О чём мечтает Татьяна и о чём вздыхают скрипки?

Вслушайся в интонацию, и ты узнаешь, кто я

Сейчас мы будем слушать самые разные музыкальные произведения. Удивление, вопрос, угроза, насмешка, хвастливость...

Постарайтесь подобрать как можно более точные слова, чтобы определить интонацию в этих произведениях, запишите их в таблицу.

Я думаю, вы достаточно чуткие музыканты, чтобы справиться с этим заданием. И достаточно талантливые, чтобы сделать следующее.

Попробуйте

сочинить самую настоящую музыкальную сказку. В ней не будет слов. Обо всём расскажет музыка. Через интонацию вы представите главных героев, а дальше фантазируйте: меняйте регистр, темп, характер мелодии, изображайте всё звуками. Ваша сказка зазвучит. Вы можете взять за основу одну из известных сказок. А можете всё сочинить сами.

Удачи вам!

Автор	Название	Характеристика интонации
В.-А.Моцарт	Опера «Свадьба Фигаро» а) ария Фигаро б) ария Барбарины	
М.Глинка	Опера «Руслан и Людмила» а) Канон «Какое чудное мгновенье» б) Рондо Фарлафа	
Н.Римский-Корсаков	«Шехеразада» а) тема Шахриара б) тема Шехеразеды	
Ф.Шуберт	а) «Шарманщик» б) «Лесной царь»	

Там, за горизонтом

*Там, где небо сходится с землёй,
Горизонт родился молодой.
Я бегу, желанием томим,
Горизонт уходит — я за ним!*

то там, за горизонтом? Наша мечта, наверное. Госпожа Мелодия очень любит мечтать. Мечта зовёт, манит вдаль. А там полоска леса, облака, туманности... И всё это живёт, движется — жизнь земли и жизнь неба, разделённые линией горизонта.

Линии мелодии... Какие дали, какую глубину открывают они? Здесь тоже всё живёт, меняется. Здесь тоже есть облака и туманности. Необъятное пространство, только музыкальное. В нём есть верх, низ, есть далеко и близко.

Послушайте

«Времена года» А. Вивальди. Один из четырёх концертов — четырёх времён года — так и называется: «Весна».

Играет весь оркестр — тутти, форте. И кажется, картина весны приблизилась к нам, мы в самой гуще событий.

Но тут же этот напев повторяется пиано — всё отдалилось, как эхо, как далёкий горизонт.

Allegro (Быстро)

f *p*

А вот остались две скрипки. Как тонок узор их напевов. Мы видим уже не всю картину целиком, а одну её деталь. Она привлекает наше внимание своей затейливостью, тонкостью чувств. А дальше игра продолжается: то близко, то далеко, то целая картинка, то её кусочек... «Горизонт уходит — я за ним». Но вдруг изменилось освещение: только что было ослепительное солнце, а тут набежало облако, краски потемнели, минорная окраска изменила характер мелодии.

А знаете...

Очень давно жил композитор А. Вивальди. Но совершенно не потускнели краски его «музыкальных картин». Они нас волнуют сегодня так же, как и современников Вивальди почти триста лет назад.

Послушайте

«Утро» Э. Грига. Будто сама тишина слышна в звуках оркестра. И разгорающийся новый день встаёт из тишины. Попробуйте сами уловить все тонкие оттенки «музыкальной картины», аромат и дыхание звуков, прислушайтесь, какие чувства вызывает в вас музыка Грига.

Allegretto pastorale (Умеренно быстро, безмятежно)

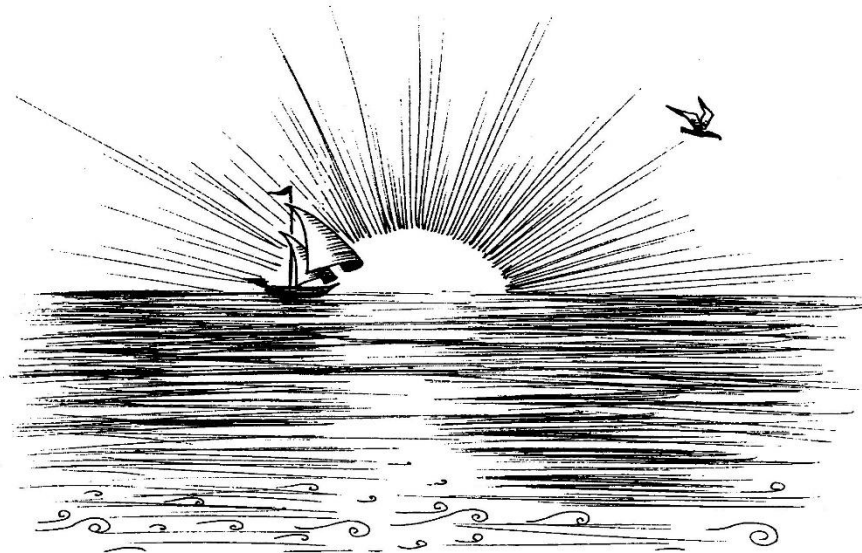
p dolce

Запомните

Фактура в переводе с латинского языка — обработка, строение, то есть расположение голосов в музыкальном пространстве.

Tutti — все вместе (*Tutti*), *соло* (*solo*) — один.

Маэстро Контрапункт

ознакомьтесь: маэстро Контрапункт. Он поведёт нас по нашему государству на будущий год — во втором классе. Множество интересных историй может рассказать маэстро о музыке.

Но об этом позже...

Вы не пытались когда-нибудь соединить две разные мелодии одновременно? Например, так:

Узнали? В верхнем голосе — «Кузнечик», а в нижнем — «Подмосковные вечера». Конечно, шутка. Но вообще контрапункт — вещь серьёзная. Это особый приём — заставлять петь не один голос, а сразу несколько.

Запомните

Punctum contra punctum — точка против точки — это и есть контрапункт — соединение двух или нескольких мелодий.

Почти во всех пьесах, прослушанных ранее, мы замечали с вами одну ведущую мелодию, а всё, что её окружало, всё музыкальное пространство, было фоном, средой, в которой жила эта мелодия. И в концерте «Весна» А. Вивальди, и в пьесах Э. Грига «Утро», «Ариэтта», «Весной» (как мастерски Григу удалось в последней создать впечатление парящей мелодии: он поместил её в нижнем голосе так, что всё звучание, всё музыкальное пространство будто оторвалось от земли и парит в звенящем, прозрачном воздухе).

А сейчас...

Послушайте

старинный танец Сарабанда А. Корелли.

Не очень медленно

p очень певуче

Сколько слышите мелодий? Две. И они несколько не мешают друг другу. Наоборот, как два достойных собеседника ведут разговор: то соглашаясь, то споря, доказывая и прислушиваясь друг к другу. Это контрапункт.

Бах, как никто другой, мог заставить петь не один, а сразу несколько голосов. Иногда два или три голоса подхватывают одну и ту же мелодию поочередно, распевая её в разных вариантах. Как например, в инвенциях. Этот прием называется *имитация*.

Слушайте Инвенцию Баха и замечайте, в каком из голосов прозвучала тема и как изменился её облик.

Запомните

Полифония — вид многоголосия, в котором все голоса равноправны.

Гомофония — ведущее значение имеет один голос, а остальные ему аккомпанируют.

Контрапункт — соединение двух или нескольких самостоятельных мелодий.

Имитация — в переводе с латинского языка подражание. Один голос «подражает» другому, повторяя тот же мотив, но чуть позже.

Инвенция — в переводе с латинского языка означает выдумка, изобретение. Так называют полифоническую пьесу, построенную на имитациях темы в разных голосах.

Найдите

в пьесах, которые вы играете, полифонию, гомофонию, контрапункт, имитацию.

Баба-яга и другие

ыл у русского композитора М.Мусоргского близкий друг — художник А.Гартман. Недолго продолжалась эта дружба. Гартман умер, и Мусоргский тяжело переживал смерть своего друга. Друзья решили устроить в память о художнике выставку его картин.

Вот на эту выставку и приглашает нас Мусоргский в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Каждая пьеса в этом цикле — как бы воспоминание о какой-либо картине Гартмана, представленной на выставке. Но есть в цикле особая пьеса — «Прогулка», связывающая все «картинки» в единый сюжет.

Спокоен и широк шаг пьесы «Прогулка», задумчива и напевна её мелодия.

Умеренно скоро, решительно

Но так звучит она не всегда. Вот мы отошли от знакомой «картины» «Быдло», и «Прогулка» зазвучала печально, но ласково, смиренно.

Tranguilo (C)
8va

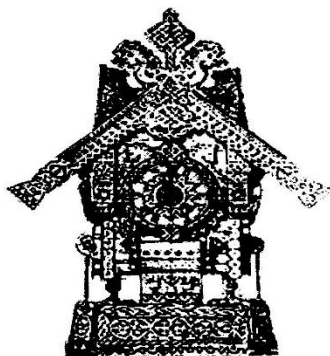

А вот опять знакомая «картина» — «Балет невылупившихся птенцов» — маленькая шутка двух талантливых людей (скерцо у Мусоргского и забавные птенцы на эскизе Гартмана).

Послушайте

что за стук и грохот раздаётся?

Скоро, возбужденно, свирепо

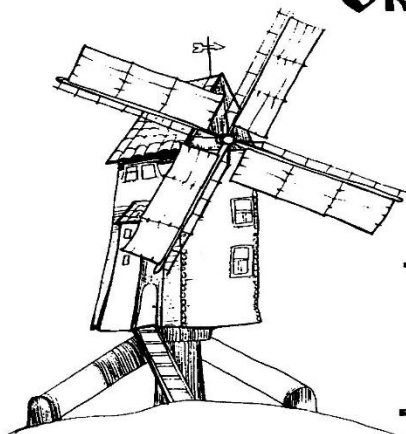
Так это же Баба-яга кружит, колдует. На картине Гартмана изображены всего лишь часы в виде избушки на курьих ножках. А в пьесе Мусоргский рисует не только повадки хозяйки этой избушки, но и события страшной сказки. И действует этот музыкальный персонаж в очень необычном, сказочном музыкальном пространстве (средняя часть пьесы).

Как, впрочем, и другая «нечистая сила» в пьесе А.Лядова «Кикимора». Здесь не только злобный характер, но даже весь сумрачный окружающий мир передают звуки.

Так сказочные герои живут и действуют в музыкальном пространстве.

Океан — море синее

ертятся, кружатся мельничные
жернова. Бежит ручеёк. А вме-
те с ним молодой подмастерье
пошёл искать своё счастье.

Об этом рассказывает песня Ф.Шуберта «В путь».

Умеренно

В дви-жень - и мель-ник жизнь ве - лет, в дви - жень - и.

В дви-жень - и мель-ник жизнь ве - лет, в дви - жень - и.

Пло - хой тот мель-ник дол - жен быть, кто век свой до - ма

хо - чет жить, весь век свой, весь век свой, весь век свой, весь век свой.

Вечное движение, непрерывно изменчивый характер — в этом жизнь ручья. Ручейки бегут навстречу друг другу, соединяются в реки. Реки растворяются в морях. И за всем этим — могучая водная стихия — океан.

Скажите, пожалуйста, может ли человек жить без воды? Да он сам состоит почти весь из воды. Значит вода — это жизнь!

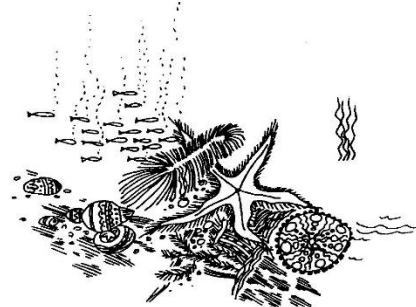
А как разнообразна жизнь воды! Холодное северное море, все его тайны спрятаны в глубине, а на поверхности — покой и холод. Загляните поглубже — там играют рыбки золотое перо.

А вот южное море. Непостоянен его характер. То грозный, сокрушающий всё живое, как Шахриар; то ласковый и томный как Шехеразада

Какое могучее музыкальное пространство сумел передать в звуках Н. Римский-Корсаков. Но ведь он и сам в прошлом морской офицер, хорошо знакомый с жизнью и характером морей.

Воспитание или нарисуйте

Пусть ваша музыкальная фантазия подскажет вам морские напевы. Не бойтесь, погружайтесь в стихию звуков, как в морские волны, и у вас получится прекрасная песня о вечном движении. Важным выразительным средством должен стать ритм — непрерывно повторяющиеся ритмические фигуры (остинато), а также фактура — распределение голосов в музыкальном пространстве.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СОЛНЦУ

дни скажут: «Солнце — это священный огонь!...»

Другие: «Адское пламя!...»

Это дар, благодаря которому мы живём. И это сила, способная всё погубить. Вот две крайние точки зрения. А между ними...

Скачет чёрный всадник на чёрном коне. Наступила ночь в Кощеевом царстве... Скачет белый всадник на белом коне, и побеждён Кощей, разрушено его тёмное царство. Спасены все красавицы — царевны, освобождены из каменного плена их прекрасные возлюбленные. А что помогло Ивану выстоять в смертельном бою? Сияние и блеск пера Жар-птицы.

Как маленькие языки пламени, звучат короткие напевы, они как будто пляшут. Создают такой характер острые *форшлаги*, *трели* и *мелодическая фигурация*. Пьеса И. Стравинского так и называется: «Пляс Жар-птицы». Весь оркестр

передаёт трепет и блеск огня. Но этот огонь совсем не обжигает, он светит, играет, зажигает огонь внутри нас. «В твоих глазах горит огонь», — говорим мы иногда. Да, наверное, это действительно большой дар. Творческий огонь даёт нам новые силы.

Прощальный

олгий путь мы прошли вместе с госпожой Мелодией по «тридевятому царству, музыкальному государству».

У нас осталась одна встреча с храбрым и находчивым мальчиком Петей.

Пусть госпожа Мелодия отдохнёт, а мы пока послушаем симфоническую сказку С.Прокофьева «Петя и волк» и разберёмся, как устроен симфонический оркестр.

Струнные	Деревянные духовые	Медные духовые	Ударные
Скрипки	Флейты	Трубы	Литавры
Альты	Гобои	Валторны	Малый и большой барабан
Виолончели	Кларнеты	Тромбоны	Треугольник
Контрабасы	Фаготы	Туба	Тарелки
			Ксилофон

Руководит оркестром дирижёр. Его иногда называют Маэстро. Так вот, мы прощаемся с госпожой Мелодией. И нашим спутником во втором классе будет Маэстро Контрапункт. Он желает проверить ваши знания, прежде чем открывать ворота своего государства.

Кроссворд

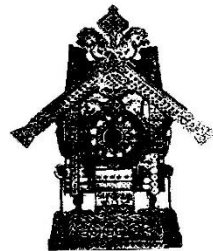
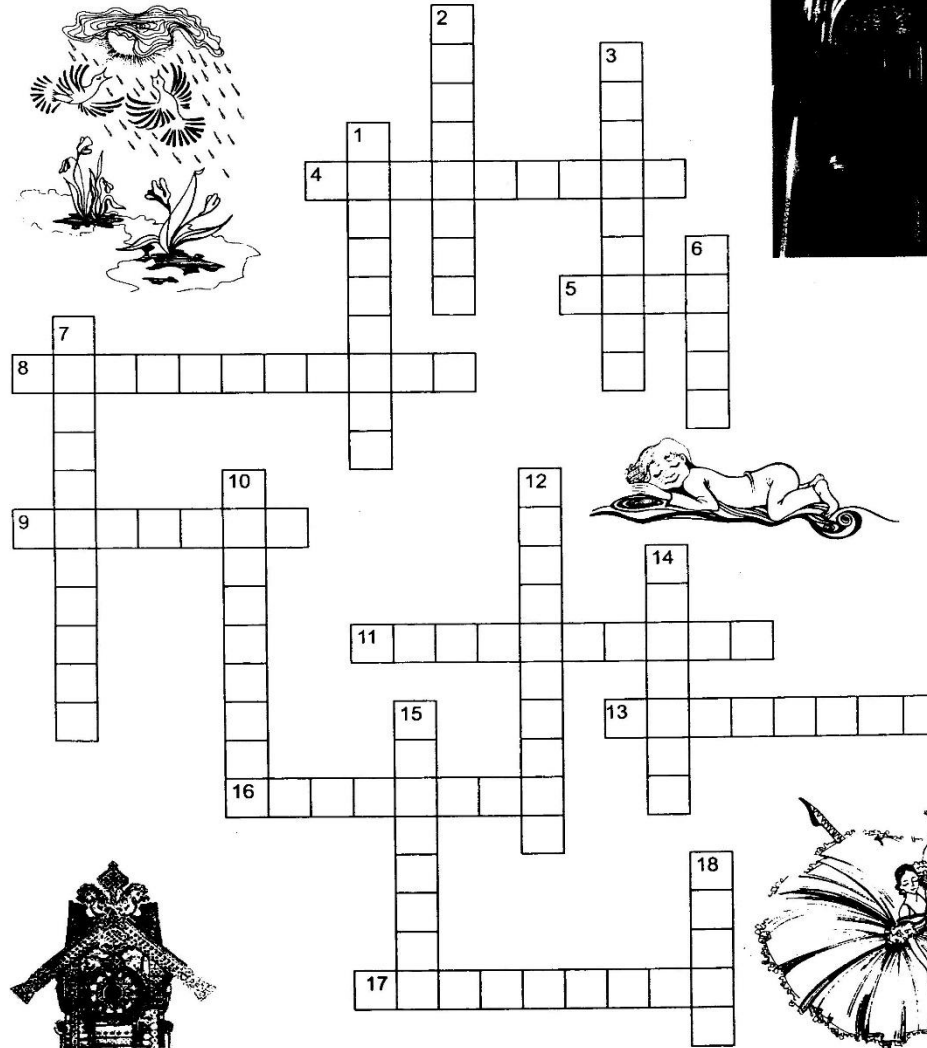
По вертикали:

1. Вид многоголосия в котором все голоса равноправны.
2. Немецкий композитор.
3. Мелодия, похожая на человеческую речь.
6. Деревянный духовой инструмент с очень жалобным голосом.
7. «Точка против точки».
10. Автор балета «Золушка».
12. Автор цикла «Картинки с выставки».
14. Деревянный духовой инструмент.
15. Медный духовой инструмент.
18. «Король инструмент».

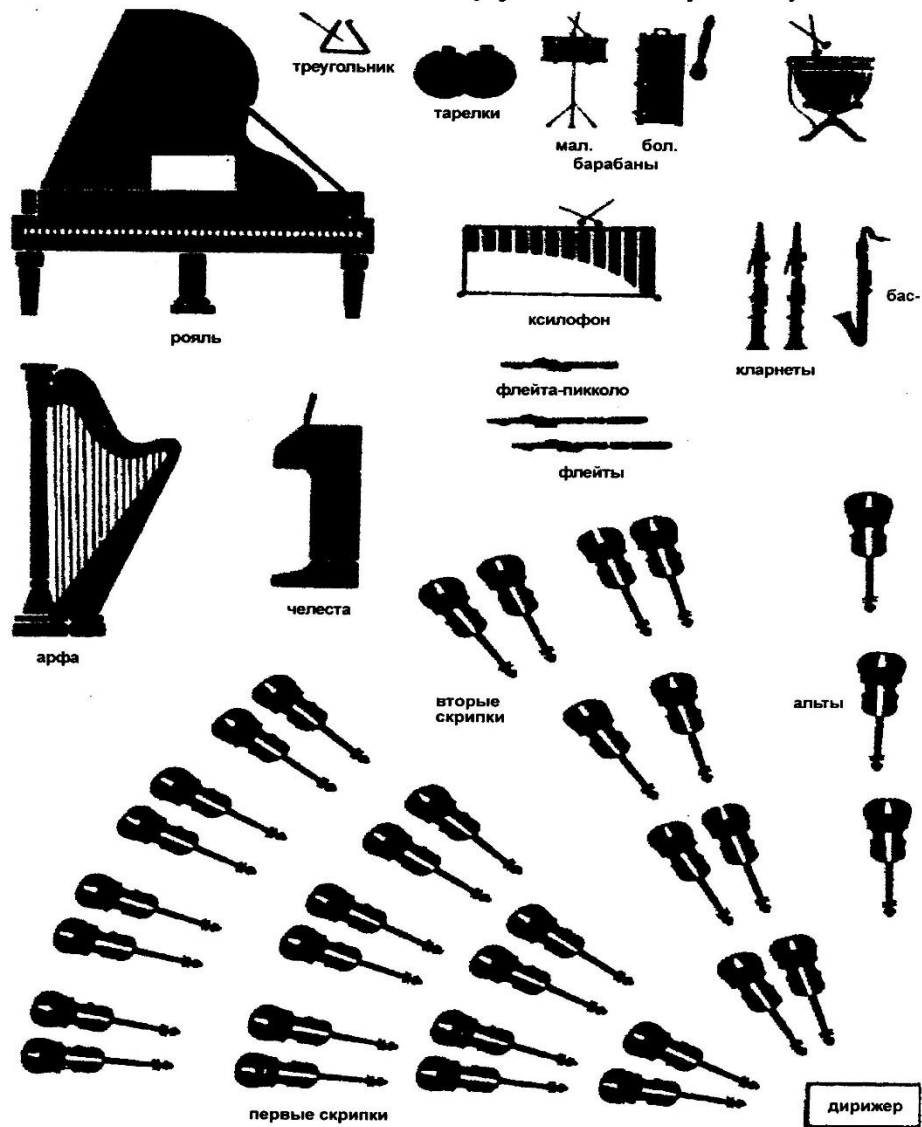
По горизонтали:

4. Вид многоголосия, в котором один голос имеет ведущее значение, а остальные ему аккомпанируют.
5. Пьеса для симфонического оркестра Э.Грига.
8. Песни для самых маленьких детей.
9. Латинское слово, означающее строение музыкального пространства (в переводе на русский язык значит «обработка»).
11. Название симфонического произведения Н.Римского-Корсакова.
13. Латинское слово, в переводе означает выдумка, изобретение.
16. Автор концертов «Времена года».
17. Напевная мелодия.

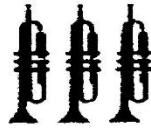

Расположение инструментов оркестра

литавры

трубы

тромбоны

туба

кларнет

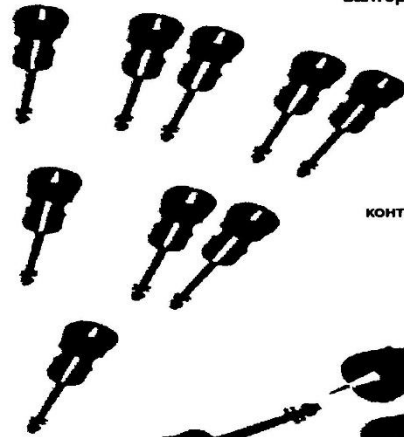
гобой

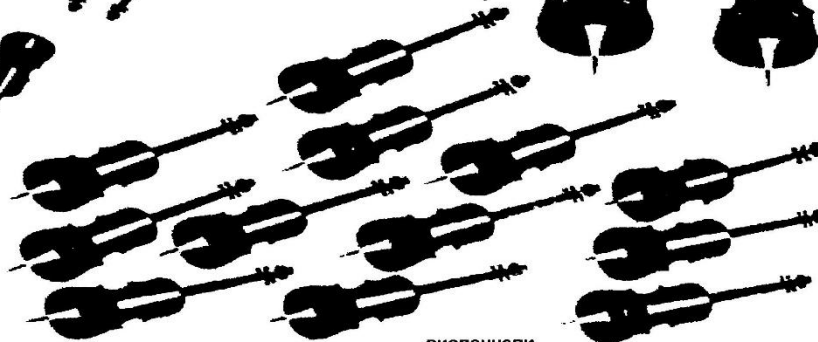
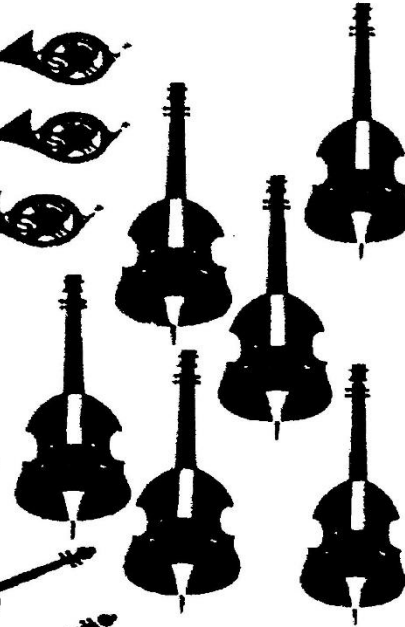
фаготы

валторны

контрабасы

виолончели

Состав фонохрестоматии

ДИСК 1

1. Колокольные звоны (Кремлёвские куранты. Суздальские куранты)
2. Ростовские звоны
П. Чайковский. «Детский альбом»:
3. «Утренняя молитва»
С. Прокофьев. Балет «Золушка»
4. Полночь
5. Э. Григ. «В пещере горного короля» (из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»)
6. Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». Три чуда (фрагмент)
М. Мусоргский. Сюита «Картинки с выставки»:
7. «Прогулка»
8. «Быдло»
9. М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Марш Черномора
10. С. Прокофьев. Балет «Золушка». Гавот
11. В. Моцарт. Менуэт (фрагмент)
12. И. Штраус. Полька «Трик-трак» (фрагмент)
П. Чайковский «Детский альбом»
13. «Марш деревянных солдатиков»
14. «Болезнь куклы»
15. Вальс
16. Полька
17. «Песня жаворонка»
18. «В церкви»
19. Р. Шуман. «Грёзы»
20. Ф. Шуберт. «Ave Maria»
М. Мусоргский. Сюита «Картинки с выставки».
21. «Прогулка». «Балет невылупившихся птенцов»
22. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». Полёт шмеля

23. Л.Бетховен. Соната для фортепиано № 8. Вступление и экспозиция
24. В.-А.Моцарт. Соната для фортепиано № 11. Рондо Alla Turka
25. А.Даргомыжский. «Старый капрал»
М. Мусоргский. Вокальный цикл «Детская».
26. «С няней»
27. «В углу»
28. И.-С.Бах Токката ре минор
П. Чайковский. Балет «Щелкунчик»
29. Марш
30. Китайский танец («Чай»)
31. Арабский танец («Кофе»)
32. Танец пастушков
33. Танец феи Драже
34. П.Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин» (фрагмент)
35. Н.Римский-Корсаков. Опера «Садко». Колыбельная Волховы

ДИСК 2

1. Н.Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». Хор «О-хо-хо-нюшки»
В.-А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»
2. Ария Фигаро
3. Ария Барбарины
М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»
4. Квартет «Какое чудное мгновенье»
5. Рондо Фарлафа
6. Ф.Шуберт. «Шарманщик»
7. Ф.Шуберт. «Лесной царь»
8. Э.Григ. «Весной»
9. Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт»: «Утро»
10. А.Вивальди. Из концернов для скрипки с оркестром «Времена года». Концерт № 1 «Весна»: I часть Аллегро

11. М.Мусоргский. Фортепианная сюита «Картинки с выставки». «Баба-яга»
12. П.Чайковский. «Детский альбом». «Баба-яга»
13. А. Лядов. «Кикимора» (народное сказание для оркестра)
14. Ф. Шуберт. «В путь»
15. Ф. Шуберт. «Форель»
Н.Римский-Корсаков. Опера «Садко».
16. Вступление «Океан — море синее»
17. Пляска ручейков и речек.
18. Пляска рыбок
19. Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». Часть I «Море и Синдбадов корабль» (фрагмент)
20. И. Стравинский. Балет «Жар-птица». Пляс Жар-птицы
21. С. Прокофьев. «Петя и волк», симфоническая сказка для детей

¹ Изображение диска всегда обозначает, что этот музыкальный фрагмент записан на диске.

ОТВЕТЫ К КРОССВОРДАМ

С. 23

По вертикали:

1. Литавры. 3. Фагот. 4. Черномор. 7. Колокол. 8. Менуэт. 10. Динамика.

По горизонтали:

2. Григ. 3. Флейта. 4. Часы. 5. Ритм. 6. Полька. 9. Тембр. 11. Белка.

С. 62

По вертикали:

1. Полифония. 2. Бетховен. 3. Речитатив. 6. Гобой. 7. Контрапункт. 10. Прокофьев.
12. Мусоргский. 14. Кларнет. 15. Валторна. 18. Орган.

По горизонтали:

4. Гомофония. 5. «Утро». 8. Колыбельная. 9. Фактура. 11. Шехеразада.
13. Инвенция. 16. Вивальди. 17. Кантилена.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
УРОК 1. Вслушаемся в тишину	4
УРОК 2. Три колокольчика	7
УРОК 3. Музыкальные часы, или О чём говорит сердце госпожи Мелодии	9
УРОК 4. Разговор о музыкальных «часах»	11
УРОК 5. Тяжёлые и лёгкие шаги	13
УРОК 6. Кто развеселил госпожу Мелодию?	16
УРОК 7. Вновь звучат колокола	19
УРОК 8. Вы слышите море?	24
УРОК 9. Госпожа Мелодия напоминает	26
УРОК 10. Разговор о пламенном человеке	29
УРОК 11. Секрет речитатива	33
УРОК 12. В гостях у госпожи Мелодии	36
УРОК 13. Что такое балет?	38
УРОК 14. Не что, а как!	40
УРОК 15. Три подружки	42
УРОК 16. Вслушайся в интонацию, и ты узнаешь кто я	45
УРОК 17. Там за горизонтом	47
УРОК 18. Маэстро Контрапункт	50

УРОК 19. Баба-яга и другие	53
УРОК 20. Океан — море синее	55
УРОК 21. Как вы относитесь к солнцу?	57
УРОК 22. Прощальный	59
СОСТАВ ФОНОХРЕСТОМАТИИ	66
ОТВЕТЫ К КРОССВОРДАМ	69

Подписано в печать 02.04.2007 г. Формат 60х90/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем печ. л. 9,0. Тираж 7 000 экз. Заказ № 675.

ООО «Престо». Контактный телефон – 411-36-14

Отпечатано в ОАО «Московская типография № 6»
115088, Москва, Южнопортовая ул., 24