

Михайлова Алевтина Михайловна

преподаватель

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа»

г. Новочебоксарск, Чувашская Республика

КОНСПЕКТ УРОКА ПО РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ «ПРОГРАММНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА»

Аннотация: в статье рассказывается о выразительных возможностях музыкального языка, о композиторах, выразительности в музыке, о умении анализировать услышанную музыку, о систематизации полученных знаний.

Ключевые слова: музыка, искусство, программность, звуко-изобразительность, фортепианные произведения, сказка, картина, явления природы.

На уроке познакомимся с тем, что такое программная музыка и может ли музыка воспроизводить звуки окружающей нас жизни, изображать что-либо.

Немецкий композитор, автор фортепианного цикла «Карнавал», Роберт Шуман утверждал: «Удачно выбранное название усиливает воздействие музыки».

Название произведения – его заголовок – настраивает на музыку, которую предстоит услышать, помогает понять ее содержание. А дает ли название что-либо исполнителю музыки? Конечно. Оно помогает лучше понять и выразить в своем исполнении замысел композитора, раскрыть содержание произведения. Вспомните, как вы сами работаете над пьесами, имеющими заглавие, и что говорит вам педагог, помогая их выучить и лучше сыграть. (Уч-ся называют произведения). Заголовок помогает исполнителю раскрыть характер музыки наиболее близко к авторскому замыслу, а слушателю – лучше воспринять этот замысел. Таким образом, программным называется инструментальное произведение, в котором автор поясняет его содержание. Это пояснение и есть программа.

Программа может быть обобщенной или подробной. Детально рассмотрим каждую из программ.

Обобщенная программа выражается в виде названия, подзаголовка, эпиграфа. Примером могут служить фортепианные пьесы из «Детского альбома»

П.И. Чайковского: «Песня Жаворонка», «Шарманщик поет», «Баба-Яга» и др. В фортепианном цикле П.И. Чайковского «Времена Года» каждая из 12-ти пьес, по числу месяцев в году, имеет название, подзаголовок, эпиграф, заимствованный из стихотворений русских поэтов.

Январь – «У камелька». Июль – «Песнь косаря».

Февраль – «Масленица». Август – «Жатва».

Март – «Песнь жаворонка». Сентябрь – «Охота».

Апрель – «Подснежник». Октябрь – «Осенняя песнь».

Май – «Белые Ночи». Ноябрь – «На тройке».

Июнь – «Баркарола». Декабрь – «Святки».

Не гляди же с тоской на дорогу

И за тройкой вослед не спеши,

И тоскливую в сердце тревогу

Поскорей навсегда заглуши!

Н. Некрасов

Сейчас вспомним пьесу Ноябрь «На тройке». Эпиграфом взят отрывок стихотворения Некрасова «Тройка» (см. выше) (прослушать «Ноябрь»).

В воображении слушателя возникает картина заснеженной дороги и мчащейся по ней тройки – образ, излюбленный в русской поэзии и печенном творчестве. Как привольная и задумчивая песня ямщика, звучит основная тема пьесы, широкая песенная мелодия русского склада. О бескрайних просторах полей, лесных далях, о русской зиме поется в этой песне. Иного характера средняя часть пьесы. Плавному и спокойному движению основной темы здесь противопоставлена веселая, задорная тема плясового склада. Композитор применяет звуко-изобразительный прием. Отрывистые аккорды с форшлагами в верхнем регистре, подражающие звону колокольчиков, помогают ярче представить картину быстрой езды на тройке.

В репризе III части сохраняется ощущение движения: песня ямщика сливается с перезвоном бубенцов и под их аккомпанемент звучит еще поэтичнее. Постепенно затихая к концу пьесы, тема перемещается в нижний регистр. Замерли последние звуки песни – тройка скрылась в дали.

В подробной программе, композиторы нередко, кроме названия, дают своим произведениям литературное предисловие. А.К. Лядов в предисловии к сказочной пьесе для оркестра «Кикимора» использовал слова из народного сказания, которым было навеяно это произведение: «Живет, растет Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору кот-баюн – говорит сказки заморские. Со вечера до бела света качают Кикимору во хрустальчатой колыбельке. Ровно через семь лет вырастает Кикимора. Тонешенька, чернешенька та Кикимора, а голова-то у нее малым-малешенька, со наперсточек, а туловища не спознать с соломиной. Стучит, гремит Кикимора от утра и до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядет кудель конопельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло держит Кикимора на весь люд честной». Когда читаешь эти строки, воображение начинает и сумрачный пейзаж «у кудесника в каменных горах», и пушистого котабаяна, и мерцание в лунных лучах «хрустальчатой колыбельки». Портрет «тоненькой, чернешенькой» Кикиморы тоже нетрудно вообразить (Прослушать Кикимора). ...Словно из сказочного тридевятого царства тихо доносится первые звуки вступления – сумрачная фраза виолончелей и контрабасов. Вслушайтесь и всмотритесь в ее причудливые очертания. Тревожный рокот литавр создают атмосферу тайны, ведут в загадочную страну.

Покой «сонного царства» чуть оживляется – звучит ласковая песенка котабаяна. Она сочинена композитором в духе народной колыбельной. «Баюкающий» тембр английского рожка поет колыбельную по-домашнему тепло, уютно. Неожиданно в спокойную музыку врывается короткая, ядовито-колкая тема. Эта «некрасивая» фраза «сказанная» пронзительным голосом флейты-пикколо, может принадлежать только ей, Кикиморе. Голос Кикиморы, как крик ночной птицы, появился и исчез. Снова воцарилась сонная тишина. Слышна колыбельная котабаяна. Новое появление Кикиморы звучит страшнее – ее голос стал резче, выше и пронзительнее. Затем в высоком прозрачном регистре возникают волшебные, небесные звуки челесты, как звон «хрустальчатой» колыбельки.

Музыка будто возносит нас из мрака каменных гор к прозрачному небу с холодным загадочным мерцанием далеких звезд.

II часть миниатюры – стремительное скерцо. Контраст темпов между частями предельно резок: *adagio-presto*. Сначала остроумными изобразительными приемами Лядов рисует ужимки и прыжки Кикиморы. «Неутомимая работа» Кикиморы передана в моторике «вечного движения».

По мере музыкального развития динамическое напряжение нарастает, оркестровая фактура уплотняется и все ведет к кульминации – коде. «Стучит, гремит, свистит, шипит» Кикимора поднимает страшный переполох. Ей кажется, что она торжествует. В оркестре поднят «адовый шум». И вдруг композитор будто взмахом волшебной палочки «выключает шум» на целых три такта (не испугался страшной Кикиморы!). А после паузы оставляет в одиночестве жалкий голосок Кикиморы. После *tutti* оркестра свист флейты-пикколо может вызвать только улыбку: «Ай да Кикимора! Что о себе возомнила!» (Показать рисунки детей). Темой программного произведения может быть прочитанная сказка, рассказ, увиденная картина художника, подмеченное явление природы, бытовая сцена.

М.П. Мусоргский написал фортепианный цикл из 10 пьес «Картинки с выставки» в 1874 году под впечатлением выставки своего друга, безвременно скончавшегося художника Виктора Гартмана. Каждая из пьес служит музыкальной иллюстрацией к какому-либо из рисунков. Об этом говорят их программные названия: «Гном», «Старый замок», «Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота» и т. д.

Пьеса «Избушка на курьих ножках» навеяна рисунком Гартмана, на котором изображены часы в виде избушки Бабы-Яги. Фантазия композитора оказалась щедрой. В эскизе художника он увидел целую сценку в виде русских народных сказок, где есть фантастический полет Бабы-Яги, и чудеса глухого, таинственного леса.

В пьесе три части. I и II изображают полет Бабы-Яги, а средняя – картина дремучего сказочного леса. Мы послушаем пьесу в оркестровом изложении, которую написал французский композитор Морис Равель (Прослушивание «Изб...»). Музыка начинается с сильных резких звуков – это удары клюки Бабы-

Яги. Ее полет в ступе изображает стремительная неустойчивая тема. «Пестом погоняет, метлой след заметает» – так говорится в народных сказках. В вихре звуков вырисовывается энергичная, лихая мелодия дикой пляски.

Но вот вихрь стихает. Баба-Яга возвращается в свою избушку в дебри заколдованного леса. Начинается средняя часть пьесы. Характер музыки здесь совсем иной – глухой, будто сейчас увидишь лесную «нечисть». Вскоре, однако, все умолкает и воцаряется зловещая тишина. Вдруг раздается громкий, резкий удар. Появляется тема Бабы-Яги. Начинается III часть пьесы, ее реприза. В конце произведения колдунья словно взвилась в вышину ночного неба и исчезла (Показать рисунки детей).

Музыка – это искусство звуков, она способна воспроизводить многое из того, что мы слышим вокруг себя. Музыка, в которой есть подражание звукам окружающего нас мира, называется изобразительной. В можно передать шум дождя, журчанье ручья, стук колес, голоса птиц, шелест, деревьев, раскаты грома, плеск волн, движение поезда, перезвон колоколов и т. д.

Французский композитор Камиль Сен-Сакс в 1866 году написал музыкальную шутку, «зоологическую фантазию» – «Карнавал животных». В этом инструментальном цикле он остроумно пользуется звукоподражанием. Метко и живо изображены в музыке царь зверей – лев, куры и петухи, слон, танцующий... вальс, кенгуру, лебедь, другие животные, птицы, рыбы.

Русский композитор Н.А. Римский-Корсаков при помощи звукоподражания рисует полет шмеля в опере «Сказка о царе Салтане». Вспомним, как царевич Гвидон тайком попал в царство «славного Салтана»? Он «летел» оборотясь то в комара, то в муху, то в шмеля:

Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму – и в щель забился.

Пьеса Римского-Корсакова ярко изобразительна. В музыке передается, как шмель в своем полете «набирает высоту», а вот он словно кружится на одном месте. «Прощальный», уносящийся ввысь пассаж почти зримо изображает, как шмель, улетающий, превратился в крохотную точку, а затем исчез. (Прослушивание «Полет шмеля»).

Итак: в скольких произведениях-песнях, романсах, вокальных циклах, а также в музыкально-театральных жанрах – всегда есть текст и понятная программа.

В инструментальной музыке нет текста и, чтобы лучше понять ее и исполнить, композиторы делают своим сочинениям названия, объяснения. Они часто обращаются к программно-изобразительной музыке.

Мастерски превратить видимое и слышимое умели многие композиторы, о творчестве которых мы будем говорить на уроках музыкальной литературы.

Список литературы

1. Лагутин А. Музыкальная литература: учебник для 4-го класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету) / А. Лагутин, В. Владимиров. – М.: Престо, 1999. – 176 с.

2. Осовицкая З.Е. Музыкальная литература: учебник для ДМШ: Первый год обучения предмету / З.Е. Осовицкая, А.С. Казаринова. – М.: Музыка, 2012. – 224 с.

3. Осовицкая З.Е. Музыкальная литература: учебное пособие для детской музыкальной школы. 1-й год обучения / З.Е. Осовицкая, Л.А. Фроова. – СПб.: Валери, 1998. – 204 с.

4. Абызова Е.Н. «Картинки с выставки» Мусоргского / Е.Н. Абызова. – М.: Музыка, 1987. – 47 с.