

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

Музыка

ШКОЛА РОССИИ

Е. Д. Критская

Г. П. Сергеева

Т. С. Шмагина

Музыка

4 класс

Учебник

*Допущено
Министерством
просвещения
Российской Федерации*

*14-е издание,
переработанное*

Москва
«Просвещение»
2023

УДК 373.167.1:78+78(075.2)
ББК 85.31я71
К82

Серия «Школа России» основана в 2001 году

Учебник допущен к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 858 от 21.09.2022 г.

Для соблюдения правил информационной безопасности поисковый запрос в Интернете осуществляется детьми с помощью взрослых (педагогических работников, родителей или законных представителей несовершеннолетних обучающихся)

Учебник входит в систему «Школа России»

Руководитель проекта учебно-методического комплекта по предмету «Музыка» для начальной школы — кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ *Г. П. Сергеева*

Список сокращений:

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея, Москва
ГРМ — Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Критская, Елена Дмитриевна.

К82 Музыка : 4-й класс : учебник / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — 14-е изд., перераб. — Москва : Просвещение, 2023. — 127 с. : ил. — (Школа России).

ISBN 978-5-09-102496-8.

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.

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

Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого Приказом Министерства просвещения №286 от 31.05.2021 г.

Фонохрестоматия музыкального материала доступна для бесплатного скачивания на <https://prosv.ru/audio-krutskaya4-1/>

УДК 373.167.1:78+78(075.2)
ББК 85.31я71

ISBN 978-5-09-102496-8

© АО «Издательство «Просвещение», 2011, 2023
© Художественное оформление.
АО «Издательство «Просвещение», 2011, 2023
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!

Исполняй полюбившиеся тебе произведения!

Значки-символы

- — самостоятельная работа
- — творческое задание
- — послушай музыку
- — размышление
- — музицирование

ОГЛАВЛЕНИЕ

Россия — Родина моя	5
О России петь — что стремиться в храм	23
День, полный событий	39
Гори, гори ясно, чтобы не погасло	57
В музыкальном театре	71
В концертном зале	89
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье	109

Информация для учителя

Условные обозначения модулей

	Музыкальная грамота
	Народная музыка России
	Музыка народов мира
	Духовная музыка
	Классическая музыка
	Современная музыкальная культура
	Музыка театра и кино
	Музыка в жизни человека

*Россия—
Родина
моя*

Мелодия — душа музыки

Музыка композиторов полна народными или близкими к народным 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 тосковал в разлуке с ней. Ведь в 1917 г. в расцвете творческих сил он навсегда покинул Россию.

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.

С. Рахманинов.

С. В. Рахманинов
(1873—1943)

Современники С. Рахманинова предполагали, что в Концерте № 3 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

- Послушай 1-ю часть Концерта № 3 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова. Спой её главную мелодию.
- Сравни её с мелодиями М. Мусоргского, П. Чайковского, народными песнями. Что роднит их с мелодией Рахманинова?
- Прочитай рассказ «Русь» и выполни задание в рабочей тетради на с. 3—5.

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.

Не спеша
Один
tr

Двое

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

Подвижно
tr

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

Медленно *p*

Ты, ре - ка ль, мо - я ре - чень - ка,
ты те - чёшь, не ко - люб - нешь - ся.

Не спеша, напевно *tr*

По-смот - ри, как всё кра-си-во, по-смот - ри, про-стор ка-кой!

Припев *mf*

Над Рос - си - ей солн-це све-тит, и дож - ди шу-мят над ней...

- Спой русскую народную песню «Ты, река ль, моя реченька» и «Песню о России» композитора В. Локтева. В чём сходство и различия этих песен?
- Сравни мелодии народных песен о природе, родном крае с мелодией Концерта № 3 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова. Что в них общего? Обрати внимание на развитие мелодий, ладовую окраску, особенности формы.
- Какое душевное состояние передаёт 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. 1916

- Послушай «Вокализ» С. Рахманинова. Какие чувства вызвала у тебя эта музыка? В чём, по-твоему, её красота?
- Чем отличается вокализ от романса или песни? Каким инструментам ты доверил бы сыграть мелодию «Вокализа», а каким — сопровождение?
- Продирижируй этой музыкой, «сыграй» основную мелодию на воображаемой скрипке.
- Выполни задания в рабочей тетради на с. 4—5.

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 рассказать музыкальным речитативом о том, что тебя волнует, или сочинить мелодию, а может быть, даже песню на стихи любимого поэта.

Выполни задание в рабочей тетради на с. 6—7.

Декламация. Речитатив

Звучащие картины

К. Петров-Водкин.
Полдень

Фрагмент картины

Фрагменты картины

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

-
 Внимательно рассмотри картину. Какие события жизни человека изобразил художник?
-
 Какими знакомыми тебе музыкальными произведениями разных жанров можно озвучить фрагменты этой картины?
-
 Как ты понимаешь смысл выражения «Вся Россия просится в песню»?

Край, в котором ты живёшь

Не спеша

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

Бодро

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

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!

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.
И. Суриков

В России живут люди разных национальностей. Они бережно сохраняют музыкальную культуру своего народа — песни, танцы, музыкальные инструменты, обряды и обычаи. В вашем классе тоже есть учащиеся разных национальностей. Каких?

- 🔍 Послушай народную музыку разных национальностей. Какие характерные черты можно в ней отметить?
- 🔍 Определи жанры народной музыки России. Какие интонации, ритмы помогают отличить колыбельную песню от плясовой, солдатскую от трудовой, лирическую от хороводной песни?
- 🎵 Спой, сыграй на музыкальных инструментах, исполни с движениями понравившиеся тебе мелодии разных народов России.
- ★ Найди в Интернете информацию о праздниках, традициях разных народов.

Выполни задания в рабочей тетради на с. 8–9

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 Игоря Святославича с половцами

МУЖЕСТВЕННО

ВЕЛИЧАВО

ПЕЧАЛЬНО

ПРИЗЫВНО

Медленно. Скорбно

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. Благородно

Как звучит эта музыка?

Спой мелодию «Вставайте, люди русские» как интонацию 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 ребятушки...» и канты неизвестных авторов.

*С. Присекин.
И клятву верности
сдержали...
Смоленск, 1812 г.
(1991).
Фрагмент*

В сочинениях композиторов — операх, кантатах, обращённых к истории, звучат и торжественные хоры, прославляющие героев Отечества. Так, в эпилоге (заключительной части) оперы «Иван Сусанин» М. Глинки ты слышишь яркий, мощный хор «Славься!».

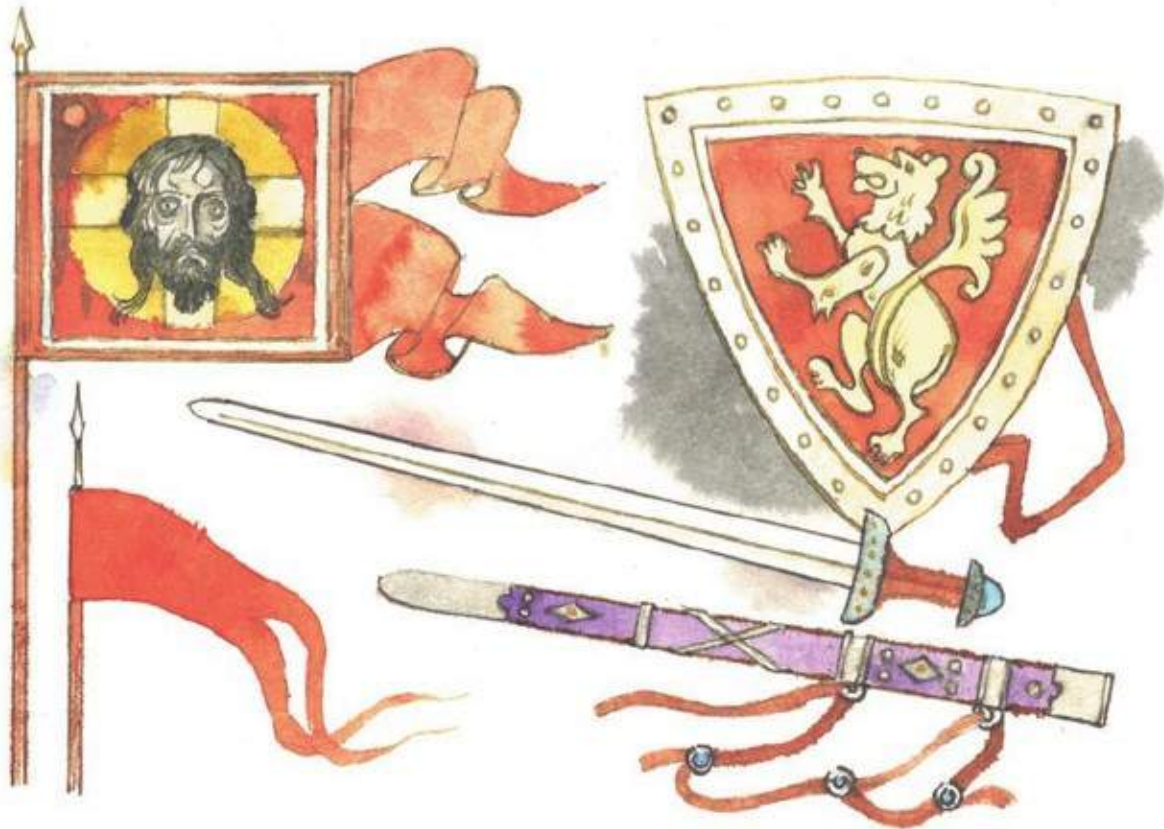

Послушай его и спой главную мелодию.

В характере марша, торжественно

f

Славь - ся, славь - ся ты, Русь мо - я!
Славь - ся ты, рус - ска - я на - ша зем - ля!

Широко

Торжественно

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

Музыкальная грамота

Многообразии мелодий, их настроений определяет **лад** — мажорный или минорный. Как в конце предложения ставится точка, так в конце мелодии такой точкой является устойчивый звук лада — **тони́ка** (I ступень). По ней определяется **тональность** произведения — высота лада. Название тональности складывается из тоники и лада.

 Сравни мелодии русской народной песни «Ты, река ль, моя реченька» и «Песни о России» В. Локтева (с. 9). В каком ладу звучит каждая из них? Определи их тональности.

 Спой мелодии, соблюдая нотные обозначения, и сравни фрагменты из кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева.

Медленно *P*

А и бы - ло де - ло на Не - ве - ре - ке...

Сдержанно *f*

На ве - ли - кий бой вы - хо - ди - ла Русь...

Широко, торжественно *ff*

На ве - ли - кий празд - ник со - бра - ла - ся Русь...

 Каким приёмом развития музыки воспользовался композитор С. Прокофьев? В чём сходство этих фрагментов, а чем они различаются? Изменение каких средств выразительности повлияло на характер звучания?

Почему именно на теме «Песни об Александре Невском» построены финалы кантаты С. Прокофьева и художественного фильма режиссёра С. Эйзенштейна?

Все эти мелодии записаны в одной тональности. Ты видишь одни и те же ноты, но они разной длительности, исполняются с разными динамическими оттенками, разным составом хора.

О России петь – что стремиться в храм

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.

Русские святые: 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!

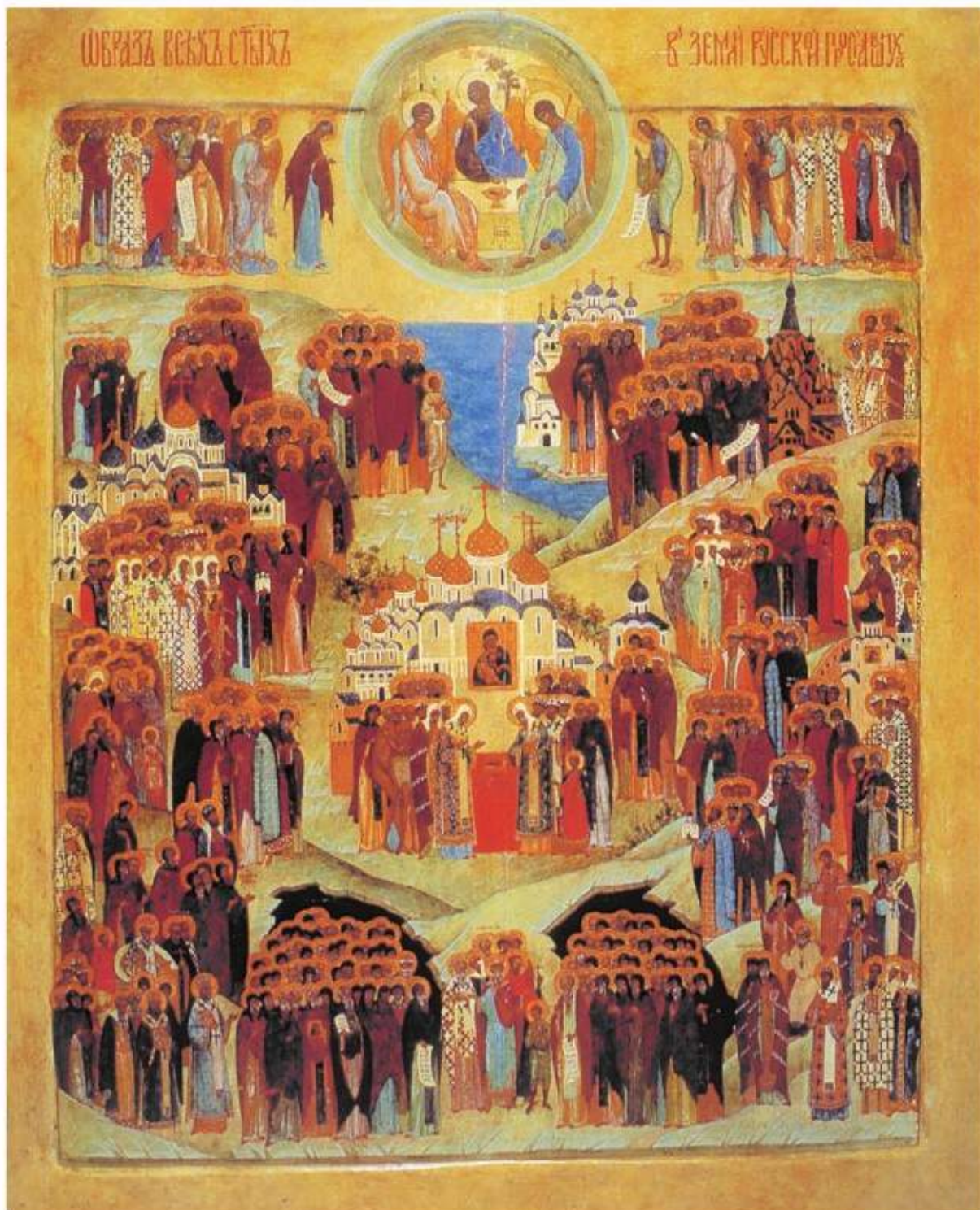
Земле Русская, граде святой!
Украшай твой дом,
В нём же Божественный
Велий сонм святых прослави.

Великий князь Владимир

Княгиня Ольга

Все святые, в земле Русской просиявшие. Икона

- Послушай стихирю русским святым. Кто её исполняет?
- В каком ладу стихира звучит? Можно ли её петь в быстром 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.

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.

В одной былине говорится, что Илья «приехал-то во стольный Киев-град а ко славному ко князю на широкий двор».

Величаво, размеренно
mf

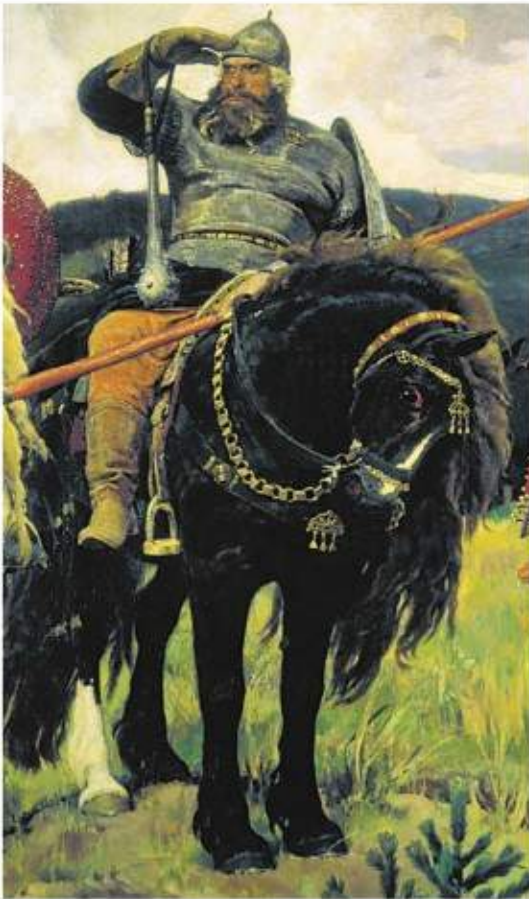

Из то - го ли го - ро - да из Му - ро - ма,
из то - го с по - дво - рья с бо - га - тыр - ско - го
из то - го ль се - ла да Ка - ра - ча - ро - ва,
вы - ез - жал до - род - ный доб - рый мо - ло - дец.

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

Мощи святого Ильи Муромца хранятся в Киево-Печерской лавре, стоящей на высоком берегу Днепра.

- Послушай 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?

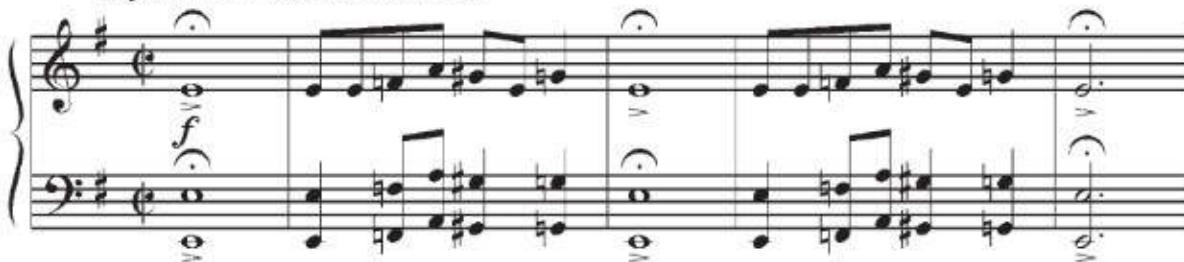
В. Васнецов.
Богатыри. Фрагмент

Преподобный Илия Муромский
Чудотворец. Икона

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

Мужественно, с движением

- Послушай фрагмент 1-й части симфонии А. Бородина.
- Сравни её с «Богатырскими воротами» М. Мусоргского, с былинным напевом. Какие черты русского характера передаёт каждое из этих сочинений?
- В каких сочинениях композиторов твоего края, республики раскрываются героические образы?

В Москве этот праздник ежегодно проходит на Славянской площади у памятника Кириллу и Мефодию. На празднике звучит гимн, сочинённый болгарским композитором специально для этого дня.

В. Клыков.
Памятник
Кириллу
и Мефодию
в Москве.
1992

Празднично

mf

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

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?

Выполни задания в рабочей тетради на с. 8—9.

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

На Пасху люди пекут куличи, красят пасхальные яйца. Верующие радостно приветствуют друг друга словами: «Христос воскрес!» — и ответными: «Воистину воскрес!»

Празднично

Хри-стос во-скре-се из мерт-вых, смер-ти-ю смерть по-прав,
и су-щим во гро-бех жи-вот да-ро-вав.

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.

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

Воскресение. Икона

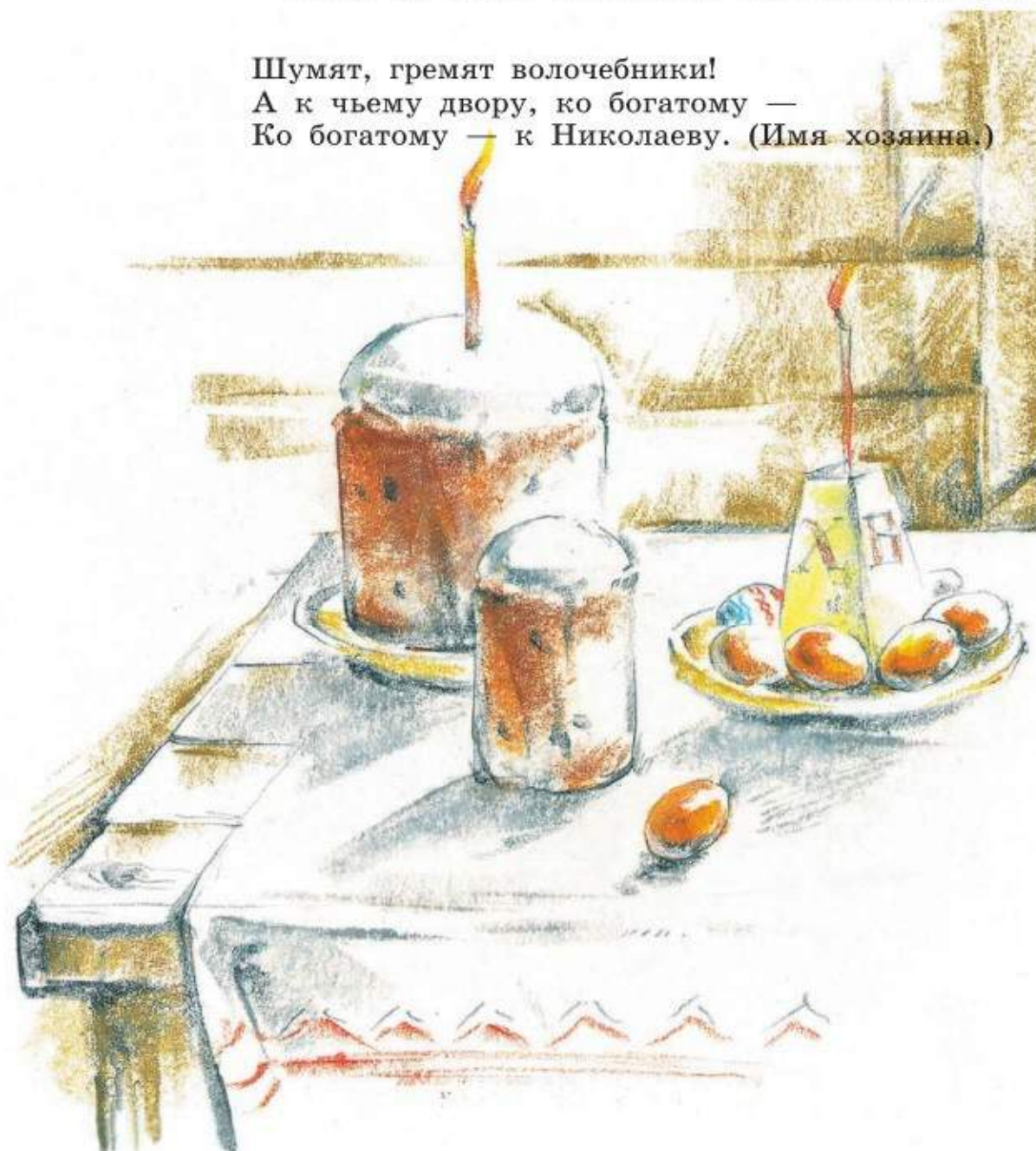
Родной обычай старины

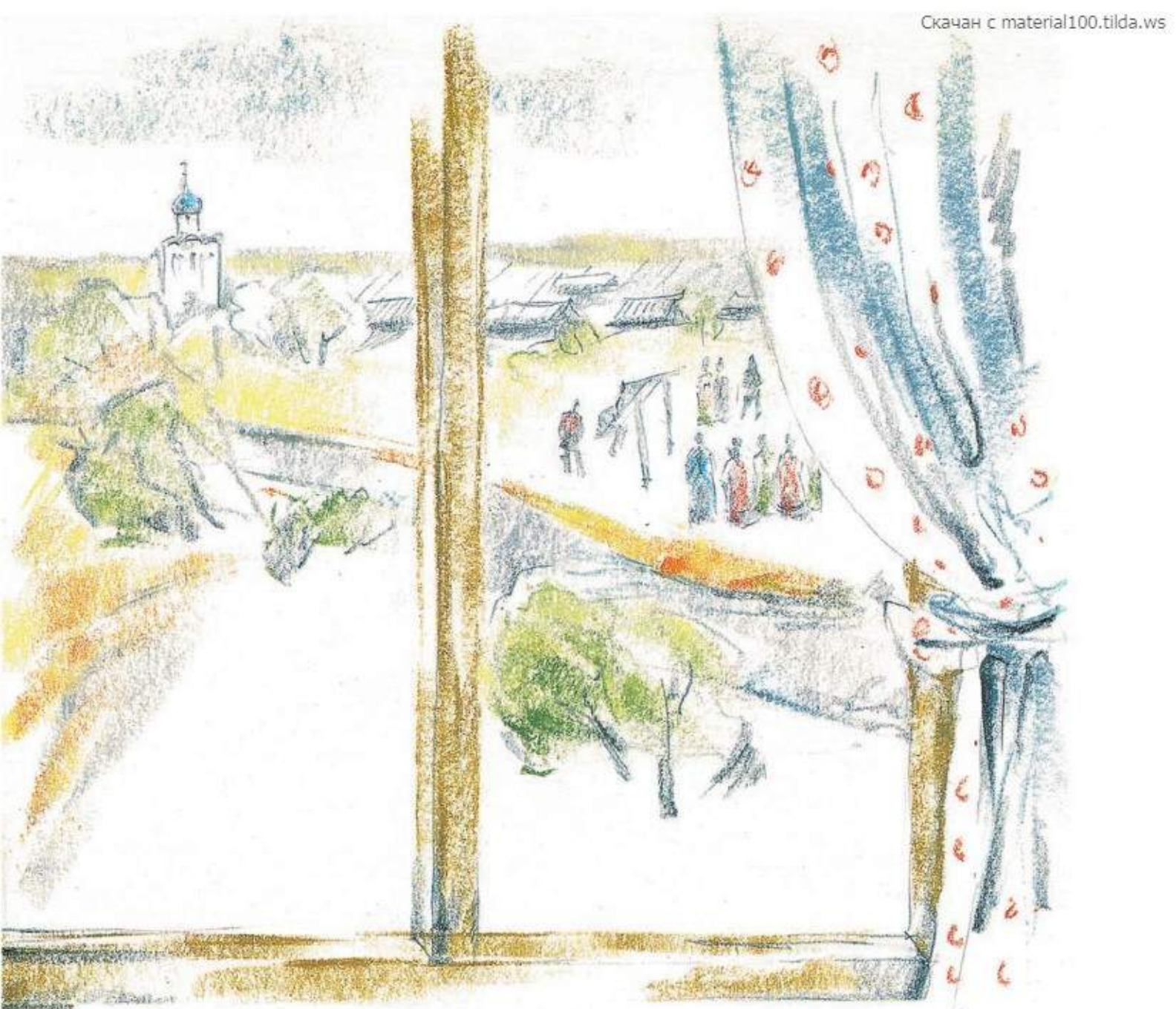
У славянских народов на Пасху был обычай поздравлять своих соседей. Они обходили дома один за другим, пели песни, играли на волынках и ждали подарков. Таких людей называли волочесниками. Слово это означает «поющие под окнами», а обряд носит название «хождение волочесников».

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

Шумят, гремят волочесники!
А к чьему двору, ко богатому —
Ко богатому — к Николаеву. (Имя хозяина.)

На Руси первое воскресенье после Пасхи называлось Красной горкой. Это время свадеб и первого весеннего гулянья на вольном воздухе. Молодёжь и дети в этот день пели, водили хороводы, качались на качелях, играли в горелки...

- ★ Разучи мелодию народной пасхальной песни «Не шум шумит» по нотам и разыграй её. Похожа ли она на тропарь «Христос воскрес»?
- ❓ Сравни эту пасхальную песню с песнями праздников Масленицы и Рождества. Что в них общего?
- ★ Выполни задания в рабочей тетради на с. 12—13.

Светлый праздник

Первая неделя после Пасхи называется Светлой. Все семь дней в храмах открыты колокольни, и каждый 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 церквях звучат особые песнопения. В концертных залах можно услышать произведения, сочинённые композиторами специально для этого торжественного праздника.

- Послушай фрагмент финала «Светлый праздник» из сюиты-фантазии С. Рахманинова для двух фортепиано. Что напоминает тебе звучание фортепиано?

Быстро и торжественно

- Выполни задания в рабочей тетради на с. 14—15.

«Троица» Андрея Рублёва

Летом православные люди приходят в храм, чтобы отметить ещё один праздник — Святой Троицы. В этот день дома и храмы украшают зеленью — ветками берёз, травой, цветами.

• Прочитай рассказ «„Троица“ Андрея Рублёва» С. Романовского.

Ученик Сергия Радонежского монах Андрей Рублёв написал в похвалу своему Учителю икону «Троица». Икона была установлена в Троицком соборе у гроба Сергия.

Было это более 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!

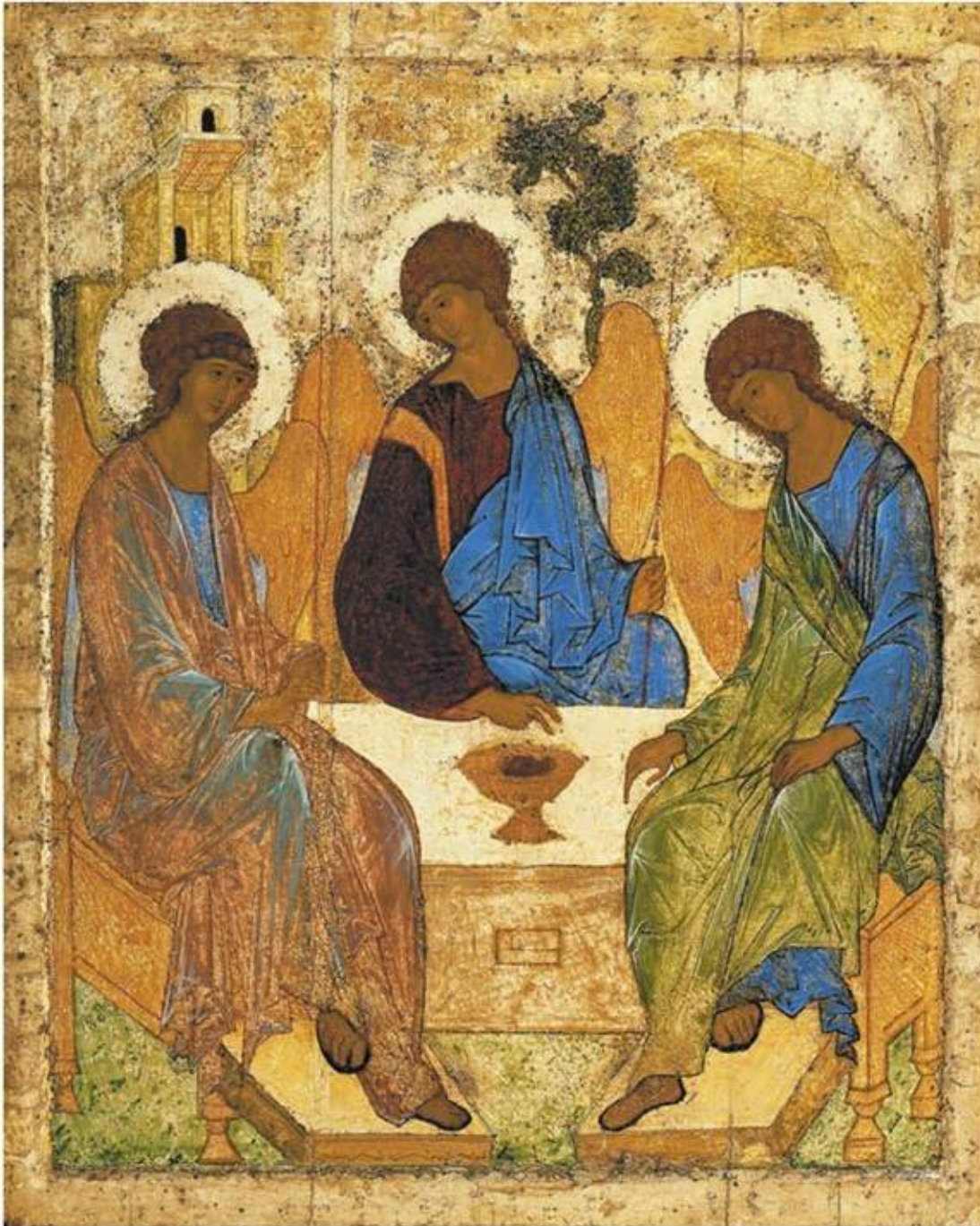
Какие прекрасные лица у рублёвских Ангелов — задумчивые, сострадательные к людям! Единой доброй беседой Ангелы показывают людям пример жизни в дружбе и любви.

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 лён, 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

- Послушай духовные песнопения Святой Троицы. Как они звучат?
- Назови знакомые тебе произведения русских композиторов, созвучные образному строю иконы А. Рублёва.
- Посмотри с родителями заключительный фрагмент «Колокол» из художественного фильма «Андрей Рублёв» (режиссёр А. Тарковский). Что тебя заинтересовало в этом фрагменте?

Музыкальная грамота

Русская народная мелодика отличается широтой дыхания, напевы строятся на поступенном движении, на сочетании интервалов: **секунды, терции, квинты**.

Характер мелодии во многом зависит от того, как она строится, каков её звуковысотный рисунок. Мелодическая линия может быть плавной, поступенной или скачкообразной, но может сочетать в себе скачок на широкий интервал, например квинту, октаву, который затем заполняется поступенным движением.

Найди в предыдущих разделах учебника и назови былины, духовные песнопения, игровые народные песни и гимны.

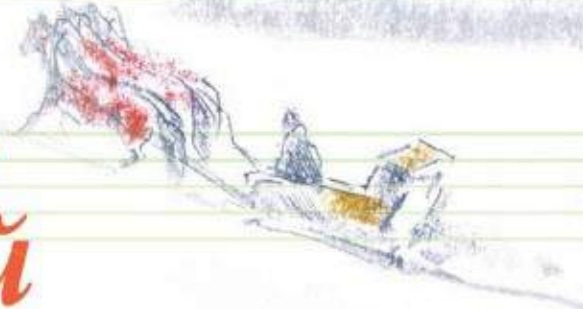
- Проанализируй их мелодии. Чем они отличаются друг от друга? Как строится мелодия былины, а как — мелодия гимна, посвящённого Кириллу и Мефодию? Определи, какие интервалы звучат в начале первой, второй и третьей фраз гимна.

С какого интервала начинается песня волошебников «Не шум шумит»?

- Спой главную тему «Богатырской симфонии» А. Бородина с названием нот и знаков альтерации (с. 27). Вспомни, как они называются. Какие особенности построения этой мелодии близки былинным напевам?

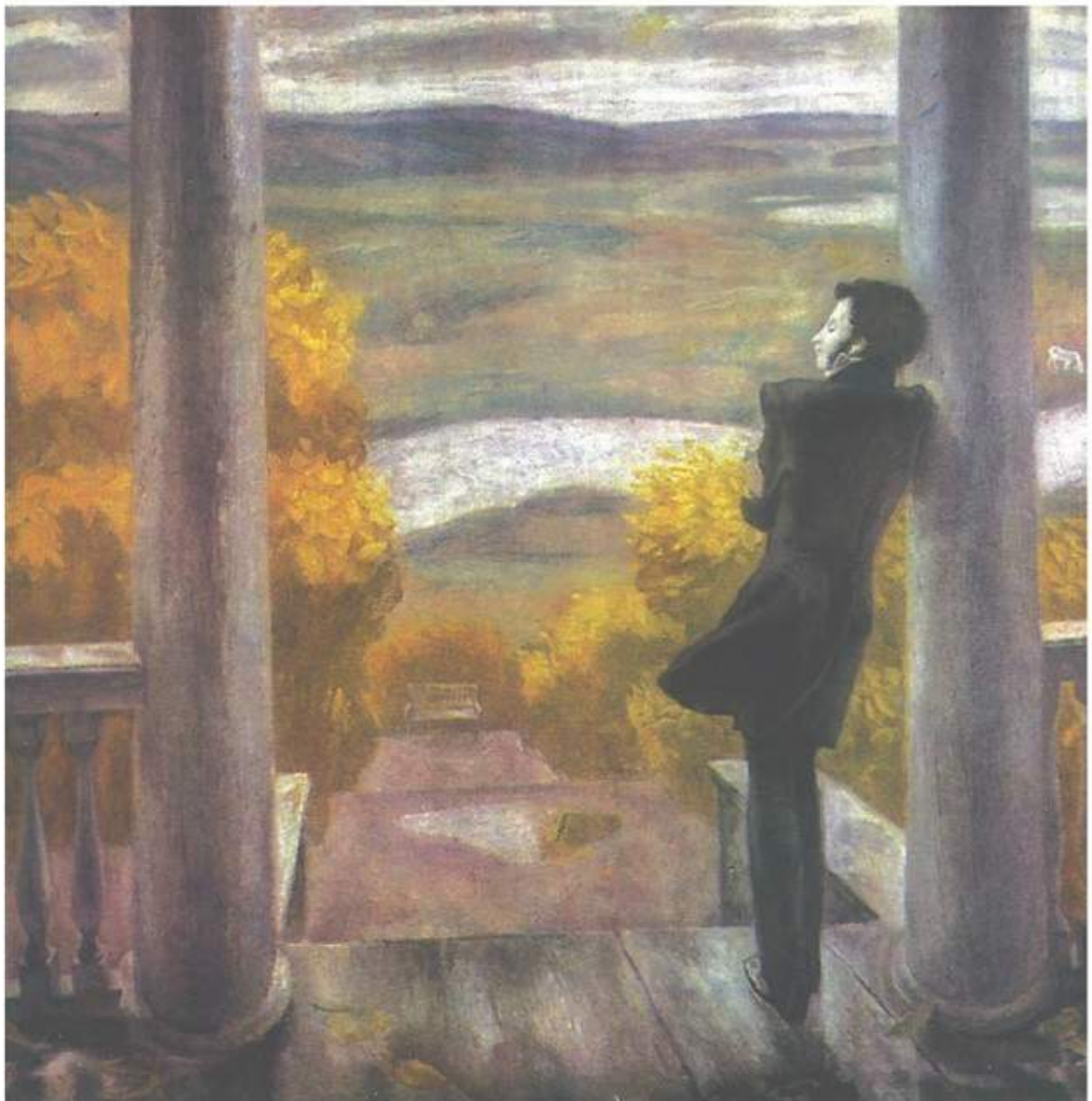
День, полный событий

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)

Больше всех времён года А. Пушкин любил осень:
Унылая пора! Очей очарованье!

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

Осень

Г. Свиридов

Пастораль

Г. Свиридов

Осенняя песнь

П. Чайковский

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

 Подумай, близок ли характер музыки П. Чайковского стихам А. Пушкина и картине В. Попкова. В каком ладу написана пьеса? Меняется ли в ней настроение?

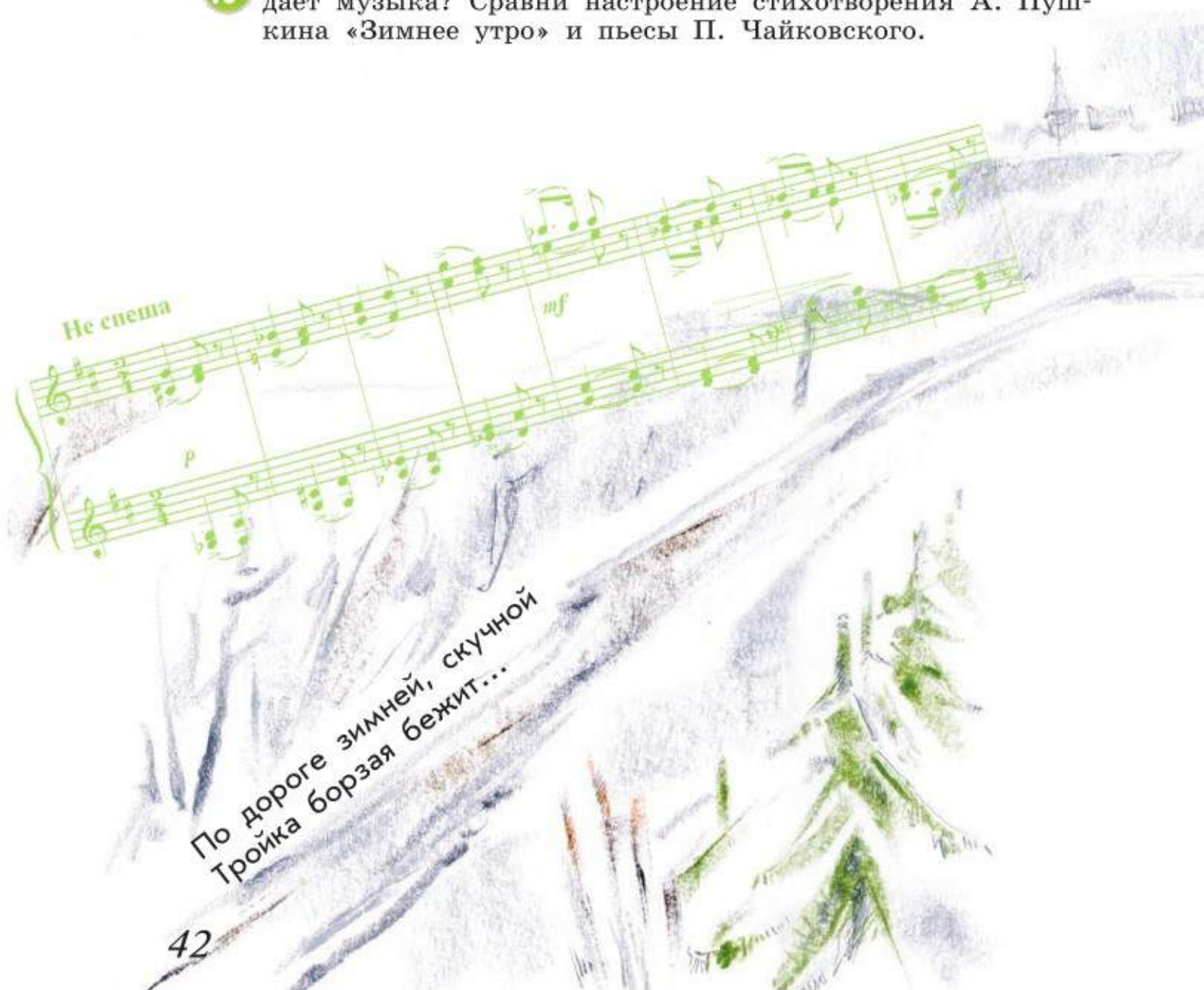
 Исполни пластические композиции, созвучные этим пьесам.

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 очень скоро

Сквозь вол - нис - ты - е ту - ма - ны про - би - ра -

Сквозь вол - нис - ты - е ту - ма - ны про - би -

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? Спой мелодии этих песен.
- Выразительно прочитай стихотворения А. Пушкина «Зимнее утро» и «Зимняя дорога». Определи 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.
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 спеша, 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 няня рассказывала А. Пушкину сказки. Они всегда начинались одинаково: «В некотором царстве, в некотором государстве жили-были...»

Н. Римский-Корсаков

Сказки Пушкина. *Палех*

Сегодня все знают царя Салтана и царя Додона, витязя Руслана и колдуна Черномора, Царевну Лебедь и Шамаханскую царицу.

В каждой сказке есть чудо. Сказочное чудо стихов Пушкина композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков передал в музыке.

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...»

В мерное движение волн вплетаются одна за другой новые музыкальные темы, 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.

- Послушай вступление ко второму действию оперы «Сказка о царе Салтане». Помогла ли тебе музыка почувствовать красоту пушкинской сказки?
- Сравни развитие музыкальных тем и поэтического текста. Назови своего любимого героя сказок А. Пушкина. Нашёл ли его образ воплощение в музыке?
- Выполни задания в рабочей тетради на с. 18—19.

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 написана она не красками, а звуками.

Первое чудо — белка.

Довольно скоро

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

- 🎧 Какую песенку поёт белка «при честном при всём народе»? Послушай музыкальную тему белки.
- 🎧 Послушай тему богатырей. 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.

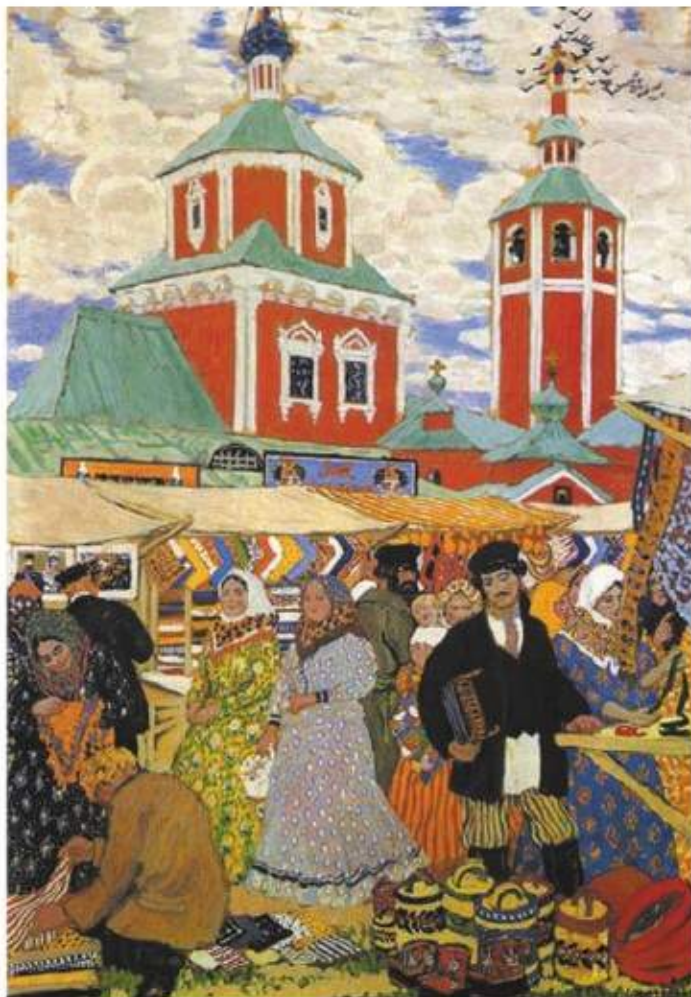
Медленно

- Послушай тему Царевны Лебеди и напой её со словами.
- Назови знакомые тебе музыкальные инструменты, звучание которых ты услышал в трёх фрагментах оперы Н. Римского-Корсакова.
- Укрась звучанием инструментов один из фрагментов оперы.

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 напоказ лошадей. Шарманщики устраивались рядом с каруселями. На разные лады залихватски играли звонкоголосые русские гармоники, 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?

Послушай пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского. Какие из них могли бы звучать на ярмарке?

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

Разучи две песни из оперы.

Девицы, красавицы

П. Чайковский

Легко
mf

Де - ви - цы, кра - са - ви - цы, ду - шень - ки, под - ру - жень - ки...

Уж как по мосту, мосточку

Русская народная песня

Задорно
mf

Уж как по мос - ту, мос - точ - ку, Вай - ну, вай - ну, вай - ну, вай - ну,
по ка - ли - но - вым до - соч - кам. по ка - ли - но - вым до - соч - кам.

- 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

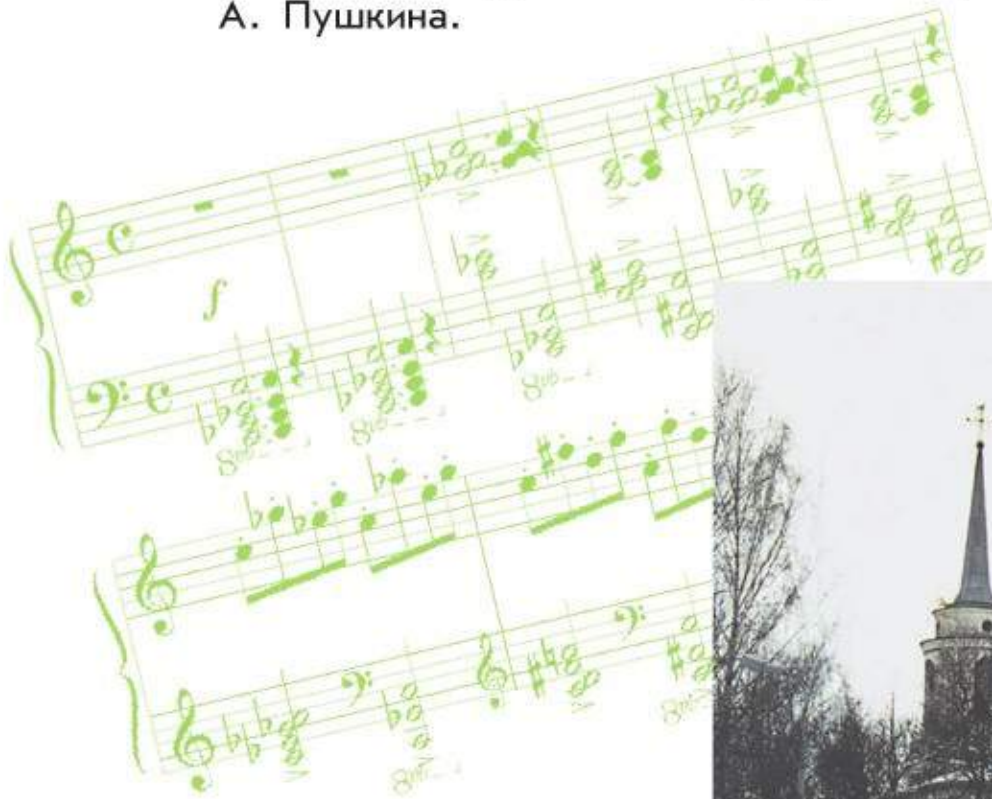
Святогорский монастырь

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

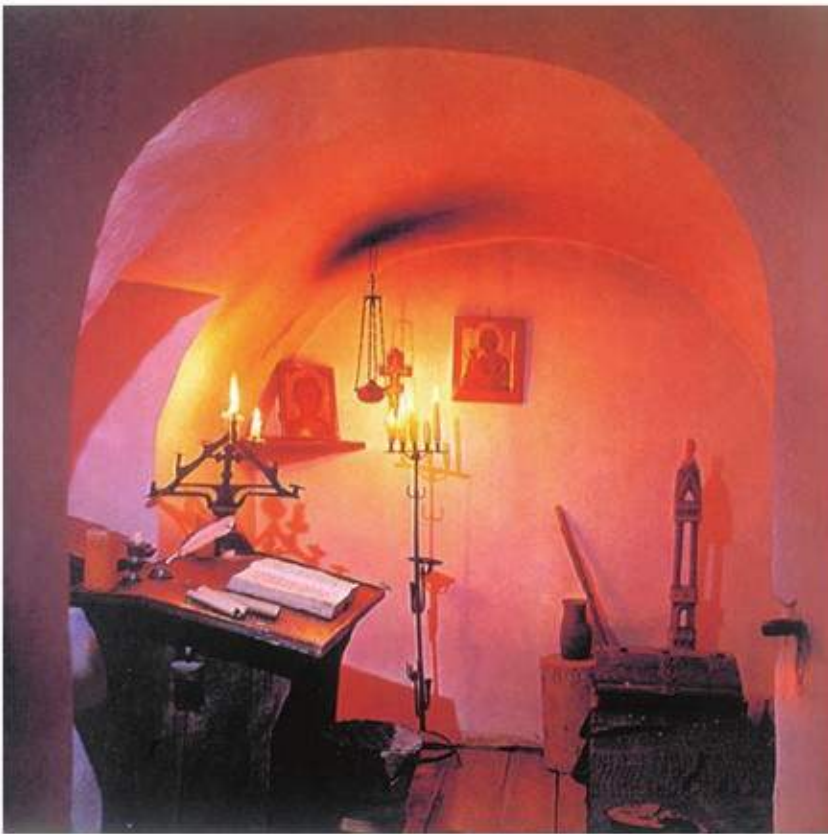
В храмах всегда есть колокольни, и в Святогорском монастыре была старинная звонница. Гордостью монастыря были 14 колоколов. Звучание их можно было слышать за много вёрст.

Не раз слушал 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».

Не спеша

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 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.

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

Всё 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
p

Ночь ве - сен-ня-я ды - ша - ла свет-лой юж - но-ю кра - сой...

 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. 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

Образы героев А. Пушкина в кино

Творчество А. Пушкина — его сказки, стихи, проза, драматические произведения — не могло оставить равнодушными тех, кто работает над созданием кинофильмов — мультипликационных, документальных, художественных.

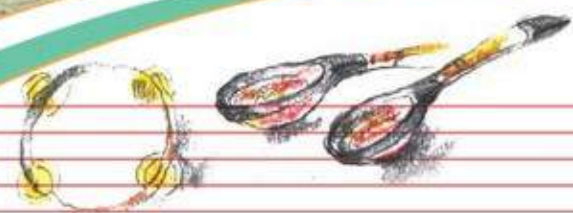
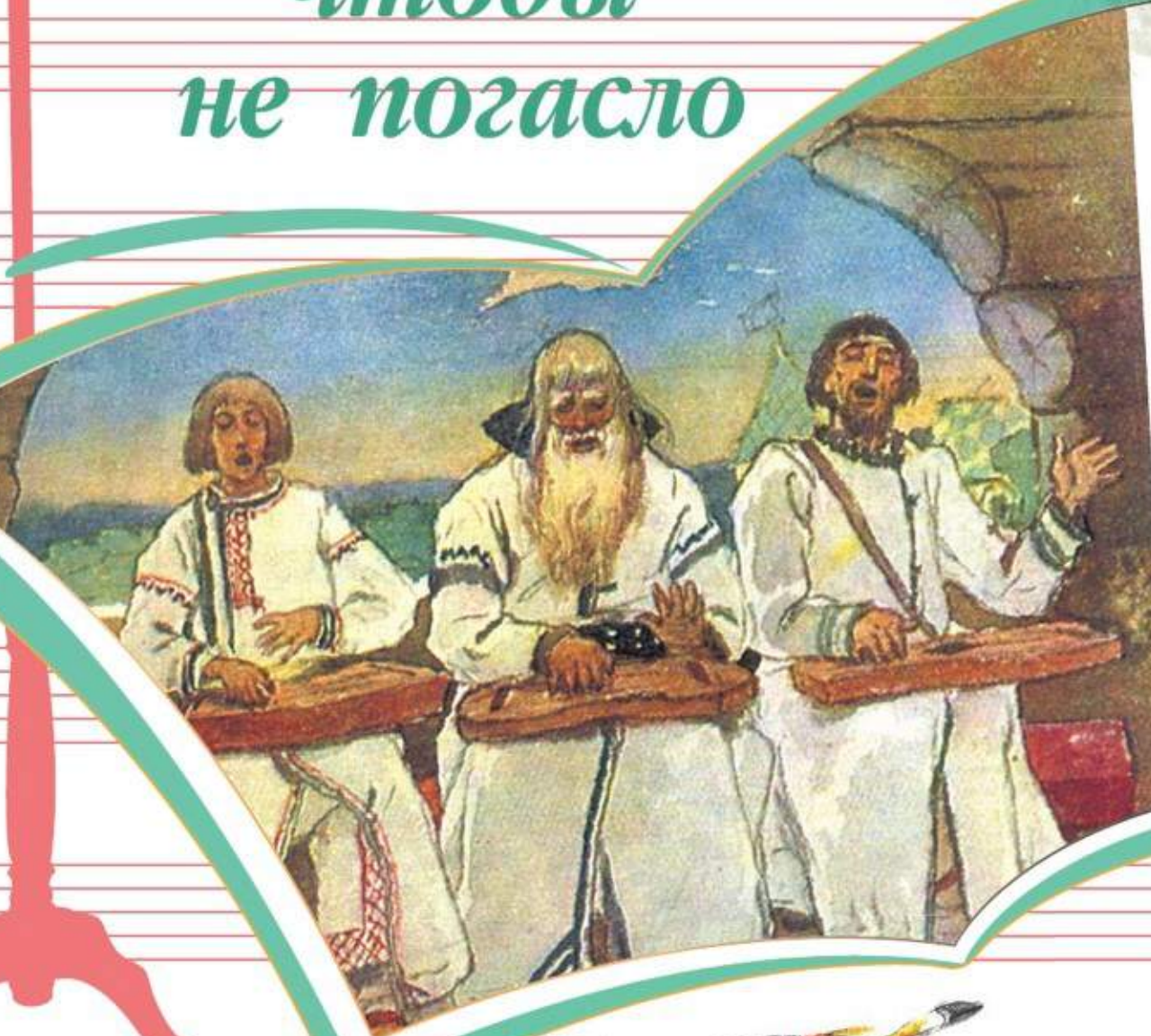
Экранизация пушкинской повести «Метель» стала одной из самых известных, так как музыку к фильму написал великий композитор XX в. Георгий Васильевич Свиридов (1915–1998). Из музыки к этому фильму композитор создал сюиту «Музыкальные иллюстрации», которая завоевала признание и любовь слушателей всего мира.

-
 Найди с родителями в Интернете мультипликационные фильмы-сказки А. Пушкина. Расскажи в классе, какую роль играет в этих фильмах музыка.
-
 Послушай знакомые части «Музыкальных иллюстраций» Г. Свиридова: «Весна. Осень», «Тройка», «Пастораль». Какие чувства вызывает у тебя эта музыка? Почему композитор назвал свою сюиту музыкальными иллюстрациями?
-
 Представь себя художником-иллюстратором повести А. Пушкина «Метель». Нарисуй иллюстрацию к одной из пьес Г. Свиридова.

Гори,
гори ясно,
чтобы
не погасло

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 связаны с образами родной природы.

 Спой русскую народную песню «Ты, река ль, моя реченька», белорусскую — «Реченька», грузинскую — «Солнце, в дом войди», японскую — «Вишня», узбекскую — «Аисты».

Найди интонации, характерные для каждой из этих песен.

Умеренно

tr

Ой ты, реч - ка - ре - чень-ка...

Солн-це, ты нам веч - но све-тишь...

Нежно

p

Э - то виш - ня в цве - ту!

При - ле - те - ли а - ис - ты,
а - ис - ты кра - си - вы - е.

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

- Послушай фрагмент Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П. Чайковского и хор «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни» Г. Свиридова на народные слова. Сравни особенности обращения композиторов к интонациям весенних песен.

- 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?
- Выполни задания в рабочей тетради на с. 18—19.

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, жалейки, рожки, свирели, трещотки, ложки. В их звучании слышатся былинные напевы и пастушьи наигрыши, ритм зажигательной народной пляски.

В. Васнецов.
Гусляры

М. Нестеров.
Лель (Весна)

1. Послушай плясовые наигрыши и по тембру звучания определи голоса народных инструментов.
2. В каких произведениях русских композиторов слышно подражание звучанию народных инструментов? О каких музыкантах сложил народ легенды, мифы, предания?
3. Выполни задания в рабочей тетради на с. 20—21.
4. Составь коллекцию записей произведений, исполненных на народных музыкальных инструментах твоего региона.

Оркестр русских народных инструментов

Существуют инструменты, которые считают музыкальным символом какого-либо народа. У русских это **балалайка** и **гармонь**.

Первые упоминания о балалайке — музыкальном инструменте скоморохов и бродячих актёров — относятся к XVII в. Гармонь сначала появилась в Германии и лишь потом зазвучала в России.

Оркестр русских народных инструментов был создан в XIX в. В него вошли балалайки и домры, гусли, жалейки и баяны. Интересно, что баян — усовершенствованная гармоника — своё гордое былинное имя получил от певца-сказителя Баяна.

Гармонисты.
Палех

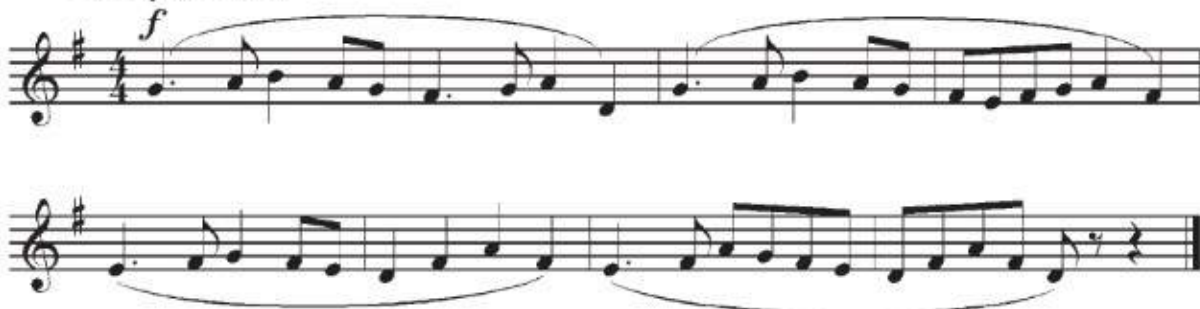

Вечерком.
Федоскино

Оркестр
народных
инструментов

Быстро, весело

- Послушай обработку русской народной песни «Светит месяц» для оркестра народных инструментов.
- Звучание каких инструментов ты услышал? В какой форме написана эта пьеса?
- Придумай сопровождение и сыграй его на разных инструментах.
- Послушай пьесы «Камаринская», «Мужик на гармонике играет» П. Чайковского, «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. Сравни их с народными наигрышами. Что их роднит?

Балалайка. Гармонь. Баян.

Оркестр русских народных инструментов

Музыкант-чародей

Многочисленные песни, плясовые наигрыши, музыкальные инструменты дошли до наших дней благодаря искусству народных музыкантов-сказителей. 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 отправился бродить 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: наслать 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 музыканта-скрипача?
- 🎵 Разучи и спой норвежскую народную песню «Волшебный смычок».
- ❓ Что общего между этой песней и народной сказкой?
- ★ Вспомни сказки твоего края, республики о музыке и музыкантах. Составь из них коллекцию.

Народные праздники

Троица — праздник поклонения матушке-природе. Его отмечают на Руси в светлую июньскую пору. В России троицкое дерево — берёзка. Ветки берёзы несут в церковь, на могилы родных и близких, ими украшают дом.

На деревенском празднике девушки поют белоствольной красавице песни, водят вокруг неё хороводы, украшают её цветами, лентами, бусами, кружевом, платками.

Спокойно

p

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.

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?

На Троицу пели хороводную песню «Во поле берёза стояла», движениями передавали её характер.

 В каком произведении П. Чайковского эта песня получила своё второе рождение? Как в нём композитор «нарисовал» народный праздник?

 Сочини мелодию на текст народной песни «Берёзонька кудрявая», спой её, укрась звучанием инструментов:

Берёзонька кудрявая, кудрявая, моложавая,
Под тобою, берёзонька, всё не мак цветёт,
не огонь горит —

Красны девушки в хороводе стоят,
Про тебя, берёзонька, песни поют!

 Придумай небольшой сюжет, связанный с праздником поклонения природе, и разыграй его. Используй в нём песни твоего края.

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

Наш оркестр

На уроках музыки ты не раз слышал звучание разных оркестров — симфонического, оркестра народных инструментов, джазового, эстрадного. Вместе с одноклассниками ты играл в оркестре элементарных музыкальных инструментов.

А знаешь ли ты, что слово «оркестр» пришло к нам из глубокой древности? В Древней Греции площадка для выступления актёров, хора или музыкантов называлась «орхе́стра». Спустя века **оркестром** стали называть коллектив музыкантов, которым управляет **дирижёр**, а нотную запись голосов всех музыкальных инструментов — **партитурой**.

Камаринская

The musical score for 'Камаринская' is written in 2/4 time. It consists of four staves. The top staff is the vocal line, followed by a piano accompaniment staff. The bottom three staves are for elementary instruments: spoons, tambourine, and triangle. The tempo is marked '2/4'.

ЯРКО

ЗВОНКО

РАЗДОЛЬНО

ЗАДОРНО

ШИРОКО

ИЗЫСКАННО

- 🎧 Послушай несколько музыкальных сочинений в исполнении разных оркестров. Определи на слух вид оркестра. Аргументируй своё мнение.
- 🎵 Представь себя дирижёром оркестра и исполни под фонограмму фрагмент одного из прослушанных произведений.
- 🎵 Спой про себя, а затем вслух мелодию, записанную нотами. Это народная мелодия или она сочинена композитором?
Разучи последовательно партии музыкальных инструментов, начиная с нижней строки.
- 🎵 Исполни свою партию с оркестром класса под фонограмму. Старайся прислушиваться к звучанию различных инструментов оркестра.
- 🎵 Исполни с одноклассниками композицию на мелодию одной из песен или танцев народов России.

Музыкальная грамота

Ты уже знаешь, что для народной музыки характерны повторы: иногда мелодия повторяется точно, иногда с изменениями — *вариациями*. Повторы не только слышно, но и видно в нотной записи.

Об этом говорит **реприза** — знак повторения.

 Спой по нотам мелодию хороводной песни «Во поле берёза стояла» (с. 66). Обрати внимание на то, как записана мелодия. Спой её с одноклассниками *канон*.

На характер мелодий влияют особенности их построения: соотношение интервалов в звуковысотном рисунке, лад, размер такта.

 Вспомни норвежскую народную песню «Волшебный смычок» и спой её по нотной записи. В каком темпе и с какими динамическими оттенками ты будешь её исполнять? Определи размер такта, тонику. В каком ладу и в какой тональности написана песня?

Живо. Весело

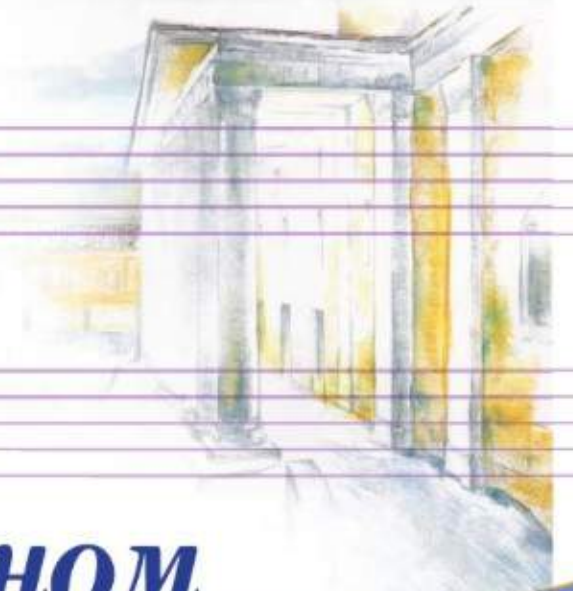
При - шёл к нам в се - ло му - зы - кант - ста - ри - чок. В ру - ках му - зы - кан - та вол - шеб - ный смы - чок. У - да - рил по стру - нам - сбе - жал - ся на - род, тан - цу - ет, иг - ра - ет, сме - ёт - ся, по - ёт.

 Как построена мелодия? Найди интервал «октава» в мелодии. На каких словах первого куплета и над какими звуками мелодии ты расставишь бы акценты, чтобы точнее передать смысл песни о волшебной силе музыки?

 Сравни эту песню с русскими народными песнями: лирической — «Ты, река ль, моя реченька», хороводной — «Во поле берёза стояла», плясовой — «Светит месяц». Определи размер в этих песнях. В какой песне переменный размер? Какие свойства он придаёт мелодии?

*Музыкальном
театре*

Опера «Иван Сусанин»

Бал в замке польского короля (II действие)

Театр оперы и балета — знакомое сочетание слов. В опере действующие лица поют, а в балете — танцуют. Однако есть балеты, в которых поёт хор, и оперы, в которых много танцевальных сцен, как, например, в опере М. Глинки «Иван Сусанин».

«...Слышишь, — писал Н. В. Гоголь, — где говорит русский и где поляк: у одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого — опрометчивый мотив польской мазурки». Полонез и мазурка становятся символами воинственного начала.

Второе действие оперы переносит нас на бал в старинный замок польского короля. В торжественном полонезе горделиво проходят пары. К звукам оркестра присоединяются голоса пирующих.

 Послушай полонез.

 Какие особенности музыки подчёркивают хвастливую уверенность завоевателей Руси?

Умеренно

f Лей ви-на! Пей до дна! До-бы-чу нам да-ёт вой-на! *mf*

 Как звучит средняя часть хора? О чём вкрадчиво и кокетливо поёт хор женщин?

Очень мягко и нежно

p Весь их край-зем-ной рай, вла-деть им по - ра нам!
Ме - ха их, шел - ка их но-сить толь-ко нам.

 Послушай, как звучит мазурка на балу.

В темпе мазурки

- Как меняется звучание мазурки после неожиданного сообщения гонца об окружении польского отряда в Москве?
- Как ты думаешь, какой танец и где может появиться в дальнейшем развитии оперного действия?

Музыкальный образ.

Танцы: полонез, мазурка

За Русь мы все стеной стоим... (III действие)

Третье действие оперы возвращает нас в село Домнино, где Иван Сусанин живёт со своими детьми — Антонидой и Ваней. Послушай, как напевно и задушевно звучит речь Сусанина:

Спокойно
Сусанин
p

Ну вот, и до-жил, сла-ва Бо - гу, до свадь-бы до-че-ри мо - ей.

p нежно
(скрипки)

Послушай сцену из оперы.

Что нарушает покой в семье Сусанина? Какая знакомая тебе тема вторгается в звучание оркестра? Что и как отвечает Сусанин полякам?

Торжественно
mf

Ве - лик и свят наш край род - ной.
Бле - стят сне - га в ти - ши лес - ной.

Величественно и бесстрашно
Сусанин
ff

Стра - ха не стра - шусь,
смер - ти не бо - юсь,
ля - гу за свя - ту - ю Русь!

Спой эти мелодии-темы. Какая из них звучала в интродукции оперы, а какая — в эпилоге, в хоре «Славься!»?

Поляки решают подкупить Сусанина. Он делает вид, что соблазнен щедрой платой за измену:

Умеренно *mf*

Да, ва - ша прав - да! День - ги - си - ла.

Что делает речь Сусанина убедительной для поляков? Во взаимодействии с какой темой в оркестре звучит его голос?

Решив завести вражеский отряд в лесную непроходимую глушь и предупредить ополченцев о грозящей опасности, Сусанин прощается с Антонидой:

Очень певуче, с большим волнением *p*

Ты не кру - чинь - ся, ди - тят - ко мо - ё!

Не плачь, не плачь, возлюбленное чадо!
Дай Бог тебе счастливо жить с семьёй!

О чём говорит эта мелодия? Какие чувства она выражает?

Музыкальная драматургия. Контраст

Сцена в лесу (IV действие)

Послушай ещё одну сцену, действие которой происходит в густом, непроходимом лесу, занесённом снегом.

С движением

Хор поляков

mf

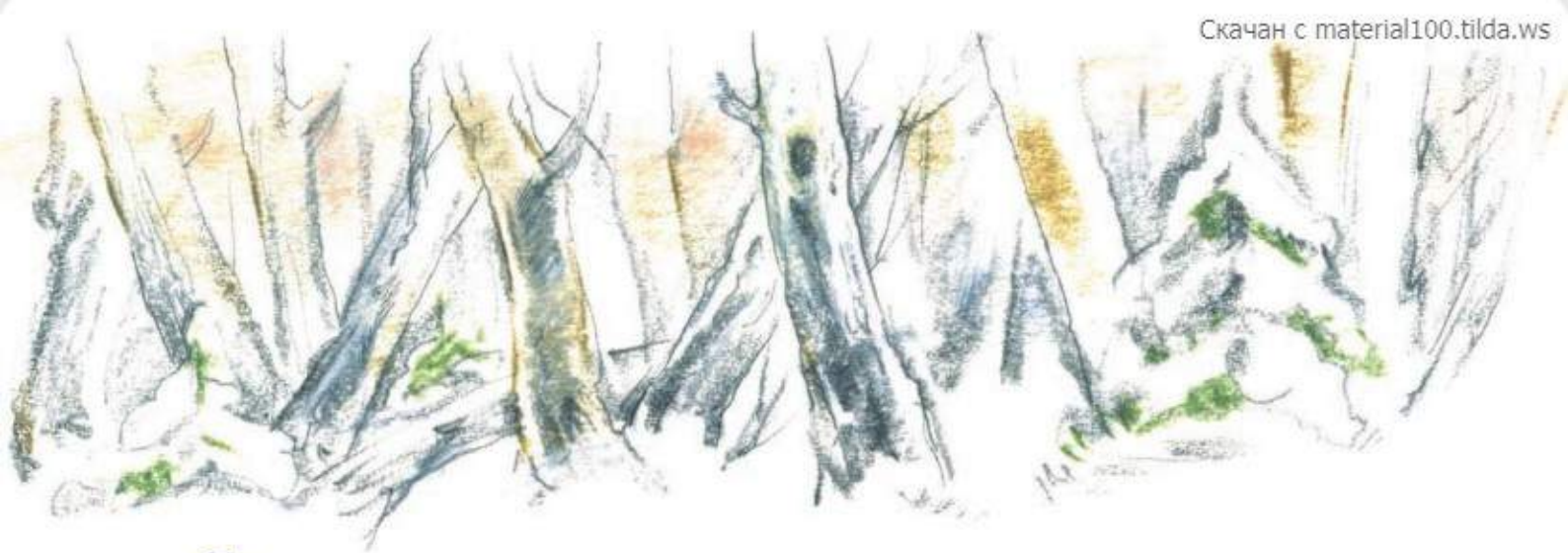
У - ста - ли мы, про - дро - гли мы...

pp

- ❓ Узнаёшь ли ты мазурку, звучащую в оркестре? Почему она так изменилась? Что в ней осталось по-прежнему?
- ❓ Сравни «плачущие» интонации поляков: «Устали мы, продрогли мы, нет сил идти!» — с воинственными, уверенными, хвастливыми интонациями в сцене бала.

Ф. И. Шаляпин
в роли
Ивана Сусанина

 Напой мелодию предсмертной арии Сусанина.

Неторопливо, певуче

p

Ты взой - дёшь, мо - я за - ря! Взгля - ну в ли - цо тво - ё.

По - след - ня - я за - ря. На - ста - ло вре - мя мо - ё.

 К кому обращается Сусанин в арии? Что в звучании оркестра в речитативе подсказывает нам, о ком вспоминает Сусанин, с кем прощается?

 Послушай ответ Сусанина на вопрос врагов: «Хитришь или нет?» Интонации какой русской народной песни слышны в звучании оркестра? Вспомни и спой эту песню.

С притворным спокойствием

mf *p*

Хит - рить мне нуж - ды нет: по со - вес - ти сво - ей ве - ду гос - тей.

 Вслушайся в музыку этой сцены. Что позволяет понять, где в опере «говорят» русские, а где — поляки?

Ария. Речитатив

Исходила младёшенька

Опера М. Мусоргского «Хованщина» рассказывает об исторических событиях XVIII в., об уходящей Руси и начале славных дел Петра.

 Напой мелодию вступления к опере «Хованщина» «Рассвет на Москве-реке»:

Не спеша, безмятежно

В опере звучат мелодии, очень похожие на народные, и подлинные русские народные песни.

Для главной героини оперы — Марфы — М. Мусоргский выбрал русскую народную песню «Исходила младёшенька». Каждый куплет песни «рассказывает» мелодию на свой лад: один — мягко, задумчиво, другой — гневно, сурово...

Не спеша, напевно

 Послушай и спой песню Марфы.

 Что меняется в ней, а что остаётся неизменным? Обрати внимание на аккомпанемент. Определи форму песни. Что роднит песню Марфы со вступлением к опере? В чём различие?

М. Нестеров. Зимой в скиту (Зима в монастыре)

Послушай и сравни песню Марфы с мелодией из кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева:

Сдержанно. Благородно

и с темой «Прогулки» из фортепианной сюиты «Картинки с выставки» М. Мусоргского:

В русском стиле, без торопливости

Найди интонации, которые придают сходство этим мелодиям.

**Песня-ария. Куплетно-вариационная форма.
Вариантность интонаций**

Русский Восток Сезам, откройся!

Русские композиторы в своих произведениях использовали не только западную и русскую народную музыку, но и восточные мелодии.

Давайте вместе приоткроем дверь в этот таинственный, сказочный мир.

*В. Верещагин.
Двери Тимура
(Тамерлана).
1872. ГТГ*

В опере М. Глинки «Руслан и Людмила» в волшебном замке Наины звучит хор девушек. В его основе — восточная народная мелодия, которая была известна в Персии. Отсюда и название — «Персидский хор».

Не спеша
p

Ло - жит - ся в по - ле мрак ноч - ной,
от волн под - нял - ся ве - тер хла - дный...

В опере М. Мусоргского «Хованщина» ты встретишься с «Пляской персидок». Вслушайся, как по-разному звучит музыка: сначала медленно, томно, затем стремительно, зажигательно.

Медленно
p

И. Билибин.
Шамаханская царица.
Эскиз костюма

- Послушай «Пляску персидок» М. Мусоргского и «Персидский хор» М. Глинки. В чём особенность восточных интонаций?
- Напой и сравни мелодии «Пляски персидок» и «Персидского хора» с песней Марфы из оперы «Хованщина». Чем отличаются восточные интонации от русских?
- Какие интонации характерны для музыки твоего региона? Приведи примеры.

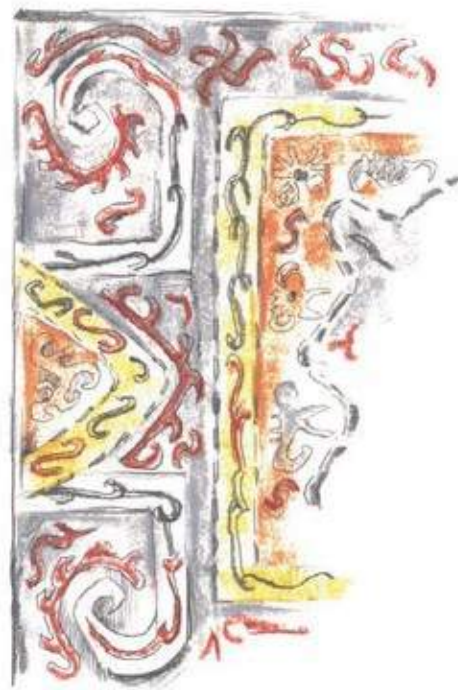
Восточные интонации. Вариации. Орнамент

Восточные мотивы

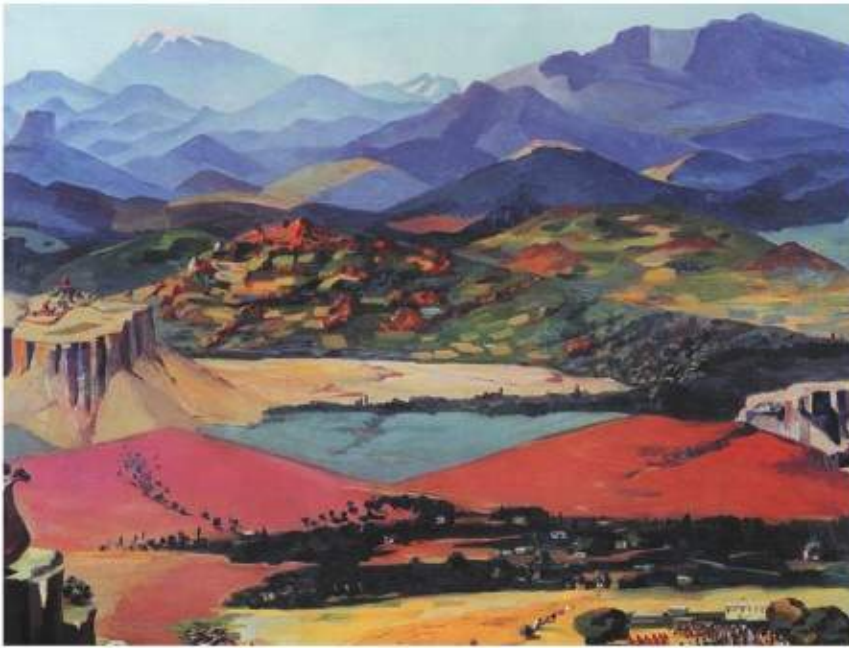
В балете «Гаянэ» армянского композитора Арама Ильича Хачатуряна ты услышишь интонации не только народов Закавказья, но и русского и украинского народов. Это «Колыбельная Гаянэ», «Танец розовых девушек», «Русская пляска», «Гопак», «Танец с саблями».

А. И. Хачатурян
(1903—1978)

- 🎵 Спокойно *p* Спой вокализом мелодию колыбельной. Какие необычные интонации ты здесь слышишь?
- 🎧 Послушай «Колыбельную Гаянэ».
- ❓ Какие инструменты оркестра играют вступление, основную тему? Как звучит музыка средней части? Как развивается музыкальный образ Гаянэ?

М. Сарьян.
Армения.
1957.
Одесский
художественный
музей

Л. Бакст.
Эскиз декорации
к балету
«Восточная фантазия»

- Послушай «Танец с саблями».
- Какую картину рисует в твоём воображении эта музыка? Какими средствами композитор передаёт силу, удачу, ловкость исполнителей танца? Что происходит на сцене в тот момент, когда звучит саксофон?
- Какие народные танцы твоего края созвучны «Танцу с саблями»?

Контрастные образы

Балет «Петрушка»

В начале XX в. русский композитор Игорь Фёдорович Стравинский сочинил балет «Петрушка» («Потешные сцены»). Этот балет не только ставят в театрах, но и исполняют в концертных залах как симфоническую сюиту.

И. Ф. Стравинский
(1882—1971)

 Прочитай содержание первой картины балета.

Народное гулянье на масленой. Балаганный дед потешает толпу. Появляется шарманщик с уличной танцовщицей, которая танцует, отбивая такт треугольником.

Внимание толпы привлекают два барабанщика. Из театрала выходит старый фокусник. Он играет на флейте. Занавес раздвигается, толпа видит трёх кукол: Петрушку, Арапа и Балерину. Фокусник оживляет их прикосновением своей флейты, и, к великому удивлению толпы, они дружно пускаются в пляс.

 Представь себя режиссёром спектакля и определи характер отдельных эпизодов.

 Представь себя композитором и подумай, как должна звучать музыка этой сцены.

 Послушай музыку И. Стравинского.

 Нарисуй Петрушку так, как его изображает музыка.

Б. Кустодиев.
Балаганы.
1917

А. Бенуа.
Эскизы костюмов
Арапа и Балерины

- ❓ Что объединяет музыку балета И. Стравинского и картину Б. Кустодиева?
- ❓ Найди в Интернете и посмотри фильм-балет «Петрушка». Что нового ты узнал о персонажах балета из его киноверсии?
- ★ Выполни задание в рабочей тетради на с. 22—23.

Театр музыкальной комедии

Оперетта — это музыкальная комедия, в которой действующие лица не только поют, но и танцуют, разговаривают. «Оперетта» — итальянское слово и означает буквально *маленькая опера*.

Родилась оперетта во Франции. Наверное, поэтому у неё такой весёлый характер. Своё развитие она получила в XIX в. в самом музыкальном городе мира — Вене.

«Королём вальсов» по праву называют Иоганна Штрауса. Один из самых знаменитых его вальсов — вальс из оперетты «Летучая мышь».

Послушай этот вальс.

В темпе вальса

СКАЗКА

РАДОСТЬ

ЧУДО

ЗАГАДКА

О. Ренуар.
Танец в городе

Оперетта закружила Европу в танцевальных ритмах и незаметно перелетела за океан, в Америку. Там она стала называться **мюзиклом**, что в переводе с английского означает **музыкальный**. В отличие от оперетты мюзикл может быть не только комедией, но и драмой. Содержание мюзикла «Моя прекрасная леди» композитора Фредерика Лоу похоже на историю Золушки: простая лондонская цветочница преобразается в прекрасную леди.

 Послушай сцену из этого мюзикла.

Быстро
mf

Я тан-це - вать мо - гу, я тан-це - вать мо - гу
до са - мо - го ут - ра.

Этот мюзикл, как и оперетту «Летучая мышь», называют классическим, то есть образцовым.

СЧАСТЬЕ

МЕЧТА

НЕЖНОСТЬ

КРАСОТА

- Почему в оперетте и мюзикле танцевальность естественно сочетается с песенностью, увлекательной мелодичностью? В чём здесь секрет?
- Напой любившиеся тебе мелодии из мюзиклов.
- В чём сходство и различия таких жанров, как опера, оперетта, мюзикл?
- Найди в Интернете и посмотри фрагменты фильмов — оперетты И. Штрауса и мюзикла Ф. Лоу. Что нового ты узнал из этих экранизаций?
- Какие мюзиклы композиторов твоей республики ты знаешь? Спой любившиеся тебе темы.

Оперетта. Мюзикл

Музыкальный фильм

Музыкальный фильм — это фильм, в котором музыка определяет его содержание и выразительные средства. Тебе уже знакомы такие сценические жанры, как опера, балет, оперетта, мюзикл. Многие из этих музыкальных спектаклей были экранизированы, например фильмы-балеты «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта». Были созданы фильмы о мастерах русского балета, о гастролях знаменитых театров мира. Появились фильмы-мюзиклы: «Мэри Поппинс», «Звуки музыки», «Волшебник страны Оз». Особенность фильмов-опер заключается в том, что главные роли нередко исполняют два человека — известный актёр и оперный певец, который озвучивает эту роль.

-
 исполни известные мелодии из популярных опер, балетов, оперетт, мюзиклов. Укрась их исполнение выразительными движениями, звучанием музыкальных инструментов.
-
 Придумай танцевальные композиции на музыку фрагментов из балета. Передай в движении характеры персонажей.
-
 Найди в Интернете и посмотри видеозаписи фрагментов знакомых тебе музыкальных фильмов. Какие особенности музыки ярче раскрываются в процессе знакомства с киноверсиями?
-
 выступи в роли дирижёра сценического спектакля. Подумай, как можно объединить разные фрагменты оперы, балета, оперетты в единый концертный номер (по принципу контраста) для показа родителям, гостям.
-
 Выполни задания в рабочей тетради на с. 24–25.

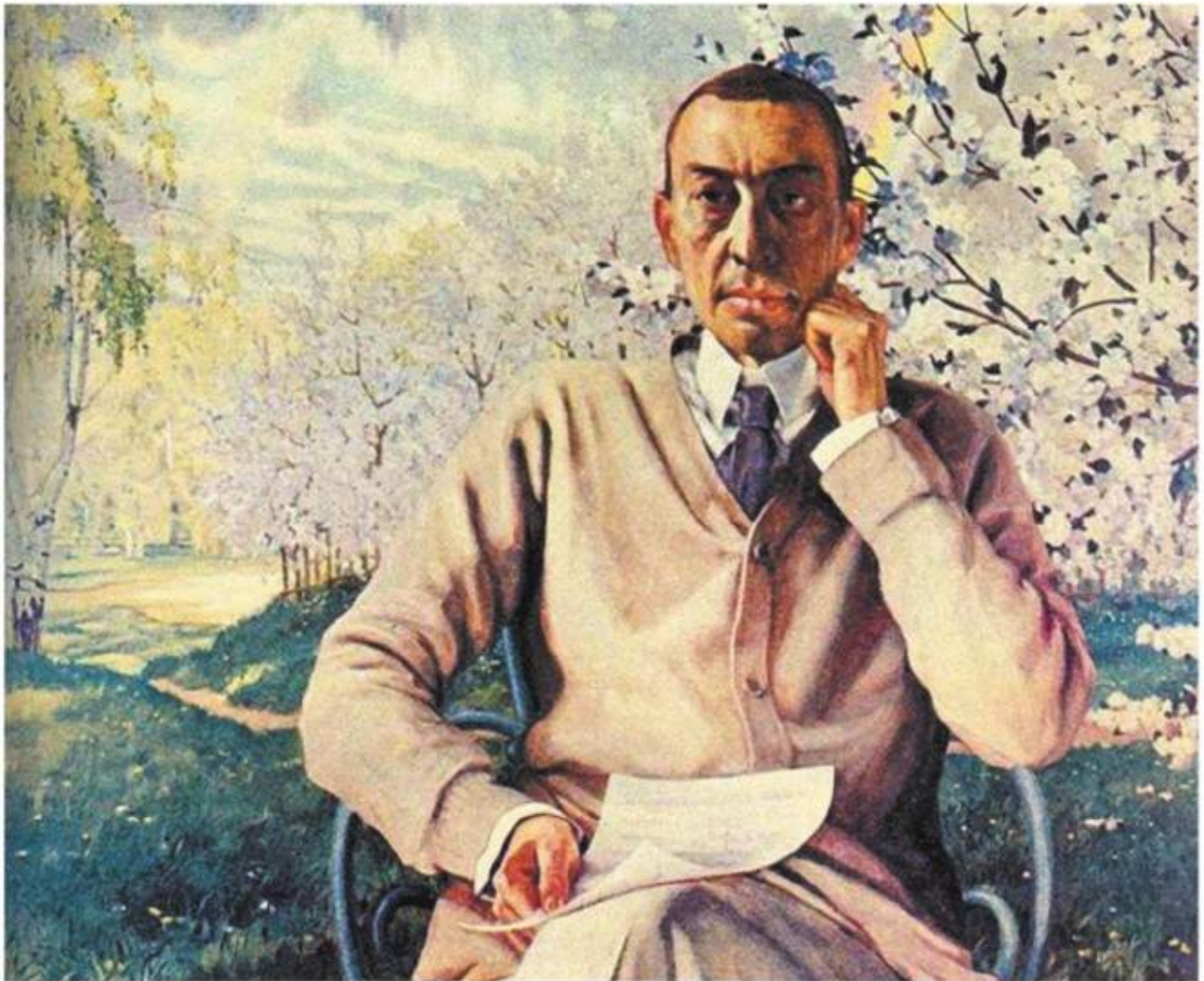

В концертном зале

Счастье в сирени живёт...

Картины родной природы всегда волновали композиторов. Какие удивительные музыкальные пейзажи подарили нам Чайковский и Мусоргский, Прокофьев и Свиридов, Григ и Моцарт!

К. Сомов.
Портрет С. Рахманинова. 1925. ГРМ

«Сирень» — один из самых известных романсов С. Рахманинова.

С. Рахманинов как пианист объездил весь мир. И где бы он ни выступал, ему всегда дарили букет белой сирени. Для композитора сирень стала символом Родины.

Не спеша

p

По-ут - ру, на за - ре, по ро - сис-той тра - ве
 я пой - ду све - жим ут - ром ды - шать.
 И в ду - шис-ту-ю тень, где тес - нит-ся си - рень,
 я пой - ду сво - ё сча - стье ис - кать.

- Послушай романс С. Рахманинова «Сирень» и спой его.
- «Как хорошо он слышит тишину...» — так отозвался о музыке С. Рахманинова М. Горький. А каково твоё впечатление?
- Найди в Интернете романсы региональных композиторов и составь из них коллекцию.

Музыкальные жанры: песня, романс, вокализ. Сопрано

Прелюдия

«Меня вдохновляло желание создать что-то прекрасное и художественное. Однажды прелюдия просто пришла, и я записал её. Она подступила с такой силой, что я не смог бы отделаться от неё, если бы даже попытался. Она должна была быть — и она стала» — так писал С. Рахманинов о своём сочинении, которое известно во всём мире как Прелюдия до-диез минор.

Это удивительная пьеса! Звучит она меньше трёх минут, а сыграть её может только очень хороший пианист. Однако главная интонация запоминается каждым. В ней всего три звука: ля, соль-диез, до-диез. Вслушайся в них. О чём тебе говорит этот музыкальный мотив?

Ему противостоит другой мотив, другая интонация:

Музыкальный фрагмент из Прелюдии С. Рахманинова, до-диез минор. Темп: Медленно. Динамика: *ff* (форте-форте), *ppp* (пианиссимо).

ТОРЖЕСТВУЮЩЕ

ТРЕПЕТНО

УГРОЖАЮЩЕ

- 🎧 Послушай Прелюдию С. Рахманинова.
- 🔍 Сколько действующих лиц в этой пьесе? Это размышление одного человека или диалог двух людей?
- 🔍 Какие чувства охватывают тебя при прослушивании этой музыки? Как они меняются от части к части?

Б. Шаляпин.
С. В. Рахманинов.
1940

ОТЧАЯНИЕ

ПОРЫВ

РАДОСТЬ

НАДЕЖДА

ГНЕВ

БОЛЬ

Сочинил эту пьесу композитор в 19 лет. Её можно назвать эпиграфом ко всему творчеству С. Рахманинова. Эту музыку называют «маленькой трагедией», «схваткой человека с судьбой».

Прелюдия предназначена для исполнения перед более значительной музыкальной пьесой или введения в какое-либо действие. «Слушатель был взволнован, возбуждён и успокоен. Теперь он готов к восприятию следующего произведения» — в этом С. Рахманинов видел назначение своей Прелюдии.

- ❓ Почему композитор выбрал для Прелюдии трёхчастную форму? Какое развитие получают контрастные интонации начала пьесы в 3-й части?
- ❓ Если бы эту пьесу доверили сыграть симфоническому оркестру, каким инструментам ты поручил бы исполнить темы 1, 2 и 3-й частей? Звучание какого инструмента напоминают тебе мерные аккорды, звучащие в разных регистрах?
- ★ Какие прелюдии региональных композиторов ты слышал? Составь музыкальную коллекцию.

Музыкальный жанр: прелюдия.

Форма музыки: трёхчастная

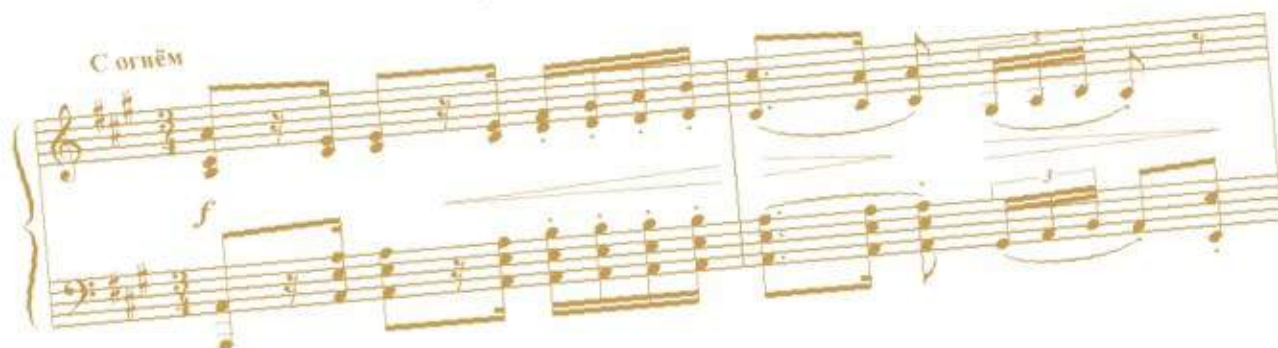
Не молкнет сердце чуткое Шопена...

Родина замечательного композитора XIX в. Фридерика Шопена — Польша. Судьба распорядилась так, что долгие годы композитор провёл на чужбине.

Ф. Шопен
(1810—1849)

Свои музыкальные послания Отчизне, своему народу Ф. Шопен наполнял любовью и страданием, восторгом и отчаянием. Умер композитор во Франции, но завещал похоронить своё сердце на родине. В Варшаве, в костёле Святого Креста, поляки трепетно хранят умолкнувшее сердце Ф. Шопена. Умолкнувшее ли?..

Послушай один из самых известных полонезов Ф. Шопена. Как ты думаешь, почему именно это произведение стало музыкальным символом Польши?

«Душа фортепиано» — так называли польского гения. Будучи прекрасным пианистом, он написал для фортепиано множество сочинений: вальсы, полонезы, мазурки, прелюдии, этюды.

Умеренно

Мазур — старинный польский танец. Его танцевали на сельских праздниках. В XIX в. вальсы и мазурки покорили королей и знатных вельмож и стали исполняться в танцевальных залах.

Очень быстро

- Послушай вальс и мазурки Ф. Шопена, определи их характер.
- В какой из мазурок слышится незатейливый крестьянский танец, в какой — блистательный балльный, а какая из них — лирическая пьеса-воспоминание?
- Разучи песню «Желание». Интонации какого танца звучат в ней?

Умеренно скоро

Полонез, вальс, мазурка, песня

Исповедь души

Э. Делакруа.
Ф. Шопен

Каждое произведение Ф. Шопена — это исповедь души, откровение, страница его музыкального дневника. Прикоснись и ты бережно к этим музыкальным записям. Две короткие пьесы, две прелюдии...

История

СВЕТЛО **СКОРБНО**

p *нежно*

НЕЖНО **ЛЕГКО**

Широко

ff

Вслушайся в главные интонации. Схожи они или контрастны? Каков их характер? Сыграй их на воображаемом фортепиано так, чтобы по характеру твоих движений можно было понять, какая из них прозвучит.

А вот другая страница из дневника — Этюд № 12.

Ты уже знаешь, что такое **этюд**. В живописи — это зарисовка, эскиз; в музыке — *упражнение для развития беглости пальцев*. Соответствует ли такой смысл слова «этюд» шопеновской музыке?

РЕШИТЕЛЬНО

НАПОРИСТО

СТРАСТНО

СТРЕМИТЕЛЬНО

ПЛАМЕННО

«Революционным» назвали Этюд № 12 современники Ф. Шопена. Он был написан как отклик на события национально-освободительного восстания в Польше 1830 г.

- 🎧 Послушай Этюд № 12 Ф. Шопена. Какими чувствами, мыслями, настроениями наполнена эта музыка? Как звучит речь композитора в этой пьесе, как передано его душевное состояние?
- 🔍 Какие слова наиболее полно отражают характер звучания Этюда № 12?
- 🔍 Всмотрись в портреты Ф. Шопена на с. 96. С какими знакомыми сочинениями композитора можно их соотнести?

Прелюдия, этюд, развитие музыкального образа

«Патетическая» соната

Соната № 8 была написана Людвигом ван Бетховеном в самые трудные для композитора годы жизни, когда он почувствовал первые признаки глухоты. Вдумайся: глухой музыкант... Какая это трагедия... Однако сам композитор писал: «...я никогда ещё не чувствовал силу и слабость человеческой природы так, как чувствую теперь».

Термин **соната** произошёл от итальянского слова *sonare* — *звучать*. Если сонату сравнить с литературным жанром, то она больше всего похожа на повесть. Её определяют как форму, охватывающую все характеры. В ней есть свой сюжет, свои персонажи — музыкальные темы. Вслушиваясь в то, как они звучат и взаимодействуют в сонате, можно понять, почему композитор назвал её «Патетическая», то есть страстная, взволнованная.

Людвиг
ван Бетховен.
Гравюра

Вступление

Тяжело

Первая тема

Очень быстро, с огнём

p

Вторая тема

Очень быстро, с огнём

p *sf* *sf*

И, яростным охвачен вдохновеньем,
В оркестрах гроз и трепете громов
Поднялся ты по облачным ступеням
И прикоснулся к музыке миров...

И сквозь покой пространства мирового
До самых звёзд прошёл девятый вал...
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово,
Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!

Н. Заболоцкий

- Послушай Сонату № 8 («Патетическую») Л. ван Бетховена.
- Как контрастные интонации вступления изменяются и развиваются в двух темах её 1-й части?
- Вспомни знакомые тебе произведения Л. ван Бетховена. Как ты думаешь, каким из них созвучно стихотворение Н. Заболоцкого?

Музыкальный жанр: соната

Музыка — язык мира

К. фон Цумбуш. Памятник Бетховену в Вене

Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор XIX в., который много лет жил и работал в Вене, столице Австрии. Здесь, в небольшом сквере на площади его имени, установлен памятник. На высоком постаменте сидит глубоко задумавшийся композитор, его взгляд сосредоточен, выражение лица сурово.

Но почему на нижнем ярусе памятника слева изображён прикованный к скале Прометей, а справа — богиня победы Ника, поднявшая лавровый венок?

Мифы рассказывают о том, как был похищен небесный огонь. Прометей отдал огонь людям и за это был жестоко наказан богами. Своим подвигом он подал пример самоотверженного служения людям. Прометей словно протянул через тысячелетия свою руку Бетховену, чтобы его музыка высекала огонь из человеческих сердец.

- 🎧 Послушай победно-торжествующий финал «Героической» симфонии Л. Бетховена, который называют «праздником мира».
- 🎵 Вспомни и спой мелодию из финала Симфонии № 9 Л. Бетховена на слова «Оды к радости» немецкого поэта Ф. Шиллера.
- ❓ Можно ли назвать фигуры титана Прометея и богини победы Ники на памятнике Бетховену символами его творчества?

В. Шимановский. Памятник Ф. Шопену в Варшаве

Памятник Шопену установлен в Варшаве, столице Польши, в 1926 г. Композитор изображён сидящим под раскидистой ивой.

В годы Второй мировой войны, в период гитлеровской оккупации Польши, музыку Шопена запретили, памятник взорвали, а его части отправили на заводы и переплавили на пули. После войны удалось воссоздать разрушенный монумент.

В летнее время у подножия памятника проводятся концерты, на которых известные пианисты всего мира исполняют бессмертную музыку Шопена. На постаменте памятника высечены строки знаменитого польского поэта Адама Мицкевича:

*Деяния расписные пламя поглотит,
Грабители с мечами клады разорят,
Песня уцелеет...*

Как ты думаешь, почему на постаменте памятника высечены именно эти слова польского поэта?

Развитие музыкального образа

Музыкальные инструменты

Однажды, идя поздним вечером по улице, Максим Горький услышал из окна необыкновенное звучание, точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; слов не было слышно, но мелодия была удивительно знакомой и понятной. Казалось, что играют на какой-то скрипке чудесной мощности... Звучание инструмента растрогало писателя до слёз.

Так пела виолончель...

Виолончель и скрипка — родственные музыкальные инструменты, которые вместе с альтом и контрабасом составляют семейство струнных. Родились виолончель и скрипка в Италии почти 500 лет назад.

А. ван Остаде.
Деревенские
музыканты

Виолончель нередко называли басом. Помнишь басню И. Крылова «Квартет»? «Ты с басом, Мишенька, садись против альта, я, прима, сяду против вторы...» Речь здесь идёт об ансамбле, в который входят четыре инструмента: две скрипки, альт и виолончель.

Для такого состава исполнителей композиторы пишут струнные квартеты.

К. Петров-Водкин. Скрипка. 1918. ГРМ

Вторая часть струнного квартета А. Бородина — «Ноктюрн» (в переводе с французского — *ночной*). Это напевная лирическая пьеса печального, мечтательного характера. Её мелодия звучит в разных регистрах — сначала у виолончели, а затем у скрипок.

Неторопливо, певуче

- Послушай «Ноктюрн» А. Бородина.
- Спой мелодию «Ноктюрна». Передай характер звучания виолончели, играя на воображаемом инструменте.
- Какие струнные инструменты своего народа ты знаешь?

Струнный квартет. Ноктюрн

Вариации на тему рококо

Так назвал своё сочинение для виолончели с оркестром Пётр Ильич Чайковский.

Слово **вариация** означает *изменение*. А слово «рококо»? Происходит оно от французского слова «рокайль», что означает *раковина*. Именно её изображение часто помещалось в центре орнамента.

П. И. Чайковский
(1840—1893)

ПАСТОРАЛЬ

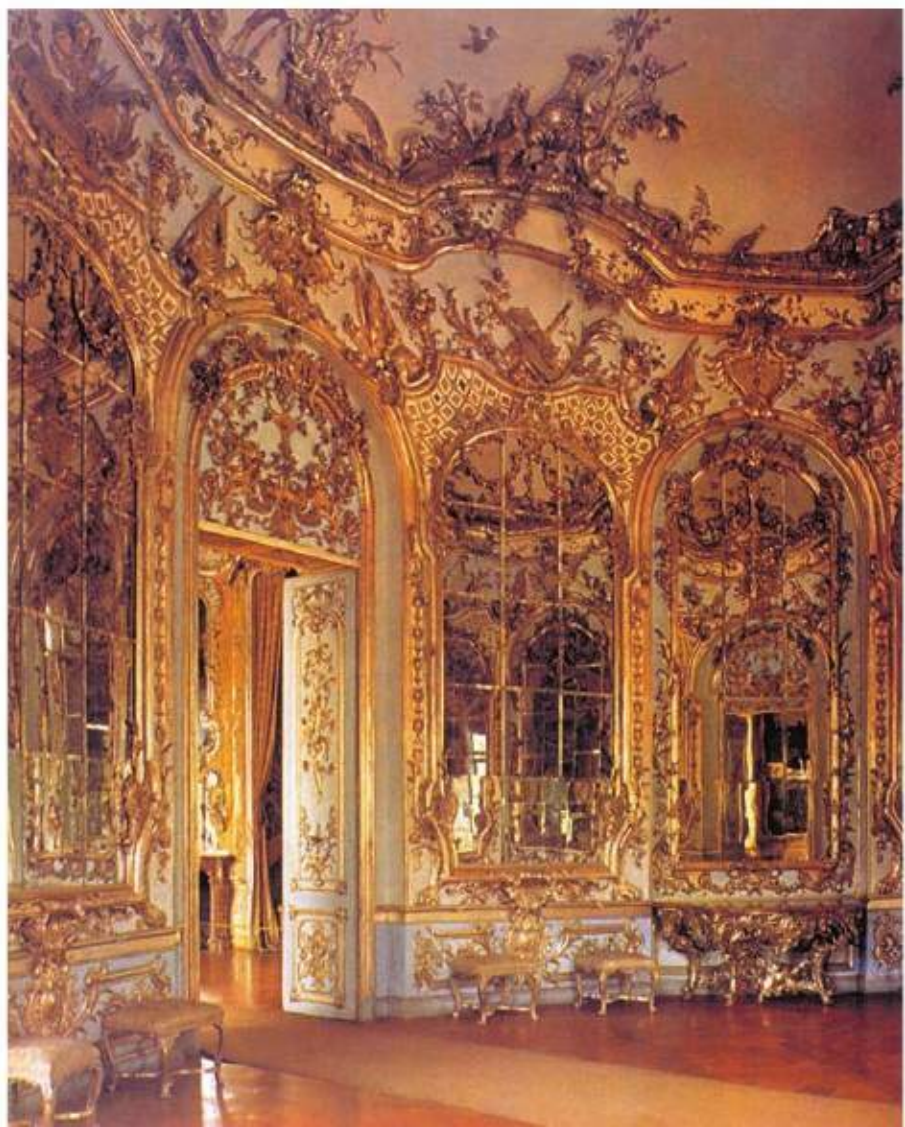
ЛИРИЧНОСТЬ

ШУТКА

ГРАЦИОЗНОСТЬ

ИЗЯЩЕСТВО

Зеркальный зал
в стиле рококо

Рококо — это стиль в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Произведения в стиле рококо отличаются изысканностью, грациозностью, изяществом.

Музыку в стиле рококо начали сочинять 200 лет назад во Франции. Слушая её, мы погружаемся в мир изысканных, галантных, кокетливых образов.

В «Вариациях на тему рококо» П. Чайковского ты услышишь и шуточные интонации, и маршевые, и светлые пасторальные (где флейта и виолончель ведут лирический диалог), и задумчивые, в духе русского романса (даже гитарный аккомпанемент слышится). Однако за всем этим ясно чувствуется, что музыка принадлежит русскому композитору.

- Спой тему «Вариаций...» П. Чайковского и послушай это сочинение в записи. Как развивается его основная тема?
- Сравни тему «Вариаций...» П. Чайковского с уже знакомым тебе хором из оперы «Евгений Онегин». Есть ли в них что-либо общее?

- Подбери слова, которые отвечают характеру каждой из этих мелодий.
- Вспомни народные песни своего края, республики, которые можно исполнить в жанре «вариации».

Музыкальная форма: вариации.

Штрихи: легато, стаккато, акценты

Царит гармония оркестра

Ты уже знаешь много музыкальных произведений, написанных для симфонического оркестра. Это и симфонии, и увертюры, и концерты, и симфоническая сказка, и музыка к спектаклям и кинофильмам.

Во главе оркестра стоит дирижёр, который своими выразительными жестами объединяет музыкантов для того, чтобы вдохновенно зазвучали в музыке мысли и чувства композитора.

Дирижирует
Е. Светланов

Симфонический оркестр

Что же такое симфонический оркестр? **Симфония** в переводе с греческого означает *созвучие, согласие*. Уже более 200 лет назад симфонический оркестр включал в себя четыре группы инструментов: струнные, деревянные духовые, медные духовые и ударные. Современные симфонические оркестры могут включать самые разные инструменты, в том числе электронные. Число музыкантов может превышать 100 человек.

- 🧐 Как ты думаешь, почему П. Чайковский называл оркестр «музыкальной республикой»?
- 🎵 Вспомни названия и авторов знакомых тебе произведений для симфонического оркестра. Продирижируй одним из них.
- ★ Выполни задания в рабочей тетради на с. 28—29.

Симфонический оркестр. Дирижёр

Музыкальная грамота

Ритм — яркое выразительное средство. Разнообразны ритмические рисунки произведений разных жанров, которые повторяются на протяжении всего музыкального произведения. Ты уже не раз слышал и исполнял мелодии, построенные на пунктирном ритме, знаешь, какую роль он играет в маршевой, танцевальной музыке, помогая отличить марш от вальса, мазурку от польки. А напевные песенные мелодии отличает ровный ритмический рисунок.

Есть ещё особенности ритмического рисунка, с которыми ты встречался в джазовой музыке. Это **синкопа**: акцент не на сильную, как обычно, а на слабую долю такта. Такой ритмический «сбой» придаёт музыке особую выразительность. Музыка, в которой встречаются синкопы, звучит или более энергично, напряжённо, или более напевно. Синкопа может быть как внутри одного такта, так и между тактами, когда нота берётся в одном такте, а её звучание продолжается в следующем.

Вспомни мелодию песни Д. Гершвина. В ней на сильную долю приходится четвертная **пауза** (перерыв в звучании), после которой следует синкопа. Спой по нотам, точно соблюдая синкопированный ритмический рисунок.

В темпе фокстрота

Д. Гершвин

О - стрый ри - тм, джа - за зву - ки...
Све - тит солн - це, не - бо яс - но...

Найди синкопы в следующих мелодиях:

Неторопливо, певуче

А. Бородин

С чувством

М. Мусоргский

**Чтоб
музыкантом
быть, так
надобно умение**

Певцы своего народа

Древнегреческий философ Платон писал: «Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полёту воображения... Её можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного». Эти слова можно отнести и к народной музыке, и к музыке, сочинённой композиторами. Классическая и народная музыка развивались во взаимодействии и взаимовлиянии, в **диалоге культур**.

С различными жанрами музыки своей страны вы не раз встречались. Это не только песни, наигрыши, танцы того или иного региона, но и музыка композиторов. Многие из них включали в свои произведения фольклорные мелодии или сочиняли их в народном духе. М. Глинку, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, Г. Свиридова, А. Хачатуряна, Э. Грига, Ф. Шопена и других композиторов можно назвать певцами своего народа.

И. Вика.
Памятник
Э. Григу близ Тролльхаугена

Н. Криволапов, И. Минин.
Памятник
Г.В. Свиридову в г. Курске

Существует множество музыкальных произведений, которые переносят слушателей в разные эпохи, на разные континенты, в разные уголки земного шара. Ведь музыкальный язык не требует перевода, поэтому вы можете понять и почувствовать особенности музыки того или иного народа, образы других культур в сочинениях русских и зарубежных композиторов.

У. Тёрнер. Мост Риальто, Венеция

- Спой знакомые мелодии в народном стиле из сочинений русских композиторов.
- Вспомни музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов, связанные с путешествиями по разным странам мира, в которых звучат мелодии других стран и народов.
- Разделившись на группы, напишите план проведения музыкальной гостиной для учащихся и родителей на тему «Певцы своего народа», а затем проведите эту встречу.

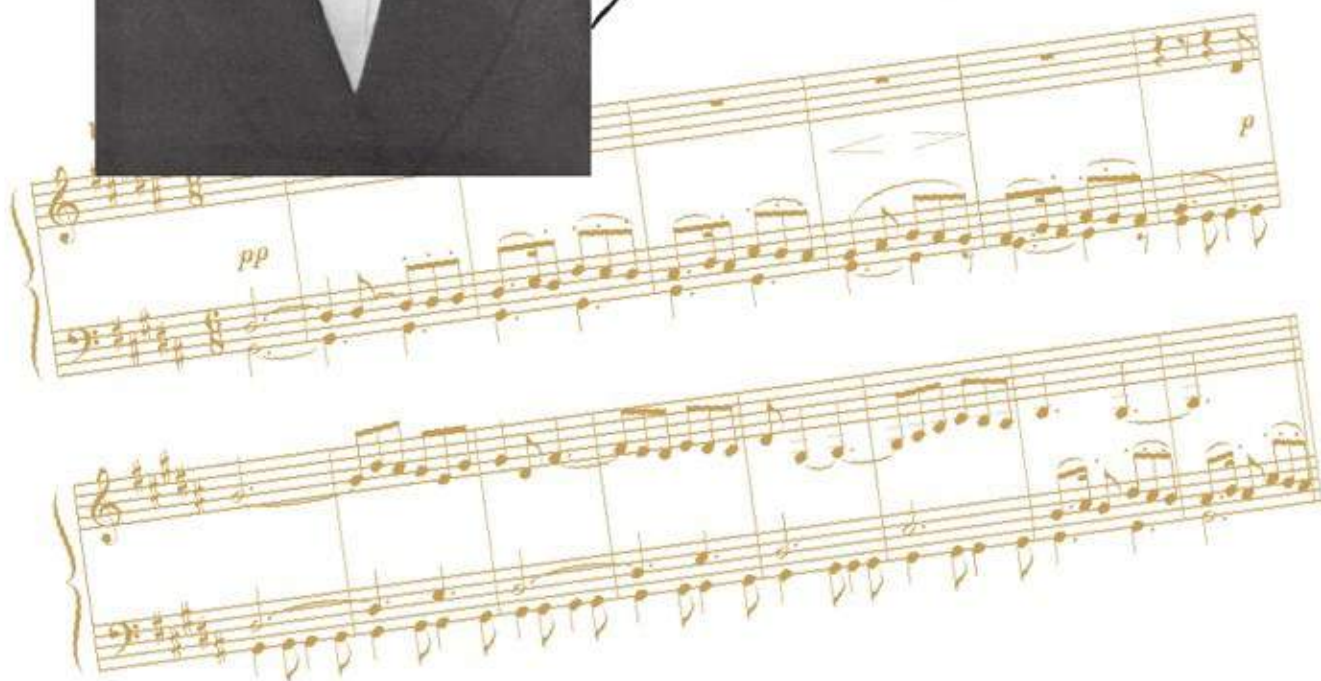
Старый замок

«Старый замок» — одна из десяти пьес фортепианной сюиты «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского. Композитор создал её под впечатлением от рисунков своего друга В. Гартмана.

М. П. Мусоргский
(1839—1881)

М. Мусоргский

В этой музыке кроется какая-то тайна. Давай мысленно перенесёмся в Средневековье — во времена замков, рыцарей и прекрасных дам, трубадуров и менестрелей (так называли тогда бродячих певцов-музыкантов).

Мелодия «Старого замка» звучит так завораживающе...

Старая песня о счастье вновь звучит,
И над рекой слышится голос печальный.
Песня грустная, песня вечная, голос печальный.

- Послушай, а затем спой мелодию пьесы «Старый замок» вокализом. Вслушайся в аккомпанемент. Что он тебе напоминает?
- О чём эта песня? В ней одно настроение или несколько?

С чувством

- Сочини рассказ к музыкальной картинке М. Мусоргского.

Спокойно и элегантно

- Сравни «Старый замок» с «Песней рыцаря», сочинённой восемь столетий назад. Как ты думаешь, на каком инструменте аккомпанирует себе певец?
- Выполни задания в рабочей тетради на с. 30—31.

Сюита. Старинная музыка

Годы странствий

Русские композиторы всегда интересовались жизнью и искусством разных стран. Путешествуя, они записывали народные мелодии и использовали их в своих произведениях или сочиняли музыку в духе этих народных мелодий.

М. И. Глинка
(1804—1857)

Многие русские музыканты побывали в Италии. Посетил эту страну и Михаил Иванович Глинка. Романс «Венецианская ночь», с которым ты уже знаком, написан в духе итальянской *баркаролы* — песни на воде. Так позже стали называть жанр камерной вокальной и инструментальной музыки.

Слушая этот романс, мы как бы переносимся в Италию, где очень любят пение, где родились, жили и живут многие прославленные певцы. Именно там зародился стиль *бельканто* (прекрасное пение).

 Спой романс-баркаролу М. Глинки.

 Какими средствами композитор «нарисовал» свой музыкальный пейзаж?

Не быстро, нежно

 Послушай «Баркаролу» П. Чайковского и сравни её с романсом М. Глинки.

Не спеша, певуче
Не спеша, певуче

p

«По вечерам собирались у нас соседи и знакомые, — вспоминал М. Глинка о своём пребывании в Испании, — пели, плясали и беседовали. Один из гостей бойко играл на гитаре, в особенности арагонскую хоту, которую я с его вариациями удержал в памяти и сделал из них пьесу».

Быстро

f

 Послушай «Арагонскую хоту» М. Глинки.

 Исполни партию ударных инструментов (тамбуринов) вместе со звучанием симфонического оркестра.

**Жанры камерной музыки: романс, баркарола.
Симфоническая увертюра**

Музыкальный сказочник

Николая Андреевича Римского-Корсакова называют величайшим музыкальным сказочником. Вспомни образы русской старины, сказок и былин из его опер. Напой запомнившиеся тебе мелодии.

Много общего у композитора с его любимым героем Садко. Оба они родом из новгородской земли, музыканты и мореплаватели.

Н. А. Римский-Корсаков
(1844—1908)

Музыка композитора из симфонической сюиты «Шехеразада» перенесёт тебя на Восток, в волшебный мир арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Эти сказки рассказывает грозному султану Шахриару мудрая и прекрасная Шехеразада.

 Послушай музыкальные темы этих героев.

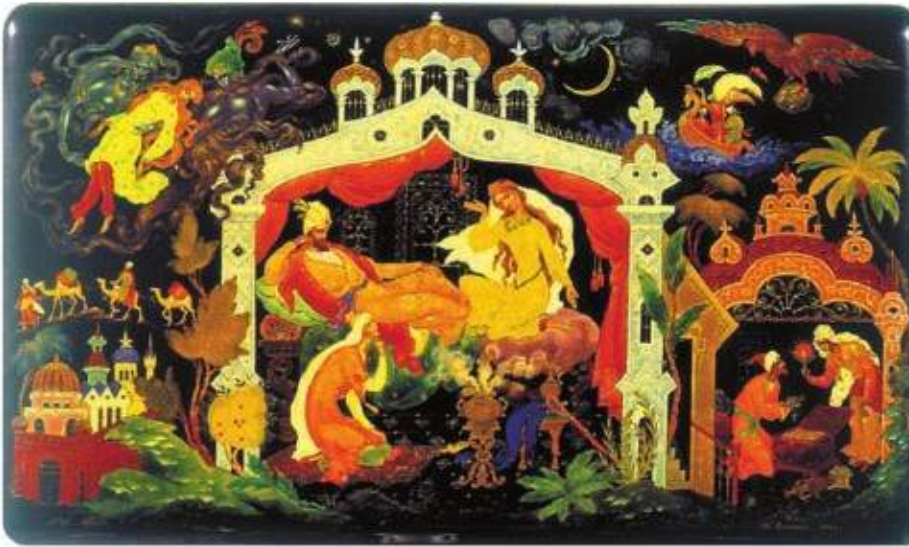
Величаво, тяжело

Певуче, мягко

 Какой солирующий инструмент исполняет тему Шехеразады? Какие интонации помогают тебе понять, что это тема восточной сказочницы?

*Б. Ермолаев.
Арабские
сказки.
Палех*

*И. Билибин.
Иллюстрация
к «Сказке о царе
Салтане...»*

В операх «Садко» и «Сказка о царе Салтане...», сюите «Шехеразада» Н. Римский-Корсаков с огромным мастерством «рисовал» разные образы моря.

- Послушай симфоническую картину «Море. Синдбадов корабль» из сюиты «Шехеразада». Какие инструменты симфонического оркестра рассказывают эту чудесную сказку о Синдбаде-мореходе?
- Сравни музыкальные картины моря и найди слова, которые раскрывают чудесные образы «свободной стихии».
- Выполни задания в рабочей тетради на с. 32—33.

**Опера. Музыкальная сказка.
Музыкальная живопись**

Мастерство исполнителя

Ты уже знаешь о том, что музыка может открыть свои тайны слушателям благодаря вдохновению и мастерству композитора и исполнителей. Многие известные тебе композиторы были прекрасными дирижёрами, органистами, певцами, пианистами.

«Шутка» из сюиты Баха и Симфония № 40 Моцарта, «Патетическая соната» Бетховена и «Утро» Грига, «Попутная песня» Глинки и «Болтунья» Прокофьева, колыбельные из оперы Гершвина и балета Хачатуряна — какие разные образы!

 Вслушайся в звучание уже знакомых тебе произведений. Подумай, что помогает исполнителям понять замысел композитора и донести его до слушателя.

С. Рихтер

Д. Кабалевский

С. Лемешев в роли Ленского

М. Ростропович

 В чём великая сила музыки? Пусть на этот вопрос тебе помогут ответить поэтические строки И. Волобуевой:

Как многогранна музыка...
Она, звуча сквозь времени пласты,
В сердцах людских затрагивает струны
Любви, печали, памяти, мечты.

Объясни их смысл с позиции композитора, исполнителя, слушателя.

 Как ты понимаешь слова П. Чайковского: «Вдохновение — это такая гостья, которая не любит посещать ленивых»?

Назови известных тебе исполнителей классической и народной музыки, включая свой регион.

**Многообразие жанров музыки.
Композитор. Исполнитель. Слушатель**

Музыкальные инструменты

Лира, арфа, кифара, лютня — старинные инструменты, предшественники **гитары**.

Родиной шестиструнной гитары считают Испанию. А семиструнную гитару, появившуюся в России в XIX в., стали называть русской.

Что за звуки!

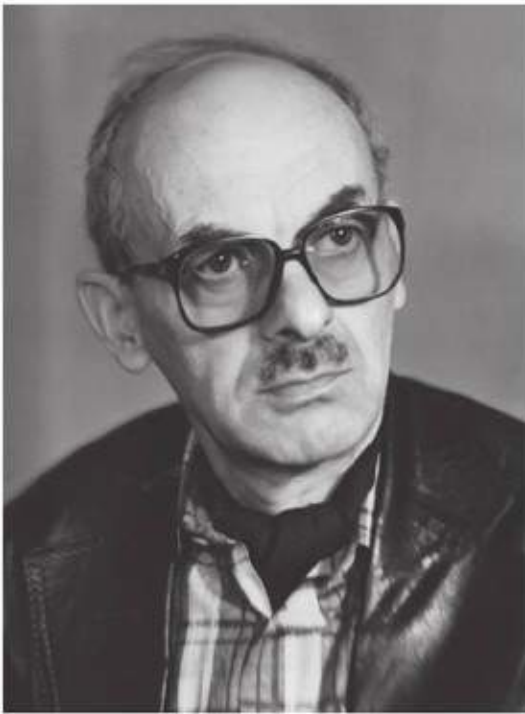
Неподвижен, внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя...

В. Тропинин.
Гитарист

Эти замечательные строки М. Лермонтов посвятил гитаре. На гитаре можно сыграть простую народную песню и лирический романс, возвышенную музыку Баха и джазовую импровизацию...

В наше время со звучанием гитары тесно связан жанр авторской песни. В ней поэт-композитор и гитара ведут со слушателями разговор по душам.

- ❓ Музыкой какого характера можно озвучить картину русского художника В. Тропинина «Гитарист»?
- ❓ Чем содержание и мелодика романсов русских композиторов отличается от авторской песни — от песен Б. Окуджавы и В. Высоцкого?

Б. Окуджава

В. Высоцкий

♪ Напой песню Булата Окуджавы «Пожелание друзьям» и вспомни «Песню о друге» Владимира Высоцкого.

Спокойно
tr

Б. Окуджава

Да - вай-те вос-кли - цать, друг дру-гом вос-хи - щать-ся. Вы-

со - ко-пар - ных слов не сто - ит о - па - сать-ся...

❓ О чём рассказали тебе эти песни? В чём секрет популярности их авторов?

♪ Разучи и выразительно спой одну из песен Сергея Никитина: «Это очень интересно», «Резиновый ёжик», «Пони», «Сказка по лесу идёт». Что в них важнее — мелодия или слова? Объясни почему.

Обработка. Переложение. Импровизация.

Авторская песня. Романс

В интонации спрятан человек

Существует всего семь нот, из которых возник целый океан музыкальных произведений. Однако в нём не найдёшь и двух совершенно одинаковых сочинений. Царство музыки бесконечно. Убедиться в этом тебе помогут всего четыре ноты.

Этот мотив становится интонацией — высказыванием — самых разных героев у самых разных композиторов.

🎵 Спой эти звуки и попытайся услышать, как из них «выросли» неповторимые мелодии, темы, напевы, образы:

взволнованность «Патетической сонаты» Бетховена

печаль Сольвейг

грациозность Анитры

В темпе мазурки

жалоба в песне Марфы

Не спеша, напевно

Ис - хо - ди - ла мла - дё - шень - ка...

незатейливые образы французской народной песни

Весело, шутливо

Жи - ла-бы-ла пас - туш-ка...

- Найди в этих мелодиях то, что отличает их друг от друга и позволяет понять, какой человек «спрятан» в них.
- Попробуй сочинить мелодии, начинающиеся с этих четырёх звуков. Передай в них разные настроения.
- Как ты думаешь, могут ли иссякнуть мелодии?
- Выполни задания в рабочей тетради на с. 34—35.

Интонационная выразительность музыкальной речи

Рассвет на Москве-реке

«Рассвет на Москве-реке» — так называется симфоническая картина М. Мусоргского — вступление к опере «Хованщина».

Не спеша, безмятежно

Всему русскому народу о многом говорят слова: «9 мая. День Победы». В ночь на 9 мая 1945 г. по радио объявили об окончании Великой Отечественной войны. От счастья люди не могли спать, они выходили на улицу, чтобы поздравить друг друга.

В это время по радио зазвучал «Рассвет на Москве-реке». Создавалось впечатление, что М. Мусоргский написал не просто утро — начало славных дел Петра I, а именно рассвет Дня Победы, новой мирной жизни.

Послушай «Рассвет на Москве-реке» и подбери слова к этой симфонической картине.

БЛАГОВЕСТ

ТОРЖЕСТВО

ВЕЛИЧИЕ

ГИМН

В. Думанян.
Памятник
М. П. Мусоргскому
в с. Кареве Псковской области.
1989

Мелодией М. Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» открывался учебник для второго класса. Этой же мелодией мы хотим завершить уроки музыки в начальной школе.

Музыка М. Мусоргского — это чистый образ Родины. Вот она — древняя и вечно юная в лучах восходящего солнца. Несётся над Красной площадью колокольный перезвон... Из прозрачной паутины звучаний рождается одна из прекраснейших мелодий, и нет предела её широкому раздолью.

- Спой мелодию «Рассвета на Москве-реке» по нотам.
- Слушая музыку в исполнении симфонического оркестра, представь себе, как просыпается деревянная Москва XVII в. Как меняется главная мелодия во время звучания всей симфонической картины? Какие изобразительные интонации помогают тебе *услышать* рассвет?
- Выполни задания в рабочей тетради на с. 36—37.
- Композитор хотел изобразить только картину природы или также события, связанные с историей Руси?

Какие ещё музыкальные сочинения, «рисующие» пробуждение природы, ты знаешь?

Симфоническая картина

Исследовательский проект

Завершение музыкального обучения в начальной школе — важный этап в формировании твоей музыкальной культуры. Проверить то, каким ты стал слушателем и исполнителем, научился ли разбираться в особенностях музыкальных образов, закономерностях музыки, её жанрах, стилях, специфике языка композиторов прошлого и настоящего времени, неизвестных народных сочинителей, тебе поможет участие в разработке и защите исследовательских проектов. Эти проекты могут быть представлены на открытых уроках, внеурочных мероприятиях — праздниках, конкурсах, КВН, фестивалях, концертах, театрализованных представлениях, в семейной филармонии культуры, искусства, творчества.

Поиск информации (текстовой, музыкальной, художественной) в Интернете поможет тебе самостоятельно или с помощью родителей создать компьютерную презентацию для защиты проекта, накопить материал для портфо-

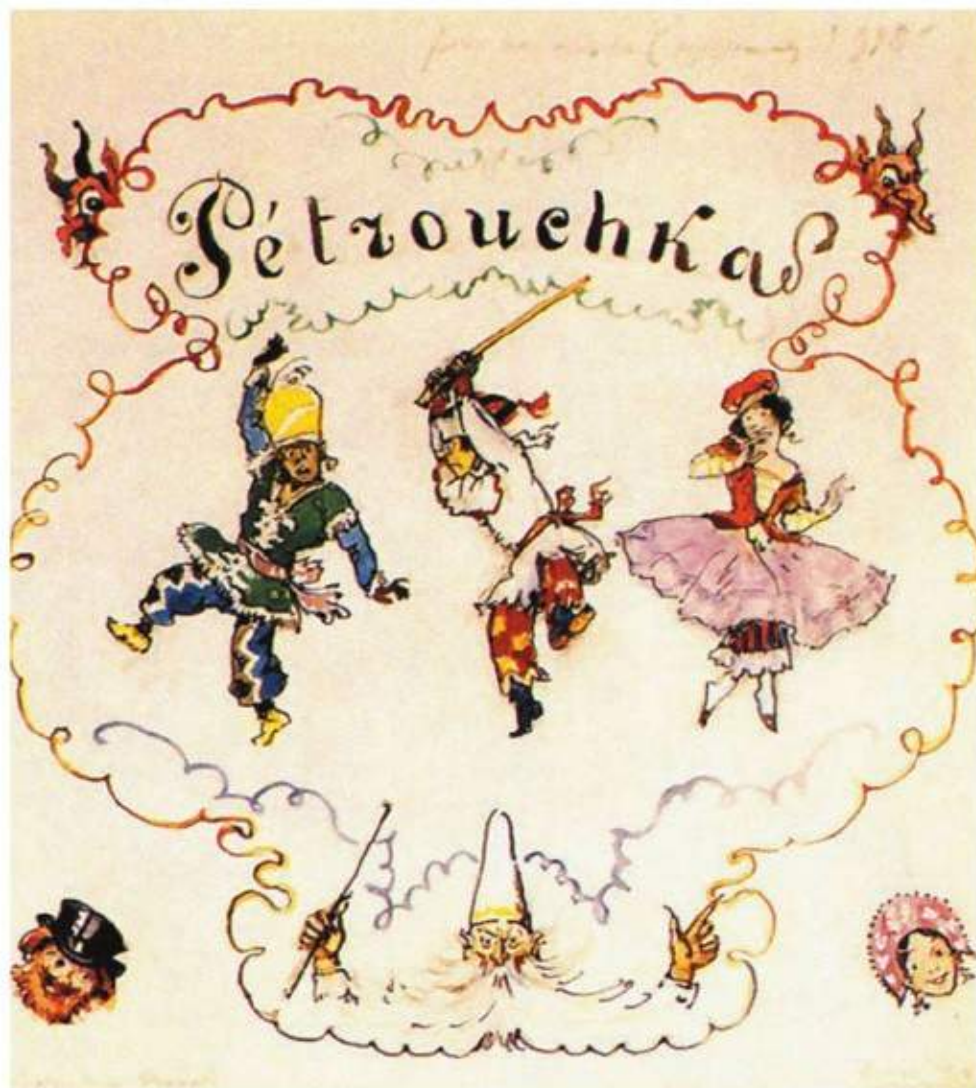

лио — портфеля творческих достижений, с которым ты успешно перейдёшь в пятый класс.

Творческие проекты помогут тебе обобщить свои музыкальные впечатления, попробовать себя в роли артиста, режиссёра, художника.

Темы проектов:

- Музыка моего родного края.
- Роль песни на народном празднике.
- Мои любимые композиторы.
- Что мы знаем о современных исполнителях.
- Музыкальный театр: играем в оперу (балет, мюзикл).
- Музыка в кино.

Учебное издание

Серия «Школа России»

Критская Елена Дмитриевна
Сергеева Галина Петровна
Шмагина Татьяна Сергеевна

МУЗЫКА

4 класс

Учебник

Центр гармоничного развития личности и педагогических технологий

Ответственный за выпуск *Г. С. Абрамян*

Редакторы *Ю. М. Соболева, Е. В. Усенко, В. К. Мирзоева*

Художественный редактор *Ю. Н. Кобосова*

Художники *Б. Ю. Шварёв, Ю. Ф. Николаев*

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование *В. Д. Ильченко,
В. Е. Якушкиной*

Корректоры *Г. И. Мосякина, Н. В. Белозёрова, Н. А. Смирнова*

Подписано в печать 28.10.2022. Формат 84×108/16. Гарнитура PragmaticaCSanPin.

Усл. печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 8,58. Тираж экз. Заказ № .

Акционерное общество «Издательство «Просвещение».

Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16,
стр. 3, этаж 4, помещение 1.

Адрес электронной почты «Горячей линии» — vopros@prosv.ru.