

Рудых Нэля Равгетовна

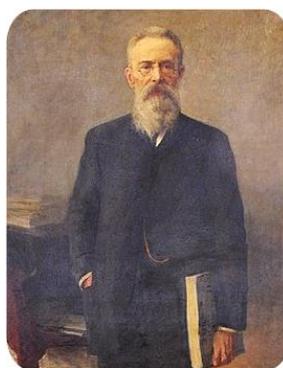
*Западноевропейская
музыка XIX века*

Музыкальная литература

5 класс
Учебное пособие

Русская музыка

Иркутск 2019

Западноевропейская музыка XIX века.

Эпоха романтизма.

1 -5 урок

Романтизм – художественное направление в литературе, живописи, музыке, хореографии зародился на рубеже XVIII-XIX столетий, достиг расцвета в 30-е годы XIX века.

Романтики обращались к внутреннему миру человека. Идеи революции, борьбы стали преследоваться.

Романтизм имел два направления:

Активное – главный герой недоволен действительностью, способен отстаивать свои идеалы, думает об изменении будущего.

Пассивное – борьба с действительностью бессмысленна, идеал недостижим, поэтому обращение к миру фантастики, к темам и образам прошлого – народным легендам, сказаниям, балладам.

Общие черты романтизма:

- **обращение к внутреннему миру человека, лирическое начало.**
- **обращение к народному творчеству, использование национального колорита** (мелодий и ритмов народных песен и танцев). Шуберт – немецкие: вальс, лендлер. Шопен – польские: мазурка, полонез. Лист, Брамс – венгерские песни и танцы. Глинка – русские, Дворжак, Сметана – чешские, Григ – норвежские, Сибелиус – финские...
- **фантастические образы** – устремление в чудесный мир наперекор убогой жизни.
- **тема природы** – как убежище от «благ» цивилизации способное исцелить душу.

Романтизм способствовал созданию новых музыкальных форм и жанров, являясь продолжателем традиций классицизма (основные жанры: симфония, соната, опера, инструментальный концерт). Главная идея романтизма **синтез** (объединение, проникновение) **искусств** - литературы, живописи и музыки.

Новые жанры и формы:

- **симфонические поэмы и сюиты**, имеющие программное содержание (программа-произведение литературы или живописи) в симфонической музыке.
- **фортепианные миниатюры** в инструментальной музыке. Разновидности: «песня без слов», ноктюрн, прелюдия, вальс, мазурка, баллада, скерцо, программные пьесы. Стремление выразить чувства души.
- **вокальные жанры: песня, романс, баллада, поэма.** Песни объединяются в циклы с общим замыслом – в них инструментальная партия становится более образной, сложной, чем просто сопровождение.

Франц Шуберт (1797 - 1828)

Франц Шуберт гениальный австрийский композитор – один из первых представителей романтизма.

Родился в предместье Вены – г. *Лихтенваль*, в семье школьного учителя. В семье любили музицировать.

К **10 годам** блестяще владел скрипкой, фортепиано, альтом. С отцом и старшими братьями играл в домашнем струнном квартете. Когда у мальчика обнаружили прекрасный голос, его отправили учиться вокалу к регенту приходской церкви, и уже в одиннадцать он был принят «певчим мальчиком» в венскую придворную капеллу.

В **1808-1812 годах** – певчий Венской придворной капеллы и обучение в Императорском *Конвикте* (среднее учебное заведение, готовило чиновников). Музыка обучали на высоком уровне, играл в школьном оркестре, изучал произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена. Вероятно, в будущем Франц мог бы стать талантливым исполнителем, но музыка, беспрестанно звучавшая в его голове, искала выхода. Во время обучения он написал множество сочинений: оперу, симфонию, фортепианные пьесы и песни. А когда наступил неизбежный период ломки голоса, Франц был изгнан из капеллы.

После окончания конвикта работал учителем в школе (отец был против профессии музыканта), а сочинял в свободное время. Каждый день он ждал с нетерпением окончания ненавистных уроков, преследуя одну единственную цель – остаться наедине с собой и своей музыкой. За один только год он написал 150 песен. Наконец ушёл из школы (это привело к разрыву отношений с отцом), так как считал, что служба отвлекает от творчества. Некоторое время обучал музыке дочерей князя Эстерхази, но до конца дней зависел от случайных заработков, пребывал в бедности, даже не имел собственной квартиры. Жил у знакомых и поклонников творчества, которые периодически оказывали ему материальную помощь.

Робость, нежелание просить и унижаться перед влиятельными людьми были причиной затруднений Шуберта. Утешение находил в общении с друзьями. Вокруг Шуберта сложился кружок поклонников его творчества. Они часто собирались вместе, импровизировали, пели, читали стихи. Эти вечера стали называться «шубертиадами».

В **1828** году стараниями друзей был организован единственный при жизни концерт вместе с певцом Михаэлем Фоглем. Концерт имел большой успех, принёс Шуберту радость и веру в будущее, он начал больше сочинять, даже отец примирился с ним. Но внезапно заболел тифом и скончался **осенью 1828** года. Оставшееся имущество было продано за гроши, многие сочинения продали.

Умер через год после смерти Бетховена. Их могилы на кладбище Вены недалеко друг от друга. При жизни, скромность Шуберта не позволила познакомиться с Бетховеном. На памятнике выгравирована красноречивая надпись: *«Музыка похоронила здесь прекрасное сокровище, но ещё более прекрасные надежды. Здесь покоится Франц Шуберт»*

За свою короткую жизнь Шуберт создал более *1000* сочинений, это *фортепианные, оркестровые произведения и песни*. Но при жизни получил признание, как автор песен, а его *симфонии, сонаты, фортепианные миниатюры* были надолго забыты.

Инструментальная музыка

Инструментальная музыка Шуберта связана с традициями венской классической школы. Им написано *9 симфоний*. Особенно популярны 8 и 9. Они долго ждали слушателя, 8 была исполнена в 1865, а 9 – в 1839.

8 симфония имеет подзаголовок «Неоконченная» (1822)

Это одно из ярких произведений не только в творчестве Шуберта, но и мировой симфонической музыке. Вместо 4 частей симфония имеет две. I часть - драматическая, II часть – лирическая. Песенность, задушевность и теплота тем симфонии сочетаются с классической формой.

Фортепианные произведения

На фортепианные произведения наложил отпечаток песенный дар Шуберта, мелодии имеют песенную основу, это небольшие *пьесы* или *миниатюры*: вальсы, экосезы, лендлеры, марши, *экспромты* (новый жанр в фортепианной музыке), *музыкальные моменты* (до Шуберта никто не писал), а также сонаты. Темы фортепианных произведений: любви, одиночества, скитальчества, природы.

Песни Шуберта

Из 600 написанных песен было издано при жизни композитора лишь 200. Каждая - рассказ о человеке, способном на сильные, искренние чувства.

Особенности песенного творчества

- Мелодия песен необычайно выразительная, красивая, тесно связана с текстом, оттенки чувств подчеркнуты особой интонацией, фразой, гармоническим оборотом.
- Куплетная форма в строении песни (чередование куплета и припева, что характерно для народных венгерских, австрийских, славянских песен), но есть и сложные формы.
- Фортепианная партия не просто сопровождение, она подчинена голосу, передаёт невыразимые словами оттенки чувств, обогащает вокальную мелодию и не проста для исполнения. Часто чередование мажора-минора, как смена настроения героя песни.
- Стихи для песен разных поэтов, Гейне, Гёте, друзей.
- Темы песен: любовь, природа, романтические легенды, одиночество, скорбь, страдание – особенно в последние годы жизни.

Лесной царь -
Шуберт впервые создал
жанр *вокальной*
баллады на стихи
баллады Гёте.

Картина «Лесной царь» Ф.Швинда.

Маргарита за прялкой
Форель («Лучи так ярко грели»)
Серенада («Песнь моя лети с мольбою»)
Ave Maria

Кроме отдельных песен, три вокальных цикла по 20 песен. Два цикла – «Прекрасная мельничиха» 1823г. (В этих песнях рассказывается о юноше, который отправился на поиски счастья) и «Зимний путь» 1827г. - имеют единый сюжет, а третий - «Лебединая песня» 1828г., составлен и издан после смерти Шуберта издателем.

«Прекрасная мельничиха» на стихи поэта-романтика Вильгельма Мюллера
В путь – 1-я песня этого цикла
Мельник и ручей

«Зимний путь» стихи В.Мюллера

Весенний сон
Шарманщик - Шарманщик монотонно крутит ручку

шарманки, не находя ни отзыва, ни надежды, это последняя песня цикла.

Тест и кроссворд по теме:

ФРАНЦ ШУБЕРТ

1797-1828

- 1. Художественное направление, к которому принадлежит творчество Шуберта**
 - а) Классицизм*
 - б) Романтизм*
 - в) Импрессионизм*
- 2. Шуберт родился в Лихтентале, предместье...**
 - а) Берлина*
 - б) Вены*
 - в) Варшавы*
- 3. Шуберт впервые создал жанр вокальной баллады, написав произведение...**
 - а) «Зимний путь»*
 - б) «Маргарита за прялкой»*
 - в) «Лесной царь»*
- 4. До Шуберта, «Экспромты» и «Музыкальные моменты» писали...**
 - а) Моцарт*
 - б) Бетховен*
 - в) никто не писал*
- 5. Количество частей в «Неоконченной симфонии»**
 - а) 2 части*
 - б) 3 части*
 - в) 4 части*
- 6. Писал ли Шуберт фортепианные сонаты?**
 - а) Да*
 - б) Нет*
- 7. Песня Шуберта, в которой звучат слова: «Песнь моя летит с мольбою тихо в час ночной» ...**
 - а) «Колыбельная ручья»*
 - б) «Серенада»*
 - в) «Спокойно спи»*
- 8. Друг Шуберта, прекрасный исполнитель его песен.**
 - а) Швинд*
 - б) Фогль*
 - в) Зенн*
- 9. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» открывается песней...**
 - а) «Шарманщик»*
 - б) «В путь»*
 - в) «Форель»*
- 10. Шуберт умер через год после смерти Бетховена. Их могилы находятся недалеко друг от друга. А были ли лично знакомы эти великие композиторы при жизни?**

Мой кроссворд по теме: Франц Шуберт

Фридерик Шопен (1810 - 1849)

Великий польский композитор, подобно Моцарту и Бетховену, прославился и как гениальный пианист. Он обогатил музыку новым содержанием и образами, раскрыл новые выразительные возможности, ввёл новые приёмы пианистического исполнительства. Музыка Шопена признана гениальной при жизни композитора. В наши дни произведения Шопена являются частью концертных, учебных, конкурсных программ.

С 1927 года в Варшаве регулярно проводятся Международные конкурсы имени Шопена. На I конкурсе первой премии был удостоен советский пианист Лев Оборин.

1810г. - Родился в местечке Желязова Воля, близ Варшавы на берегу речки Утраты. Отец-француз, домашний учитель и управляющий помещьем, играл на скрипке и флейте, мать – полька, пела и играла на фортепиано.

5 лет - Уверенно исполняет пьесы с сестрой Людвигой. После переезда в Варшаву, где отец получил место учителя в лицее, педагогом Шопена стал известный чешский музыкант *Войцех Живный*.

8 лет - Впервые выступил в концерте как пианист, рано стал сочинять музыку.

15 лет - Стал известным в Варшаве пианистом и композитором, часто выступал в салонах польской знати, в домах своих друзей и поклонников. Занимался в лицее: изучал историю и литературу.

1826-1829г.г. - Учёба в консерватории (Высшая музыкальная школа в Варшаве). Учитель по композиции Иосиф Эльснер, дал характеристику: *«Измутительные способности. Музыкальный гений»*.

19 лет - 1-ая концертная поездка в Вену (Австрия).

2 ноября 1830г. - Отправился во 2-ю концертную поездку и как, оказалось, навсегда покинул родину. На прощанье друзья подарили кубок с польской землёй. Осенью 1830 года в Варшаве вспыхнуло восстание, жестоко подавленное. Под впечатлением написал *«Революционный этюд»*, выразил гнев, горечь и возмущение.

1831г. - Переезжает во Францию, где в Париже прожил до конца дней. Общался с передовыми музыкантами (Ф.Лист, Г.Берлиоз, В.Беллини), художниками (Э.Делакруа), писателями (О.Бальзак, *Жорж Санд-псевдоним Авроры Дюдеван, Адам Мицкевич* - польский поэт, друг)

Вёл большую концертную деятельность и получил заслуженное признание и мировую славу. Много сочинял. Источником творчества

Шопена служили польские народные танцы и песни, итальянская опера, музыка Баха, Моцарта.

Шопен ограничил себя фортепианными произведениями, не сочинял симфоний и опер. Но открыл в музыке целый мир, до этого неизвестный. Это была Польша – её жизнь, история, дух народа. Польская тема – это и тёплые воспоминания, и горечь разлуки.

1848г. - Поездка в Лондон с концертами. Сырой климат Англии оказал губительное действие на ослабленный организм Шопена.

1849г. - Умер от туберкулёза в 39 лет. Был похоронен в Париже, но сердце по его завещанию, отправлено в Варшаву, где бережно хранится в костёле Святого Креста.

Фортепианные произведения

Шопен писал почти исключительно для фортепиано, не работал в жанре симфонии и оперы. Он сам был первым исполнителем новых произведений.

Многие произведения созданы в ритме польских народных танцев – полонеза, мазура, кюавьяка, оберека.

В *мазурках* – мы слышим то картинку пышного бала, то пляску крестьян под простой аккомпанемент деревенского скрипача, то слышна песня, то тихий разговор на балу.

Полонезы – звучат величественно, воскрешая картины далёких рыцарских времён.

В *вальсах* слышатся воспоминания и счастливых дней на Родине. Из 17 вальсов, самый известный и любимый - №7 до-диез минор.

Композитор первым применил к инструментам название «баллада» - став основоположником жанра *инструментальной баллады*, сказав этим, что в каждой из них есть какой-то определённый, хотя и не указанный автором, сюжет. А слушателю представлено право, дать волю собственному воображению.

Шопен великий новатор и в малых и крупных произведениях. Так вызывают удивление *прелюдии* – он создал цикл из 24 прелюдий. Это короткие пьесы, разнообразные по содержанию, хотя некоторые занимают всего 2-3 строчки.

Тоже можно сказать об *этюдах*. До Шопена этюд (от французского слова изучение) считался пьесой для развития пианистической техники. Он превратил этюд в виртуозный и глубокий по содержанию жанр.

В *ноктюрнах* (от французского слова – ночной) сочетаются вдохновенная лирика и глубокий драматизм.

Одно из великих достижений Шопена – *соната си-бемоль минор с Траурным маршем* – обычно в этом произведении видят горькие раздумья о судьбе Польши, размышления о жизни и смерти.

Мазурка До мажор
Полонез Ля мажор

Вальс си минор
Вальс Ми бемоль мажор
Вальс №7 до диез минор

Фантазия-экспромт до-диез минор
Прелюдия №7 Ля мажор

Этюд №10 «Революционный»

Ноктюрн №20

Траурный марш III часть сонаты си-бемоль минор

Тест и кроссворд по теме:

ФРИДЕРИК ШОПЕН

1810-1849

3. Шопен - польский композитор, но большую часть своей жизни он прожил...
а) в Париже б) в Лондоне в) в Риме
4. Эльснер - это ...
а) друг Шопена
б) учитель Шопена
в) исполнитель музыки Шопена
3. Шопен- основоположник жанра...
а) фортепианного концерта
б) вокального цикла
в) инструментальной баллады
4. Жанры, в которых *не* работал Шопен.
а) Соната б) Симфония в) Опера
5. Знаменитый Этюд с-*moll* Шопена носит название...
а) «Революционный»
б) «Пламенный»
в) «Героический»
6. Польский поэт, друг Шопена.
а) Гейне б) Мицкевич в) Гёте
7. Польские народные танцы, характерные черты которых использовал в своём творчестве Шопен.
а) Полонез б) Менуэт в) Куявяк
г) Мазур д) Чардаш е) Оберек
8. Вальс № 7 Шопена написан в тональности...
а) си минор б) до # минор в) ре минор
9. Под псевдонимом Жорж Санд печатались романы близкого друга Шопена...
а) Войцеха Живного
б) Марии Шимановской
в) Авроры Дюдеван
10. Международный конкурс имени Шопена проводится ...
а) в Вене б) в Варшаве в) в Париже

Ш О П Е Н

! Расшифруйте названия жанров фортепианной музыки Ф. Шопена
• поставив буквы в нужном порядке.

① И Я Д Р П Е Л Ю →

② К А М У З А Р →

③ Р Н Т Ю Н О К →

④ Е З П О Н О Л →

⑤ Д А Л А Б А Л →

⑥ А Т А С О Н →

⑦ Л Ь С В А →

⑧ Д Ю Э Т →

Русская музыка

6 -5 урок

В IX - X веках, до XIV столетия, центром музыкальной культуры был древний Киев (Киевская Русь), а затем Новгород. Развивалось песенное народное творчество. Создателями первых форм профессиональной музыки

стали **скоморохи**. Скоморохи – актёры, одновременно певцы, танцоры, дрессировщики животных, музыканты, авторы, исполнявшие свои произведения. Расцвет скоморошества пришёлся на XV-XVII века. Репертуар скоморохов был разнообразным: шуточные песни, пьески социального характера, исполняемые в масках и красочных нарядах под аккомпанемент

гудка, гусель, домры, волынки, бубна и многих других народных инструментов.

В XV – XVI веках – развитие Московского государства. Кроме народного песенного творчества, развивается церковная музыка, пение во время богослужения. Она исполнялась без

инструментального сопровождения, инструменты в Православной церкви были строго запрещены. Церковное пение было одноголосным, основу составлял знаменный распев, который записывался знаками – крюками и знаменами. Каждый знак мог обозначать один или несколько звуков. У таких произведений не было определённых авторов. Их создателей называли распевщиками.

XVII век. В 1648 году под влиянием церкви был издан указ царя Алексея Михайловича, запрещающий участие скоморохов в празднествах и повелевавший уничтожить их маски и музыкальные инструменты.

Музыкальная культура претерпела несколько изменений: взамен одноголосного пения пришло многоголосие, крюки вытеснила нотная запись, появляется партесное пение - по партиям. Развивается – *кант* – бытовая многоголосная песня и другие хоровые произведения. Взамен церковному пению постепенно начинает приходить светская профессиональная музыка.

Маковский В.Е. "Певчие на клиросе"

Наиболее развитой формой «партесного пения» стали *духовные концерты*, исполнявшиеся на праздничных богослужениях.

Развиваются песни: лирические, исторические, в XVII веке – песни разинского цикла (восстание Степана Разина).

В конце XVII века на смену вертепного театра, в котором под пение кантов разыгрывали библейские сюжеты, пришёл музыкальный театр со зрительным залом, актёрами, оркестром и сценой. Такие театры назывались школьными, потому что они создавались при учебных заведениях.

XVIII век – век разума и просвещения. Такое название он получил благодаря реформам Петра I. Этот правитель полностью изменил уклад российской жизни, открыл гражданские (нецерковные школы), активно развивал науку и культуру, укреплял культурные связи со странами Западной Европы. По приказу Петра I во многих русских армиях были созданы духовые оркестры, игравшие на праздниках и торжественных парадах «приветственные» и «виватные» канты, в которых прославлялись военные подвиги государства.

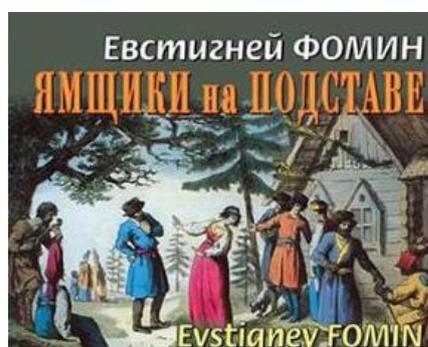

государства.

Постепенно музыка начинает входить в повседневную жизнь русского дворянства. В усадьбах устраивали бытовое, камерное (домашнее) музицирование, играли на различных инструментах: скрипке, флейте, клавикорде, арфе, гитаре. Исполняли танцевальные пьесы, менуэты, полонезы, экосезы. Во время этих музыкальных вечеров звучали светские канты – любовные, лирические, шуточные. Пели модные песни, арии из спектаклей. В царском дворце на торжественных балах, ассамблеях танцевали европейские танцы – полонез, менуэт, алеманду, гавот, англес.

Главным жанром XVIII века была опера. Большой популярностью пользовались комические оперы. В 1702 году открывается первый театр, где ставят только немецкие, итальянские оперы. Лишь в 70-е годы появляются русские: «Мельник – колдун, обманщик и сват» опера М.Соколовского (1780), «Санкт-Петербургский гостинный двор», «Несчастье от кареты» оперы В.Пашкевича, «Ямщик на подставе» опера Е.Фомина (1787). В этих операх музыка чередуется с разговорными диалогами, герои обыкновенные люди. Высмеивается жадность помещиков и купцов.

Русская народная песня

Народная песня – музыкально-поэтическое искусство широких масс, отражающее в песне различные стороны жизни народа: повседневный быт, историю, богатый внутренний мир. Песня передавалась «из уст в уста» - сложилась устная передача из поколения в поколение. При исполнении появлялось много вариантов.

Основные жанры народных песен:

- ***календарно-обрядовые***: связаны с временами года, отражение явлений природы, начало и окончание полевых работ, обряды при проведении праздников (Рождество, Пасха, Троица, Масленица и другие).

«Во поле берёза стояла»

трудовые – родились из попевок-возгласов, помогающих всем трудиться сообща. «Эй, ухнем!»

- ***семейно-бытовые***: свадебные, колыбельные, плачи и причитания.

«Ой, ты дивчина», «Заиграй моя волынка»

- ***хороводные и плясовые***:

«Ай, во поле липенька» -

круговой хоровод

«А мы просо сеяли» - хоровод

«стенка на стенку»

«Вейся, не вейся капуста» -

хоровод «змейка»

шуточная «Я с комариком»

- ***исторические, былинные***.

«Как за речкою, да за Дарьею», «О Вольге и Микуле», «О Илье Муромце»

- ***протяжные***.

«Вниз по матушке по Волге», «Лучинушка»

Многие народные песни использовались композиторами в классической музыке: в симфониях, концертах, операх, делали обработки народных песен в исполнении симфонического оркестра.

А.Лядов - «8 русских народных песен» для оркестра

Н.Римский-Корсаков – «100 русских народных песен»

П.Чайковский – «50 русских народных песен» для фортепиано в четыре руки.

Календарная «Масляничная» Н.Римского-Корсакова в опере «Снегурочка»;
Плач Плачи М.Мусоргского в опере «Борис Годунов»;
Свадебная Хор «Разгулялися, разливалися» М.Глинки в опере «Иван Сусанин»;
Плясовая «Камаринская» М.Глинки в симфонической увертюре;
Былинная «Высота» Н.Римского-Корсакова в опере «Снегурочка»;
Протяжная «Ой, ты тёмная дубравушка» Н.Римского-Корсакова в опере «Садко».

Русская музыка конца XVIII – начала XIX века

Для России XIX век стал эпохой формирования национальной музыкальной школы. В XVIII веке высокого уровня достигла только духовная музыка; традиции же оперной, камерно-вокальной и симфонической музыки сложились в новом веке. На этот процесс решающее влияние оказали, с одной стороны, западноевропейская культура, а с другой – русский фольклор (народная музыка: песни, танцы).

Русские композиторы начали выезжать за границу. Там они общались с видными мастерами музыкального искусства, а главное – получали европейское музыкальное образование. Россия вызвала в Европе ответный интерес, и немало выдающихся музыкантов гастролировало в Москве и Петербурге. Повышение интереса к европейской культуре не только повысило интеллектуальный и профессиональный уровень русских композиторов и исполнителей, но и помогло глубже понять традиции национальной музыки, лучше узнать самих себя.

В XIX веке в России утвердились европейские нормы концертной жизни. Это связано с основанием в 1859 году Русского Музыкального Общества (РМО) Антоном Григорьевичем Рубинштейном. Его деятельность была направлена на то, чтобы сделать хорошую музыку доступной большим массам публики. Устраивались регулярные концерты по определённому тематическому плану, проводились конкурсы на лучшее музыкальное произведение и так далее. В стране была создана система музыкального образования европейского типа. В Петербурге в 1862 году Антоном Рубинштейном, а в Москве в 1866 году Николаем Рубинштейном были открыты консерватории.

В XIX веке огромное внимание уделялось изучению фольклора. Русские композиторы считали народную музыку источником вдохновения. Они собирали народные песни и часто использовали их в своих произведениях, при этом не теряя своеобразия собственного музыкального языка.

Русская композиторская школа первой половины В XIX века делится на 3 этапа:

I – доглинкинский.

II – классический, основы которого заложил М.Глинка.

III – 40-50-е годы. Творчество Чайковского и композиторов «Могучей кучки».

Два важных события так же повлияли на русскую музыку:

1812г. – разгром французской армии Наполеона и 1825г. – подавление восстания декабристов.

Русская городская песня и романс

В конце XVIII начале XIX века одним из любимых видов музыкального искусства, был романс. Старинный русский романс – это городская бытовая песня под гитару, фортепиано, арфу. Строение, как у песни – куплетная форма. Но аккомпанемент был более сложный и выразительный. В романсах отражались размышления, настроения, переживания простых людей. Очень любили цыганские романсы, в которых были страсть и удаль.

Разновидности романса: элегия, баллада, монолог. Элегия – размышление, созерцание. Баллада имеет повествовательный характер, иногда с мрачными, таинственными событиями.

Важную роль в развитии русского романса сыграли композиторы:

А.А. Алябьев

«Соловей»

«Зимняя дорога»

«Нищая»

А.Е. Варламов

«Белеет парус одинокий»

«Горные вершины»

«Красный сарафан»

«На заре ты её не буди»

А.Л. Гурилёв

«Колокольчик»

«Домик-крошечка»

«Матушка голубушка»

«Вьётся ласточка сизокрылая»

Контрольная по Русская музыка?

Михаил Иванович Глинка (1804-1857)

20 мая 1804г. родился в селе Новоспасском Смоленской губернии, в семье капитана в отставке. С детства слушал русские народные песни, классическую музыку (играл в оркестре дяди на скрипке и флейте). «Музыка – душа моя». Занимался дома с гувернанткой русским, немецким, французским, географией и музыкой, рисованием.

1817-1822г.г. Учёба в Благородном пансионе Петербурга. Знакомство с передовыми людьми того времени, будущими декабристами. Успешно изучал языки (знал 8 языков), литературу, историю, географию, хорошо рисовал, занимался музыкой (брал уроки у пианиста *Джона Фильда*), посещал театр, оперу и балет. Зачитывался стихами Пушкина (1799-1837), жил в одной комнате с его братом Львом Пушкиным. Во время

каникул дирижировал оркестром дяди.

1822-1830г.г. Работа в Министерстве путей сообщения, отвлекала от занятий музыкой, поэтому решил выйти в отставку и посвятить себя музыке. Уже автор романсов, пьес для фортепиано.

25 апреля 1830г. Едет в Италию – «усовершенствоваться в искусстве» и для лечения. Занимался пением, знакомится с мастерами оперного искусства - В. Беллини, Г.Доницетти, посещает оперу, знакомится с певцами, сочиняет арии в итальянской манере.

1834г. Едет в Германию. 5 месяцев учится у теоретика *Зигфрида Дена*. Сочиняет романсы, произведения для фортепиано, кларнета, фагота. Идея «писать по-русски» привела к созданию русской оперы.

1834г. Вернувшись в Россию, сочиняет оперу «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») о патриотическом подвиге крестьянина Ивана Сусанина, пожертвовавшего жизнью во имя Родины.

27 ноября 1836г. Премьера оперы «Жизнь за царя» в Большом театре Петербурга. Впервые герой оперы – народ, простой крестьянин Иван Сусанин, впервые в «серьёзной» опере зазвучала русская народная песня. Это вызвало враждебность и непонимание аристократии, и восторженность, и высокую оценку передовых людей.

3 года работает в придворной певческой капелле, преподаёт вокал многим известным певцам и начинает новую оперу на сюжет Пушкина «Руслан и Людмила».

27 ноября 1842г. Премьера сказочно – эпической оперы «*Руслан и Людмила*» (через 6 лет). Все герои имеют вокальные партии кроме Черномора – его характеристика в «*Марше Черномора*».

Сочиняет произведения для симфонического оркестра «*Вальс - фантазия*», «*Князь Холмский*» - по трагедии Н. Кукольника, романсы на его стихи: «*Жаворонок*», «*Попутная песня*», «*Сомнение*». На стихи Пушкина: «*Я помню чудное мгновенье*», «*Ночной зефир*», «*Я здесь Инезилья*» - больше всего романсов на стихи Пушкина. Глинка - сам хорошо пел.

1844г. Едет во Францию и Испанию, знакомится с народной музыкой. Под впечатлением путешествия по Испании сочиняет увертюры для симфонического оркестра: «*Арагонская хота*» и «*Ночь в Мадриде*».

1848г. Вернулся в Россию. Сочиняет симфоническую фантазию «*Камаринская*» - на 2 русские народные песни в форме двойных вариаций. Про «*Камаринскую*» П. Чайковский сказал: «В музыке этой, как дуб в жёлуде вся русская симфоническая музыка».

1848-1857г.г. Композитор был полон творческих планов, но обстановка вражды, непонимания богатой аристократической публики мешала творчеству. Последние годы живет в Петербурге и за границей: в Варшаве, Париже, Берлине, где и умер.

Похоронен в Петербурге. Младшая сестра Людмила Шестакова помогала последние годы, после смерти пропагандировала и сохраняла его творчество.

Романсы

Романсы Глинки – гордость русской вокальной классики. Это красота песенных мелодий, простота и искренность, выразительность содержания, богатство образов, строгость формы, красочность гармонии, сочетание вокальной и фортепианной партии.

Глинка писал романсы на протяжении всей жизни. Сам хорошо пел, знал возможности человеческого голоса – учился этому в Италии. Преподавал вокал многим известным певцам.

Писал на стихи современных ему поэтов: Жуковского, Дельвига, Кукольника, Пушкина.

На стихи поэта Н.Кукольника из вокального цикла «*Прощание с Петербургом*»

«Жаворонок»

«Попутная песня»

«Сомнение»

На стихи А.Пушкина

«Я помню чудное мгновенье»

«Ночной зефир»

«Я здесь, Инезилья»

Произведения для оркестра

Произведения для оркестра занимают важное место в творчестве Глинки. Наиболее значительные произведения для симфонического оркестра:

Симфонические увертюры *«Арагонская хота»* и *«Ночь в Мадриде»* - написаны под впечатлением от поездки по Испании в 1844 году.

«Арагонская хота»

Симфоническое рондо *«Вальс - фантазия»*. Первоначально это была пьеса для фортепиано, а затем оркестрована в форме рондо. Рефрен – основная тема, печальная и задумчивая повторяется несколько раз, чередуясь с контрастными эпизодами: грустными, весёлыми, мужественными, изящными.

«Вальс - фантазия»

Музыка к трагедии *«Князь Холмский»* Н.Кукольника – литератора и друга М.Глинки.

Симфоническая фантазия «Камаринская»

Написана в форме двойных вариаций, на две русские народные песни: свадебной - *«Из-за гор, гор высоких»* и плясовой - *«Камаринская»*. Контраст между медленной, лирической и весёлой, задорной темой, подголосочное и вариационное развитие мелодий – всё это свойственно русским народным песням. Но Михаил Глинка не просто «цитирует» народные мелодии, а широко развивает в симфонической музыке.

Симфоническая фантазия «Камаринская»

Симфонические произведения М.Глинки – высокохудожественные и совершенные по форме, были доступны знатокам и простой публике. А основы симфонического развития, оркестровки народных мелодий, песен и танцев, стали образцами для последователей М.Глинки: Чайковского, Балакирева, Бородина, Римского – Корсакова, Глазунова и для многих других композиторов.

Произведения для оркестра

Произведения для оркестра занимают важное место в творчестве Глинки. Наиболее значительные произведения для симфонического оркестра:

Симфонические увертюры *«Арагонская хота»* и *«Ночь в Мадриде»* - написаны под впечатлением от поездки по Испании в 1844 году.

Симфоническое рондо *«Вальс - фантазия»*. Первоначально это была пьеса для фортепиано, а затем оркестрована в форме рондо. Рефрен – основная тема, печальная и задумчивая повторяется несколько раз, чередуясь с контрастными эпизодами: грустными, весёлыми, мужественными, изящными.

Музыка к трагедии *«Князь Холмский»* Н.Кукольника – литератора и друга М.Глинки.

Симфоническая фантазия «Камаринская»

Написана в форме двойных вариаций, на две русские народные песни: свадебной - *«Из-за гор, гор высоких»* и плясовой - *«Камаринская»*. Контраст между медленной, лирической и весёлой, задорной темой, подголосочное и вариационное развитие мелодий – всё это свойственно русским народным песням. Но Михаил Глинка не просто «цитирует» народные мелодии, а широко развивает в симфонической музыке.

«Арагонская хота»

«Вальс - фантазия»

Симфоническая фантазия «Камаринская»

Симфонические произведения М.Глинки – высокохудожественные и совершенные по форме, были доступны знатокам и простой публике. А основы симфонического развития, оркестровки народных мелодий, песен и танцев, стали образцами для последователей М.Глинки: Чайковского, Балакирева, Бородина, Римского – Корсакова, Глазунова и для многих других композиторов.

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)

Сюжет оперы – предание о героическом подвиге костромского крестьянина Ивана Сусанина в 1612г., когда Россию оккупировали иностранные захватчики – поляки. И хотя польские войска были изгнаны из Москвы, отдельные отряды ещё бродили по стране. Один из таких отрядов забрёл в село Домнино, где жил Иван Сусанин. Он согласился стать проводником, но завёл отряд поляков в непроходимую глушь и сам погиб там.

В героическом поступке простого человека усматривалось проявление силы и патриотизма всего русского народа, готового отдать жизнь во имя Родины.

Музыкальная характеристика русских связана с русской народной песней: лирической, хороводной, свадебной, солдатской. Музыкальная характеристика поляков – польские танцы в исполнении симфонического оркестра. В конце оперы полонез и мазурка – самые горделивые танцы звучат подавленно и уныло, а русская музыка наполняется силой.

В опере 4 действия и эпилог (заключение). Начинается с *увертюры* – оркестрового вступления, которое построено на звучащих в опере темах.

Интродукция – введение. Мужской и женский хор – предаёт силу и неустрашимость русского народа.

I Действие. В селе Домнино, Иван Сусанин, приёмный сын Ваня и дочь Антонида готовятся к свадьбе Антониды и ратника Собинина.

Каватина и рондо Антониды
Трио «Не томи родимый»

II Действие. Бал в замке польского короля Сигизмунда. Поляки хвастаются своими победами и собираются идти большим отрядом на Русь.
Танцы:

Полонез
Краковяк (с синкопированным ритмом)
Вальс
Мазурка (с пунктирным ритмом)

III Действие. В доме Ивана Сусанина готовятся к свадьбе.

Песня Вани «Как мать убили у малого птенца».
(А.Я. Петрова – Воробьёва – первая исполнительница партии Вани)

Квартет: Сусанин, Ваня, Антонида, Собинин – поют о предстоящей свадьбе, прерывается вторжением в музыку полонеза из II действия.

Сцена Сусанина с поляками:

Ария Сусанина «Велик и свят наш край родной»,
Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу за святую Русь!»

Соглашается быть проводником, прощается с дочерью, сам украдкой посылает Ваню предупредить об опасности и решает завести поляков в непроходимую глушь.

Свадебный хор

Песня Антониды «Не о том скорблю подруженьки»

IV Действие. Собинин с отрядом идёт по следам польского отряда. Ваня прибегает поздней ночью в монастырь, где находятся ополченцы. Воины выступают на поиски врага.

Речитатив Вани «Бедный конь в поле пал»

Сцена с поляками в лесной глуши.

Речитатив Ивана Сусанина «Чуют праву» и

Ария «Ты взойдёшь моя звезда» - передают образ героя и

патриота.

Поляки понимают, что Иван Сусанин завёл их умышленно, и убивают его.

Эпилог. В Москве на Красной площади, народ празднует победу. Появляются Ваня, Антонида, Собинин и рассказывают о трагической гибели Ивана Сусанина.

«Славься!» - заключительный хор, в котором народ славит родную землю и погибших героев.

Фортепианное творчество Мусоргского

Фортепианный цикл из 10 пьес ***«Картинки с выставки»*** написан под впечатлением от выставки друга, художника и архитектора Виктора Гартмана. Вступление ***«Прогулка»*** - становится лейтмотивом, объединяющим все пьесы.

Гном

Старый замок

Тюльрийский сад

Быдло

Балет невылупившихся птенцов

Два еврея

Лиможский рынок

Катакомбы

Избушка на курьих ножках (Баба Яга)

Богатырский ворота

Тест и кроссворд по теме:

**МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА
1804-1857**

1. «Во многих отношениях Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как _____ в русской поэзии. Оба великие таланты, оба родоначальники нового русского художественного творчества, оба создали новый язык – один в поэзии, другой в музыке.» (В.В.Стасов).

- а) Ломоносов*
- б) Пушкин*
- в) Лермонтов*

2. Глинка родился позже Пушкина на ...

- а) 10 лет*
- б) 2 года*
- в) 5 лет*

3. Премьера оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») состоялась 27 ноября ...

- а) 1836 года*
- б) 1838 года*
- в) 1840 года*

4. Премьера второй оперы Глинки - «Руслан и Людмила» состоялась тоже 27 ноября, но спустя ...

- а) 4 года*
- б) 6 лет*
- в) 5 лет*

5. Увертюры для симфонического оркестра «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» написаны Глинкой под впечатлением от путешествия по

- а) Италии*
- б) Испании*
- в) Франции*

6. Симфоническая фантазия «Камаринская» написана ...

- а) в сонатной форме*
- б) в сложной трёхчастной форме*
- в) в форме двойных вариаций*

7. Романсы Глинки «Я помню чудное мгновенье», «Ночной зефир», «Я здесь Инезилья» написаны на стихи..

- а) Жуковского*
- б) Пушкина*
- в) Кукольника*

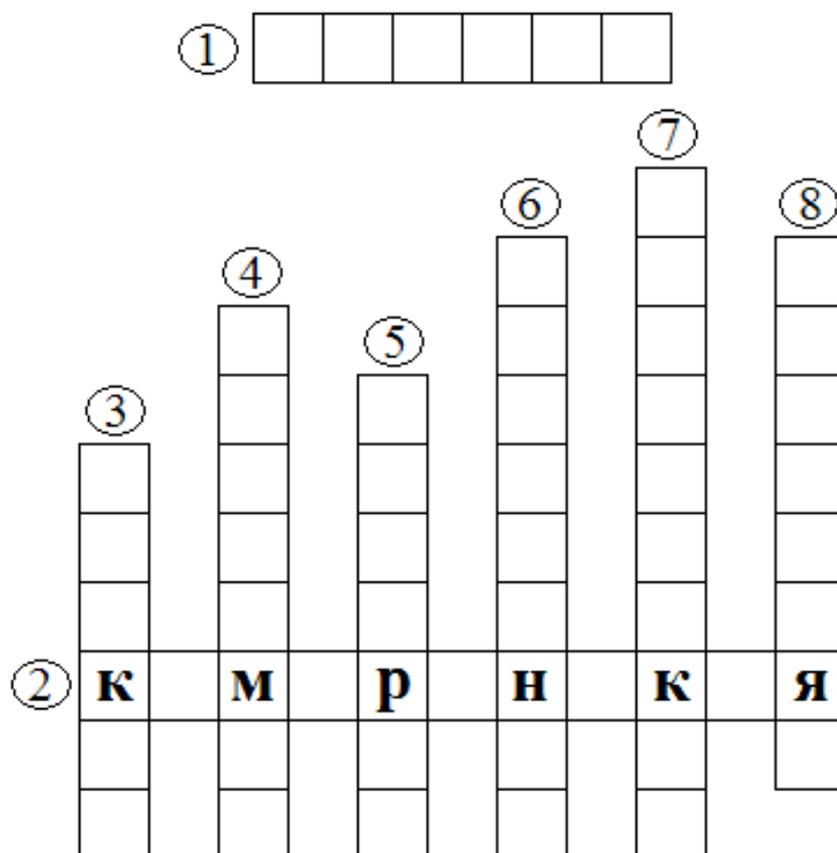
8. Романсы «Жаворонок», «Сомненье» и «Попутная песня» написаны на стихи ...

9. Первая исполнительница партии Вани в опере «Иван Сусанин»

- а) Обухова*
- б) Планова*
- в) Петрова-Воробьёва*

10. Согласны ли Вы с тем, что Глинка хорошо рисовал, знал 8 иностранных языков, обладал литературным даром, преподавал вокал многим известным певцам?

- а) Да*
- б) Нет*

- ① Основоположник русской классической музыки
- ② Симфоническая фантазия на две русские народные темы
- ③ Поэт, на стихи которого акиопозитор сочинил много романсов
- ④ Персонаж оперы "Руслан и Людмила", не имеющий вокальной партии
- ⑤ Польский танец с пунктирным ритмом из II действия оп. "Иван Сусанин"
- ⑥ Поэт - автор слов в романсе "Жаворонок"
- ⑦ Испанская увертюра "..... хота"
- ⑧ Польский танец с синкопированным ритмом из II действия оп. "Иван Сусанин"

