

Следующей звучит песенка Спортивн Лайфа «Это совсем не обязательно так». Спортивн Лайф — циник, негодяй, но с обаятельной, щегольской внешностью, сумевший соблазнить Бесс. Его песенка игрива и незамысловата. В ней он издевается над религиозными чувствами прихожан обшины. «Всё, что я вам проповедую, и всё, о чём говорит Библия, — всё это необязательно, так и есть на самом деле». В музыкальную ткань этого номера вплетены выкрики толпы, контрастирующие с красивой мелодичной средней частью и кодой, завершающейся словами «вовсе не, вовсе не».

Развёрнутые вокальные мелодии чередуются с речитативными вставками, полифоническим переплетением голосов поющих в любовном дуэте Порги и Бесс «Я люблю тебя, Порги», проникнутом нежным лиризмом.

Слушателей не оставляет равнодушными вторая песня Спортига Лайфа «Пароход, отправляющийся в Нью-Йорк». Она насыщена обольстительными интонациями, ритмами размеренного неторопливого движения. Герой любуется собой, явно подчёркивая своё превосходство над другими. Это яркий пример конфликтного развития драматургии характера одного из действующих лиц.

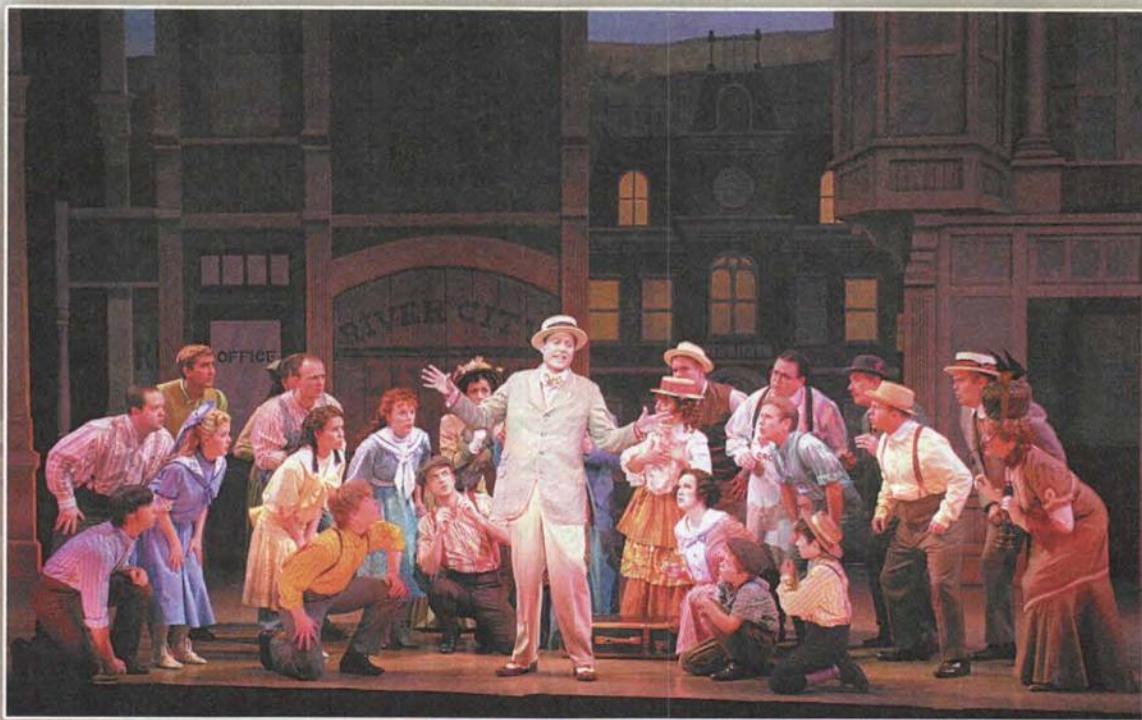
- Какой музыкой обрисован соперник Порги? Почему хор (народ) подхватывает мотив его насмешливой (богохульной) песенки «Это совсем не обязательно так»? Какими музыкальными средствами подчёркивает композитор отрицательные качества личности этого персонажа?
  - Какую выразительную функцию выполняют хоровые номера оперы? В чём особенности интонирования мелодий участниками хора?

Центральными драматургическими моментами III действия можно считать две арии Порги и финальный хор народа.

Ария Порги «О, Бесс, где моя Бесс» темпераментна, эмоциональна, поражает глубиной переживания, в ней с особой силой чувствуется горечь от утраты Бесс. Музыка проникнута глубоким чувством нежности и любви к героине оперы.

Финальные ария Порги и хор «О, Господи, я на своём пути...» почти оптимистичны. Когда Порги с наивной серьёзностью осведомляется о том, где находится Нью-Йорк, и выражает немедленную готовность «проползти» на своей запряжённой козой тележке тысячу километров, отделяющих его от Бесс, слушатели поражаются мужеству и оптимизму этого человека. В мелодике замечательного хора явно чувствуются интонации духовного гимна, которым собравшиеся провожают Порги.

Опера «Порги и Бесс» стала национальным достоянием Америки и вошла в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Особенности негритянского фольклора, джазовую стилистику Гершвин сумел преломить в традиционные для оперного жанра формы. Они засверкали новыми красками, раскрывая по законам музыкального театра драму жизни простых людей из негритянского посёлка.

- Послушайте арии Порги из III действия оперы. Какими особенностями музыкального языка композитор подчёркивает своё отношение к этому персонажу? Какие чувства вызывает у вас эта музыка?
- В каких инструментальных версиях фрагментов оперы вы услышали особенности джазового интонирования?
- Сформулируйте основную идею оперы «Порги и Бесс». Вспомните оперы других композиторов, в которых утверждаются те же нравственные ценности.
- Сравните два образных мира опер «Иван Сусанин» М. Глинки и «Порги и Бесс» Дж. Гершвина. Найдите общие и различные черты в воплощении оперных образов. Запишите свои наблюдения в творческую тетрадь.
- Сопоставьте современные интерпретации основных фрагментов оперы. Какие из них наиболее точно передают характеры её персонажей?

Опера «Кармен»

Самая популярная опера в мире

Ж. Бизе

Опера «Кармен» знаменитого французского композитора XIX в. **Жоржа Бизе** (1838—1875) входит в золотой фонд оперной классики. В основу её сюжета положена одноимённая новелла Проспера Мериме, в которой правдиво рассказывает история любви и гибели её главных героев, людей из народа, — солдата Хозе и цыганки Кармен. Конфликт между свободолюбием красавицы Кармен и ревновой страстью Хозе приводит к трагической развязке. Бизе своей музыкой возвысил героев, обобщил основной конфликт и поднял его до глубокой человеческой драмы. «Кармен» не только вершина в творчестве Бизе, но и вершина мирового оперного искусства.

События в опере развиваются на фоне испанской жизни, полной ярких красок, на многолюдных улицах и площадях. Характер сочинения Бизе определило чувство влюблённости в жизнь, пронизывающее народные сцены. «Кармен», — считал французский писатель Ромен Роллан, — вся

жизнь, вся свет без теней, без недосказанности». Этим прочтение сюжета Бизе отличается от новеллы Мериме, где господствуют мрачные тона.

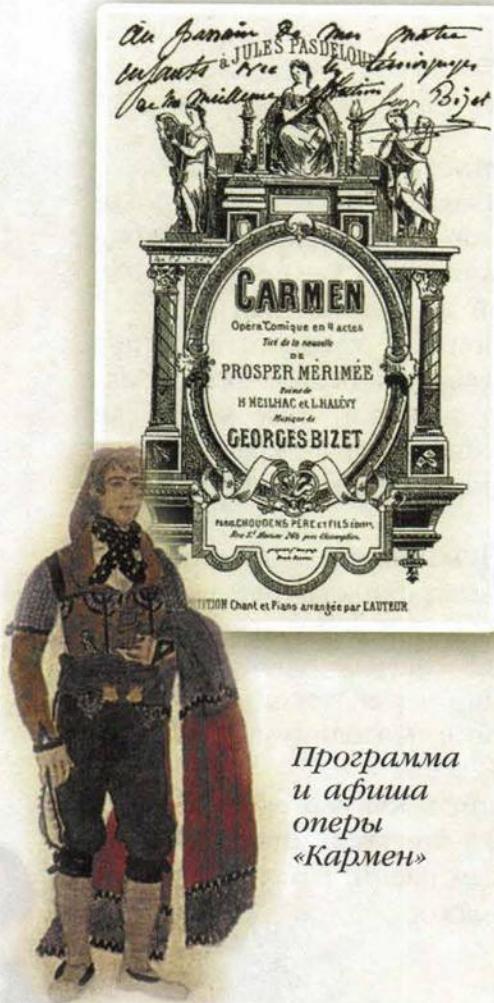
Бизе стремился как можно точнее воспроизвести колорит испанской народной музыки. Используя интонации и ритмы подлинно народных мелодий, он подвергает их творческой переработке. Оркестр в опере не только усиливает красоту вокальных партий, но часто «говорит» за действующих лиц. Оркестровые эпизоды оперы рисуют живописные картины природы, передают характер и дух испанского народа.

В опере четыре действия. Открывается она *увертюрой*, в которой в контрастном сопоставлении перед слушателями возникают основные образы оперы вплоть до короткой, полной трагической напряжённости мелодии (темы романовой страсти Кармен), которая будет развиваться на протяжении всей оперы вместе с трагической судьбой геройни.

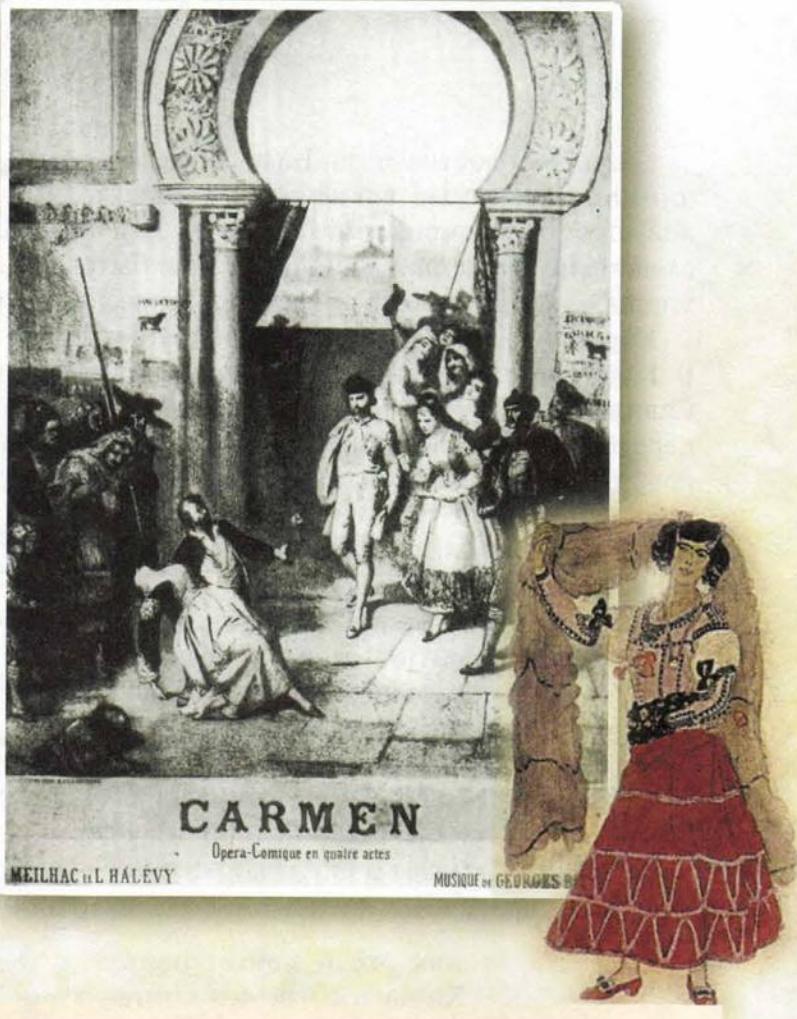
Выразительно, со всей силой

ff

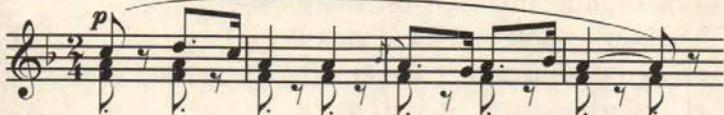
 A musical score page showing the beginning of the overture. It features a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. The first measure starts with a forte dynamic (ff). The music consists of eighth-note patterns and rests. The page number 8 is visible at the bottom left.

Программа
и афиша
оперы
«Кармен»

В темпе марша

- Спойте основные темы увертюры. Каким героям оперы, по вашему мнению, они могут принадлежать? Какая из тем увертюры звучит трагически? В чём её интонационные особенности?
- Послушайте увертюру к опере «Кармен». Сколько контрастных разделов можно услышать в этой музыке? Звучанием каких групп инструментов симфонического оркестра композитор подчёркивает конфликт сюжета?
- Музыкальной характеристики какого персонажа — Кармен, Хозе, Эскамильо — нет в увертюре? Почему?
- Продолжите эмоциональный словарь, характеризующий образный строй увертюры: праздник — трагедия; радость — страдание...
- Увертюра к опере «Кармен» часто исполняется в программах симфонических концертов как самостоятельный номер. Как вы думаете почему?
- Подготовьте презентацию на тему «О чём может рассказать увертюра к опере», подобрав необходимый музыкальный, литературный, зрительный материал.

Образ Кармен

Одним из достижений Бизе является *непрерывное симфоническое развитие*. Три самые яркие темы — характеристики главных героев: тема роковой страсти Кармен, тема любви Хозе и тема тореадора Эскамильо — узнаются слушателями всегда. Использование бытовых жанров музыки — песни, танца, марша — сделали оперу Бизе доходчивой и любимой для слушателей.

Кармен в опере стала воплощением вольнолюбия и женского обаяния. В I действии она появляется на фоне красочной картины испанского города Севильи, в окружении солдат, кавалеров, работниц фабрики. Бизе мастерски передаёт огненный темперамент цыганки, её неукротимый нрав, красоту и задор. Вокальная партия Кармен насыщена интонациями и ритмами народных испанских песен и танцев.

Выходу Кармен предшествует звучание оркестра. Тема роковой страсти, в которой по сравнению с увертюрой изменены темп и ритм, приковывает внимание слушателей. Музыкальная характеристика свободолюбивой Кармен — *хабанера* — содержит ритмы этого народного танца. В ней главная героиня излагает свою жизненную позицию: «Любовь свободна, мир чаруя, законов всех она сильней». В конце сцены Кармен бросает цветок Хозе, молодому солдату, тем самым признавая его своим избранником.

Сегидилья — ещё одна музыкальная характеристика Кармен, которая раскрывает страстность главной героини оперы. Музыка эта также пронизана интонациями испанского фольклора: танцевальный ритм песни, гитарный аккомпанемент, красочные ладовые перемены (минор — мажор).

Как океан меняет цвет,
Когда в нагромождённой туче
Вдруг полыхнёт мигнувший свет, —
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слёзы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

А. Блок

III действие оперы открывает оркестровое вступление. Безмятежный, спокойный характер поэтического ноктюрна, его прекрасная задумчивая мелодия (флейте и кларнету аккомпанирует арфа) создают живописный образ природы, который выступает контрастом к последующим событиям.

В этом действии появляется ещё одна характеристика Кармен. В сцене гадания («Уж если карты мне ответ не-верный дали») карты предвещают ей и её возлюбленному смерть. В речитативе Кармен большое значение приобретает мотив роковой страсти.

Кармен — Е. Образцова

Действие в IV акте вновь происходит на площади в Севилье. Здесь наступает развязка драмы. Кармен, желая остаться свободной и независимой, стремится к мужественному тореадору Эскамилью. Хозе не может простить измены возлюбленной и убивает её. Сцена объяснения Хозе и Кармен происходит на фоне праздничной музыки, сопровождающей захватывающее зрелище боя быков — корриду. Это усиливает трагизм происходящего.

Подвижно, легко

p

Близ ба - сти - о - на в Се - ви - лье...

Подвижно

p

У люб - ви, как у пташ -ки, крыль -я - е - е нель - зя ни - как пой - мать.

- Спойте темы двух музыкальных характеристик Кармен — хабанеры и сегидильи. Прослушайте эти фрагменты оперы в записи. Какие знакомые музыкальные темы вы услышали в этих песнях-танцах? Охарактеризуйте их музыкальный язык. Исполните ритмический аккомпанемент хабанеры и сегидильи под фонограмму.
- Дайте словесное описание музыкального образа Кармен. Запишите свои эмоциональные впечатления от встречи с Кармен в творческую тетрадь.
- Прочтите стихотворение А. Блока, которое он посвятил сцене выхода Кармен. Сравните ваши впечатления с мнением поэта.

Образы Хозе и Эскамильо

Если в музыкальной характеристики Кармен, как уже было сказано, преобладают *танцевальные* жанры (хабанера, сегидилья), то в обрисовке образа бесстрашного и удачливого тореадора Эскамильо — *маршевая* музыка, а в образе влюбленного Хозе — *песенная*.

В I действии основной характеристикой простого солдата Хозе является незатейливая песенка. Эта же мелодия звучит в оркестровом антракте ко II действию в виде вариаций. В основе их развития — запоминающаяся начальная интонация, переменный лад, повторяющийся пунктирный ритм.

Неторопливо

Далее в вокальной партии Хозе композитор усиливает жанровые особенности романсовой лирики. Знаменитая ария с цветком из II действия отличается широкой песенностью, напряжённостью эмоций. Прозрачная фактура оркестра (деревянные духовые, арфа), синкопированный покачивающийся ритм сопровождают арию Хозе. Лиризм его образа противопоставляется песенно-танцевальной стихии Кармен.

С чувством

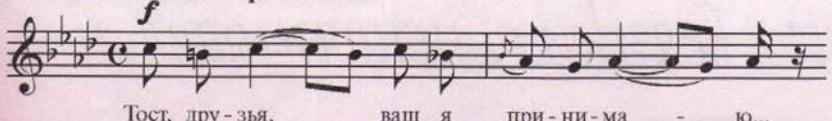
Ви-дишь, как свя-то со-хра-ни-ю цве-ток...

В IV действии в заключительном объяснении главных героев в партии Хозе появляются напряжённые звучности, которые сочетаются с мелодически-распевными фразами.

Блестящий торжественный марш-шествие (см. с. 49), который открывает увертюру к опере, является характеристикой тореадора Эскамильо. Он звучит и в IV действии, передавая ликование народа, собравшегося на корриду (бой быков). На фоне этой музыки разыгрывается конфликт между Кармен и Хозе, что усилит драматизм и трагичность финала.

- Спойте главные темы Хозе. Передайте в своём исполнении особенности музыкального языка этих мелодий.
- Послушайте три музыкальных фрагмента, связанных с образом Хозе. Сравните эти музыкальные портреты героя оперы между собой.
- Послушайте вступление к III действию оперы. Спойте главную мелодию. Какие черты жанра ноктюрна вы слышите в этой музыке?
- Послушайте *rечитатив* и *ариозо* Кармен из III действия. Какая знакомая вам тема оперы появляется в речитативе? Каким образом композитор достигает трагического звучания ариозо?

Сильно и очень ритмично

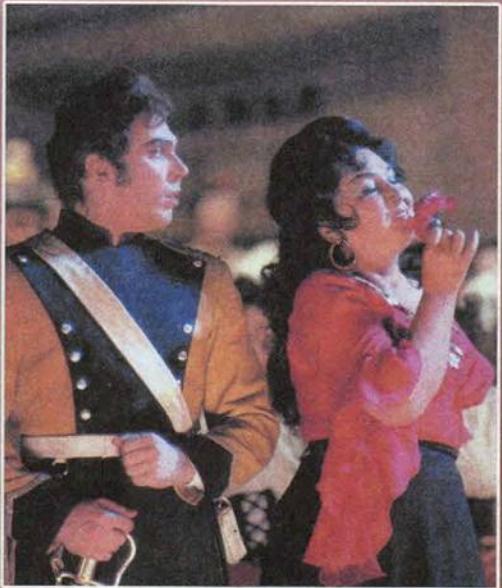

Тост, дру-зья, ваш я при-ни-ма - ю...

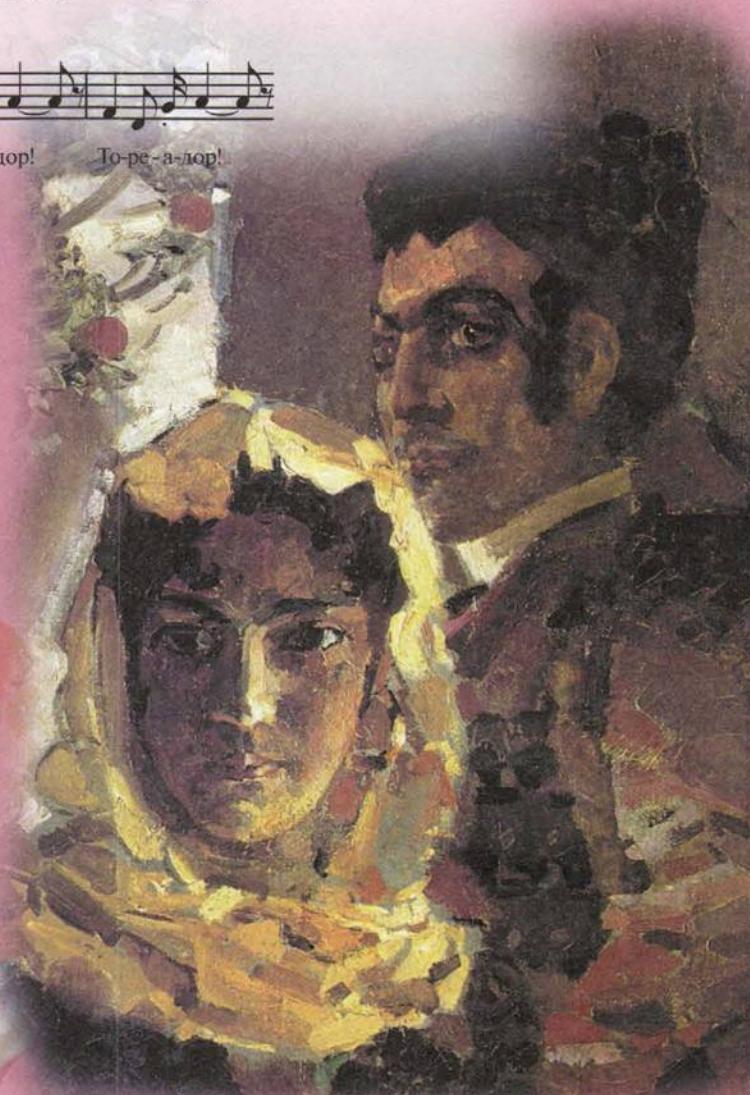
Легко, с самодовольством

То-ре-а-дор, сме - ле - е!   То-ре-а-дор!   То-ре-а-дор!

*Хозе — В. Пьявко
Кармен — И. Архипова*

- Послушайте заключительный фрагмент IV действия оперы. Какими средствами композитор достигает драматического накала чувств?
  - Прочтите новеллу П. Мериме «Кармен». Чем отличаются образные характеристики главных героев в литературном и музыкальном произведениях? Запишите ответ в творческую тетрадь.
  - Спойте темы тореадора Эскамильо, подчеркните ритмическим сопровождением их энергично-торжественный характер.
  - Послушайте фрагменты оперы, характеризующие Эскамильо. Как вы думаете, какие из них звучат в начале оперы, а какие — в середине и в finale?
  - Найдите в Интернете аудио- и видеофрагменты оперы «Кармен». Сравните исполнительские трактовки образов.

Портреты великих исполнителей

Елена Образцова

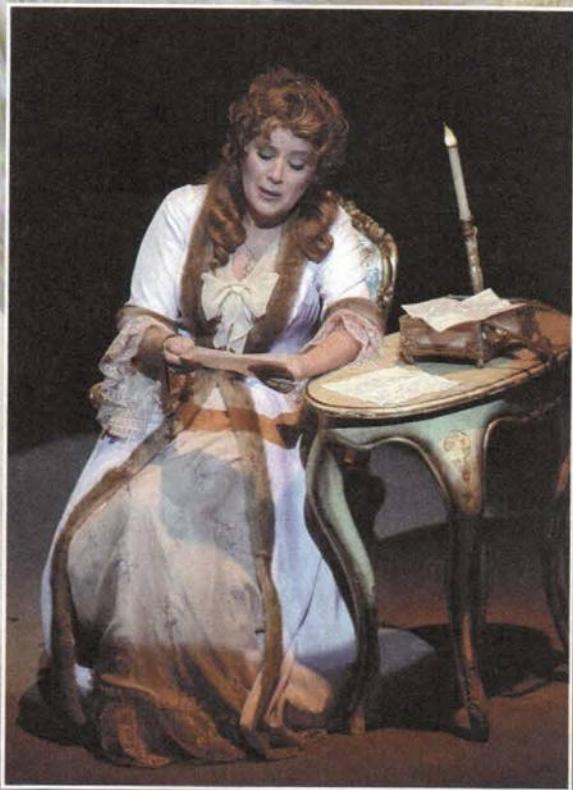
Среди деятелей культуры и искусства есть такие, которых называют «человек мира». Именно таким человеком была известная отечественная певица Елена Васильевна Образцова (1939–2015).

Нет ни одной оперной сцены, на которой бы не звучал удивительной красоты голос (меццо-сопрано) «оперной дивы», примадонны: Большой театр России (Москва), Мариинский театр оперы и балета (Санкт-Петербург), Ла Скала (Милан, Италия), Метрополитен Опера (Нью-Йорк, США), Корент Гарден (Лондон, Англия) и др.

Е. В. Образцова проявила свой талант в разных областях музыкальной деятельности: как оперная и камерная певица, как оперный режиссёр, как артистка кино и драматического театра, как замечательный педагог и популяризатор классической музыки, как исполнительница джазовой музыки.

В качестве члена жюри разных конкурсов Е. В. Образцова выявляла новых молодых и талантливых исполнителей.

Е. В. Образцова была награждена множеством премий и почетных званий в разных странах мира. В честь певицы малая планета № 4623 получила имя «Образцова».

Шарлотта. Спектакль «Вертер» на музыку Ж. Массне

*Марина Мнишек.
Опера «Борис Годунов»,
Григорий – В. Атлантов*

*Кармен. Опера «Кармен».
Хозе – П. Доминго*

- Послушайте фрагменты оперных арий в исполнении Е. В. Образцовой. Какими запоминающимися свойствами обладает голос певицы?
- Посмотрите на YouTube фрагменты оперы «Кармен» Ж. Бизе с участием Е. Образцовой. Какие из них произвели на вас наибольшее впечатление? Аргументируйте своё мнение.
- Найдите в Интернете и послушайте записи романсов русских композиторов — П. Чайковского, С. Рахманинова, Г. Свиридова в исполнении Е. Образцовой. Напишите отзыв на исполнение одного из полюбившихся романсов или подготовьте вопросы и задания для одноклассников с целью его интонационно-образного анализа.
- Составьте коллекцию арий, романсов, народных песен в исполнении Е. Образцовой и запишите её на диск. Придумайте оформление диска, напишите аннотацию, составьте перечень произведений с указанием исполнителей (название оркестра, фамилия дирижёра, солиста).

Балет «Кармен-сюита»

Новое прочтение оперы Бизе

R. K. Щедрин

Музыку к балету «Кармен-сюита» написал **Родион Константинович Щедрин** (р. 1932). После премьеры балета в Большом театре, постановку которого осуществил кубинский балетмейстер Альберто Алонсо, а главную партию исполнила известная российская балерина Майя Михайловна Плисецкая, среди критиков разгорелись жаркие споры. Одни горячо приветствовали идею композитора дать вторую жизнь музыке Ж. Бизе, другие осуждали использование в балетном спектакле музыки всемирно известной оперы, с негодованием выступали против подобного «эксперимента».

Но, как показала жизнь, этот эксперимент себя оправдал: современное прочтение известного сюжета, изложенного языком хореографии в жанре *сюиты* (иначе говоря *транскрипции* — от лат. transcription — переписывание, переработка, переложение музыкального произведения), получило мировое признание.

В одноактном балете Щедрина 13 номеров. Композитор выбирает из сочинения Бизе музыкальные характеристики трёх основных образов: Кармен, Хозе и Тореро (Эскамильо). Именно на их развитии он выстраивает драматургию балета, выдигая на первый план конфликт Кармен с окружающими её людьми, а также её любовь и трагическую гибель. Через взаимоотношения Кармен с Хозе и Тореро композитор раскрывает сильный, свободолюбивый характер девушки-цыганки.

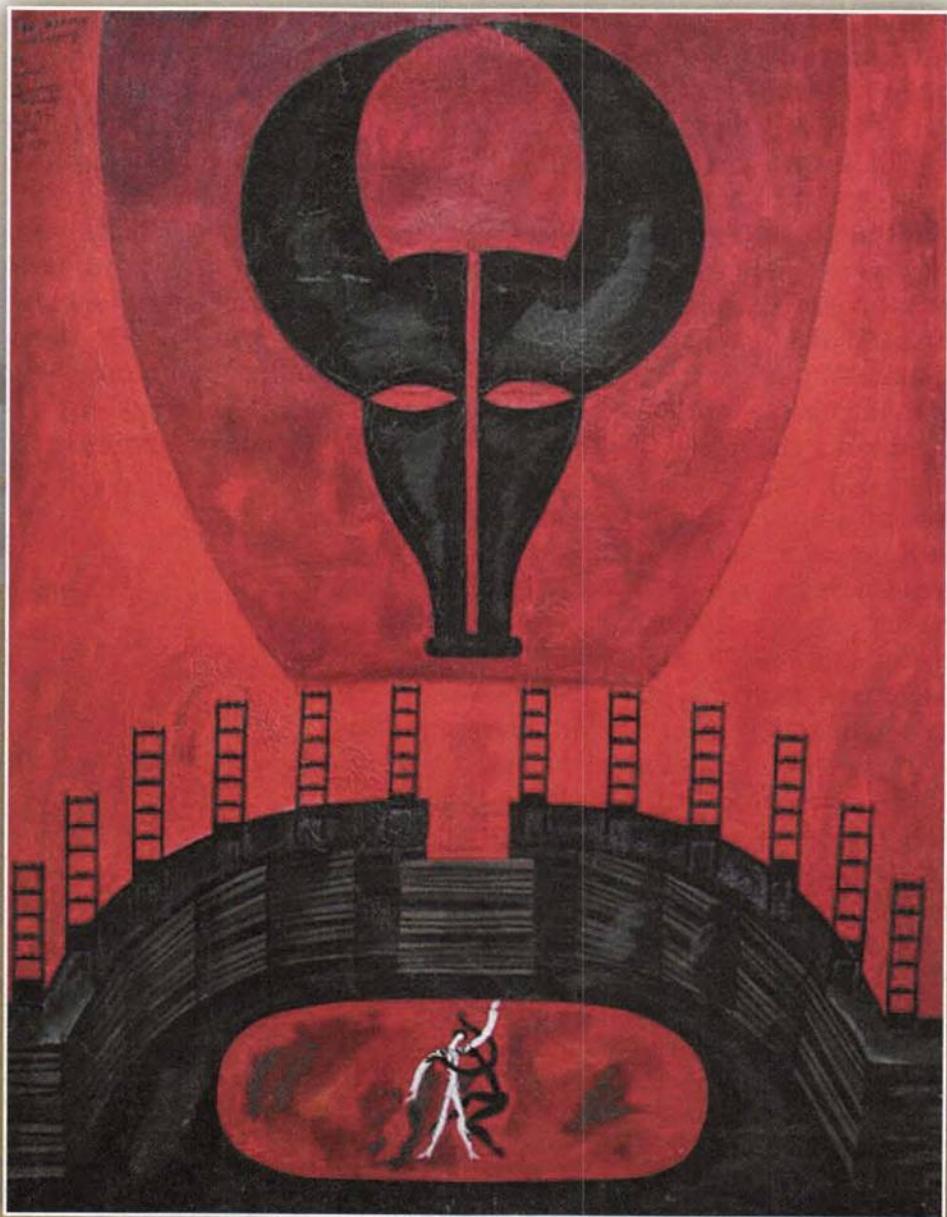
В отличие от оперы в балете нет массовых народных сцен. Вместо конкретных людей — бесчувственные «маски», которые окружают главных героев. Их характеризует холодная, бездушная, бесстрастная склерозность (от итал. scherzo, буквально — шутка).

Сценическое действие «Кармен-сюиты» разворачивается на арене. Это место действия, связанное с развлечениями (корридой), становится местом человеческой трагедии. И не случайно значительную роль в балете играет персонаж в облике быка, который символизирует собой рок, судьбу, смерть. Он своими угловатыми танцевальными движениями постоянно вторгается в ансамбли главных героев «Кармен-сюиты».

Необычно, что из инструментов оркестра Щедрин использует только струнные и ударные, исключив духовые. Богатый набор ударных (их около 30) подчёркивает хореографичность музыки.

Цитируя музыкальные темы оперы Бизе, Щедрин старается сохранить их эмоционально-образный строй, жанровые черты. Опираясь на знание слушателями мелодий из оперы Бизе, композитор часто выбирает те мотивы, которые может «допеть», «досказать» зритель спектакля.

- Послушайте увертюру к опере «Кармен» Ж. Бизе и вступление (№ 1) к балету «Кармен-сюита» Р. Щедрина. Какие темы вы услышали в увертюре к опере? Повторяет ли Щедрин во вступлении к балету эти темы? Каков эмоционально-образный строй вступления? Какая новая тема (по сравнению с оперой) появляется во вступлении к балету?
- Какой приём использует Щедрин в теме Хабанеры?
- Какие приёмы оркестровки во вступлении к балету усиливают национальный (испанский) характер музыки; трагический строй звучания?

Образ Кармен

Образ Кармен получает своё развитие в нескольких номерах балета. Первая встреча с Кармен происходит в «Танце» (№ 2), в безудержном движении которого раскрывается её страстность. (В опере эта музыкальная тема открывает народный праздник — корриду.) Танец начинается с постепенного усиления звучания всего оркестра. Тем же приёмом изменения динамики — её угасания — танец заканчивается.

«Выход Кармен и Хабанера» (№ 5) — центральная характеристика Кармен. Выход главной героини у Щедрина — своеобразное вступление к Хабанере — строится на повторении короткого мотива (в опере это речитатив), который, постепенно расширяясь, захватывает большое звуковое пространство. Звучание при этом усиливается до ослепительного *fff* — фортиссимо (очень громко), а затем быстро затихает. Хабанера в исполнении Кармен — это дерзкий танец-вызов. Испанский колорит образа подчёркивается ударными инструментами, имитирующими звучание кастаньет.

В «Болеро» (№ 8) — этом наполненном безостановочным движением коротком танце — Кармен находится в окружении народа. Композитор с особой силой передаёт импульсивность, непокорность цыганки, изменчивость её нрава.

«Дуэт Тореро и Кармен» (№ 10) следует без перерыва после музыкальной характеристики Эскамильо — «Тореро» (№ 9). Призрачная робкая тема звучит тихо и, словно обессилев под тяжестью страстного и мучительного чувства, постепенно снижает. В какой-то момент она опять набирает силу (крещендо), но обрывается. И начинается вторая волна её развития, которая также не приводит к кульминации. Красочные всплески оркестровых звучностей — щёточки, vibraphon, ударные — усиливают эффект нереальности этого тихого, нежно-интимного диалога Кармен и Тореро. Мелодические звучности становятся всё короче, тише и постепенно истаивают.

«Сцена гадания» (№ 12) — новый этап характеристики Кармен в балете Щедрина. Здесь композитор обращается к жанру *пассакальи* (от испанского *pasar* — проходить и *calle* — улица — музыка торжественно-траурного характера), чтобы подчеркнуть смертельную тоску и ужас Кармен.

Сцена начинается с резких звучностей, предвещающих трагическую развязку. На фоне сумрачного аккордового сопровождения оркестра у виолончелей звучит тема Кармен («Уж если карты мне ответ неверный дали»). Повтор темы усиливается низкими тревожными звучностями аккомпанемента, мелодию ведут струнные инструменты, по эмоциональному строю близкие человеческому голосу. Напряжение усиливается, вновь возникает обрывочная тема роковой страсти Кармен.

- Спойте темы Кармен из оперы (см. с. 48, 51).
- Послушайте музыкальные характеристики Кармен в балете. Какие знакомые темы вы услышали? Какими средствами музыкальной выразительности рисует Щедрин образ Кармен? Что отличает звучание музыки Щедрина от оперных номеров?
- В чём проявляется оригинальность звучания оркестра Щедрина?
- Рассмотрите изображения Кармен на иллюстрациях (см. с. 56—61). Каким музыкальным характеристикам героини они соответствуют? Объясните почему.

Образ Хозе

Образ Хозе раскрывается в нескольких номерах-характеристиках. Хозе представлен композитором как любящий, страдающий человек и как часть враждебного Кармен мира — мира «масок».

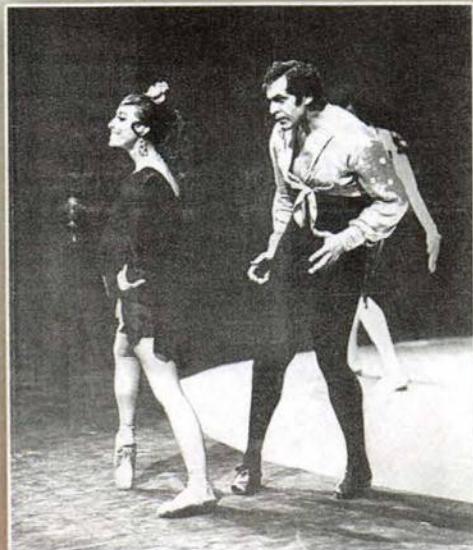
Впервые в балете Хозе появляется после звучания темы роковой страсти Кармен, угрожающий характер которой подчёркнут размеренными ударами барабанов, вопросительным окончанием. Тема звучит как предвидение финала, развязки драмы, в которой Хозе, направляемый слепой силой рока, в порыве ревности убьёт Кармен.

В «Разводе караула» (№ 4) Щедрин использует мелодию «Песни Хозе» из I действия оперы. Доведённый до автоматизма движений и ритмов солнышко танец — «монолог» Хозе — усилен композитором военными маршевыми ритмами, дробным барабанным наигрышем, а главное — изменением метрической основы оригинальной мелодии: вместо двухдольности используется трёхдольность. Тем самым удлиняется пауза между мотивами, возникает прерывистость, угловатость движения мелодии, которая утрачивает свойственную ей плавность, простоту, беззаботную весёлость.

Музыкальная характеристика Хозе прерывается новым появлением Кармен. Следующая характеристика влюблённого солдата — «Хозе» (№ 7). Она построена на лирически светлой, песенной, неторопливо льющейся мелодии из антракта к III действию оперы. Этот ноктюрн лишь недолго создаёт впечатление равновесия и покоя в драматургии балета. Отрезвляющее звучит последний удар-аккорд оркестра, который подчёркивает нереальность надежды на счастье.

«Адажио» (№ 11) — поворот в сторону драматизации развития образов и резкого усиления контрастов. Номер начинается с нового вторжения темы рока,

Кармен — М. Плисецкая, *Хозе* — Н. Фадеев

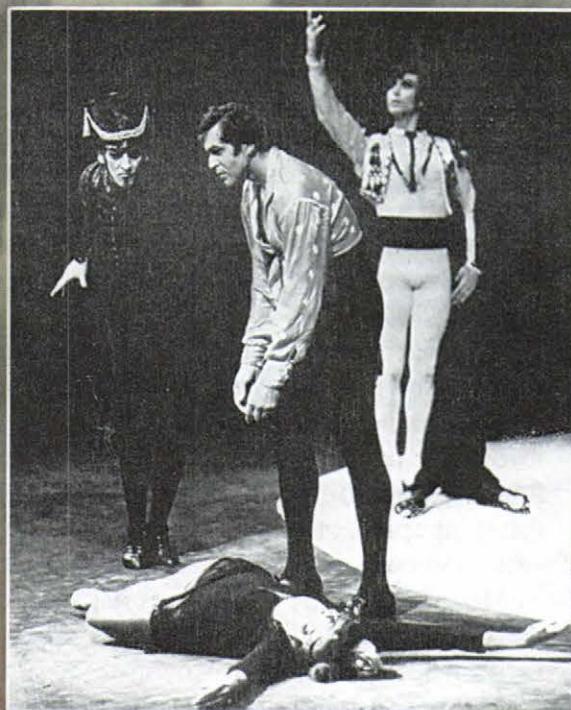

которая звучит в более мрачной оркестровке, подчёркнутой трепещущим звучанием колоколов. Эта тема повторяется несколько раз и, каждый раз прерываемая ударными инструментами, внезапно обрывается.

Следующий эпизод — светлая и волнующе-страстная мелодия Хозе (ария с цветком из оперы Бизе — см. с. 52) — подчёркивает трагизм звучания темы роковой любви Кармен. Мелодию «поют» струнные инструменты. Она набирает силу, расцветает, доходя до кульминации (в опере звучат слова «Моя Кармен!»), после которой вновь уже робко и нерешительно повторяется первоначальная мелодия арии Хозе.

*Рок — Н. Касаткина,
Хозе — Н. Фадеев*

*Хозе — Н. Фадеев,
Кармен — М. Плисецкая*

- Спойте темы Хозе из оперы «Кармен» (см. с. 52). Какими чертами характера наделил своего героя Бизе?
- Послушайте музыкальные характеристики Хозе в балете. Какие знакомые темы вы услышали? Какими средствами музыкальной выразительности Щедрин рисует образ Хозе?
- Почему для создания музыкального портрета Хозе Щедрин использовал лирический музыкальный пейзаж (жанр ноктурна)?
- В чём проявляется необычность звучания оркестра в балете Щедрина при воплощении образа Хозе?

Образы «масок» и Тореадора

Как уже говорилось, главных героев балета окружают не люди, а «маски». Для их характеристики Щедрин использует материал оперы Бизе. В музыке «масок» звучат мелодии хора теноров (юношей, поджидающих Кармен у ворот фабрики) и ансамбля контрабандистов (с ними связывает свою жизнь Кармен). Несколько штрихов, которые добавляет Щедрин, делают эту музыку бесстрастной, подчёркивают равнодушие, безучастность «масок» к происходящему.

«Маски» появляются в 3-й части сюиты, где они нарисованы безостановочной, стремительной, лишённой теплоты человеческих чувств музыкой.

После Хабанеры Кармен «маски» отвечают ей новым взрывом неприязни. В Сцене (№ 6) «маски» усиливают одиночество главной героини. Их музыка становится всё более напористой, даже агрессивной.

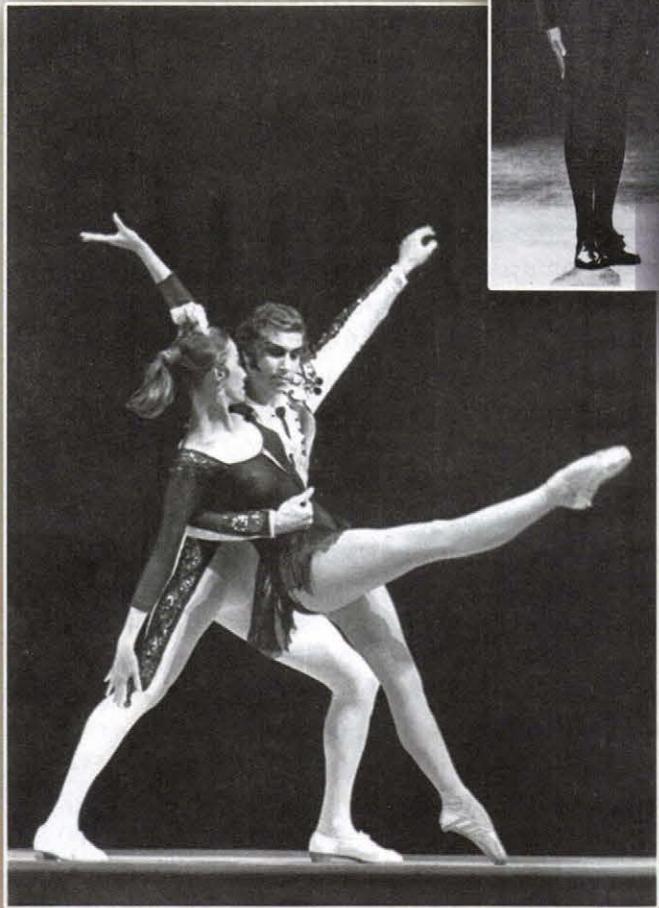
В «Тореро» (№ 9) раскрывается образ Эскамильо, бесстрашного, гордого, мужественного человека. Он нарисован теми же музыкальными темами, что и в опере — это куплеты и марш. Поначалу яркое, празднично-приподнятое звучание этой части вызывает у слушателей радостное состояние узнавания любимых мелодий. Выразительное значение здесь имеет эффект пропуска не отдельных мелодических фраз, а целых построений, где основная ведущая мелодия лишь подразумевается. При этом в оркестре остаётся один аккордовый марсовый аккомпанемент. «Недосказанность» текста, угрожающий мотив, накладывающийся на знакомую музыку Эскамильо, новый голос — «второе Я» (виолончель) — открывает новые грани его образа. Что это — неуверенность? бравада? страх?

После этого номера без перерыва звучит «Дуэт Кармен и Тореро» (№ 10), в котором преобладают лирические, нежно-интимные, тихие звучности.

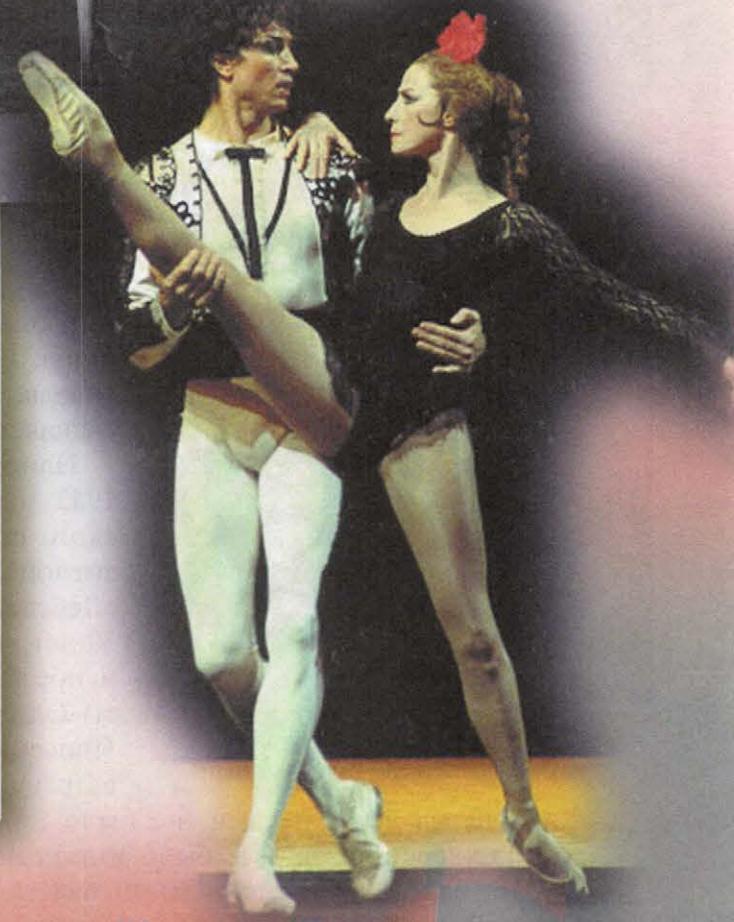
В Финале (№ 13), построенном на нескольких контрастных разделах, встречаются все темы действующих лиц балета. Ещё раз возникает тема марша Тореадора, подчёркнутая звенящими звучностями (радость праздника), но она постоянно прерывается трагическими интонациями. Вновь появляется исступлённая тема «масок», словно набирающая силу перед трагическим концом.

Последний раз звучит музыкальная характеристика Хозе. Её взволнованную мелодию, как отзвук о неразделённой любви, мы слышим перед эпизодом гибели Кармен, музыка которого основана на звучании темы роковой страсти. Музыка обрывается на самом напряжённом, кульминационном, аккорде, после чего наступает успокоение. Повтор музыки вступления в конце балета, когда вновь слышны интонации Хабанеры, можно сравнить с последней страницей прочитанной книги, рассказавшей о недолгой, бурной, наполненной страстью жизнью Кармен.

Кармен — М. Плисецкая,
Эскамильо — С. Родченко

Хозе —
Н. Фадеев

- Послушайте музыкальные характеристики «масок». Какими общими чертами обладают эти темы балета? Какие звучности — струнных или ударных инструментов — преобладают у «масок»?
- Вспомните похожие образы и их музыкальные темы из других балетов.
- Проследите за тем, как Щедрин рисует портрет Тореро. Какие творческие находки композитора в воплощении этого образа произвели на вас впечатление? Какую роль выполняет в финале балета тема Тореро?
- Как вы думаете, почему композитор повторяет темы вступления в Финале (№ 13) балета?
- Запишите в творческую тетрадь свои впечатления от музыки балета «Кармен-сюита» Р. Щедрина и свои размышления над словами композитора: «Преклоняясь перед гением Бизе, я старался, чтобы преклонение это всегда было не рабским, но творческим».

Портреты великих исполнителей

Майя Плисецкая

Майя Михайловна Плисецкая (1925–2015) — великая русская балерина, родилась в семье, где царил дух творчества: мама — актриса немого кино, дядя и тётя — драматические актеры, другие дядя и тётя — танцовщики Большого театра. В балетную школу её отдали в 8 лет. В 4 классе Плисецкая танцевала партию крошки-феи в балете П. Чайковского «Спящая красавица». На весь мир она прославилась как классическая танцовщица. Она выражала в танце всё то, что чувствовала, чем жила, чего жаждала всей душой, насыщая танец всеми и новыми элементами.

Плисецкая пришла в Большой театр в военном 1943 году. Балет «Лебединое озеро» П. Чайковского стал не просто балетной классикой, а визитной карточкой русского балета за рубежом. «Лебединое озеро» Майя Михайловна танцевала 30 лет, покоряя сердца как простых зрителей, так и президентов, королей и шахов. Партию Одетты-Одиллии Плисецкая исполнила более 800 раз! Плисецкая писала: «Не было страха идти на встречу неизвестному, не было страха преклоне-

ния перед авторитетами, не было страха слышать, что говорят другие. Всегда была уверенность, мне было интересно на сцене».

На одном из представлений балета «Дон Кихот» Л. Минкуса присутствовал 13-летний Рудольф Нуриев, будущий известный танцовщик. Увидев Плисецкую, исполнявшую партию Китри, он сказал ей: «Вы устроили пожар на сцене!» О балетной композиции на музыку «Болеро» М. Равеля известный русский учёный-физик Сергей Петрович Капица сказал балерине: «В Средние века Вас бы за этот танец сожгли на костре!»

Майя Плисецкая работала с разными педагогами и балетмейстерами-постановщиками: отечественными — А. Я. Вагановой, М. Л. Лавровским, Ю. Н. Григоровичем, М. Т. Семеновой, Л. В. Якобсоном; зарубежными — французским, Роланом Пети, кубинским, Альберто Алонсо и др.

Знаменательным событием в русской культуре стал балет «Кармен-сюита» — оригинальная интерпретация композитором Родионом Щедриным (р. 1932), мужем М. Плисецкой, музыки одной из самых популярных в мире опер — «Кармен» Жоржа Бизе.

*Китри.
Балет «Дон Кихот»*

*Одетта-Одилия.
Балет «Лебединое озеро»*

- Посмотрите на YouTube фрагменты балетов с участием М. Плисецкой, документальные фильмы о жизни и творчестве прославленной балерины («Звезда по имени Майя» и др.).
- Запишите свои впечатления от увиденного в «Творческую тетрадь».
- Как вы думаете, почему вечер памяти М. Плисецкой в Большом театре России в ноябре 2015 г. назвали «Ave Майя»?

Современный музыкальный театр

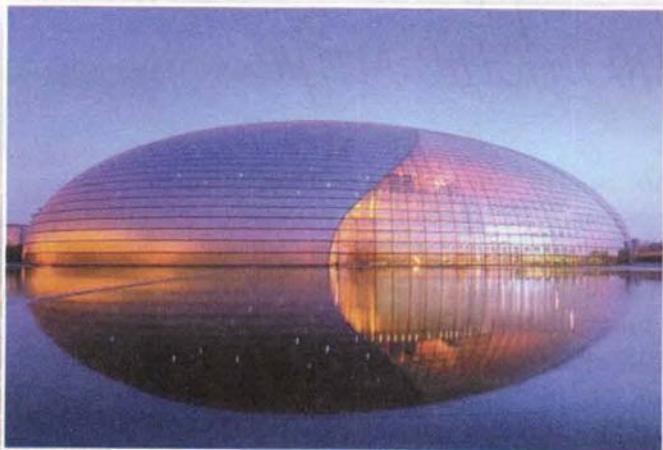
Слово, действие, музыка, танец являются составляющими музыкального спектакля. Известный оперный режиссёр Б. Покровский писал: «У каждого музыкально-драматического произведения есть свой закон существования, познать его может только Театр и представить, то есть расшифровать действием, может только Театр».

Относительно новыми жанрами музыкального театра являются мюзикл и рок-опера. Наряду с ними продолжают свою жизнь и традиционные жанры: опера, балет, оперетта. Легендарные, исторические, фантастические, романтические, комические и другие сюжеты обретают в новых постановках смысл с позиций современности, раскрывая внутренний мир человека во всей его сложности и непростых связях с действительностью.

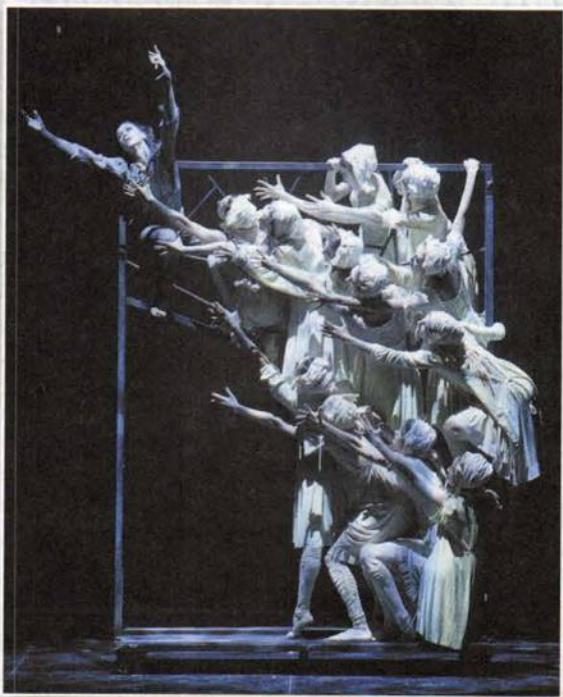
Для современного музыкального театра характерно разнообразие стилей, жанров и форм спектакля. Это могут быть опера-симфония, опера-балет, опера-оратория, балет-миниатюра, балет-плакат, модерн-балет, джаз-балет и др. Всё чаще в либретто используются нерифмованные поэтические тексты или проза. Драматическая переменчивость в сценических жанрах определяется воздействием кинематографа. Для современных сочинений большое значение приобретает монтажный принцип композиции, который становится одним из важнейших способов объединения контрастов окружающей действительности, воплощённых в музыке. Принцип монтажа в музыке проявляется в столкновении конфликтных элементов, в быстрой сменяемости образов, их наложении.

Часто в музыкальные спектакли вводятся не только пение, хореография, но и кинокадры на большом экране, декламация, разнообразные шумовые и световые эффекты, куклы, вставные номера («театр в театре»). В современном балете можно встретить все виды пластики — танцевальную, спортивную, бытовую. Экспериментируя, хореографы иногда совсем отказываются от музыки; прибегают к актёрской импровизации и участию зрителей в представлении (танцевальные «хэппенинги»).

Оркестр в современном музыкальном театре выполняет различные функции: аккомпанемента, диалога с певцами («скрытое слово»), выхода на первый план («слово от автора», подменяющего непоющего актёра). Аналогичную смысловую нагрузку могут нести в музыкальном спектакле и пластически-танцевальные жесты. Звучание оркестра или инструментального ансамбля возможно непосредственно на сцене. Часто функции оркестра передаются хору, который выступает в разных ролях — и участника действия, и собеседника героя, и комментатора, и звукового фона. «Расслоение» оркестровых красок на солирующие инструменты или отдельные группы инструментов даёт возможность закреплять звуковые тембры за определёнными действующими лицами (или их группами).

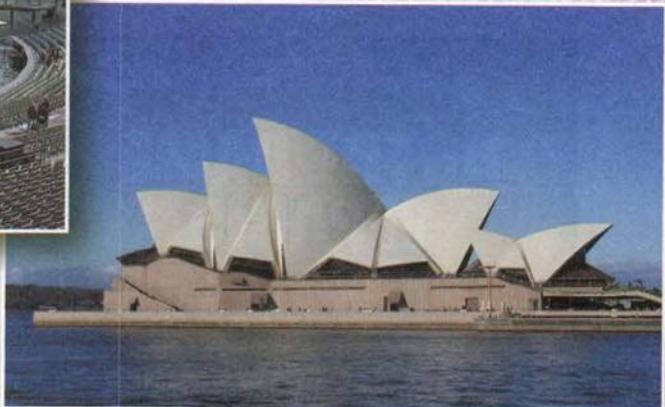
Национальный центр исполнительских искусств в Пекине

Сцена из балета Б. Эйфмана «Роден»

Опера на воде в г. Брегенц

Оперный театр в Сиднее

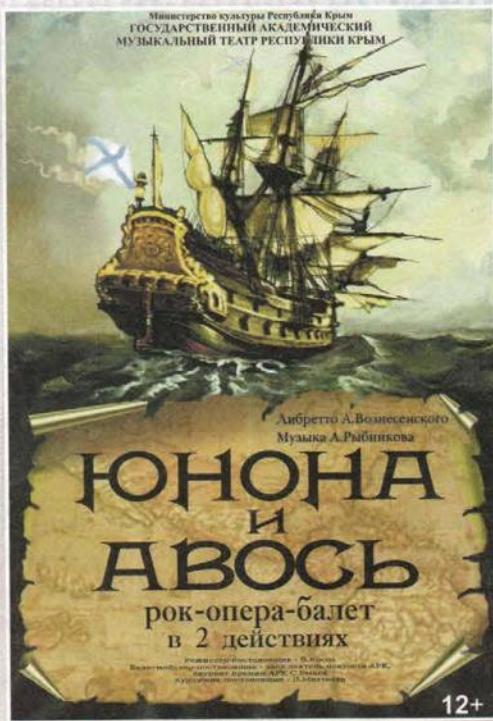
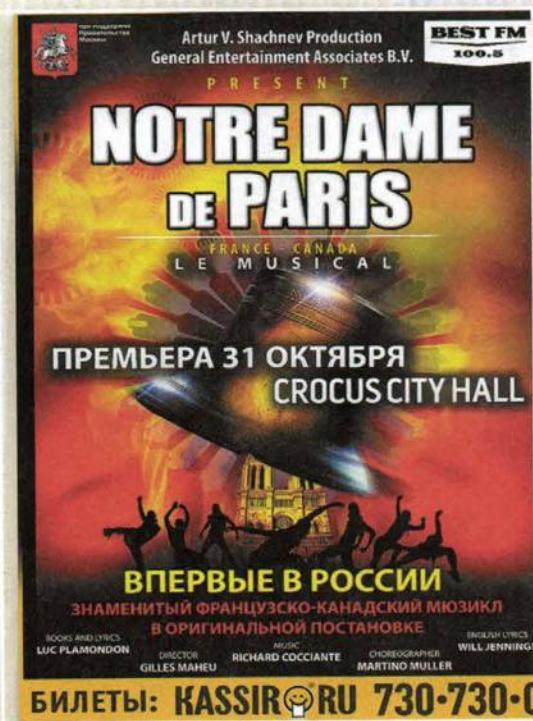
- Назовите известные вам мюзиклы, рок-оперы. Какими новыми чертами обогатились эти жанры по сравнению с классическими операми, балетами?
- Вспомните и спойте популярные мелодии из мюзиклов и рок-опер. Подберите к ним инструментальное сопровождение (синтезатор, ударные инструменты), создайте пластическую композицию.
- Продемонстрируйте ваши творческие опыты на уроке, внеклассном занятии, на школьном концерте.
- Найдите в Интернете и посмотрите фрагменты полюбившихся вам мюзиклов. Какое впечатление они произвели на вас?

Великие мюзиклы мира

Вы уже знаете, что в XX веке возник новый жанр музыкального театра — мюзикл. Пожалуй, ни один из жанров сценической музыки не вызывает до сих пор столько вопросов у музыкантов-профессионалов и любителей музыки, как мюзикл. Не утихают споры о том, что такое «мюзикл» — лёгкая комедия или романтическая драма, захватывающее шоу или музыкальный фильм, искусство или мощная индустрия с многомиллионным оборотом средств? Сейчас к мюзиклу часто относят и оперетту, и рок-оперу, и зонг-оперу, и поп-оперу. Если сравнить такие разные по своей образности популярные фрагменты из мюзиков, то, наверняка, вы сможете услышать в них и оперную арию, и популярную песню, и рок-композицию.

Действительно, мюзикл, каким его сегодня знают миллионы зрителей и слушателей, это многогранный жанр, в котором очень сложно выделить какие-либо характерные признаки. Но ясно одно — мюзиклу можно всё! От свободы выбора сюжета, художественных средств его воплощения — до необычной драматургии и невероятных сценических спецэффектов.

Среди композиторов, сочиняющих мюзиклы, на сегодняшний день выделяется фигура английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. В России популярными авторами мюзиклов считаются Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Александр Журбин и др.

Министерство культуры Республики Беларусь
Белорусский государственный академический театр оперы и балета
имени народнага арт. СССР Г.П. Федыкоўскага

01.04 | **БАЛЕТ**
И БАЛЕТА
БАЛЛАРДЫ ЧАЛУПКАНОВА

ДЕНЬ МЮЗИКЛОВ

Концерт в 2-х отделениях

А также в программе популярные французские и американские песни
("О Свое Мис", "Парижское танго", песни из репертуара Эдит Пиаф)

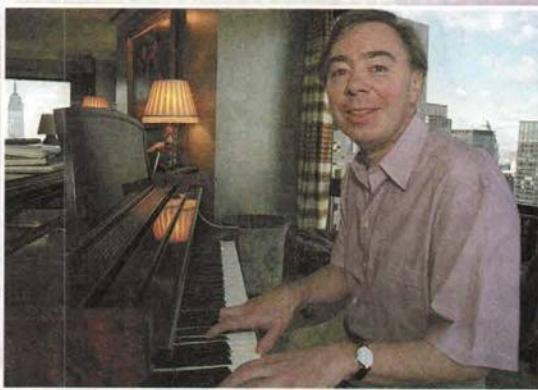
CATS

Популярные браммингские мюзиклы:
"Кошки" / "Призрак оперы" / "Вестсайдская история" / "Hello, Doll!"

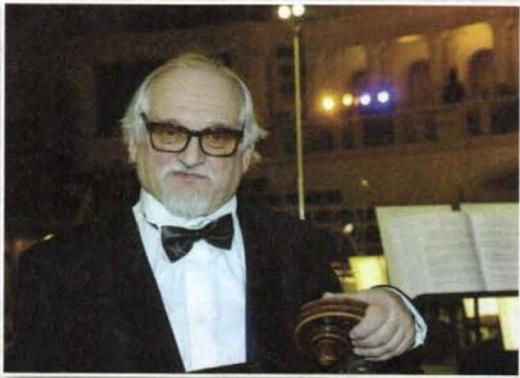
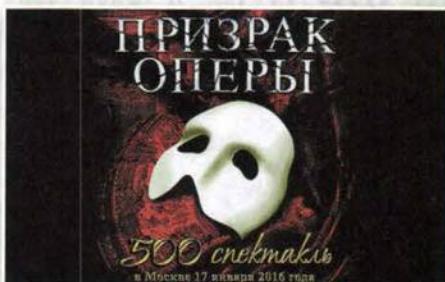
Режиссер концерта ... Л. Артемова-Общаков
Артисты театра ... А. Заслонов, А. Белорусова
Директор ... А. Масютин, В. Шаманский

Касса тел: 213-600
www.balard.by

newbur.ru Улан-Удэ

Эндрю Ллойд Уэйбер

Геннадий Гладков

Александр Журбин

- Проведите мини-исследование и подготовьте презентацию на тему «Как появился мюзикл?». Какие особенности мюзиклов дают вам основание отнести их к жанрам «лёгкой» или «серёзной» музыки?
- Придумайте анкету для учащихся вашей школы, учителей, родителей, вопросы которой позволят судить о популярности мюзикла сегодня.
- Разделившись на группы, подготовьте инсценировку, драматизацию фрагментов одного или нескольких мюзиклов.
- Разработайте концерт-беседу для дошкольников и младших школьников на тему «Популярные детские мюзиклы».
- Подготовьте видеофильм «Великие мюзиклы мира». Аргументируйте свой выбор содержания фильма.

Классика в современной обработке

Вам уже известно такое явление в мире современной музыки, как «классика в обработке». Обращение в XIX в. П. И. Чайковского к музыкальным темам В. А. Моцарта в его сюите «Моцартиана» также можно считать одним из опытов интерпретации классической музыки прошлого. На уроках музыки вы уже познакомились с современными трактовками произведений М. Мусоргского, И. С. Баха, А. Вивальди, Э. Грига, Н. Паганини и других известных композиторов. Ритмы и тембры голосов и инструментов, красочность электронных средств воспроизведения звука вносят необычайный колорит в эти композиции. Новое прочтение произведений вызывает интерес слушателей и зрителей.

Недавно в музыкальной среде стало широко использоваться понятие «классикал кроссовер» (*classical crossover*), где слово «кроссовер» употребляется как некое пограничное, переходное явление, пересечение. «Классикал кроссовер» — это музыкальный стиль, в котором сочетаются элементы классической музыки, поп и рок, рэп, электронной музыки. Это понятие вошло в список номинаций музыкальной премии «Гремми», ежегодно присуждаемой Национальной академией звукозаписи США. Широкое распространение среди любителей музыки получили записи зарубежных музыкантов — певцов Элтона Джона, Сары Брайтман, Андреа Бочелли, вокального квартета «Иль Диво», солистов-инструменталистов — Ванессы

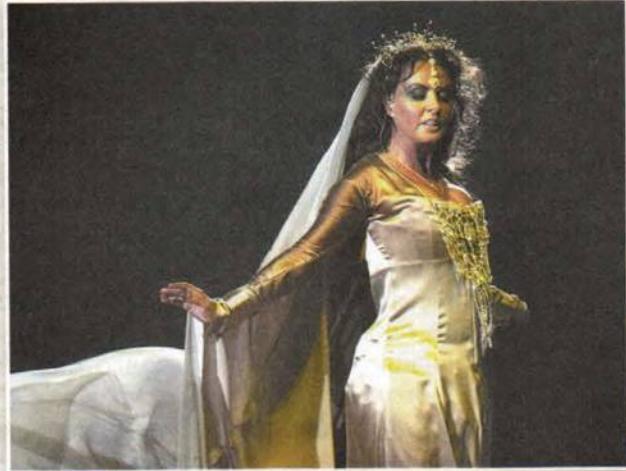

Элтон Джон

— и многих других. Классикал кроссовер — это нечто большее, чем просто встреча двух музыкальных жанров. Это возможность расширения звучания классической музыки, ее доступности для широкой аудитории. Это возможность создания новых, интересных звучаний, новых эмоций и ощущений у слушателей.

Ванесса Мей

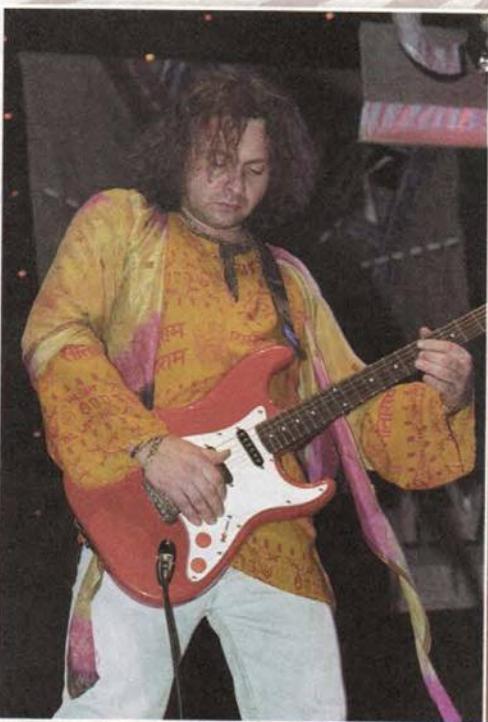

Сара Брайтман

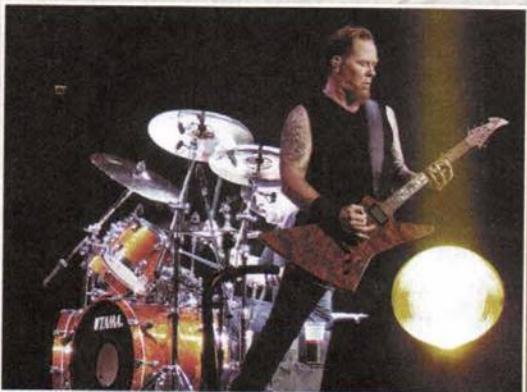
Мэй, Юджина Чичеро, рок-ансамблей «Эмерсон, Лейк и Палмер», «Металлика», «Скорпионс», оркестров под управлением Ричарда Крайдермана, Поля Мориа, Джеймса Ласта и др.

В России направление «классикал кроссовер» представлено творчеством известных музыкантов: гитаристов — Виктора Зинчука, Ди-Дюли, вокалистов — Марины Крузо, Ирины Дельской, Евгении Сотниковой, Валентина Суходолец, Игоря Монаширова, симфо-группы «Гольфстрим», группы Pianochocolate, ансамбля «Терем-Квартет» и др. Часто музыкальные композиции стиля «классикал кроссовер» называют также модерн классикой.

В стиле модерн расширяются выразительные средства музыкального языка, что открывает возможности новаторского прочтения традиционных тем искусства. Стилю модерн противоположен стиль ретро, в котором новаторское содержание выражается в устоявшихся традиционных формах.

Виктор Зинчук

Джеймс Хэтфилд

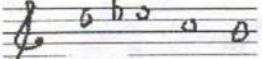
«Терем-квартет»

- Послушайте оригинальные версии классических произведений, а затем сравните их с композициями, представленными в обработках, интерпретациях известных отечественных и зарубежных исполнителей. Какие черты классики сохранили они в своих композициях, что внесли нового, необычного?
- Составьте коллекцию одного из исполнителей в стиле «классикал кроссовер». Сопроводите музыкальные произведения краткими аннотациями. Создайте мультимедийную презентацию и покажите её одноклассникам.
- Почему сегодня классика в современной обработке привлекает внимание слушателей?

В концертном зале

Симфония № 7 («Ленинградская») D. Шостаковича

Д. Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906—1975) — выдающийся русский композитор XX в. На протяжении XX столетия дважды разыгрывались страшные трагедии — мировые войны. Трагические образы музыки Шостаковича связаны с потрясениями времени, борьбой и страданиями человека. И в то же время его произведения проникнуты верой в победу добра и справедливости.

Шостакович начал писать музыку с девяти лет. Его первым сочинением, которое услышали родные и близкие, стала пьеса «Солдат». Шёл 1915 год. Колонны солдат двигались по улицам Петрограда, отправляясь на фронты Первой мировой войны. Дима Шостакович не мог не высказаться о том, что волновало его самого и окружающих.

Много позже, в 1941 г., Шостакович откликнулся на страшные события Второй мировой войны Симфонией № 7, посвящённой блокадному Ленинграду и получившей всемирное признание как символ борьбы с фашизмом. «Седьмая симфония — это поэма о нашей борьбе, о нашей грядущей победе», — писал Шостакович.

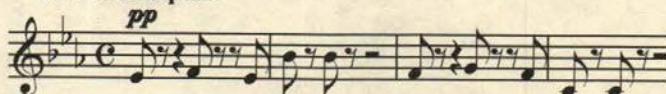
Потрясающим фактом в судьбе Симфонии было то, что в августе 1942 г. ленинградцы нашли в себе силы исполнить её в осаждённом городе.

В оркестре Радиокомитета осталось всего пятнадцать человек, а нужно было не менее ста! Тогда созвали всех бывших в городе музыкантов и ещё тех, кто играл в армейских и флотских фронтовых оркестрах под Ленинградом. 9 августа, в тот самый день, когда по планам гитлеровского командования фашистские войска должны были победоносно войти в Ленинград, Симфонию сыграли в зале Филармонии. Дирижировал Карл Ильич Элиасберг.

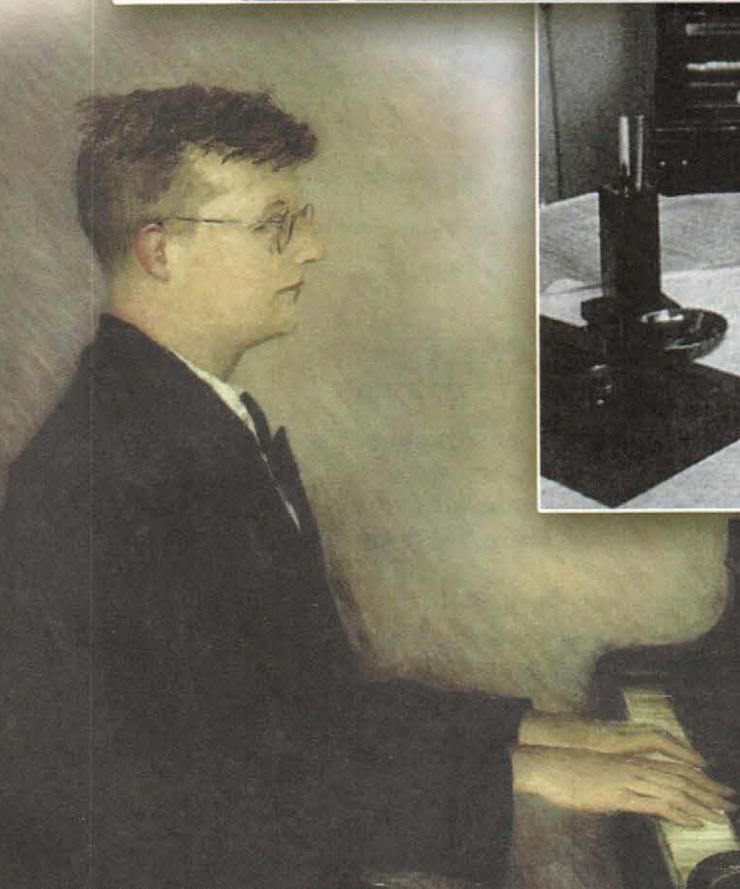
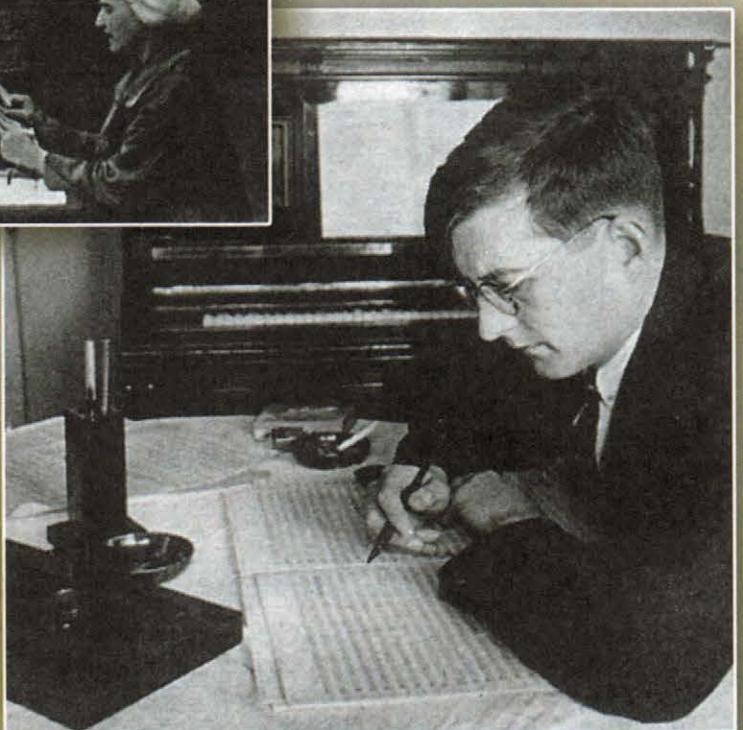
- Спойте тему «Ленинградской» симфонии по нотам, а затем послушайте её в записи. Какое название можно дать этой теме?

В темпе марша

- Какие особенности музыки создают ощущение настороженности, тревожного ожидания? Какую роль играет мерный рокот походного барабана, несмолкающая барабанная дробь? жёсткие гармонии? пронзительный тембр флейты-пикколо? С чем можно сравнить сухую, отрывистую мелодию этой темы? Как она развивается? Как меняется звучание оркестра?
- Как вы думаете, это первая тема в Симфонии или ей что-то должно предшествовать?
- Найдите в Интернете информацию о музее «А музы не молчали...» Где он расположен? Чье имя носит музей?
- Расскажите одноклассникам о главной идее экспозиции.

По словам самого Шостаковича, 1-я часть Симфонии № 7 представляет грандиозной симфонической поэмой, которая рассказывает «о том, как в нашу прекрасную мирную жизнь ворвалась грозная сила — война... Экспозиция 1-й части повествует о жизни людей, уверенных в себе и своём будущем. Это простая мирная жизнь, какой до войны жили тысячи ленинградских ополченцев, весь город, вся наша страна... Через весь средний эпизод проходит тема войны...»

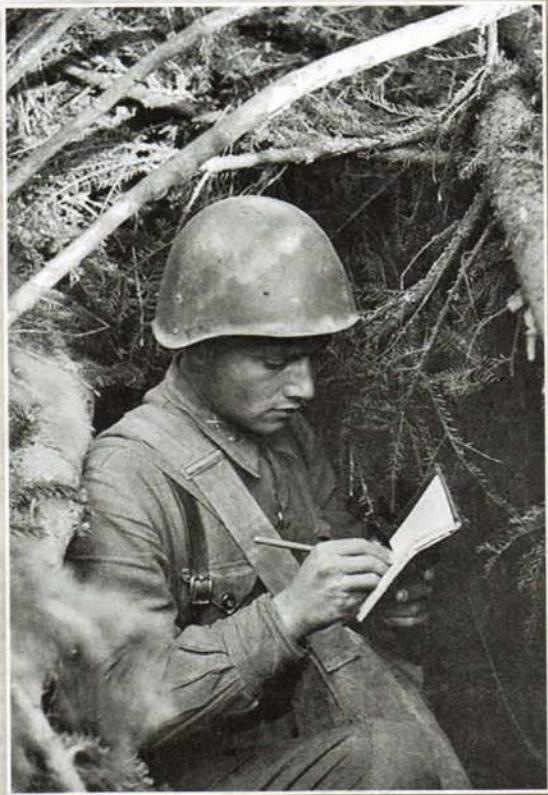
- Спойте по нотной записи три мелодии — три темы 1-й части. Подумайте, как композитор выстраивает одну за другой темы симфонии.
- Определите, с какой темы начинается эта Симфония, и проверьте, совпадает ли ваше представление с замыслом автора.

Медленно, выразительно

- Послушайте первую тему 1-й части Симфонии № 7. Продирижируйте этой музыкой. Что вы можете сказать о герое Симфонии?
- Какими средствами композитор достигает впечатления мужественной, уверенной поступи человека? Какие мелодические особенности этой темы вы можете отметить: она плавная, поступенная или размашистая, скачкообразная? Что вносит в характер звучания этой темы появление минора?
- Послушайте вторую тему 1-й части Симфонии и продирижируйте ею. Как композитор передаёт ощущение «звучащей тишины»?
- Послушайте завершение 1-й части Симфонии № 7, начиная с темы нашествия. Как можно назвать тему, появляющуюся после «нашествия», а как — заключительный эпизод?
- Спойте песни о войне. Составьте исполнительский план песен, подчёркивая особенности развития их образов.
- Разработайте сценарий вечера, посвящённого песням о войне, для ветеранов вашего района и проведите его.

Литературные страницы

- Прочтите «Письмо к Богу», найденное в шинели солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны (1941—1945).

Послушай, Бог...

Ещё ни разу в жизни с Тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать Тебя.

Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет Тебя. И я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений.

И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звёздное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуясь мирозданием, каким жестоким может быть обман.

Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку, но я Тебе скажу, и Ты меня поймёшь: не странно ль, что средь ужасающего ада мне вдруг открылся свет и я узнал Тебя? А кроме этого мне нечего сказать, вот только я рад, что я Тебя узнал.

На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно: Ты на нас глядишь... Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.

Мне было хорошо с Тобой. Ещё хочу сказать, что, как Ты знаешь, битва будет злая, и, может, ночью же к Тебе я постучусь.

И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом, позволишь ли Ты мне войти, когда приду?

Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь, со мной случилось то, что нынче я прозрел.

Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь.

Как странно, но теперь я смерти не боюсь.

- Какие чувства испытывает солдат, сочиняющий письмо к Богу?
- Почему солдат пишет о том, что он не боится смерти?
- Какой музыкой вы озвучили бы это послание к Богу неизвестного солдата?
- Что давала вера людям, обречённым на праведную смерть в бою?
- Что значит для современного человека посещение храма, молитва?
- Как вы понимаете смысл четверостишия русского поэта Ф. Тютчева:

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет...
Кто их излечит, кто прикроет?
Ты, риза чистая Христа!..

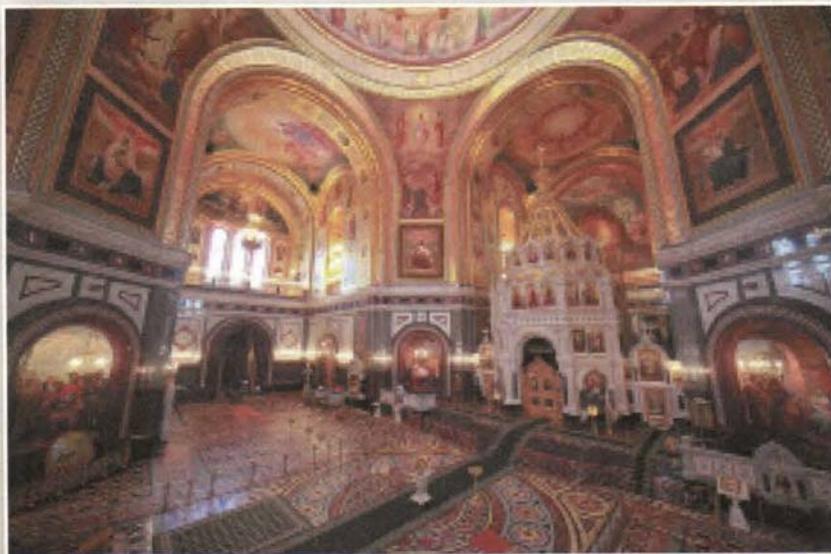
Музыка в храмовом синтезе искусства

Образ России с древних времён ассоциировался с церковью, с колокольным звоном, с церковным пением. Храмовый синтез искусств — взаимодействие слова, иконописи, хорового пения, архитектуры, внутреннего убранства помещений, в которых совершаются религиозные обряды, — глубоко воздействует на человека, его чувства, эмоции и мысли.

Церковь никогда не остаётся в стороне от главных событий человеческой жизни. В храме совершаются таинства крещения и причастия, венчания и благословения человека в последний путь. Частью уклада жизни всегда были церковные праздники: Рождество Христово, Пасха, Троица, Благовещение и др. Каждый из православных праздников посвящён важнейшим событиям жизни Иисуса Христа и Божьей Матери или памяти святых угодников. Праздничные дни отличаются от обычновенных дней особенными торжествами, обрядами и церемониями.

Важнейшей особенностью православного богослужения является хоровое пение без сопровождения (a capella). Оно сопровождает все части службы: литургию (обедню), вечерню и утреню (в канун больших праздников — всенощное бдение). Каждому событию годового богослужебного цикла соответствует свой круг песнопений — восьмигласие — цикл напевов (гласов), смена которых происходит на воскресной всенощной службе. В православном богослужении до XVII в. господствовало одноголосное пение — знаменный распев, на смену которому пришло многоголосие. Во второй половине XVIII века получил распространение духовный концерт — многочастное хоровое сочинение с контрастными приёмами изложения, образцы которого представлены в творчестве М. Березовского и Дм. Бортнянского.

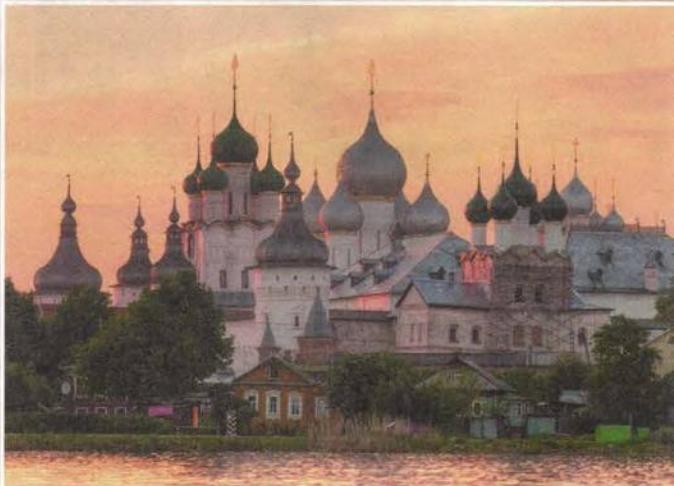
Самой простой манерой исполнения богослужения является чтение нараспев Евангелия и Пророчеств (*псалмодия*), а самым торжественным песнопе-

нием службы — *кондак*, широкий распев, украшенный мелодическими вставками, в которых строфы, исполняемые солистом, перемежаются хоровыми рефренами. Наряду с кондаком распространены такие жанры, как *тропарь*, *стихира*, *величание* — песнопения, выражающие содержание праздника, главные черты события или прославляющие святых. Церковные напевы — плавные, спокойные, либо гимнического характера, обычно небольшого диапазона — позволяют верующим сосредоточиться на текстах Евангелия. В церковном пении слышатся искренность, чистота и возвышенность чувств.

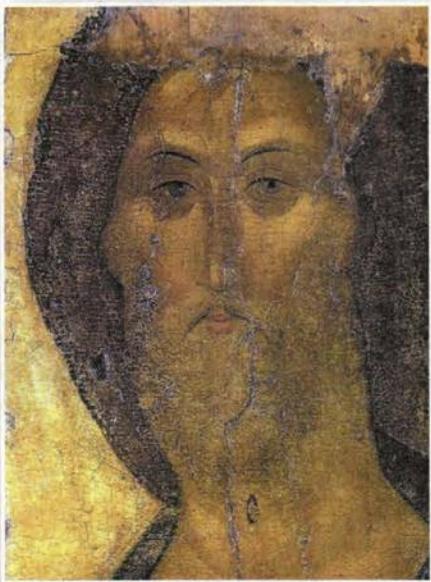
Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский писал: «Ничто так не возвышает душу, ничто так не окрыляет её, не удаляет от земли ... как согласная мелодия и управляемое ритмом божественное пение».

- Послушайте стихири «Земле русская». Отметьте особенности мелодики, ритма этого напева, прославляющего святых Земли русской. Какую роль играют в этой фонозаписи вступительные колокольные звонь?
- Вспомни и спой мелодию величания одному из святых: Кириллу и Мефодию, князю Владимиру, Георгию Победоносцу, Александру Невскому и др.
- Найдите в Интернете зрительный и музыкальный материал о праздниках различных религиозных конфессий мира. Подготовьте мультимедийную презентацию для одноклассников.
- Как вы понимаете смысл высказывания русского философа А. Ф. Лосева «В музыке мы осознаём свою глубинную связь с мировой Душой, бьющейся в каждой маленькой человеческой личности»?

Литературные страницы

- Прочтите стихи русских поэтов.

* * *

Вечер ясен и тих;
Спит в тумане поля;
В голубых небесах
Ярко пышет заря.
Золотых облаков
Разноцветный узор
Накрывает леса,
Как волшебный ковёр;
Вот пахнул ветерок,
Зашептал в тростнике;
Вот и месяц взошёл
И глядится в реке.
Что за чудная ночь!
Что за тени и блеск!
Как душе говорит
Волн задумчивый плеск!
Может быть, в этот час
Сонмы светлых духов
Гимны неба поют
Богу дивных миров!

И. С. Никитин, 1851

* * *

Ещё те звёзды не погасли,
Ещё заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорождённого Христа...
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы...
Пришли с далёкого Востока,

Неся дары с восторгом грёз,—
И был от Иродова ока
Спасён Властительный Христос!..
Прошли века... И Он, распятый,
Но всё по-прежнему живой,
Идёт, как истины Глашатай,
По нашей пажити мирской;
Идёт, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом.

К. М. Фофанов, 1891

Легенда

Был у Христа-Младенца сад,
И много роз взрастил Он в нём;
Он трижды в день их поливал,
Чтоб сплести венок Себе потом.
Когда же розы расцвели,
Детей еврейских созвал Он;
Они сорвали по цветку,—
И сад был весь опустошен.
«Как Ты сплетёшь теперь венок?
В Твоём саду нет больше роз!»
— «Вы позабыли, что шипы
Остались Мне», — сказал Христос.
И из шипов они сплели
Венок колючий для Него,
И капли крови вместо роз
Чело украсили Его.

А. Н. Плещеев, 1877

Мадонна

Стою пред образом Мадонны:
Его писал монах святой,
Старинный мастер, не учёный;
Видна в нём робость, стиль сухой;
Но робость кисти лишь сугубит
Величье Девы: так Она
Вам сострадает, так вас любит,
Такою благостью полна,
Что веришь, как гласит преданье,
Перед художником святым
Сама Пречистая в сиянье
Являлась, видима лишь им...
Измучен подвигом духовным,
Постом суровым изнурён,
Не раз на помосте церковном
Был поднят иноками он,—
И, призван к жизни их мольбами,
Ещё глаза открыть боясь,
Он братью раздвигал руками
И шёл к холсту, душой молясь.
Брался за кисть, и в умиление
Он кистью то изображал,
Что от небесного виденья
В воспоминанье сохранял,—
И слёзы тихие катились
Вдоль бледных щёк... И, страх тая,
Монахи вокруг него молились
И плакали — как плачу я...

A. N. Майков, 1859

Молитва

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем.
Чтоб и душу тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю. <...>
Всех, которых пришёл искупить
Ты Свою Пречистую Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

K. P. (K. K. Романов), 1886

Жизнь

О жизнь! Ты миг, но миг прекрасный,
Миг невозвратный, дорогой;
Равно счастливый и несчастный
Расстаться не хотят с тобой.
Ты миг, но данный нам от Бога
Не для того, чтобы роптать
На свой удел, свою дорогу
И дар бесценный проклинать.
Но чтобы жизнью наслаждаться,
Но чтобы ею дорожить,
Перед судьбой не преклоняться,
Молиться, веровать, любить.

A. N. Апухтин, 1853

***

Любить. Молиться. Петь.

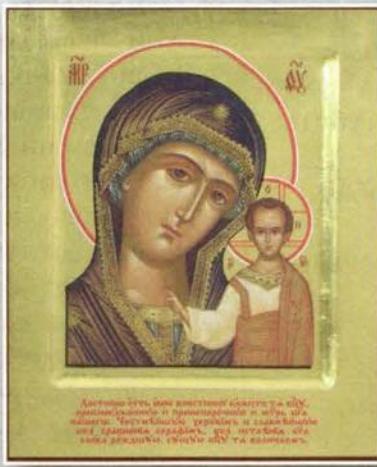
Святое назначенье
Души, тоскующей в изгнании своём,
Святого таинства земное выраженье,
Предчувствие и скорбь о чём-то неземном,
Преданье тёмное о том, что было ясным,
И упование того, что будет вновь;
Души, настроенной к звуанию с прекрасным,
Три вечные струны: молитва, песнь, любовь!
Счастлив, кому дано познать отраду вашу,
Кто чашу радости и горькой скорби чашу
Благословлял всегда с любовью и мольбой
И песни внутренней был арфою живой!

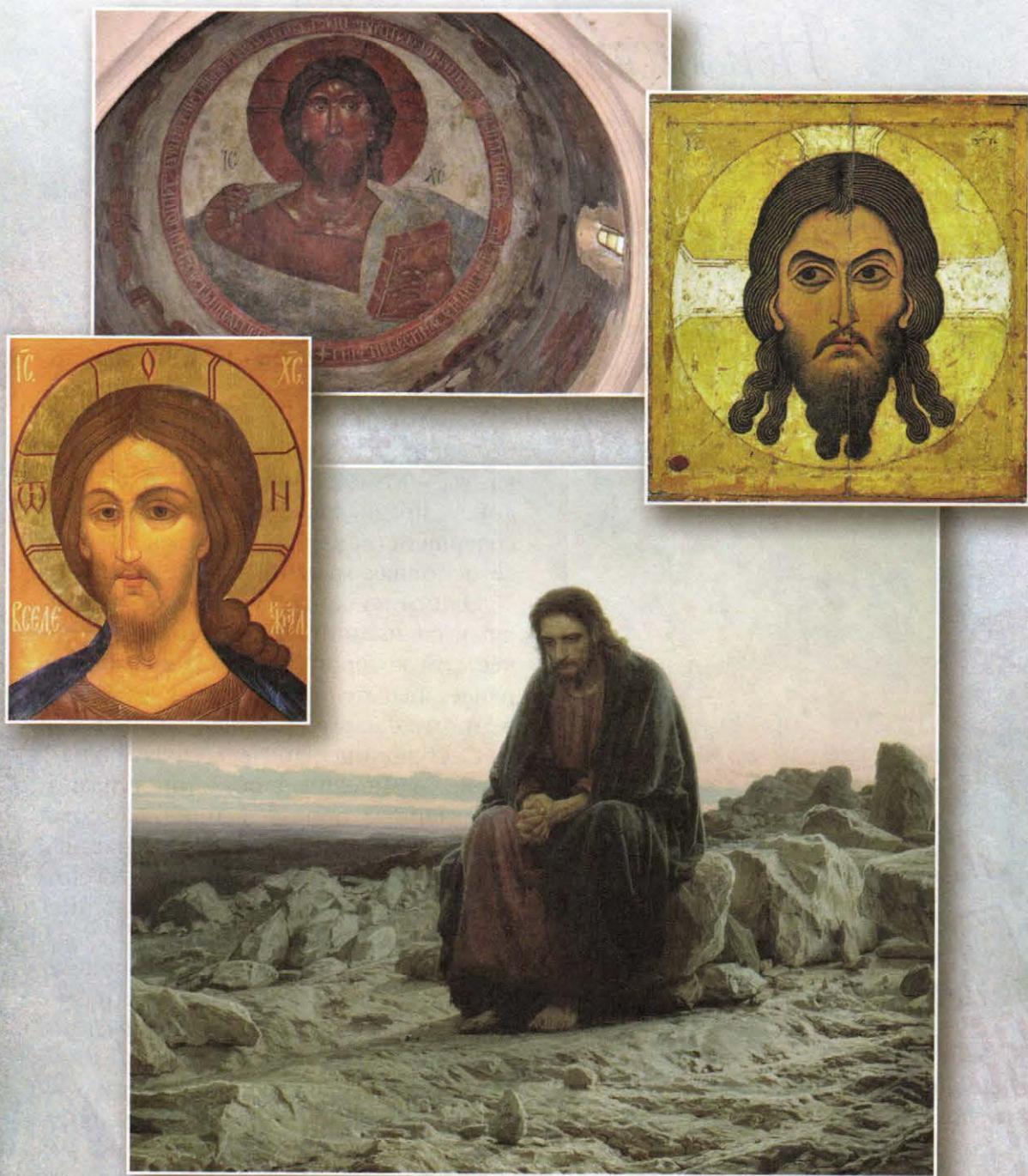
P. A. Вяземский, 1839

- Что общего в этих стихотворениях? Какое из них больше вас затронуло?
- Найдите в Интернете и послушайте «Легенду» П. И. Чайковского на стихи А. Н. Плещеева. Как композитор и исполнители раскрывают поэтический образ?

Галерея религиозных образов

Духовное пространство России немыслимо без сокровищ древнерусского искусства, в том числе многочисленных живописных полотен, посвящённых религиозной тематике. Почти все выдающиеся отечественные живописцы со-здавали картины с изображением Христа, Богоматери, русских святых. Мно-гие из них писали иконы, расписывали храмы. Иконы называют «умозрением в красках», открывающим небо в священном молчании. Наполненные глубо-кой символикой, таинственностью и особым духовным светом, они изобража-ют лики святых, передают красоту образа Божия. Иконы и фрески (храмовая стенопись) являются христианскими святынями и погружают верующих в мо-литвенное состояние.

- Рассмотрите изображения на этом развороте. Определите, к каким жанрам изобразительного искусства (светским или религиозным) они принадлежат.
- Какой музыкой можно озвучить эти изображения? Выявите общность средств художественной выразительности музыки, икон, фресок, картины.
- Подготовьте презентацию к виртуальному путешествию в известные вам храмы и монастыри, на выставки древнерусской иконописи, концерты духовной музыки.

Неизвестный Свиридов

«О России петь —
Что спремитъся в храм...»

Памятник Г. Свиридову
в Курске

В чём же удивительная популярность творений композитора? Вероятно в том, что их музыкальные образы наполнены глубиной чувств, запоминающимися песенными мелодиями, красочными гармониями, живописными ассоциациями.

Отношение композитора к Родине нашло выражение в огромном количестве произведений — симфонических, вокальных, в которых образ Отчизны предстаёт перед слушателями как монументальная звуковая фреска, в которой крупными «мазками» Свиридов творил Россию — «страну простора, страну песни, страну минора, страну Христа».

Музыка великого композитора XX в. Георгия Васильевича Свиридова (1915–1998) звучит в нашей жизни постоянно: с экранов телевизора, по радио, её играют уличные музыканты. «Музыка, — писал Г. В. Свиридов, — предназначена для духовного совершенствования человека. В этом её основная миссия».

Одним из самых любимых слушателями сочинений композитора, с творчеством которого вы уже знакомились ранее, является его музыка к художественному фильму «Метель» по повести А. С. Пушкина. После выхода фильма в свет композитор объединил разнохарактерные образы в цикл, который назвал «Музыкальные иллюстрации». Среди произведений цикла — «Тройка», «Военный марш», «Вальс», «Весна. Осень», «Пастораль» и др.

Много лет подряд музыкальной заставкой к телевизионной программе «Время» была музыка из одноимённого кинофильма под названием «Время, вперёд!», насыщенная энергичными ритмами, волевыми интонациями, как нельзя лучше отражающими напряжённый бег времени.

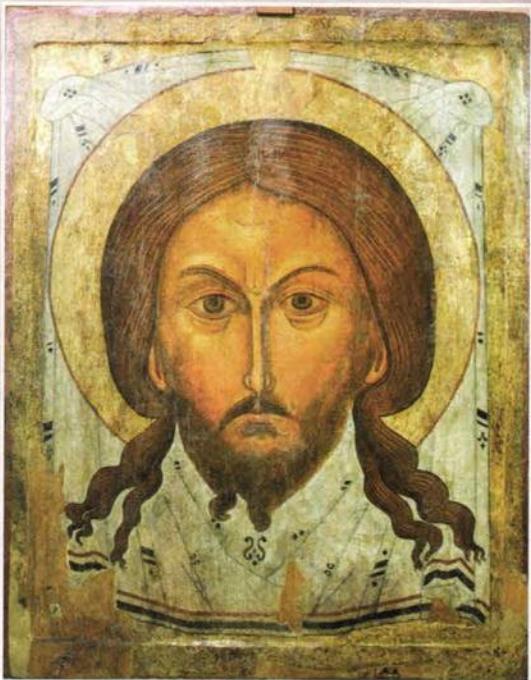
Неизвестным пластом творческого наследия Свиридова является его музыка религиозной традиции. Путь композитора к духовной музыке был долгим. Вспомним его «Запевку» для смешанного хора на стихи поэта И. Северянина.

Не спеша, торжественно

O Рос - си - и петь, что стре - мить - ся
в храм по лес - ным го - рам, лу - го - вым ков - рам.

О России петь — что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам...
О России петь — что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить мать...
О России петь — что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным быть!

Три хора Свиридова к трагедии А. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» в постановке московского Малого художественного академического театра («Молитва», «Любовь святая», «Покаянный стих») — это, по существу, первое сочинение композитора, написанное на слова Православного обихода и официально разрешённое властями к публичному исполнению. Хор «Любовь святая» (*«Ты любовь, ты любовь, ты любовь святая, от начала ты гонима, кровью политая»*) — это, по мнению Свиридова, «тема Вечной женственности...», воплощение подсознательной стихийной Мудрости Женщины, её бесконечной доброты, её внутренней силы...»

- Послушайте пьесы из «Музыкальных иллюстраций» к повести А. Пушкина «Метель». Разделившись на пары, подберите к разным частям «иллюстраций» фрагменты из повести, живописный ряд. Дайте определение образному строю музыки каждой из пьес.
- Спойте мелодию «Запевки» Г. Свиридова. Послушайте её в записи. Определите особенности композиции хора, интерпретации композиторского замысла.
- Послушайте хор-молитву «Любовь святая». Какие особенности создания музыкального образа вы услышали в нём?

Цикл «Песнопения и молитвы»

Композитор писал о том, что его желание сочинять духовную музыку не случайно. «Когда я думаю о музыке, мне вспоминается, что она исполнялась в соборах и церквях... Мне хочется, чтобы к ней было такое же святое, такое же трепетное отношение, чтобы в ней искал, а главное находил ответы наш слушатель на самые важные, самые сокровенные вопросы своей жизни, своей судьбы... Хор и православное пение произвели на меня как на музыканта громаднейшее в жизни впечатление, я с ним, в сущности, живу до сих пор. Эта форма музыки с детства впиталась в меня».

Православие для Георгия Васильевича — это не седая старина, а проживание собственной жизни по Евангельским заветам. Его духовная музыка предопределена православными убеждениями самого композитора.

При жизни композитора хоровой цикл «Песнопений и молитв» имел условное название «Из литургической поэзии». В этом грандиозном по масштабу произведении традиционные для православного богослужения тексты переложены композитором как для хора без сопровождения (что соответствует неписаному канону православного богослужения), так и для солистов, хора в сопровождении оркестра.

Обратимся к одной из частей цикла «Песнопения и молитвы» — «Величание Богородицы».

О, всепетая, Мати,
Родшая всех святых святейшее Слово!
Радуйся, невеста неневестная.
Радуйся, святая, Пречистая Мати!

Вот уже две тысячи лет воспевается образ Божией Матери. Ей посвящают свои творения художники и скульпторы, поэты и композиторы. Россию называют домом Богородицы. Недаром среди многих обращений к Богородице — Дева Мария, Царица Небесная, Мадонна — есть обращение: *Всепетая*, всеми прославляемая, воспеваемая. У А. С. Пушкина читаем:

Одной картины я желал быть вечный зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель —
Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах...

Образ Марии — матери Иисуса Христа, Спасителя мира, в нашем сознании соединяется с образом мамы. *Земля, Родина, Природа, Красота, Любовь* — каждое из этих слов можно соединить со словами: *Матушка, Мать, Материнская*. Ведь самое дорогое, родное, святое в жизни каждого человека связано с матерью.

- Послушайте хор «Величание Богородице» из цикла «Песнопения и молитвы» Г. Свиридова. Какими словами вы определите образный строй песнопения, своё эмоциональное состояние?
- Какими художественными средствами композитор создаёт образ молитвы-величания?
- Как вы понимаете смысл слов, высеченных на памятнике Г. Свиридову на его родине в г. Курске: «Воспеть Русь, где Господь дал и велел мне жить, радоваться и мучиться»?

Свет фресок Дионисия — мифу

Фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре на Вологодской земле — единственный в России памятник древнерусского искусства, сохранившийся в своём почти первозданном виде до наших дней. Эти фрески занесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Дионисий — великий русский иконописец XV в. Современник Леонардо да Винчи и Микеланджело, он, наряду с Феофаном Греком и Андреем Рублёвым, олицетворяет расцвет иконописи на Руси. Светоносность фресковой живописи, тёплое сияние, исходящее от святых образов, позволяет ощутить её духовную мощь, соприкоснуться с эпохой, в которую жил художник, и соотнести её с нашим временем.

Музыкальность, пластичность фресок, изображающих святых и апостолов с их пронзительно-сосредоточенными глазами, удлинёнными фигурами, замедленными движениями, нашли воплощение в произведении светской традиции Родиона Константиновича Щедрина «Фрески Дионисия».

Это сочинение написано для камерного ансамбля (флейта, кларнет, английский рожок, фагот, валторна, альт, виолончель, челеста, хроматические кротали — металлические тарелочки). Оно навеяно древнерусской живописью, которая влекла композитора с детства.

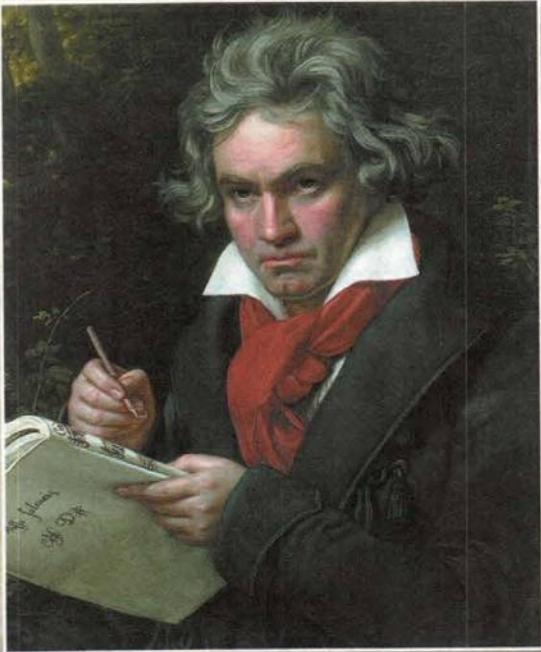
Музыка «Фресок Дионисия» звучит строго, неспешно, таинственно. На всём протяжении звучания английского рожка с валторной рождается ощущение молитвенного состояния, возникает бескрайний северорусский пейзаж Вологодского края. Звучание самых высоких инструментов — флейты, челесты и хроматических кроталей — в разные моменты пьесы как будто воспроизводит необычные колокольные звоны, вызывающие ощущение прозрачности, света, волшебства творения. В середине пьесы целеустремлённо, поступательно, снизу вверх, всё с большим напряжением движется последовательность аккордов. Звучание духовых и струнных передаёт отзвуки молитв.

Контраст небесного и земного — неоднократно повторяющихся высоких, звонких интонаций и мерного, осторожного и тихого движения, которым заканчивается пьеса, — создаёт ощущение незавершённости, или бесконечного духовного движения к высшим светлым идеалам...

- Рассмотрите фрески Дионисия Ферапонтова монастыря. Какие образы запечатлены на них? Какими художественными средствами художник воплощает идею таинственного духовного света?
- Послушайте «Фрески Дионисия» Р. Щедрина. Какими звучностями композитор достигает живописности образов, умиротворения, неторопливого движения мысли, духовного движения к светлым идеалам человека?
- Послушайте «Орнамент» из концертной симфонии для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской» В. Кикты. В чём выражается единство музыкальных образов В. Кикты и Р. Щедрина?
- Как вы понимаете смысл высказывания М. Глинки: «Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой». Приведите примеры музыкальных сочинений, к которым применимы эти слова.
- Разучите и спойте в классе песни-притчи С. Копыловой, песни иеромонаха Романа. Какие мысли передают авторы слушателям и исполнителям своих песен?

Музыкальные завещания потомкам

- Вспомните, какая жизненная ситуация побудила великого немецкого композитора XIX в. Людвига ван Бетховена (1770—1827) написать своим братьям письмо, известное современным любителям музыки как «Гейлигенштадтское завещание»?
  - Прочтите фрагменты из «Гейлигенштадтского завещания» Бетховена. К сохранению каких нравственных ценностей призывает людей композитор, испытавший отчаяние и победивший его?

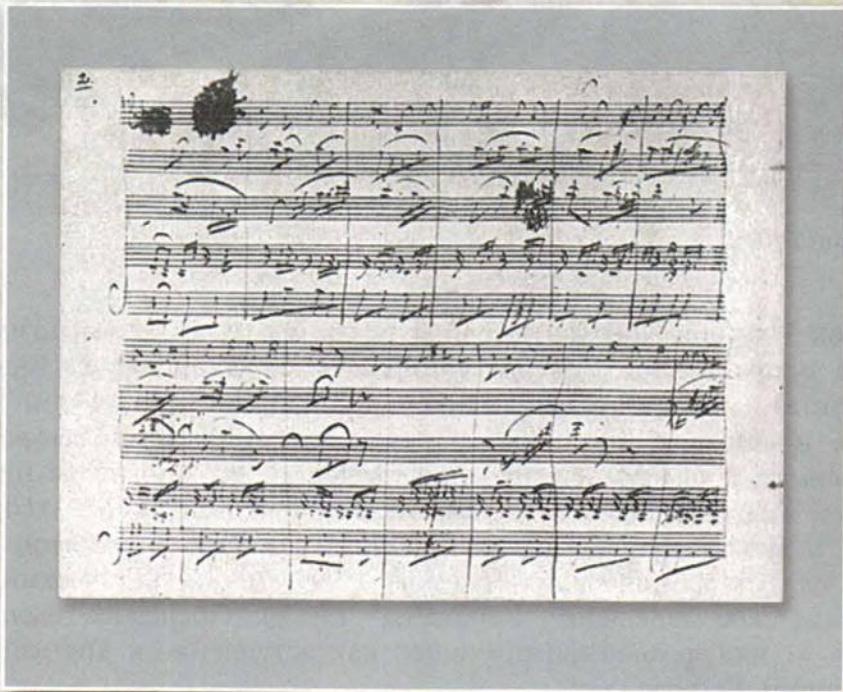
«Гейлигенштадтское
завещание»
Л. ван Бетховена

«...Мне казалось невозможным покинуть мир, прежде чем я выполню всё, к чему чувствовал себя призванным...»

О, Божество, ты с высоты проникаешь вглубь моего существа, ты знаешь..., что в нём живут любовь к людям и желание делать добро...

Вы, братья мои,... живите в согласии и помогайте друг другу... Внушайте вашим детям добродетель... Не деньги — она одна может дать счастье...

Благодарю всех моих друзей... Прощайте и не забывайте меня совсем после моей смерти. Я заслужил это от вас, ибо при моей жизни часто думал о вас, думал, как бы сделать вас счастливыми. Будьте же счастливы!..»

Нотный автограф Л. ван Бетховена

- Послушайте фрагменты известных сочинений Бетховена. Какие из них, на ваш взгляд, дают современным слушателям заряд активности, оптимизма, веры в человеческие силы перед лицом трудностей, невзгод, испытаний?
- Каким смыслом наделены слова немецкого поэта Ф. Шиллера «Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!» из «Оды к радости», положенной в основу финала Девятой симфонии Бетховена? Почему эта тема Бетховена стала музыкальным символом Евросоюза и Интервидения?

R. Шедрин

С музыкой Родиона Константиновича Щедрина (р. 1932) вы познакомились на примере оригинальной интерпретации оперы «Кармен» Ж. Бизе — балета «Кармен-сюита», созданного для великой русской балерины Майи Плисецкой (1925–2015), и «Фресок Дионисия». Среди сочинений композитора — балеты, оперы, камерные и симфонические произведения. Во многих из них Щедрин современным языком словно ведёт диалог с прошлым. В своём творчестве он обращается к Бетховену дважды, сочиняет «Прелюдию к Девятой симфонии Бетховена» для симфонического оркестра (1999) и симфонический фрагмент «Гейлигенштадтское завещание Бетховена» (2008). Последнее было заказано композитору Нюрнбергской филармонией как вступление к Третьей «Героической» симфонии Бетховена.

С великим классиком у Щедрина особая связь: во-первых, день рождения у обоих 16 декабря, во-вторых, по линии учителей композитора можно назвать прапрапраучеником Бетховена.

- Послушайте «Гейлигенштадтское завещание Бетховена» Р. Щедрина. Почему композитор обратился к личности Бетховена в этом сочинении? Какие черты стиля Бетховена подчёркивает Щедрин?
- Какой принцип драматургического развития образов положен в основу сочинения Щедрина? Цитирует ли композитор подлинные бетховенские мелодии или применяет другие приёмы высказывания?

**Московский
международный
Дом музыки**

Всемирному Дому
музыки в Москве
запись сделана для
Любви Михайловой. —
Хочу же я в этом
фильм для вас описать
какие виды и звуки
живут в этом городе
и какими они звучат.
Но это не то, что я могу
сказать, потому что это
так многое, что я не
можу напечатать на
одном листе. —
Однако я могу вам
сказать, что это очень
красивый город, и
если вы приедете
туда, вы будете
очень рады.
Спасибо за ваше
уважение к моим
записям.

Автограф
Л. ван Бетховена

- Как вы понимаете смысл слов Р. Щедрина: «В искусстве надо идти своим собственным путём. Он может быть и коротким, и длинным, и широким, и узким, но он должен быть *своим*... Музыка, написанная сегодня, должна, как и прежде, затронуть слушателя. Захватить его, увлечь, запасть в душу и в сердце».
- Разучите и спойте песню «Дорога без конца» С. Баневича из кинофильма «Никколо Паганини». Какова главная идея песни?
- Сформулируйте, что завещают Бетховен и Щедрин людям будущего.

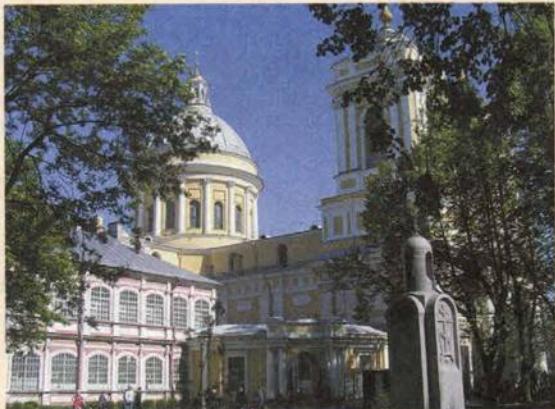
Исследовательский проект

К проектно-исследовательской деятельности вы обращаетесь на разных школьных предметах. Главным отличием творческих проектов, связанных с музыкальным искусством, является то, что процесс их подготовки и защиты требует постоянного общения с музыкой — композиторами, исполнителями. Именно в проектной деятельности вы сможете понять, какими слушателям стали, каким образом можете выразить свои впечатления от встреч с музыкальными произведениями, понять, какое воздействие оказывает на вас МУЗЫКА — самое удивительное и загадочное явление в мире искусства.

При подготовке к разработке проекта после выбора интересующей вас темы желательно объединиться в группы, так как наличие разных мнений среди одноклассников поможет не только сформулировать проблему и задачи исследования, но и найти необходимую информацию, выбрать наиболее целесообразную форму защиты проекта, подготовить мультимедийную презентацию. Не нужно забывать и о том, что работа над проектом может быть индивидуальной.

Помните о том, что защита проекта должна превратиться в увлекательное путешествие по миру музыки, в художественное событие в жизни класса, школы не только для вас, но и для педагогов, младших товарищей, членов ваших семей. Для этого нужно тщательно продумать сценарий защиты проекта, распределить в нём «роли» и обязанности.

Темы проектов, предложенные в учебнике, носят обобщённый характер, предполагают интеграцию разных видов искусства и дают возможность презентовать конкретные исследования, связанные с миром увлечений ваших родных и близких.

- История Отечества в музыкальных памятниках

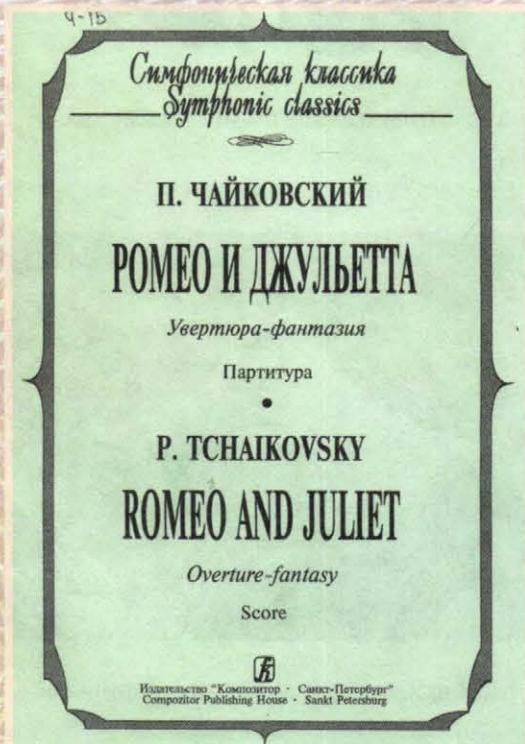
- Известные интерпретации/интерпретаторы классической музыки

- Музыка и религия: обретение вечного

- Современная популярная музыка: любимые исполнители

- Композиторы «читают» литературную классику

- Музыка мира: диалог культур

• Музыка в моей семье

• Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения

• Народные праздники в нашем городе (селе, крае)

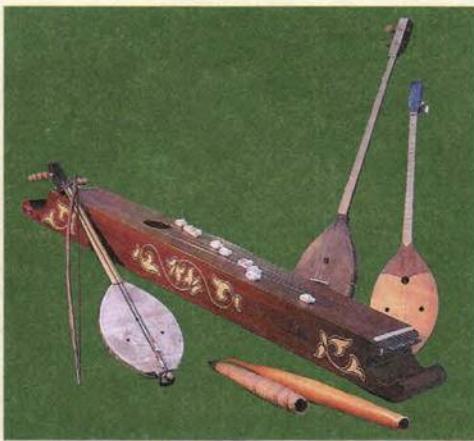
• Музыкальные традиции моей семьи

• Культурные центры нашего города

• Мои любимые музыкальные фильмы

- Музыкальные инструменты моей малой родины

- Музыка в организации досуга молодёжи города (микрорайона)

- Знаменитые композиторы/исполнители моего города (области, края)

- О чём рассказали нам старые пластинки

- Песни, которые пели бабушки и дедушки

Вместо Заключения

Пусть музыка звучит!

Великое искусство требует великих читателей,
великих слушателей, великих зрителей.

Д. С. Лихачёв

Вот и наступил момент, когда подходят к концу уроки музыки в школе. Но не заканчиваются ваши встречи с музыкой, которая звучит повсюду: с экранов телевизоров и мониторов компьютеров, на дискотеках и праздниках, в театрах и концертных залах... Она с нами и в минуты радости, когда хочется поделиться ею со всеми, и в минуты грусти, когда необходимо побывать наедине с самим собой.

Уроки музыки лишь приоткрыли дверь в многообразный, сложный и противоречивый мир музыкального искусства. Вы знакомились с музыкой различных жанров и стилей. Но независимо от того, кем и когда создавались музыкальные сочинения — неизвестными народными музыкантами или композиторами-профессионалами, — они помогают больше узнать о человеке, о его мыслях и чувствах, о тех событиях, которые происходили с ним в разные исторические эпохи. Самое же ценное, что музыка, обладая удивительной способностью «соединять» души композитора, исполнителя и слушателя, даёт возможность находить в ней «подпору и утешение», разобраться в своих переживаниях и поступках.

Замечательный венгерский композитор XIX в. Ференц Лист как-то заметил: «Есть музыка, которая к нам идёт, и — другая, которая требует, чтобы мы к ней шли».

Сегодня внимание миллионов людей захватила массовая культура. Она как лавина обрушилась на молодых слушателей и стала чуть ли не главным знаком времени. К сожалению, успех музыкального шоу-бизнеса во всём мире формирует устойчивое нежелание слушателей замечать культурные богатства, накопленные человечеством.

Надеемся, что уроки музыки вместе с нашими учебниками помогли вам сделать шаги к хорошей «серёзной» и «лёгкой» музыке. Встреча с любым произведением искусства — это диалог настоящего с прошлым или будущим. И если этот диалог состоится, человек становится духовно богаче. А «духовный багаж, в отличие от обычного багажа, обладает удивительным свойством: чем он больше, тем легче идти по дорогам жизни» (Д. Б. Кабалевский).

Любой счастливой мысли появление
И дерзость строк, пришедших неспроста, —
Всё возникало с чувства удивленья,
Всё начиналось с чистого листа.

Стремление постичь предметов свойства,
Найти им надлежащие места, —
Всё предварялось жаром беспокойства,
Всё начиналось с чистого листа.

Тропа зимы и разнотравье лета,
Земная и иная красота,
«Война и мир», «Ромео и Джульетта», —
Всё начиналось с чистого листа.

У пульта, за роялем, на арене,
Над глиной, на подмостках, у холста —
Да что искусство — мира сотворенье —
Всё начиналось с чистого листа.

М. Матусовский

Список иллюстраций

На обложке — Е. Янсон-Манизер. Галина Уланова

На первом шмуктитуле — Р. Сюро

На втором шмуктитуле — Р. Сюро

Страница

- 10 — Сказание о Мамаевом побоище. *Миниатюра из рукописи XVIII в.*
- 12 — **И. Глазунов.** Князь Игорь
- 14 — **Ф. Федоровский.** Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина
- 15 — **К. Коровин.** Эскизы костюмов половцев к опере «Князь Игорь» А. Бородина
- 16 — **К. Васильев.** Ожидание
В. Васнецов. После побоища Игоря Святославовича с половцами
- 17 — **А. Котухина.** Слово о полку Игореве. *Фрагмент росписи ларца. Палех*
К. Васильев. Свияжск. *Фрагмент*
- 25 — **В. Фаворский.** Плач Ярославны. *Фрагмент*
И. Глазунов. Проводы войск. *Фрагмент*
- 34 — **С. Бродский.** Ромео и Джульетта
- 39 — **Ваннутелли.** Похороны Джульетты
 Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта» театра им. Е. Вахтангова. 1956 г.
- 44 — 45 — **Л. Непомнящий.** Театральная программа к спектаклю «Мёртвые души». *Фрагменты*
- 46 — **Н. Андреев.** Памятник Н. В. Гоголю. *Модель*
- 47 — **П. Боклевский.** «Мёртвые души». Губернский Олимп (чиновники губернского города NN)
А. Агин. «Мёртвые души». В губернской канцелярии
Кукрыниксы. «Шинель». В департаменте
А. Агин. «Мёртвые души». Чичиков на балу у губернатора
- 55 — **М. фон Швинг.** Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. *Гравюра*
- 57 — Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5
- 60—61 — **И. Бродский.** Золотая осень
- 75 — **А. Головин.** Эскизы костюмов Хозе и Кармен
- 79 — **М. Врубель.** Испания. *Фрагмент*
- 83 — **Б. Мессерер.** Эскиз декорации к «Кармен-сюите»
- 85 — **Д. Больдини.** Испанский танец в Мулен Руж

- 99 — П. Филонов.** Война с Германией
- 100 — П. Вильямс.** Портрет Шостаковича. *Фрагмент*
- 106 — А. Рублёв.** Спас. Звенигородский чин
- 107 — Ф. Грек.** Богоматерь. Икона. Благовещенский собор Московского Кремля. *Фрагмент*
- 108 —** Иверская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери
Владимирская икона Божией Матери
Дионисий. Николай Чудотворец. Ц. Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь. *Фреска*
- 109 —** Спас Вседержитель. Ц. Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньино
Ф. Грек. Спас Вседержитель. Ц. Спаса Преображения, Новгород.
Фреска
Спас Нерукотворный. *Икона*
И. Крамской. Христос в пустыне
- 111 —** Спас Нерукотворный. *Икона*
- 113 —** О Тебе радуется. *Икона*
- 114 — Дионисий.** Фрески ц. Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь

Фотоматериалы к балету «Ярославна» предоставлены музеем Санкт-Петербургского Государственного академического театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского — Михайловского театра (директор М. В. Кортунова).

Оглавление

Дорогие восьмиклассники!	3
Классика и современность	4
Традиции и новаторство в музыке	62
Исследовательский проект	120
Список иллюстраций	126

Учебное издание

Сергеева Галина Петровна
Критская Елена Дмитриевна

МУЗЫКА 8 класс

Учебное пособие
для общеобразовательных организаций

Руководитель центра художественно-эстетического и физического образования *Л. Н. Калычева*.
Зав. редакцией изобразительного искусства, музыки, МХК, ОРКСЭ *Е. А. Кочерова*. Редакторы
Ю. М. Соболева, В. К. Мирзоева. Художественные редакторы *А. В. Гончарова, Ю. Н. Кобосова*.
Технические редактор и верстальщик *Н. В. Лукина*. Корректор *Е. В. Павлова*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц.
Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 10.10.17. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура Garamond. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 12,09. Тираж 500 экз. Заказ № 1131.

Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 127521, Москва,
3-й проезд Мариной рощи, 41. Тел.: (495) 789-30-40; факс: (495) 789-30-41.

Отпечатано по заказу АО «ПолиграфТрайд» в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета в типографии
ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», ВПК «Офсет».
400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6.
Тел./факс: (8442) 26-60-10, 97-49-40