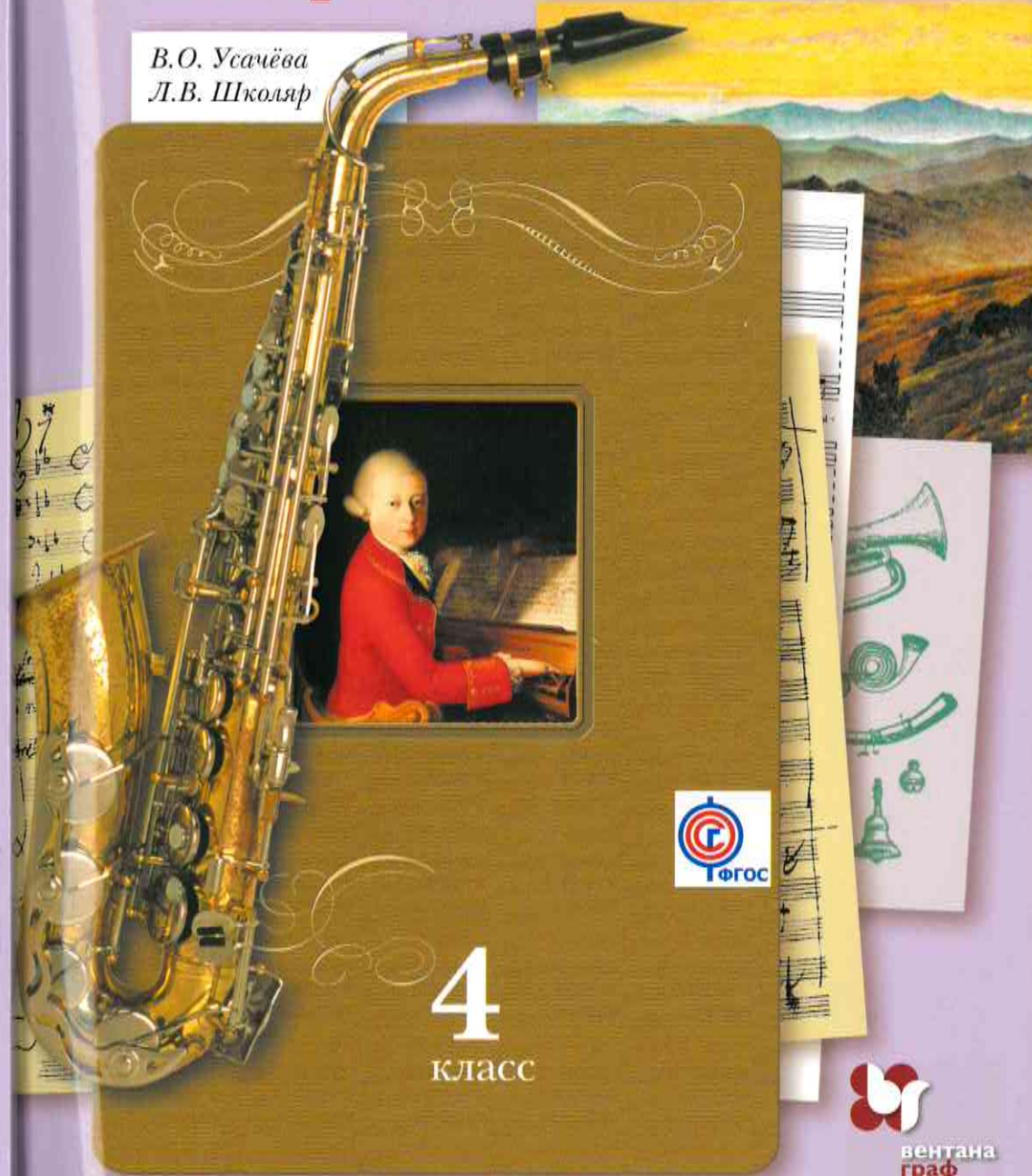

Музыка

В.О. Усачёва
Л.В. Школяр

4
класс

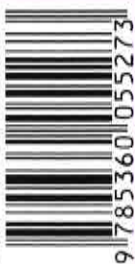
Allegro

mf

Ha po

ro -

ISBN 978-5-360-05527-3

9 785360 055273

Учебник включён в федеральный перечень

Усачёва В.О.

У74 Музыка : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.О. Усачёва, Л.В. Школяр. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 128 с. : ил. ISBN 978-5-360-05527-3

Проследить взаимодействие русской музыки и мировой музыкальной культуры — вот основная идея, заложенная авторами в концепцию учебника для 4 класса. Учащиеся продолжат исследовать характер русской музыки. Кроме того, перед ними раскроется всё богатство выразительных возможностей музыкальных языков народов мира.

Входит в систему учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI века». В комплекте с учебником предлагаются рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, фонохрестоматия и методическое пособие для учителя.

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (2009 г.).

ББК 85.2я71

Авторский коллектив учебно-методического комплекта по музыке удостоен премии Правительства Российской Федерации в области образования 2005 г.

© Усачёва В.О., Школяр Л.В., 2008
© Кузьмина О.В., макет и рисунки, 2008
© Издательский центр «Вентана-Граф», 2008
© Усачёва В.О., Школяр Л.В., 2014, с изменениями
© Кузьмина О.В., макет и рисунки, 2014, с изменениями
© Издательский центр «Вентана-Граф», 2014, с изменениями

ISBN 978-5-360-05527-3

Дорогие ребята!

Вы держите в руках учебник по музыке, который, надеемся, научит вас видеть и слышать прекрасное, воспитает уважение к традициям своего народа, отечественной и мировой культуре, поможет развить свои творческие способности. На страницах учебника вам встретятся значки, под которыми будут подразумеваться различные типы заданий.

Давайте разберёмся, что они обозначают.

Вопросы и задания, отмеченные значком, заставят вас заглянуть в себя, осознать свою причастность к музыке, литературе, изобразительному искусству и культуре своего народа.

Эти задания позволят вам организовать самостоятельную деятельность, управлять ею.

Вопросы и задания, объединённые этим значком, направлены на работу с различными видами источников информации (текстом учебника, иллюстрациями, интернет-ресурсами), на выполнение различных познавательных действий. Научат анализировать, сравнивать, обобщать.

Вопросы и задания этой группы чаще всего объединены рубрикой «Обсудим вместе». Они позволяют вам вести диалог с одноклассниками, учителями, родителями и другими людьми. Вы можете высказывать свою позицию и обосновывать её.

Слушай, играй, рисуй, пиши! Выполни задание в рабочей тетради.

Презентация

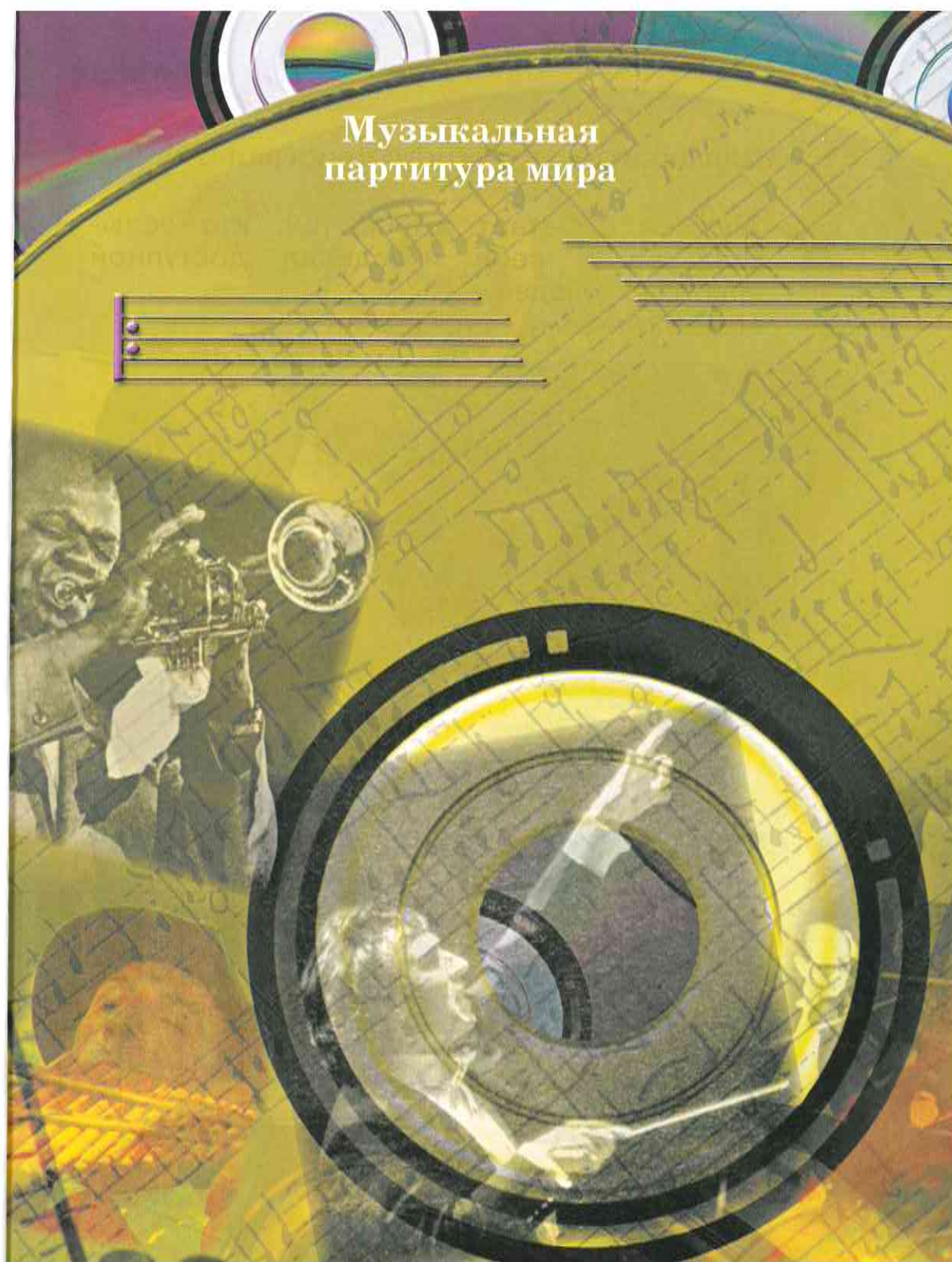

Работа в группах

*

Задание повышенной сложности

Музыкальная партитура мира

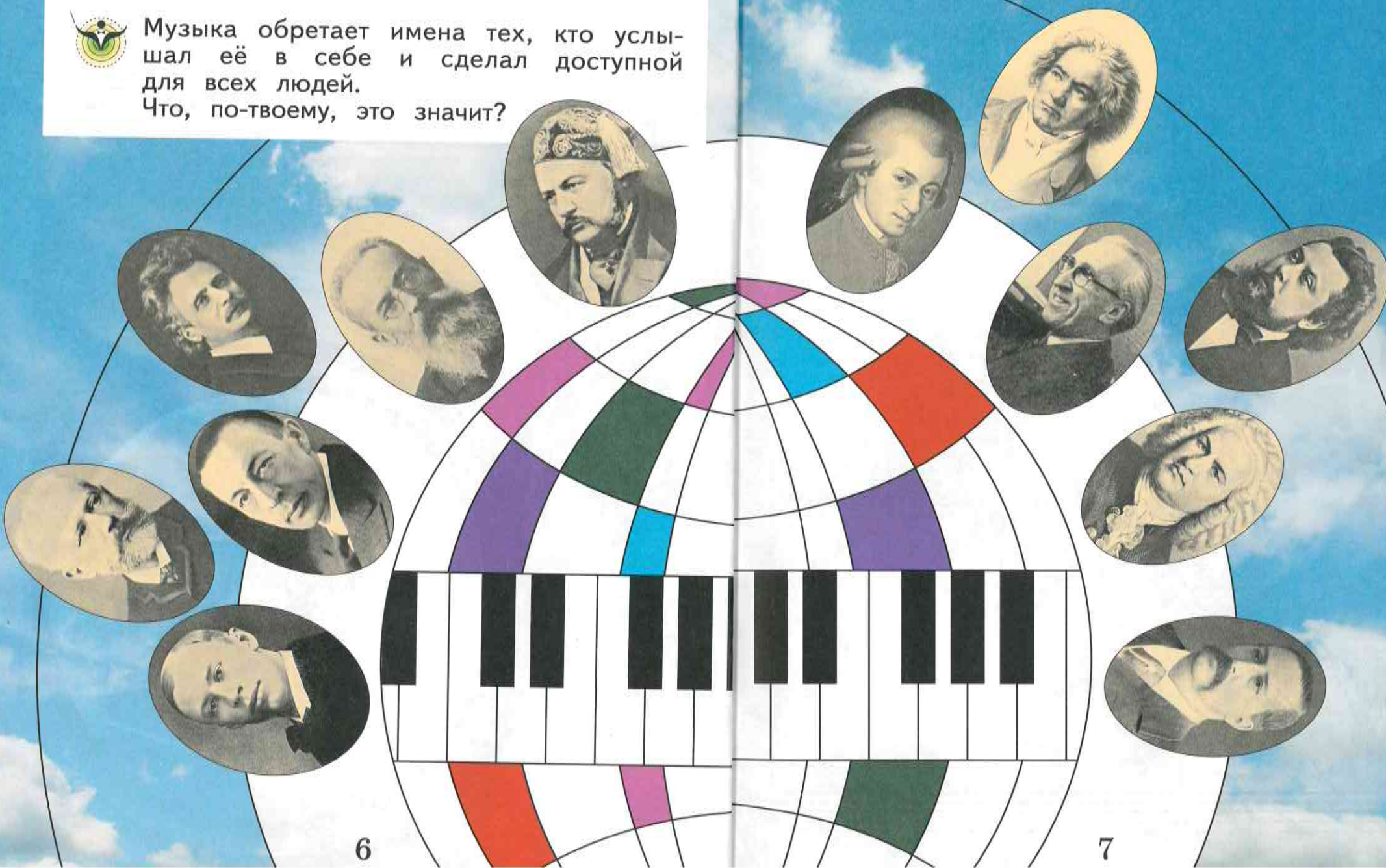

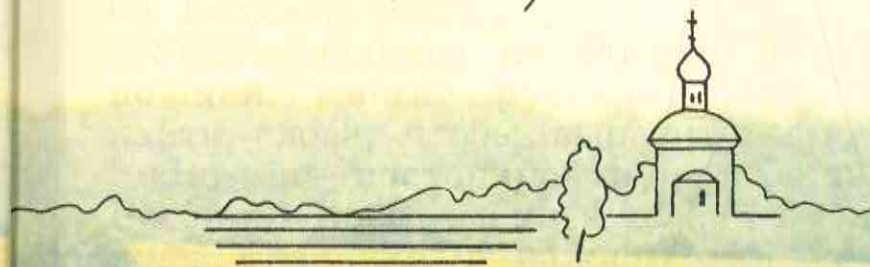
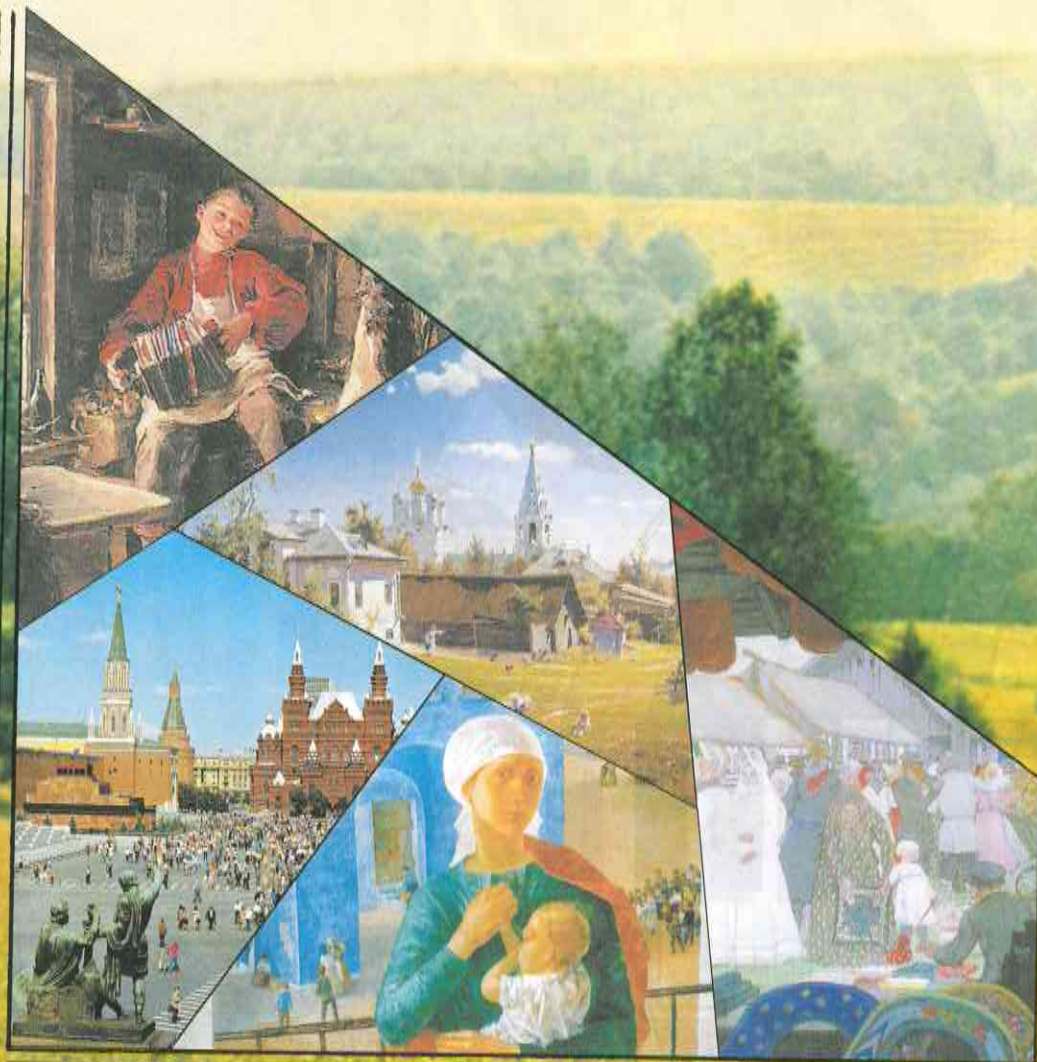
Многоцветие звучащего пространства

Музыка обретает имена тех, кто услышал её в себе и сделал доступной для всех людей.

Что, по-твоему, это значит?

...Мне так близки,
что только сердце вздрогнет
И разольётся нежностью в груди.
И.Л. Сельвинский

Что это значит — слышать голос России?

Удивительное дело! В суете жизни мы не задумываемся о том, что ступаем по родной земле, которую с давних пор ласково называют матушкой Россией. Кажется, что та земля осталась лишь в рассказах, сказках, стихах... Но стоит лишь покинуть её, как приметы Родины начинают всплывать в воображении: и деревья те, в скверике, свои, и птицы, и всякая былинка, и вода, и многое другое вдруг стано-

вится милее, притягательнее. Тянет к себе Родина, тянет...

Уехав надолго из России и затосковав по ней, многие русские люди пытались найти слова, чтобы выразить это чувство:

«Во мне постоянно звучал родной голос России... Зовёт меня Русь... Звучит в каждой травинке, в каждом облачке...»

Попробуй услышать Россию в звучании уже сложенных песен, её широкое, сильное дыхание, равнинную мелодию, «сердечную тоску...», «разгулье удалое...», что «неисходною струей громче, громче льётся...».

Можно ли почувствовать и понять особенность такого напева в многоцветии звучащего пространства? Как это? Пой и слушай.

Спокойно. Широко

Ой да ты, ка-ли - нуш - ка, раз-ма - ли - нуш-

-ка. Ой да ты не стой, не стой на го - ре кру - той.

Слух позволяет человеку видеть без помощи глаз, лишь слыша — распознавать, догадываться, узнавать...

Услышав чей-либо голос или какой-нибудь звук, можно сразу определить: это — мама, это — птица, это — певица, это — лев, это — паровоз!

А можно ли услышать голос целой страны, да ещё по нему и определить, какой именно: Германии, Японии, России?

Есть люди, которых по праву считают славой и гордостью России. Они не спортсмены, не космонавты, не учёные, не изобретатели. Это музыканты — певцы, дирижёры, пианисты, скрипачи... Имена их известны во всём мире. Они звучат Россией!

Как эти люди слышали голос России?

Определите значения слов: голос, голосовой, голосница, выголашивать, голосить, голосники, голосовать, гласность, глас... Приведите примеры их использования в речи. Расскажите, какую роль явления, обозначаемые этими словами, играют в жизни человека.

Русская народная песня
«Вдоль по улице...»

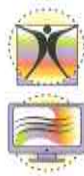
С.В. Рахманинов
**Концерт
№ 2**

Н.А. Римский-Корсаков
Снегурочка

Н.А. Римский-Корсаков
Шехерезада

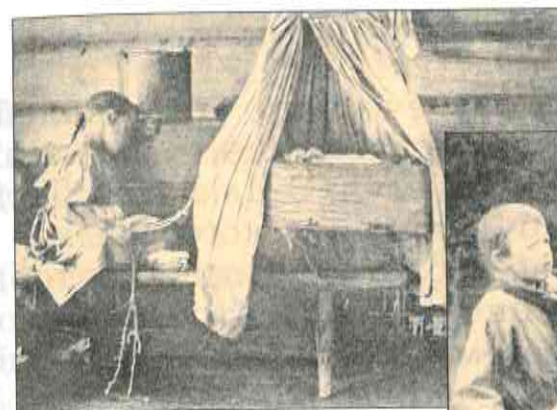
Используя интернет-ресурсы, определите имена великих исполнителей, изображённых на фотографиях.

Я — часть России

Приходилось ли тебе когда-нибудь задумываться о том, что и ты частичка своего народа, частичка России? Значит, твой голос — тоже голос России! И от того, как он звучит, зависит общее звучание России.

М.В. Вишняк. «Родина»

С.А. Лобовиков.
«Домовница».
Фото 1910 г.

Л.В. Шокин.
«Пионеры».
Фото 1930 г.

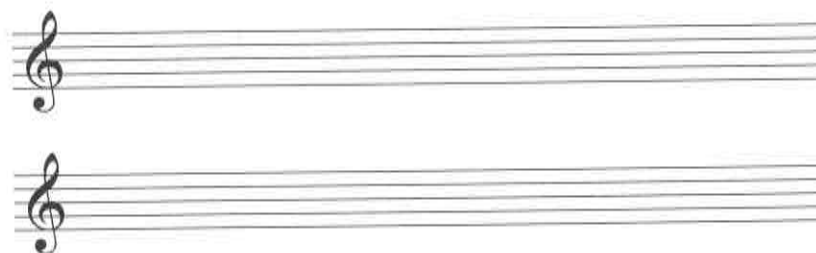

Думая так, вслушайся в себя и... спой.

Что зазвучит? Может быть, песни твоих родителей, бабушек, друзей? Может быть, любимая мелодия или твоя собственная песня?

Твой голос

Гимн России

«Гимн» в переводе с греческого — «хвалебная песнь, хвала и прославление, в стихах или в музыке, песнопением». (В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.)

В древности человек слагал гимны, чтобы выразить своё восхищение красотой, поклониться всесильным богам, воздать хвалу славным победам, героям и царям.

Сейчас гимн является символом государства. Он есть у каждой страны. Его должен знать и уважать каждый гражданин.

В России вплоть до XVII века все торжественные события государственной важности сопровождались православными церковными песнопениями, при Петре Великом в подобных случаях стали звучать военные марши.

Первый российский официальный государственный гимн — «Молитва русского народа» — появился в 1816 году. Им стал переведённый на русский язык Василием Жуковским и дополненный несколькими строфами Александра Пушкина английский гимн «Боже, храни короля!».

11 декабря 1833 года в Большом театре впервые прозвучал гимн «Боже, царя храни!», написанный композитором Александром Львовым на слова Жуковского (уже другие). Указом императора Николая I гимн был объявлен государственным и оставался символом России вплоть до 2 марта 1917 года — дня отречения от престола императора Николая II.

Боже, царя храни!

Боже, царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу
нам,
Царствуй на страх
врагам,
Царь православный.
Боже, царя храни!

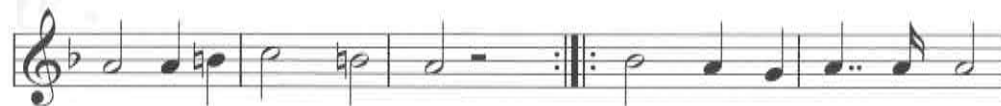
Боже, царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю —
Всё ниспошли!

Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
Царство ей стройное,
В силе спокойное,
Все ж недостойное,
Прочь отжени!¹

О, провидение,
Благословение
Нам ниспошли!
К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение
Дай на земли!

Бо - же, ца - ря хра - ни! Силь - ный дер - жав - ный, цар - ствуй на

сла - ву, на сла - ву нам. Цар - ствуй на страх вра - гам,

царь пра - во - слав - ный! Бо - же, ца - ря хра - ни!

¹ Отжени́ть — в переводе с церковно-славянского — «отогнать».

После Февральской революции 1917 года гимном России стала «Марсельеза» — главная песня Великой французской революции и гимн Франции.

В темпе марша. Решительно

После Октябрьской революции гимном нашего государства — РСФСР, а позднее СССР — стал «Интернационал».

В ночь на 1 января 1944 года по радио в СССР прозвучал новый гимн композитора Александра Александрова на слова Сергея Михалкова и Гарольда Эль-Регистана.

Торжественно. Распевно ♩ = 76

В 1993 году гимном Российской Федерации стала «Патриотическая песня» Михаила Глинки.

В 2000 году музыка А. Александрова была вновь утверждена в качестве Государственного гимна с новым вариантом текста.

Гимн Российской Федерации

Слова С. Михалкова
Музыка А. Александрова

Торжественно. Распевно ♩ = 76

Рос - си - я — свя - щен - на - я на - ша дер - жа - ва, Рос -
- си - я — лю - би - ма - я на - ша стра - на. Мо - гу - ча - я во - ля, ве -
- ли - ка - я сла - ва — тво - ё до - сто - я - нье на все вре - ме - на!
ff Славь - ся, О - те - чест - во на - ше сво - бод - но - е,
mf cresc. ff Брат - ских на - ро - дов со - юз ве - ко - вой, пред - ка - ми
дан - на - я му - дрос - ть на - род - на - я! Славь - ся, стра - на! Мы гор -
- дим - ся то - бой! 2. От Славь - ся, стра - на! Мы гор - дим - ся то - бой!

1. Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

2. От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

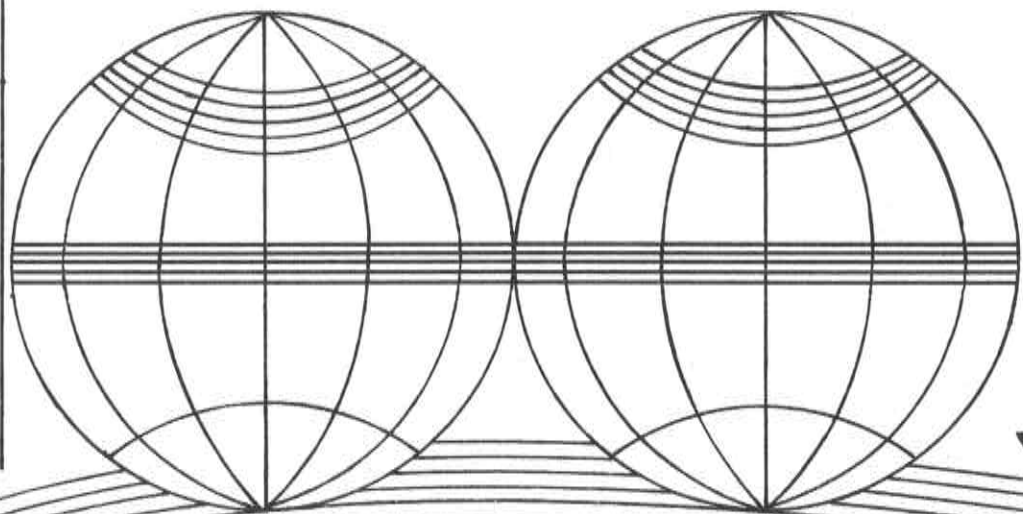
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

3. Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Путешествие во времени и пространстве

Как трудно и долго преодолеваются в реальности иной раз расстояния между различными географическими точками. Иногда и с большой степенью риска.

Благодаря воображению можно путешествовать по географической карте и буквально в мгновение ока очутиться в любой стране, в любой части света.

Звучание и изображение
Дадут тебе пищу для воображения.
Только что бродили по полям России,
По рощам берёзовым светлым
И напевали при этом.

Си-дел Ва-ня на ди - ва - не

И вот в звука мгновение
Возникает другое пение —
Иные песни поют и там, и тут.
По этим нотным дорожкам
Не пойдёшь ножками.
Именно так: пропоешь — дойдёшь,
Если поймёшь, какой напев
Куда устремляется!
Вот уже Германия, Италия виднеются...
Тут изображение помогает, разумеется.
Но попадём туда только нотными строчками,
Звучащими нотными точками.

Увертюра из оперы «Волшебная флейта» (фрагмент)

В.-А. Моцарт

Allegro

Иные песни поют и там, и тут...

Ф. Лист

Л. ван Бетховен

В.-А. Моцарт

Н.А. Римский-Корсаков

И.-С. Бах

А.П. Бородин

Планета Бах

В миллионах километров от нашей планеты летит космический корабль «Вояджер». Он был запущен с Земли в 1977 году. На своём борту он несёт диск с музыкой Иоганна Себастьяна Баха. Диск должен зазвучать, как только корабль встретит жизнь ещё где-нибудь в космосе.

Звуками, представляющими человечество, в том числе и тебя, будет «Бранденбургский концерт № 2», сочинённый И.-С. Бахом. А что выбрал бы ты? Объясни почему.

Иоганн
Амброзиус
Бах, отец
Иоганна
Себастьяна

Вильгельм
Фридеман Бах,
старший
сын Иоганна
Себастьяна

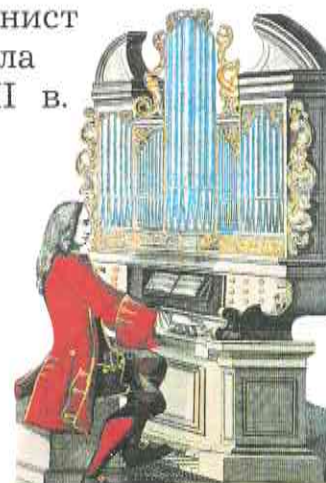
Иоганн Христиан
Бах, один из сыновей
Иоганна Себастьяна

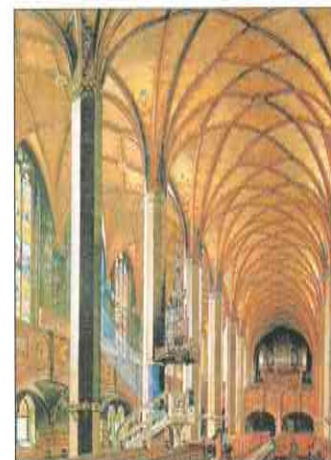
Иоганн Себастьян Бах

Школа и собор
Святого Фомы
в Лейпциге

Органист
начала
XVIII в.

Интерьер собора
Святого Фомы

Слушая музыку Баха, подумай: почему именно она выбрана людьми для того, чтобы представить человечество другим цивилизациям? Может ли она являться и твоей визитной карточкой? Почему?

Фуги Баха — это нескончаемый поток, форма которого определяется в основном не закругляющими движение остановками, а поворотами и изгибами общего потока движения, всё время остающегося непрерывным.

В переводе с немецкого фамилия Бах означает «ручей».

О Бахе говорили, что он не ручей, а океан.

Чтобы попробовать осознать звучание музыки Баха, вдумайся в смысл хотя бы некоторых из перечисленных ниже слов. Они важны не только для понимания музыки, но и для многого, что есть в самом человеке, в природе, в самых различных жизненных явлениях.

Полифония	Гомофония	Контрапункт
Мелос	Фуга	Тема
Развитие	Обращение	Противосложение
Контраст	Сходство	
Единство	Увеличение	Уменьшение
Имитация	Секвенция	Стретта

Попробуй понять значение этих слов, воспользовавшись подсказкой.

Поли — много.

Гомо — один.

Фон — звук.

Контр — против.

Пункт — точка.

Фуга — бег.

Имитация — подражание.

Секвенция — перемещение одного и того же напева по ступеням гаммы вверх или вниз.

Стретта — имитация, в которой имитирующий голос вступает до момента окончания темы в начинающем голосе.

Что значит иметь форму?

Может ли мысль иметь форму?

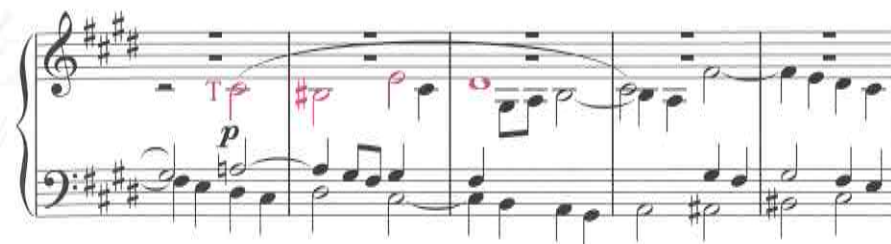
Что значит музыкальная форма?

Если фуга — бег, то что выражает музыка в форме фуги?

Фуга IV

И.-С. Бах

Moderato $\text{♩} = 100$

Весёлое имя — Моцарт

Вольфганг
Амадей Моцарт
в возрасте
6 лет

Леопольд
Моцарт,
отец
Вольфганга

О Моцарте писали так:

«Здесь обитает Моцарт.
Он верил в нечто,
Чему названья нет,
И музыкой сумел сказать об этом».

«...Мы предпочитаем верить, что никогда
он не был похоронен, поскольку никогда
не умирал.

Внемлите».

«Он несколько занёс нам песен райских...»

Семья
Моцартов

«Каждое воскресенье я иду к барону фон
Свитену, там не играетс ничего, кроме
Генделя и Баха. Я как раз составляю для
себя коллекцию баховских фуг», — писал
Моцарт. В музыке Себастьяна, Эмануэля и
Фридемана Бахов он находил глубину зву-
чания, не востребованную в то время.

Шту! —

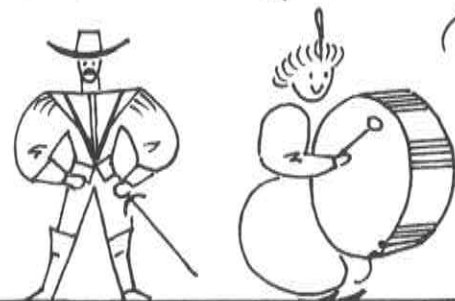
Кналлер-паллер-

шнип-

шнап-
шнур.

Шнепеперль.

Снаи!

Подвижно

Из - вест-ный всем я

пти-це-лов, я веч-но ве-сел! Тра-ла-ла! Ме-

-ня все зна - ют —

стар и мал, хоть я не зна - тен,

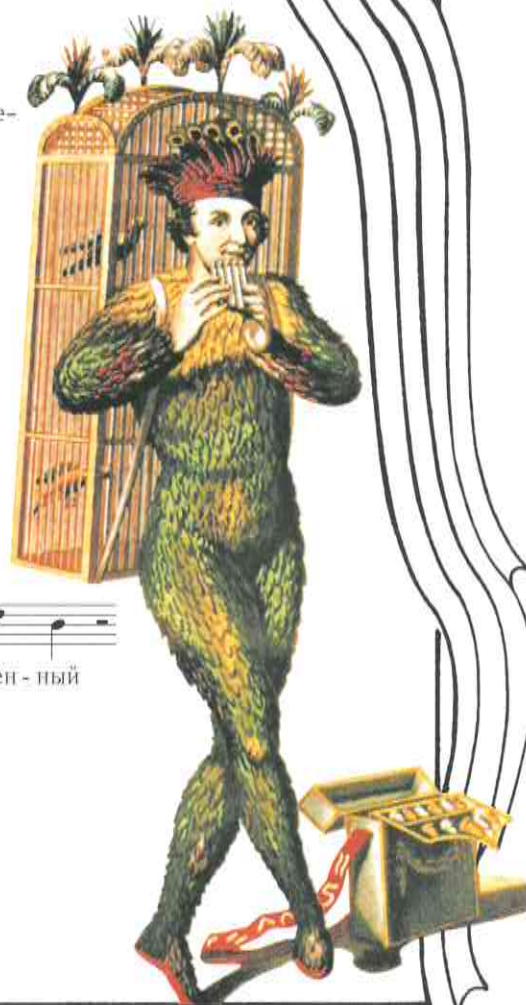

не бо - гат.

Подвижно

Маль-чик рез-вый, кудря-вый, влюб-лён - ный

Помнишь клич храброго и весёлого сказочника из сказки Х.-К. Андерсена «Снежная королева», пересказанной Е. Шварцем? «Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре! Вы с нами, мы с вами — и нам не страшны никакие коммерции советники!»

Из письма Вольфганга Амадея Моцарта жене Констанции Марии:

«...Если Ты довольна и весела, для меня нет большего удовольствия, ибо только если я уверен, что у Тебя ни в чём нет недостатка, мои труды милы мне и приятны, ибо самое роковое и сложное... будет для меня мелочью, если я буду знать, что Ты здорова и радостна... Почаще думай и говори обо мне — люби меня вечно, как я люблю Тебя, и будь вечно моей Штанци Марини, как и я буду вечно Твоим.

Шту! — Кналлер-паллер-шнип-шнап-шнур. Шнепеперль. Снаи!

Дай N.N. пощёчину и скажи, что Ты хотела убить муху, которую как будто увидел я! Адью! Лови-лови-би-би-би, три поцелуйчика подлетают сладкие, как сахар!»

Констанция Мария Вебер,
жена Моцарта

А вот обращение Моцарта в письме к одному приятелю. На немецком языке оно звучит, как весёлый и даже язвительный стишок. Видишь одинаковые окончания oll (ол)?

Liebster Stoll!
Bester knoll!
Größter Schroll!
Bist Sternvoll!
Gelt das Moll
Tut dir Wohl?

Милейший Штоль!
Наилучшая шишка!
Величайший невежда!
Ты полон звёзд! —
Не правда ли, минор
Принесёт тебе благополучие?

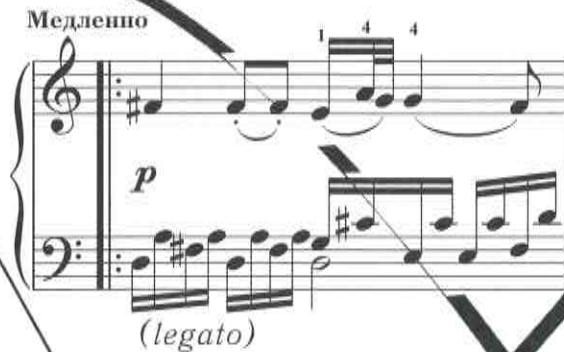
Приносит ли тебе моцартовский минор благополучие? А мажор?

* Представь, что ты получаешь письмо от Моцарта. И хотя ответ послать некому, всё равно напиши Моцарту письмо в его, моцартовском, духе, весёлое и одновременно пронзительно печальное.

Разум, увенчанный гением

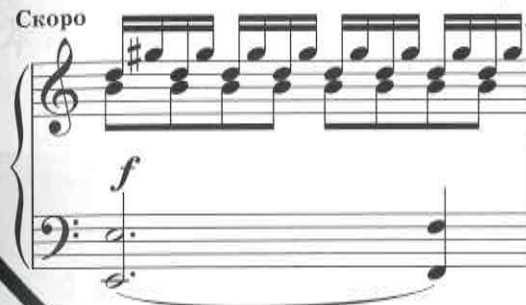
Медленно

Все ответы Моцарта на все наши письма находятся в его музыке.

Скоро

Планета Бетховен

Иоганн ван Бетховен,
отец Людвига

Мария Магдалена,
мать Людвига

Людвиг
ван
Бетховен,
дед Людвига

Наполеон Бонапарт

Людвиг
ван Бетховен

«Великие дарования представляют собой явления природы. Трагедия Шекспира, симфония Бетховена и гроза покоятся на одних и тех же основаниях».

Ф. Геббель, немецкий поэт и драматург

«Когда я сознаю, чего я хочу, — основная идея не покидает меня никогда; она поднимается, она вырастает, и я вижу и слышу цельный образ во всём его охвате стоящим перед моим внутренним взором...»

Л. ван Бетховен

«Бетховен отделяет своё „я“ от внутреннего царства звуков и распоряжается ими, как полный властелин».

Э.-Т. Гофман, немецкий писатель

«Здесь сверкают молнии, грохочет гром. И над всем этим — чудовищный музыкант, который всё и вся покоряет и связует...»

Р. Вагнер, немецкий композитор

«Слова, которые Бетховен будто бы сказал об этой части: „Так судьба стучится в дверь“, далеко не исчерпывают для меня всё её огромное содержание. Скорее он мог бы сказать о ней: „Это я“».

Г. Малер о I части Симфонии № 5

«В любой из его книг эскизов можно сразу увидеть множество строк и страниц, сплошь зачёркнутых размашистыми зигза-

гами пера. Рука композитора то безудержно рвётся вперёд, не уточняя ни высоты, ни длительности звуков, то вдруг сжимается, рельефно выводя каждую ноту... Варианты одних и тех же музыкальных отрезков всё время обгоняют друг друга, как бы находясь в непрерывном соревновании».

Н.Л. Фишман, искусствовед

«Подвиг Бетховена — гигантский охват жизненных явлений и мироздания в музыке, но шёл он к этому через самоутверждение».

Б.В. Асафьев, музыковед, композитор

Моцарт говорил: «Сочинено всё, но ещё ничего не записано». Вероятно, Бетховен мог бы сказать: «Записано многое, но ещё ничего не сочинено».

«Второе, третье поколения вдвойне вознаградят меня за те оскорбления, которые мне нанесли современники» — эту мысль немецкого писателя И.-В. Гёте переписал в свою тетрадь Бетховен. «Они понравятся потом», — говорил он о своих сочинениях. Он был уверен, что в далёком будущем все его произведения воскреснут.

Кого, интересно, он имел в виду? Может быть, тебя и твоих друзей, родителей, знакомых? Прав он оказался или нет?

Симфония № 3 (Героическая)

Фрагмент

Л. Бетховен

First system of the musical score, featuring multiple staves with complex notation, including dynamic markings like *cresc.* and *decresc.*

Second system of the musical score, continuing the complex notation and dynamic markings from the first system.

Музыкальное общение без границ

Вариации на тему

Allegretto $\text{♩} = 96$

Allegro

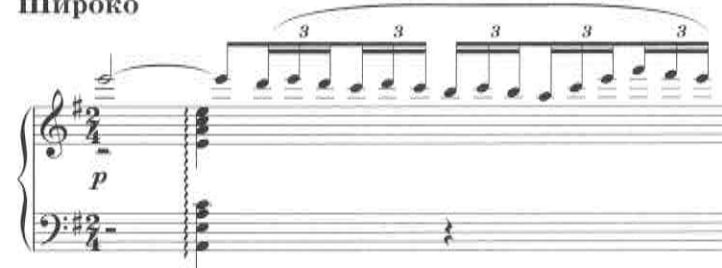
Торжественно

Fiat

Tr-be

Тема Шехерезады
Широко

Allegro

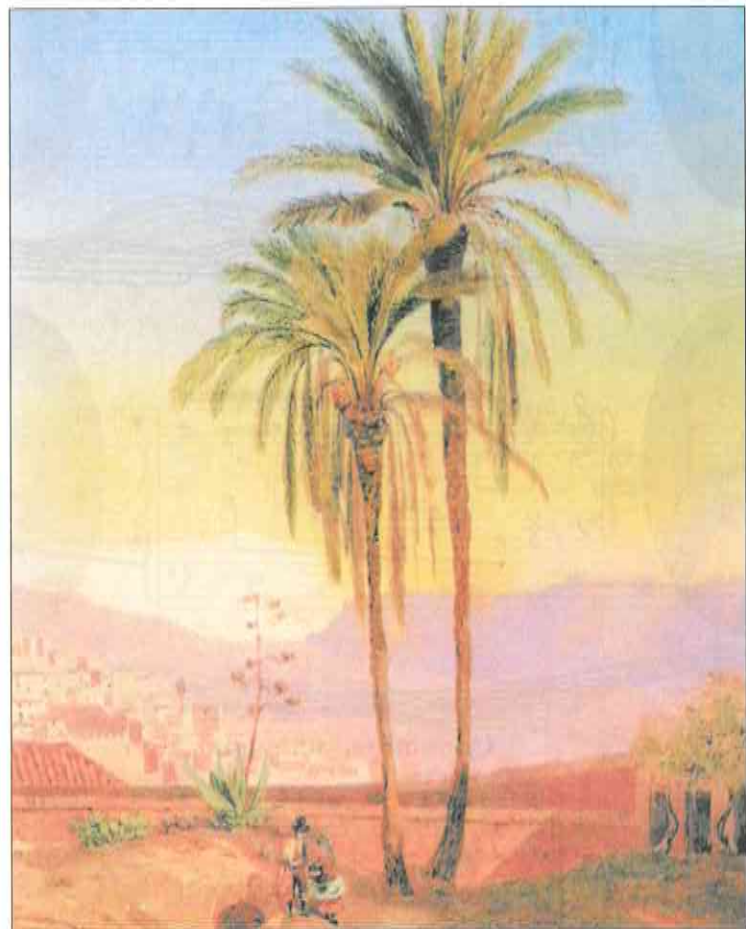

Спокойно, напевно

con sord.

Глинка в Испании
Арагонская хота

«Я вступил в Испанию 20 мая 1845 года, в самый день моего рождения, и был в совершенном восторге. Через Пиренеи ехали мы на трёх мулах, навьюченных нашими вещами. Прибыв в Вальядолид, где решили провести лето, мы поселились у сестры Дона Сантьяго. Мне отвели две опрятные комнаты. Я начал продолжать изучение испанского языка и в короткое время начал говорить свободно по-испански. Обзавёлся лошастью и ездил ежедневно верхом по окрестностям... Вдоль реки тянется роща из серебристых тополей. На горах вершины совершенно плоски и покрыты ароматическими травами и растениями.

По вечерам собирались у нас соседи, соседки и знакомые, пели, плясали и беседовали. Между знакомыми сын одного тамошнего негоцианта¹ бойко играл на гитаре, в особенности арагонскую хоту², которую с его вариациями я удержал в памяти и потом в Мадриде, в сентябре или октябре того же года, сделал из них пьесу под именем „Блестящее каприччио“³, которую впоследствии, по совету князя Одоевского, назвал „Испанской увертюрой“».

¹ *Негоциánt* — торговец, купец.

² *Хóта* — энергичный испанский парный танец.

³ *Каприччио* — инструментальная пьеса, близкая к фантазии, нередко более виртуозная.

В Вальядолиде Глинка начал записывать испанские народные напевы в специально заведённую для этого нотную тетрадь. Всего в ней записано 17 напевов.

«В первой половине сентября отправились в Мадрид. По-прежнему я продолжал изучать испанский язык и испанскую музыку. Вскоре по приезде в Мадрид я принялся за „Хоту“. Окончив её, я внимательно изучал напевы простолюдинов. Хаживал ко мне один погонщик мулов и пел народные песни, которые я старался уловить и положить на ноты.

В конце ноября я отправился в Гранаду. Вскоре по приезде Дон Франсиско Буэно познакомил меня с лучшим гитаристом в Гранаде. Простой безграмотный человек, он торговал вином... Играл же необыкновенно ловко и отчётливо.

В конце того же ноября я отправился в Севилью, где мне представился случай увидеть пляску, исполненную лучшими танцовщиками. Во время танцев лучшие тамошние национальные певцы заливались в восточном роде, между тем танцовщицы ловко выплясывали, и казалось, что слышишь три разных ритма: пение шло само по себе; гитара отдельно, а танцовщица ударяла в ладоши и пристукивала ногой, казалось, совсем отдельно от музыки».

Из записок Михаила Ивановича Глинки

Арагонская хота Фрагмент

М. Глинка

Торжественно

Fiat

Tr-be

Archi

ff

Быстро

f

Италия глазами русских художников

И.К. Айвазовский. «Итальянский пейзаж. Вечер»

И.К. Айвазовский. «Венеция»

Г.Г. Чернецов. «Площадь Святого Петра в Риме во время папского благословения»

Ф.М. Матвеев. «Вид в Тиволи близ Рима»

«Итальянское каприччио» П.И. Чайковского

Микеланджело.
«Моисей»

Римский Колизей

Собор Святого Петра в Риме

Микеланджело.
«Дельфийская сивилла»

В письме из Рима Чайковский писал: «...Единственный интерес, привязывающий меня к жизни, — это мои сочинительства. Первое исполнение... составляет для меня эпоху, и неужели никто не мог понять, сколько для меня радости заключалось бы в нескольких сочувственных словах, из коих я увидел бы, что новая вещь исполнена и друзьям моим нравится!»

Во время пребывания в Риме Пётр Ильич начал работу над «Итальянским каприччио». Импульсом к созданию этой концертной фантазии в свободной форме послужили прелестные и бесхитростные итальянские народные песни... Началом «Каприччио» стал итальянский военно-кавалерийский сигнал, раздававшийся ежедневно в отеле «Констанци», выходявшем одной стороной окнами во двор казарм королевских кирасиров¹.

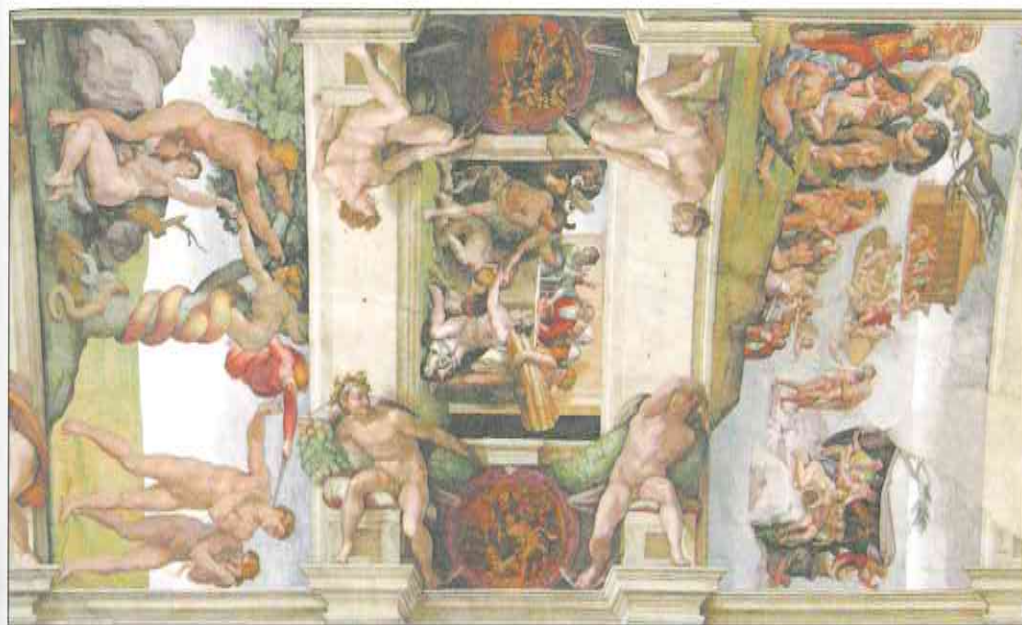
4 Corni in F	I. II	
	III. IV	
2 Pistons in A		
2 Trombe in E		
2 Tromboni Tenore		
Tr. Basso e Tuba		
Timpani A. E. C		
Campanelli (Glockenspiel)		
Triangolo, Tamburino		
Gran Cassa e Piatti		

¹ Кираси́ры — кавалеристы в европейских армиях.

Но, конечно же, не только музыкальные впечатления легли в основу этого симфонического произведения, во многом продолжавшего традиции испанских увертюр Глинки — «Арагонской хоты» и «Ночи в Мадриде». Безусловно, оказала влияние сама атмосфера Италии, страны, куда композитор приехал уже в четвёртый раз и которую любил. Здесь он погружался в древнее и великое искусство народа, давшего миру гениальных поэтов, художников, скульпторов, архитекторов, музыкантов.

Пётр Ильич отмечал безусловное влияние и воздействие великих мастеров Италии: «Просидел очень долго в Сикстинской капелле — и совершилось чудо: я испытал едва ли не в первый раз в жизни настоящий художественный восторг от живописи».

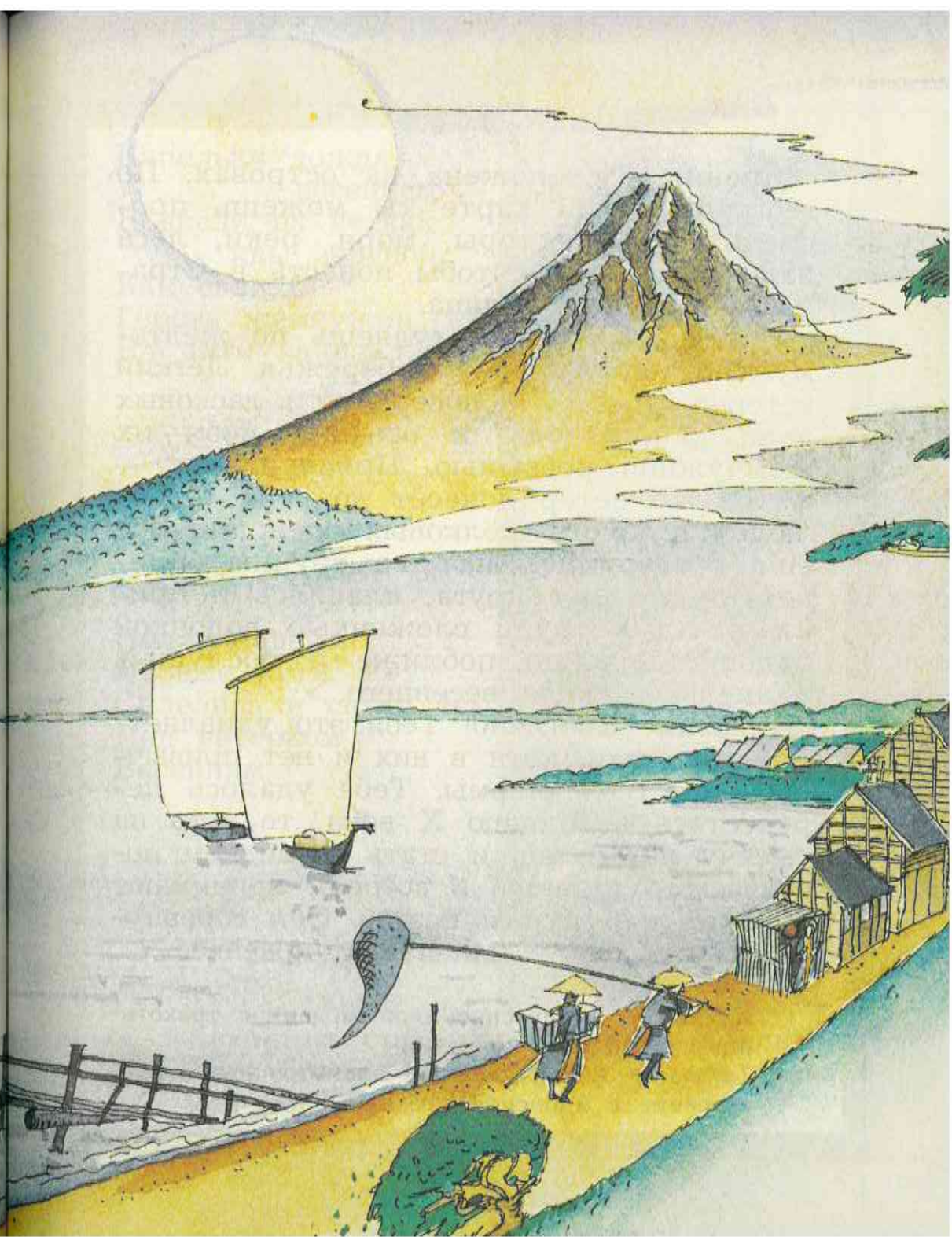

Микеланджело.

Фрагменты росписи потолка Сикстинской капеллы

Действительно, ранее шедевры великих мастеров часто оставляли Чайковского равнодушным. В этот приезд он снова и снова осматривает величественный собор Святого Петра в Ватикане, Колизей и Капитолий. Знаменитые памятники Вечного города на фоне удивительно яркой природы Италии, очевидно, и создали то внутреннее настроение, которое выплеснулось в красочном симфоническом полотне — «Итальянском каприччио».

Восточный ветер

Япония расположена на островах. По географической карте ты можешь проследить, какие горы, моря, реки, леса надо преодолеть, чтобы попасть в Страну восходящего солнца.

Представь, что ты гуляешь по жёлтому песчаному пляжу побережья. Лёгкий ветерок срывает с поверхности ласковых волн капли воды и осыпает тебя их жемчужной россыпью. Прислушайся — и тот же ветер донесёт до тебя голоса людей в ярких шёлковых одеждах. Вот они разделились на две группы, приветствуют друг друга, кланяясь и прикладывая к груди сложенные лодочкой ладони. Подойди поближе и послушай. «Капельки дождя весеннего...»

Красиво! Поэтично! Тебя это удивляет? Да, это стихи, хотя в них и нет привычной для тебя рифмы. Тебе удалось перенестись в Японию X века, то есть на тысячу лет назад, и стать очевидцем поэтического турнира, в котором принимают участие две группы поэтов. Они соревнуются, чьи хокку¹ или танка² красивее.

¹ *Хóкку* — лирическое нерифмованное трёхстишие в японской поэзии.

² *Тáнка* — нерифмованное пятистрочное стихотворение в японской поэзии.

Капельки дождя
весеннего
Повисли на ветках
ивы зелёной,
Как если б
Горсть жемчужин
На нити нанизали.

Нежно-зелены
Ивовые нити,
Сплелись и спутались
Под ветерком
Весенним.

Какое из стихотворений тебе понравилось больше? Попробуй сочинить танка или хокку.

На этих страницах — темы для им-
провизаций. Если музыка просится в
твои стихи,пусти её.

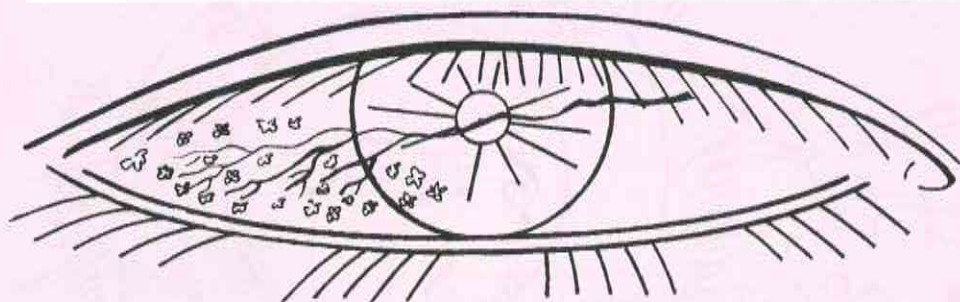
Помни, сочинять — это искусство!

Вишня

Д. Кабалевский

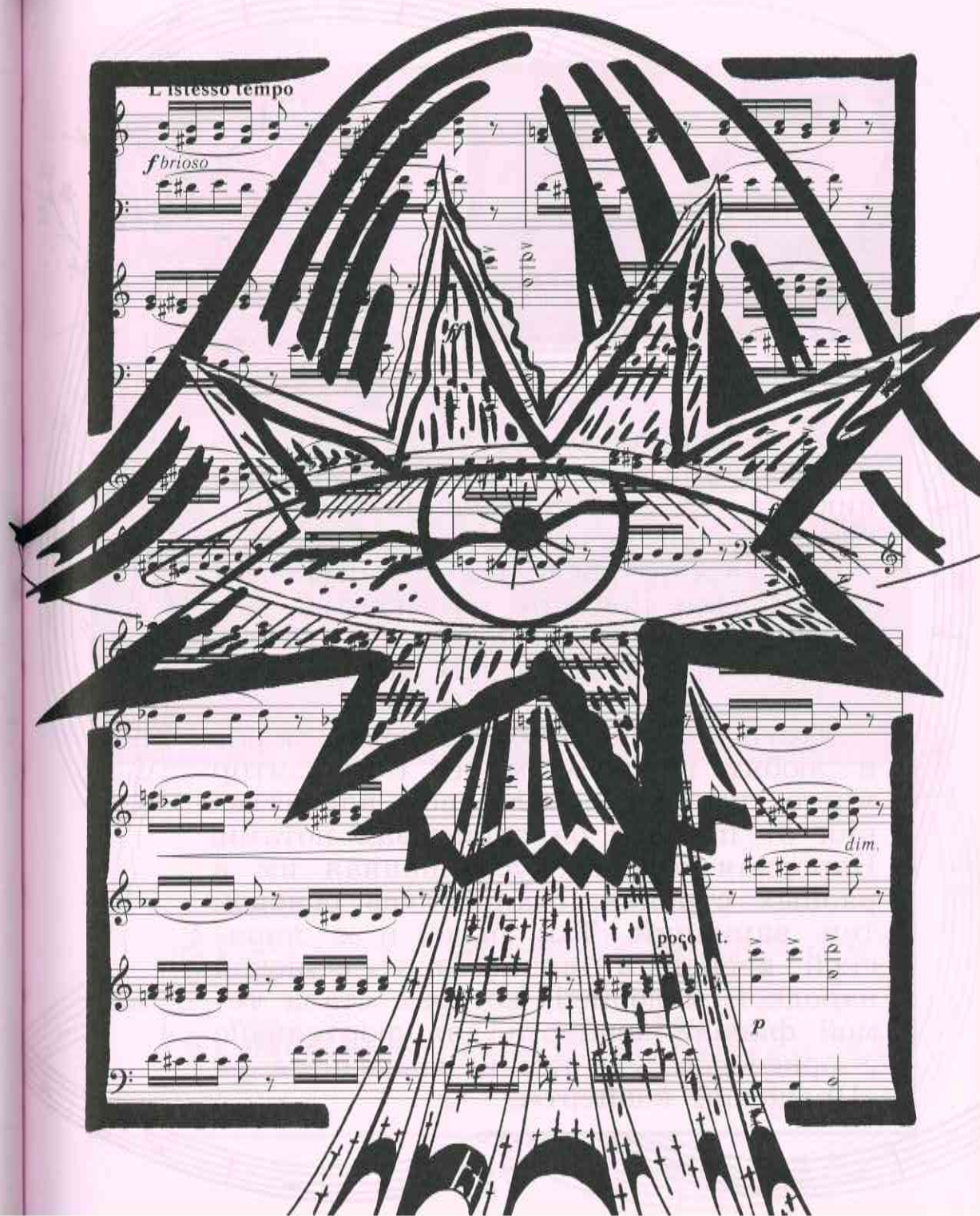
Тема *Andante sostenuto*

В Японии самое почитаемое дерево — сакура (вишня). Русский композитор Дмитрий Борисович Кабалевский, восхищённый красотой японских народных песен и цветением сакуры, сочинил вариации на мелодию японской народной песни «Вишня».

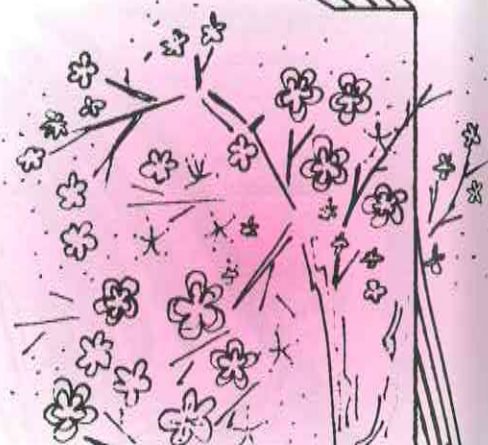

Как ты думаешь, почему так драматично развивается музыка вариаций?

Д.Б. Кабалевский

«Я была особенно счастлива — я познакомилась с Вами и знаю, что никогда не забуду заключительные слова Вашей речи.

Вы сказали: „Если бы правительства последовали примеру музыкантов, никогда бы не было поводов для войны“». *М. Сленти (США) о Д.Б. Кабалевском*

Музыку Д.Б. Кабалевского знают и любят во всём мире. Композитор много путешествовал, свои впечатления от поездок он записывал нотами. Народная музыка, услышанная им в разных странах, становилась основой тем вариаций. Так было и с японской песней о вишне, и с чешской народной мелодией, которая стала темой финала концерта для фортепиано с оркестром. Он так и называется — «Пражский концерт».

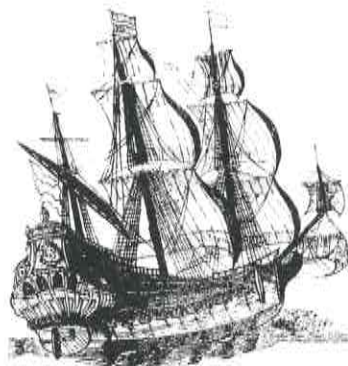

Живо

Piano I

f *markato* *sf* *sf* *sf* *sf* *sf* *sf*

Вокруг света с Н.А. Римским-Корсаковым

Н.А. Римский-Корсаков в годы учения в Морском корпусе (слева) и в 1870-е годы (справа)

Из писем Николая Андреевича видно, с какой открытостью и живостью он воспринимал всё окружающее, как много читал, как жадно слушал музыку.

«Чудные дни и чудные ночи! Дивный, тёмно-лазоревого днём цвет океана сменялся фантастическим фосфорическим свечением ночью. С приближением к югу сумерки становились всё короче и короче, а южное небо с новыми созвездиями всё более и более открывалось. Вскоре все звёзды обоих полушарий стали

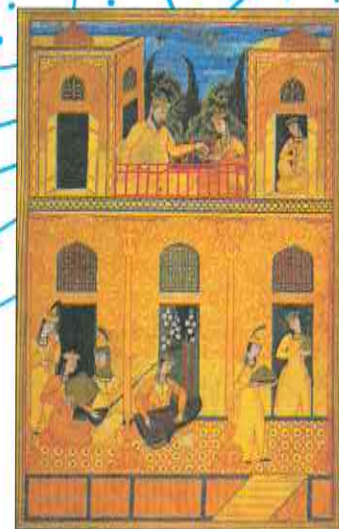
видны. Свет ныряющего среди кучевых облаков месяца в полнолуние просто ослепителен. Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом, чудесное тропическое солнце и облака, но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете».

С.Я. Лемешев
в роли Индийского гостя

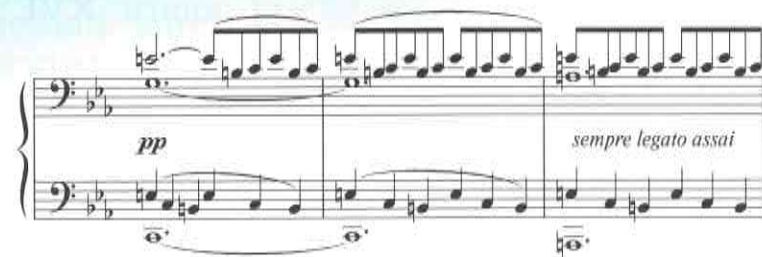
Ф.И. Шаляпин
в роли
Варяжского гостя

Миниатюра
из рукописной
книги XVI в.

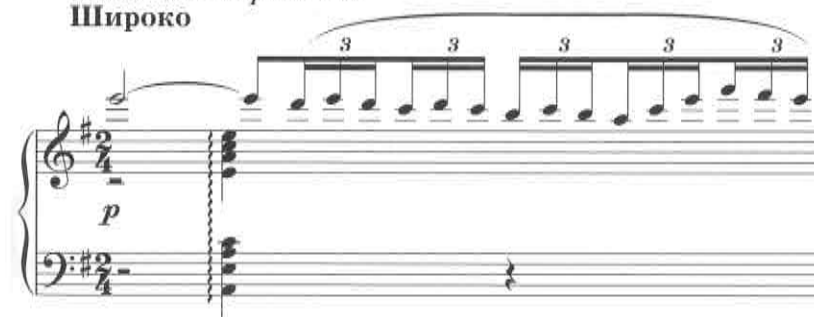
Фрагменты из оперы
Н.А. Римского-Корсакова
«Садко»

Медленно, широко

И.К. Айвазовский.
«Среди волн»

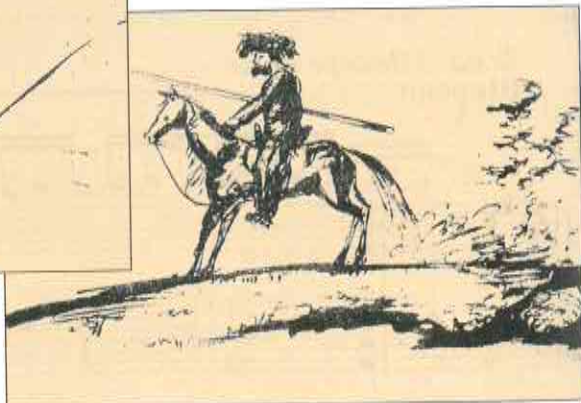
Тема Шехерезады
Широко

Восточные мотивы

Л.Ф. Лагорио.
В горах Кавказа

Архитектурный проект
Горы и монастыря в Кавказе
27 июня 1829 г. Р. К.

Архитектурный проект
Горы и монастыря в Кавказе
27 июня 1829 г. Р. К.

Архитектурный проект
Горы и монастыря в Кавказе
27 июня 1829 г. Р. К.

Рисунки
А.С. Пушкина

Путешествие в Арзрум (отрывки)

Кавказ нас принял в своё святилище. Мы слышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колёса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стеснённый Терек с рёвом бросает свои мутные волны через утёсы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шёл пешком и поминутно останавливался, поражённый мрачною прелестью природы. Погода была пасмурная...

С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелёными кровлями, наклеенными одна на другую...

Пробыв в городе часа с два, я возвратился в лагерь: сераскир¹ и четверо пашей², взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостию говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. Пушкин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через пере-

¹ *Сераски́р* — главнокомандующий турецкими войсками.

² *Паша́* — почётный титул высших должностных лиц в султанской Турции.

водчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу¹. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются».

А.С. Пушкин

Н. Пиросмани.
«Разбойник украл
лошадь»

Н. Пиросмани.
«Кутёж трёх князей
на лужайке»

Кавказ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орёл, с отдалённой поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движение.

А.С. Пушкин

¹ *Дервиш* — нищенствующий мусульманский монах.

«Не пой, красавица, при мне...»

С. Рахманинов
Слова А. Пушкина

Allegretto

Не пой, кра-са-ви-ца, при мне ты пе-сен Гру-зи-и пе-
-чаль-ной: на-по-ми-на-ют мне о-не
дру-гу-ю жизнь и бе-рег даль-ный. У-вы! на-по-ми-
на-ют мне тво-и же-сто-кие на-пе-вы и степь, и ночь — и при лу-
не чер-ты да-лё-кой бед-ной де-вы!.. Я при-зрак ми-лый, ро-ко-
вой, те-бя у-ви-дев, за-бы-ва-ю; но ты по-ёшь — и пре-до
мной е-го я вновь во-о-бра-жа-ю. Не пой, кра-са-ви-ца, при
мне ты пе-сен Гру-зи-и пе-чаль-ной: на-по-ми-на-ют мне о-

не дру-гу-ю жизнь и бе-рег даль-ный.

Н. Пиросмани.
«Грузинка с бубном»

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

А.С. Пушкин

Русский восток

В апреле 1869 года во время очередной встречи члены «Могучей кучки» горячо обсуждали произведения, над которыми работали. Мусоргский сочинял оперу «Борис Годунов», Римский-Корсаков — оперу «Псковитянка», Александр Порфирьевич Бородин тоже очень хотел сочинить эпическую оперу, но никак не мог подобрать соответствующий сюжет. В. Стасов предложил Бородину сюжет «Слова о полку Игореве» и в ту же ночь написал сценарий оперы.

«Мне казалось, — говорил он, — что тут заключаются все задачи, которые потребны для таланта и художественной натуры Бородина: широкие эпические мотивы, национальность, разнообразнейшие характеры, страстность, драматичность, Восток в многообразнейших его проявлениях».

Действие оперы Бородина «Князь Игорь» происходит в 1185 году. Кочевники-половцы совершают опустошительные набеги на русские селения. Против них выступают несколько русских князей во главе с Новгород-Северским князем Игорем. Дружина была разбита, князь с сыном пленены.

Бородин, проникая в глубь изображаемой эпохи, внимательно изучает Ипатьевскую летопись, «Задонщину», русские эпические песни. От одного знаменитого путешествен-

ника ему удалось получить несколько мелодий, напетых потомками древних половцев.

Восток в опере разный: с одной стороны, воинственный, стремительный и жестокий, а с другой — полный южной неги и очарования.

Хор половецких девушек из 2 акта оперы «Князь Игорь»

Напевно

А. Бородин

ВЪ БОЛЬШОМЪ ТЕАТРѢ,

ВЪ ПОНЕДѢЛЬНИКЪ, 19-го ЯНВАРЯ,

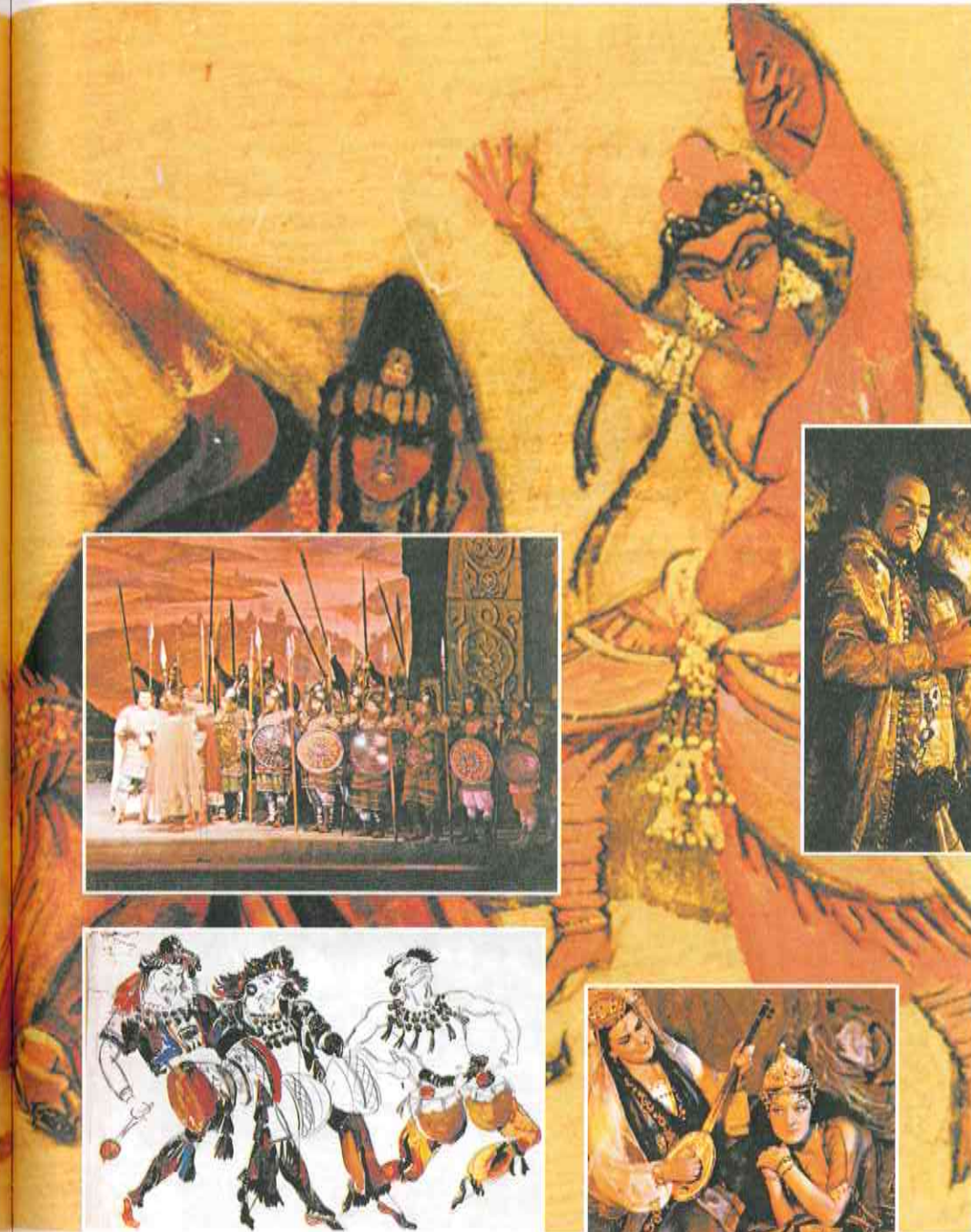
Артистами ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ
представлено будетъ:

въ 1-й разъ:

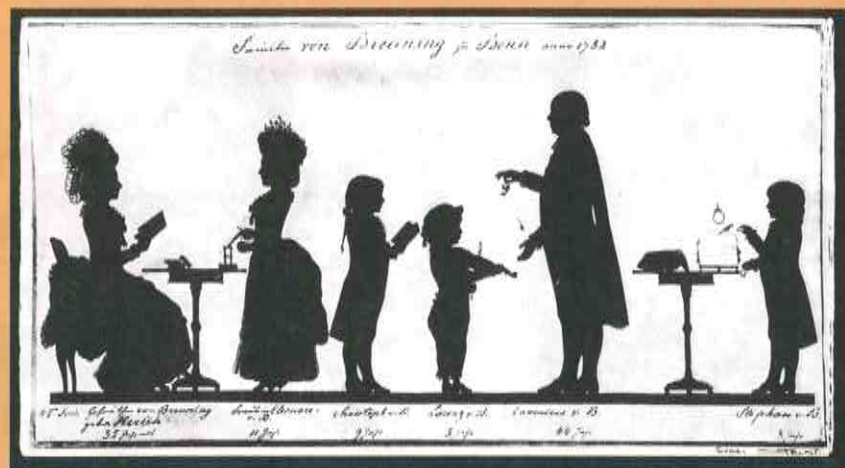
КНЯЗЬ ИГОРЬ.

Опера, въ 4-хъ дѣйствіяхъ, съ прологомъ.
Скѣтъ и музыка соч. А. П. Бородина.
(Содержаніе заимствовано изъ «Слова о полку
Игоревѣ».)Опера закончена по смерти композитора Н. А. Рим-
ского-Норсикова и А. Н. Глазуновыми.Декорации: Пролога — «Площадь въ Путивлѣ», г. Самуи-
лова; 1-й картины 1-го дѣйствія — «Нинія дворъ», г. Ло-
бедева; 2-й картины 1-го дѣйствія — «Торжѣе Просла-
вѣ», г. Нордмарка; 2-го дѣйствія — «Положеніе стана»,
Вальца; 3-го дѣйствія — «Ирѣе половничка стана»,
Лебедева; и 4-го дѣйствія — «Разрушенное городище
Путивля», г. Сергѣева.Исполны: Женскіе — г-жи Ашихановой, мужскіе —
Немешкога; партны и причесны — г. Сильванова;
обучы — г-жи Пирова.Музыка на сценѣ — 3-го Драгунскаго Сухопутнаго полка,
подъ управленіемъ г. Маркварта.

А.П. Бородин

Музыкальный салон

Программа

Первое отделение

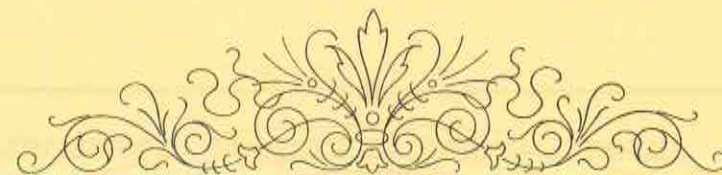
И.-С. Бах

Ария сопрано № 3
из «Магнификата»

Месса си минор (фрагмент)

Концерт ре минор
для клавесина с оркестром
Часть I

Исполнители

Второе отделение

В.-А. Моцарт

Ария графини
из оперы «Свадьба Фигаро»

Ария Фигаро
из оперы «Свадьба Фигаро»

Соната ля мажор для фортепиано
Финал («Турецкий марш»)

Фантазия до минор для фортепиано

Фантазия ре минор для фортепиано

Исполнители

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

«Он не ручей, он океан», — восторженно восклицал Бетховен, говоря о Бахе. Фамилия Бах в переводе с немецкого — «ручей», но, когда знакомишься с творчеством этого великого композитора, убеждаешься в правоте слов Бетховена.

Музыка Баха во многом повлияла на европейскую музыкальную культуру. Даже Моцарт, о котором говорили, что он «родился законченным мастером», считал, что у этого «мудрого старика есть чему поучиться», а для виртуоза-пианиста и композитора Шопена «Хорошо темперированный клавир» Баха являлся настольной книгой.

Бах оставил после себя более тысячи произведений. Он работал во всех существовавших в ту эпоху жанрах и формах, писал музыку для всех инструментов.

Композитор творил в эпоху, когда музыкальная культура была тесно связана с церковью. Католические каноны требовали музыки строгой, благостно-отрешённой, устремлённой к Богу. Бах старался следовать этим канонам, но его музыка была очень эмоциональной, некоторые его произведения, например «Страсти по Матфею», были запрещены церковью. В его застывших нотных построениях, как писал философ и музыкант Альберт Швейцер, скрывается вулканическая лавина чувств. Это действительно так: в музыке Баха слышится огромная гамма человеческих чувств и настроений — от «Пиеты» (плача по Христу) до «Шутки».

Бах не имел себе равных не только как композитор, но и как исполнитель-виртуоз музыки на органе и клавире. У Баха не было учителей, он всего достиг сам. Современники свидетельствуют, что, когда композитора спрашивали о том, как ему удалось достичь такого совершенства, он скромно отвечал: «Мне пришлось усердно заниматься, кто будет так же усерден, достигнет того же».

Судьба гения сложилась печально: не признанный при жизни, после смерти он был забыт почти на сто лет, поэтому можно уверенно сказать, что Бах опередил своё время.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)

О вкладе этого австрийца в культуру свидетельствует то, что имя Моцарт стало синонимом слова «гений». История музыкального искусства не знает других примеров столь раннего овладения композиторским и исполнительским мастерством.

С семи лет Моцарт вместе с сестрой Наннерль давал концерты при королевских дворах Европы, а в четырнадцать стал членом Болонской филармонической академии, был возведён в дворянское достоинство и награждён орденом Золотой шпоры.

За свою недолгую жизнь Моцарт написал огромное количество произведений разных жанров. О нём говорили: «Он прожил жизнь в музыке». В последующей истории музыки нет ни одного композитора, который бы не испытал на себе влия-

ния музыки гения, не учился бы у него мастерству.

В творчестве Моцарта нашли отражение реальность и фантастика, трагическое и комическое, сердечность и ироничность. Его образы всегда взаимодействуют и развиваются, как живые. Особенно привлекает в его музыке правдивое раскрытие внутренней сложности человеческих характеров. Наверное, именно это побудило И. Гайдна сказать своему великому современнику следующие слова: «Вы столько знаете о человеческих чувствах, что кажется, будто сначала вы их придумали, а потом уже люди усвоили и ввели в обиход!»

Моцарт отличался свободолобием и стремлением к независимости, он не приносил в жертву господствующим вкусам свои идеалы, отстаивал творческую свободу.

В то время как в разных городах Европы с триумфом исполнялись оперы «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта», многочисленные симфонии, их автор вынужден был влачить жалкое существование, постоянно занимать деньги и давать концерты за мизерную плату. Моцарт умер в нищете, его похоронили в общей могиле для бедняков. Родственники на погребении не присутствовали, поэтому точное место захоронения до сих пор неизвестно.

Программа

Первое отделение

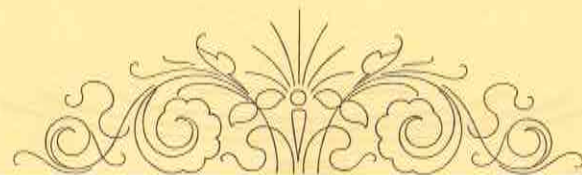
Ференц Лист

Равсодия № 2

Равсодия № 12

Ракоци-марш

Исполнители

Второе отделение

Франц Шуберт

Лесной царь

Мельник и ручей

Баркарола

Аве Мария!

Лебединая песня

Исполнители

Ференц Лист (1811–1886)

Величайший композитор-романтик, музыкант-философ родился в венгерской деревушке Доборьян. С детства будущий композитор был очарован цыганской музыкой и весёлыми танцами венгерских крестьян.

Свой первый концерт Ференц дал в девять лет. Его игра так понравилась графу Эстерхази, что он согласился оплатить дальнейшее музыкальное образование мальчика. Листа послали в Вену, где он обучался композиции у А. Сальери и игре на фортепиано у известнейшего в Европе педагога К. Черни.

Успех пришёл к Листу рано, и уже в 1827 году, музыкант стал давать уроки. В это время он познакомился с молодыми композиторами Г. Берлиозом и Ф. Шопеном. Их творчество оказало

на Ференца огромное влияние. Лист сумел перевести на язык фортепиано колористическое богатство партитур Берлиоза и сочетать мягкий лиризм Шопена с собственным бурным темпераментом.

Он — величайший пианист-виртуоз, возрождавший музыку забытых авторов, в том числе Баха. Лист поддерживал начинающих композиторов, исполнял их произведения. Благодаря Ференцу Листу в немецком городе Веймар состоялась премьера оперы Вагнера «Тангейзер». В это время автор был политическим изгнанником, ему грозил арест.

Лист сочинял виртуозную фортепианную музыку и не жалел времени на преподавание: его мастер-классы были переполнены подающими надежды пианистами из разных стран, обучавшимися бесплатно.

Искусство наделило Листа огромной силой. Оно постоянно жило в его сердце. «Искусство должно внушить народу красоту, вдохновить на героические решения, разбудить гуманность, — говорил композитор. — О слёзы, о стоны народа! Когда заполните вы бездну, отделяющую нас от царства справедливости!»

Франц Шуберт (1797–1828)

Жизненный путь великого австрийского композитора Ф. Шуберта во многом повторяет судьбу Моцарта, Баха, духовно опередивших своё время, а потому не понятых современниками. Уже в юности Шуберт достиг творческих высот практически во всех видах музыкального искусства. В течение всей жизни композитор боролся против мещанства и пошлости, за независимость и право свободно творить — жить музыкой и для музыки. При жизни композитора его произведения публично не исполнялись, а многие были утрачены навсегда. Не случайно на памятнике на могиле Шуберта выгравирована надпись: «Смерть похоронила здесь не только сокровище, но ещё более прекрасные надежды».

Музыкальное наследие композитора огромно. Прожив всего тридцать один год, Шуберт написал девять симфоний, двадцать две фортепианные сонаты, свыше шестисот песен, около двадцати музыкально-драматических произведений (оперы, музыка к драматическим спектаклям и др.). Наиболее известны: «Неоконченная симфония», экспромты для фортепиано, фантазия «Скиталец», вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», баллада «Лесной царь», «Аве Мария!».

В творчестве композитора ярко прослеживается стремление рассмотреть через лирическое чувство всю жизнь человека, его отношение к миру. Центральное место занимают тема любви, душевные переживания, романтические образы странничества, одиночества. При этом художественно-образную основу музыки составляют народная песня и бытовой танец.

Творчество Франца Шуберта, философски возвышенное и одновременно удивительно простое и доступное, по праву занимает достойное место в мировой музыкальной культуре.

Программа

Первое отделение

Роберт Шуман

Концерт ля минор
Часть I

Исполнители

Второе отделение

Фридерик Шопен

Этюд ля бемоль мажор
Прелюдия ре бемоль мажор
Фантазия-экспромт
Ноктюрн до диез минор

Исполнители

Роберт Шуман (1810–1856)

Один из наиболее ярких представителей немецкого музыкального романтизма — Роберт Шуман — родился в семье книгоиздателя. С тринадцати лет выступал как пианист, с 1828 года изучал юриспруденцию в Лейпцигском и Гейдельбергском университетах и одновременно совершенствовал мастерство игры на фортепиано. Придумал механическое приспособление для ускоренной тренировки пальцев, но, повредив им правую руку, расстался с мечтой о карьере пианиста-виртуоза.

В музыке Шумана мы слышим причудливую контрастность многообразного отражения жизни — горячую страстность, тонкий лиризм, гордую мужественность, грустную красоту и лёгкий юмор, ласковую умиротворённость и глубокий тра-

гизм, бесконечно капризную изменчивость нескончаемого потока впечатлений, чувств и мыслей. Вся эта сложнейшая духовная гамма объединена общей тональностью, которую можно определить одним словом — возвышенность.

Композитор боролся с банальностью в искусстве и в жизни, поэтому создал музыкальное общество «Давидсбунд» (Давидово братство), куда вошли Н. Паганини, Ф. Шопен, Ф. Лист и другие музыканты. Объединившись, они противостояли атмосфере духовной нищеты общества 1820–1840-х годов.

Шуман восставал против тех, кто считал великих композиторов прошлого несовременными: «Тех, кого вы называете „музыкантами будущего“, я считаю музыкантами современности, а относимых вами к прошлому — Баха, Генделя, Бетховена — я считаю лучшими музыкантами будущего».

Идеалы Шумана были близки передовым музыкантам XIX века. Его высоко ценили Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз. В России творчество Шумана пропагандировали А.Г. Рубинштейн, П.И. Чайковский, деятели «Могучей кучки».

Фридерик Шопен (1810–1849)

Шопен — великий польский композитор, о котором его современник композитор Роберт Шуман сказал: «Шляпы долой, господа, перед вами — Гений!» Шопен родился в Варшаве, и уже в молодости прославился как выдающийся органист и пианист. Тяжело переживая надругательства над своей родиной (разделы Польши), он примкнул к движению протеста, в силу чего вынужден был до конца жизни жить в изгнании в Париже.

Шопен писал в основном фортепианную музыку. С его творчеством в мировую музыкальную культуру вошли подлинно народные польские жанры — мазурка, полонез. Он автор четырёх баллад, четырёх скерцо, двух сонат, цикла прелюдий, ноктюрнов, этюдов и других произведе-

ний. Музыку Шопена отличает особая, изысканная красота интонаций, что явилось результатом глубокого проникновения в сферу лирических чувств, в тончайшие оттенки и нюансы движений человеческой души. Он по сей день остаётся самым «играемым» композитором.

Б. Асафьев писал о Шопене: «...Судьба композитора сложилась так, что коллизии, его волновавшие, сосредоточились на разного рода стадиях любовных томлений и на ярчайшем взрыве отчаяния в связи с гибелью отечества. Этот взрыв отчаяния превратил его, поляка-патриота, в добровольного изгнанника, тоскующего по отечеству, пылающего гневом и мщением, а в минуты душевного подъёма прозревающего в галлюцинациях величие родины и в самоупоённом восторге оформляющего свои грёзы в дивные вдохновенные звучания».

Умер композитор в Париже, но его сердце как национальное достояние было возвращено на родину — в Варшаву, где покойся и по сей день в костёле Святого Креста.

Программа

Первое отделение

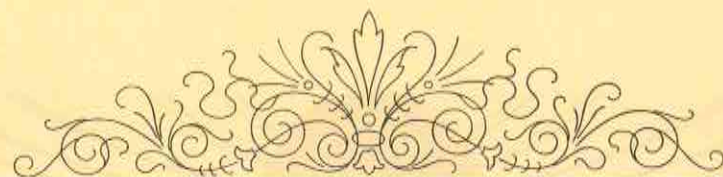
Клод Дебюсси

Затонувший собор

Девушка с волосами цвета льна

Фейерверк

Исполнители

Второе отделение

Александр Скрябин

Прелюдии (opus 11)

Две поэмы для фортепиано
(opus 31)

Этюд до диез минор

Этюд ре диез минор

Исполнители

Клод Дебюсси (1862–1918)

Клод Дебюсси — французский композитор-импрессионист, пианист, дирижёр и критик. Прекрасный знаток человеческих чувств и ощущений, он воплотил в музыке мимолётные впечатления, тончайшие оттенки человеческих эмоций и явлений природы. В своём творчестве Дебюсси опирался на французские музыкальные традиции клавесинистов (Ф. Куперена, Ж.-Ф. Рамо) и авторов лирических опер и романсов (Ш. Гуно, Ж. Массне), интересовался музыкой русских композиторов М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.

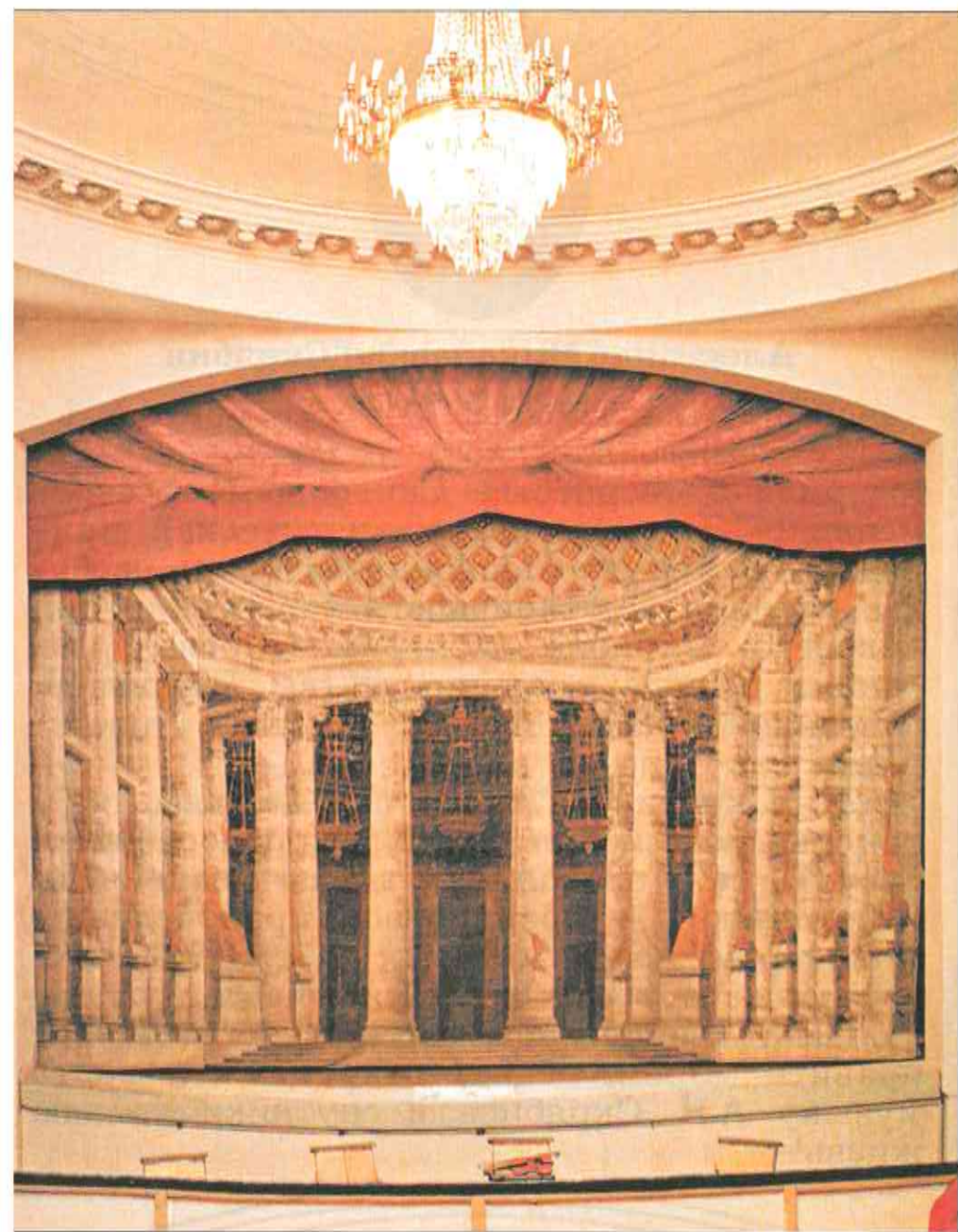
В «Прелюдии к „Послеполуденному отдыху фавна“» проявились характерные для музыки Дебюсси зыбкость настроений, утончённость, прихотливость мелодики, колористичность гармонии.

Александр Николаевич Скрябин (1871–1915)

«Музыка грандиозного размаха» — так говорили о творчестве Скрябина его современники. Этическая, гуманистическая природа его музыки проникнута духом свободы, верой в безграничность творческих сил человека. Скрябин экспериментировал, соединял разные виды искусства. Например, объединив музыку и цвет, он создал цвето-музыку.

А.Н. Скрябин оставил о себе память и как выдающийся пианист. Скоропостижная смерть не позволила гению закончить «Мистерию» — грандиозное произведение, в котором должны быть побеждены зло, страдание и воссоединиться мир и дух. Но каждый, кто считает, что искусство может править миром, обязательно должен взять музыку А.Н. Скрябина в спутники на всю жизнь!

Сцена театра в усадьбе Архангельское

В путь

Ф. Шуберт
Слова В. Мюллера

Mässig geschwind

В дви-
жень - е мель-ник жизнь ве - дёт, в дви - жень - е. Пло-

-хой тот мель-ник дол - жен быть, кто век свой до - ма хо - чет жить, весь
век свой, весь век свой, весь век свой, весь век свой, весь век свой.

В движение мельник жизнь ведёт, } 2 p.
в движенье.
Плохой тот мельник должен быть,
Кто век свой дома хочет жить,
Весь век свой, весь век свой. } 2 p.

Ничем она не дорожит
И дальше, дальше всё бежит,
Всё дальше, всё дальше. } 2 р.

Стучат, кружатся и шумят:
С водою в путь они хотят,
С водою, с водою. } 2 р.

Кажись бы, им и не под стать,
Да ведь нельзя ж от всех отстать.
Нельзя же, нельзя же. } 2 р.

Прости, хозяин дорогой,
Я в путь иду вслед за водой,
Все следом, все следом. } 2 р.

В.-А. Моцарт
Слова П. Чайковского

Маль-чик рез - вий, куд-ря - вий, влю-блен - ный, А - до-

блен-ный, А-до-нис, жен-ской лас-кой прель-щен-ный, не до-воль-но ль вер-теть-ся, кру-
 -жить-ся, не по-ра ли муж-чи - но-ю быть, не до-воль-но ль вер-теть-ся, кру-
 -жить-ся, не по-ра ли муж-чи - но-ю быть! Бу-дешь во-и-ном су-
 -ро-вым, и у-са-тым, и здо-ро-вым, с ост-рой саб-лей, с мед-ной
 кас-кой, и со шпо-рой, и с тюр-ба-ном, с лю-тым ви-дом, с пус-тым кар-
 -ма-ном: чес-ти мно-го, а де-нег ма-ло, а де-нег ма-ло, а де-нег
 ма-ло! Вме-сто пляс-ки о-чень ско-ро марш на-чнет-ся че-рез
 го-ры, чрез ле-са, и чрез до-ли-ны, и бо-ло-та, и пу-
 -чи-ны, вме-сто пе-се-нок тром-бо-ны, ба-ра-ба-ны, бом-ба-рдо-ны раз-ре-вут-ся на все

то-ны, раз-не-сут-ся да-ле-ко! Рас-про-стись ты с кру-же-
 -ва-ми, рас-про-стись ты с цве-та-ми, рас-прос-
 -тись со сти-ха-ми, рас-про-стись с по-ма-дой, с ду-
 -ха-ми! Маль-чик рез-вый, куд-ря-вый, влю-блен-ный, А-до-
 -нис, жен-ской лас-кой прель-щен-ный, не до-воль-но ль вер-теть-ся, кру-
 -жить-ся, не по-ра ли муж-чи - но-ю быть, не до-воль-но ль вер-теть-ся, кру-
 -жить-ся, не по-ра ли муж-чи - но-ю быть, Я ска-жу те-бе без
 лес-ти, ты спо-со-бен во-е-вать, так спе-ши на по-ле
 чес-ти сла-вы во-ин-ской ис-кать, сла-вы

-блен-ный, А-до-нис, жен-ской лас-кой прель-щен-ный, не до-воль-но ль вер-теть-ся, кру-
 -жить-ся, не по - ра ли муж-чи - но-ю быть, не до-воль-но ль вер-теть-ся, кру-
 -жить-ся, не по - ра ли муж-чи - но-ю быть! Бу-дешь во-и-ном су-
 -ро-вым, и у-са-тым, и здо-ро-вым, с ост-рой саб-лей, с мед-ной
 кас-кой, и со шпо-рой, и с тю-р-ба-ном, с лю-тым ви-дом, с пус-тым кар-
 -ма-ном: чес-ти мно-го, а де-нег ма - ло, а де-нег ма - ло, а де-нег
 ма-ло! Вме-сто пляс - ки о - чень ско - ро марш на-чнет - ся че - рез
 го-ры, чрез ле - са, и чрез до - ли-ны, и бо - ло-та, и пу -
 -чи-ны, вме-сто пе-се-нок тром - бо-ны, ба-ра-ба-ны, бом-ба- рдо-ны раз-ре-вут-ся на все

то-ны, раз-не - сут-ся да-ле - ко! Рас-про-стись ты с кру-же-
 -ва - ми, рас-про-стись ты с цве-та - ми, рас-прос-
 -тись со сти-ха - ми, рас-про-стись с по-ма - дой, с ду-
 -ха - ми! Маль-чик рез - вый, куд-ря - вый, влю - блен - ный, А - до-
 -нис, жен-ской лас - кой прель - щен - ный, не до-воль-но ль вер-теть-ся, кру-
 -жить-ся, не по - ра ли муж-чи - но-ю быть, не до-воль-но ль вер-теть-ся, кру-
 -жить-ся, не по - ра ли муж-чи - но-ю быть, Я ска-жу те-бе без
 лес-ти, ты спо - со-бен во - е - вать, так спе-ши на по - ле
 чес-ти сла - вы во - ин-ской ис - кать, сла - вы

во - ин-ской ис - кать, сла - вы во - ин-ской ис -
(Все уходят под звуки марша)
 -кать!

Моё солнышко

Итальянская народная песня

Спокойно, распевно

p
 1. Как яр-ко све - тит пос-ле бу-ри
 2. Как див-но све - тит солн-це в час за-

солн - це! Е - говол-шеб-ный луч всё о-жив-ля - ет и кно-вой
 -ка - та, лу-ча-ми а - лы-ми мир о-за - ря - я, при-вет про-

cresc.
 жиз - ни трав-ку про-буж - да - ет. Как яр-ко све-тит по-сле бу - ри
 -щаль-ный шлёт, нас по - ки - да - я. Как див-но све-тит солн-це в час за-

mf
 -солн-це! Я зна-ю солн - це е - щё свет-лей, и э-то
 -ка - та!

солн - це — свет тво - их о - чей! Од - на, о, до-ро-
f
 -га - я, од - на ты, сол - ныш - ко мо - ё!

Санта Лючия

Итальянская народная песня

Лун-ным си - я - ни-ем

мо-ре бли-ста - ет. По-пут-ный ве - тер па-рус взды - ма - ет.

Лун-ным си - я - ни-ем мо-ре бли - ста - ет. По - пут-ный

ве - тер па - рус взды - ма - ет. Лод - ка мо - я лег-ка,

p
 вёс - ла боль - ши - е... Сан - та Лю - чи - я! Сан-та Лю-

-чи - я! Лод - ка мо - я лег - ка, вёс - ла боль - ши - е...

p Сан - та Лю - чи - я! Сан - та Лю - чи - я!

1. Лунным сиянием
Море блистает.
Попутный ветер
Парус вздымает. } 2 *p*.
Лодка моя легка,
Вёсла большие... } 2 *p*.
Санта Лючия!
Санта Лючия!

2. За занавесками
Лодки укроной
Можно избежать
Взглядов нескромных. } 2 *p*.
Как взаперти сидеть
В ночи такие? } 2 *p*.
Санта Лючия!
Санта Лючия!

3. Неаполь чудный мой,
О край прелестный,
Где улыбается
Нам свод небесный. } 2 *p*.
В душу восторги
Льёт неземные... } 2 *p*.
Санта Лючия!
Санта Лючия!

Лебедь

Э. Григ
Слова Н. Соколова

Andante ben tenuto

p Мой ле - бедь ти - хий, без -

молв - ный веч - но! Нам не ра - ду - ешь серд - це ты пес - ней бес -

pp печ - ной, Над ле - са - ми па -

cresc. ришь ли в мол - чань - е, слы - шишь эль - фов ве -

fagitato сё - лых шеп - тань - е, Над вол - на - ми ли

piu f *ff* *rit.* *tracillo* *pp* гор - до ле - та - ешь иль пле - шешь - ся в них, всё без - молв - но меч - та - ешь... Но

вот за - пел ты, за - пел у - ми - ра - я, и песнь та зву -

Lento ча - ла бла - жен - ством ра - я зву - ча - ла!

Фонарный столб

Д. Кабалевский
Слова В. Викторова

Бодро

mf

tr

cresc.

f

dim.

расслабленно

p

Как мне маме объяснить Французская народная песня

Обработка А. Александрова
Слова И. Мазнина

Спокойно

Содержание

Музыкальная партитура мира

Многоцветие звучащего пространства ... 6

Голос России

Что это значит — слышать голос

России? 10

Я — часть России 14

Гимн России 16

Путешествие во времени и пространстве

Иные песни поют и там, и тут... 24

Планета Бах 26

Весёлое имя — Моцарт 34

Разум, увенчанный гением 40

Планета Бетховен 42

Музыкальное общение без границ

Вариации на тему 50

Глинка в Испании 52

Италия глазами русских художников ... 58

«Итальянское каприччио»

П.И. Чайковского 60

Восточный ветер 64

Вокруг света

с Н.А. Римским-Корсаковым 74

Восточные мотивы 78

Русский восток 84

Музыкальный салон 88

Мы поём

В путь

(Ф. Шуберт, сл. В. Мюллера) 114

Ария Фигаро из оперы

«Свадьба Фигаро»

(В.-А. Моцарт, сл. П. Чайковского) ... 116

Моё солнышко

(итальянская народная песня) 120

Санта Лючия

(итальянская народная песня) 121

Лебедь (Э. Григ, сл. Н. Соколова) ... 123

Фонарный столб

(Д. Кабалевский, сл. В. Викторова) ... 124

Как мне маме объяснить

(французская народная песня) 125

Учебное издание

Усачёва Валерия Олеговна
Школяр Людмила Валентиновна

Музыка

4 класс

Учебник для учащихся
общеобразовательных организаций

Редактор *О.А. Кононенко*
Внешнее оформление *А.Б. Орешинной*
Макет и рисунки *О.В. Кузьминой*
Фотограф *К. Завражин*
Компьютерная вёрстка *Н.И. Беляевой*
Технический редактор *Е.А. Урвачева*
Корректоры *А.С. Цибулина, Ю.С. Борисенко*

Подписано в печать 16.09.14. Формат 70×90/16
Гарнитура JournalC. Печать офсетная
Бумага офсетная № 1. Печ. л. 8,0
Тираж 5000 экз. Заказ № 3604-4621/14.

ООО Издательский центр «Вентана-Граф»
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
Тел./факс: (499) 641-55-29, (495) 234-07-53
E-mail: info@vgf.ru, <http://www.vgf.ru>

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Калининский р-н,
Бурашевское сельское поселение,
промышленная зона Боровлёво-1, комплекс № 3 «А»
www.pareto-print.ru