

Новое задание. Три старые ниже.

Здравствуйте, ребята! Сегодня тема урока: «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина.

Рапсодия (греч. *ράψωδία* — эпическая песнь) в музыке XIX — первой половины XX веков — инструментальное или вокальное произведение, написанное в свободном, «импровизационном» стиле. Для рапсодии характерно чередование разнохарактерных эпизодов на народно-песенном материале. Оно словно воссоздаёт исполнение древнегреческого певца-рапсода.

Известный концертный зал в Нью-Йорке. Афиша концерта «Эксперимент в современной музыке» собрала здесь критиков, певцов, звезд джаза и музыкальной комедии, выдающихся композиторов, среди которых Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский. Звучали сочинения различных композиторов Европы и Америки, в которых так или иначе преломились джазовые элементы. Публика откровенно скучала.

Но вот за рояль сел Джордж Гершвин. Зазвучала «Рапсодия в блюзовых тонах» («Рапсодия в стиле блюз»). От прежней скуки не осталось и следа. Оркестранты играли, словно выворачивая себя наизнанку от эмоций, искренне, от души. Дирижер Пол Уитмэн не замечал, что по его щекам катятся слезы восторга. Гершвин играл на фортепиано неподражаемо. Отзвучали последние звуки «Рапсодии». Зал захлебнулся бурей оваций!

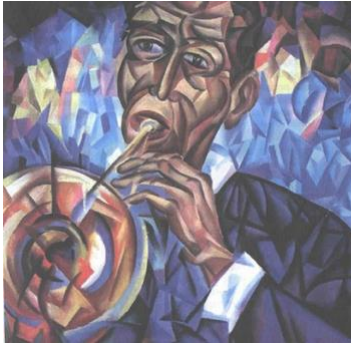

Дж. Гершвин

Как понять название произведения - «Рапсодия в блюзовых тонах»? Слово «blue» в английском языке имеет несколько значений: лирическая песня (блюз), голубой цвет — цвет грусти, печали, настроений, типичных для негритянских блюзов.

Гершвин считал, что его «Рапсодия» написана в джазовом стиле, но, принадлежит к серьезной музыке. Импровизационность, заимствованная у джазовых музыкантов, — главная черта этого сочинения — сочетается с принципами развития европейского классического симфонизма. В этом — новаторство музыки Гершвина. Этот стиль получил в истории музыки название симфоджаз.

Раскованность звукового потока проявляется в частой смене темпов, динамики, свободной игре мотивов, ритмов. Движение составляющих рапсодию тем-образов направлено к одной цели — к кульминации, к возвышенно звучащей лирической, светлой и праздничной коде(финал) произведения.

Принцип построения «Рhapsодии» прост — свободно чередующиеся эпизоды, контрастирующие друг с другом. Гершвин писал: «Я слышал ее как музыкальный калейдоскоп Америки - наш «кипящий котел, нашу многонациональную энергию, наши блюзы, нашу столичную суматоху».

- Послушайте «Рhapsодию в блюзовых тонах» Гершвина. Постарайтесь на слух определить главные темы произведения.

Задание.

1. Как понять название произведения «Рhapsодия в блюзовых тонах»?
2. В каком стиле написана рhapsодия?
3. В чем новаторство Гершвина?
4. Как слышал свою рhapsодию Гершвин?

Задание выполнять на листочках. Написать фамилию, имя, класс.

Задание сдать 23 мая, вторник. Успехов!

Старое задание №1

Здравствуйте , ребята! Сегодня тема урока : «Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича».

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) - выдающийся русский композитор XX в. На протяжении этого 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». Шел 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.

Д.Д. Шостакович

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

Когда симфония была закончена, с партитуры была снята фотокопия, и на военном самолёте была отправлена круговым путём через Африку в С Ш А, где её исполнили лучшие дирижёры мира. Услышав эту симфонию, американский критик написал: «Какой дьявол может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой...»

Потрясающим фактом в судьбе Симфонии было то, что в августе 1942 г. ленинградцы нашли в себе силы исполнить ее в осажденном городе. В оркестре Радиокomiteта осталось всего пятнадцать человек, а нужно было не менее ста! Тогда созвали всех бывших в городе музыкантов и еще 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.

По словам самого Шостаковича, 1-я часть Симфонии № 7, «Ленинградская», представляется 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 своем будущем. Это простая мирная жизнь, какой до войны жили тысячи ленинградских ополченцев, весь город, вся наша страна... Через весь средний эпизод проходит тема войны...»

Послушайте начало 1 части симфонии №7 Шостаковича. (картина мирной жизни)

Отдельно послушайте эпизод нашествия (тему в развитии) .

Это форма вариаций. Сущность её в том, что первоначальная тема, связанная с каким-либо образом, развиваясь, показывает образ в динамике.

Тема зарождается, она, как правило, ещё относительно проста и даётся в своём чистом виде. Затем вступают всё новые и новые вариации, и каждая открывает нам ещё неведомую грань этого образа, который становится всё ярче, объёмнее, определеннее.

На форме вариации основан и «Эпизод нашествия»

Форму этого эпизода образуют одиннадцать вариаций, выстраиваемых композитором именно по линии нарастания бездушной, мертвой, страшной силы. Мелодия эпизода в ходе вариаций не изменяется, что в данном случае может быть трактовано как проявление тупости и несгибаемости, характеризующие звериный облик жестокого врага.

Первоначальная тема почти карикатурна: в ней звучит и ритм марша, и джазовые интонации, и мотивы пошлой песенки.

Седьмая симфония была написана в 1941 году и отразила то мироощущение, каким были охвачены все люди нашей страны. Не только в этой симфонии, но и в других произведениях, в частности в многочисленных песнях, появившихся в тот период, навсегда запечатлен сплав трагизма и мужества, ужаса перед надвигающейся возможной гибелью и воли к борьбе, составляющих суть военного мировосприятия советских людей.

Теперь, спустя много лет, когда война давно миновала, мы можем лишь поражаться той поистине магической силе музыки, способной воодушевить великое множество людей, вдохнуть в них веру в национальное достоинство и предать колоссальные силы, так необходимые в тяжелейшее военное время.

Задание.

1. С чем связаны трагические образы Шостаковича в его музыке?
2. Кому посвящена симфония №7 Шостаковича?
3. Какое она носит название?
4. Каким символом стало это произведение?
5. Какой факт стал потрясающим в истории этой симфонии?
6. Вспомните и запишите названия песен, посвященных Великой Отечественной войне.

Задание выполняйте на листочке. Напишите фамилию, имя, класс. Дата сдачи работы 11 мая, четверг! Успехов!

Старое задание №2

Здравствуйтесь, ребята! Темы урока сегодня : «Симфония № 5 Л. Бетховена» и «Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта».

«Симфония № 5 Л. Бетховена»

Образы многих художественных произведений могут быть связаны как с судьбами целых поколений, так и с жизнью отдельного человека.

Вспомним о трагичном переломном моменте в жизни Л. Бетховена. У 32-летнего композитора начала развиваться глухота. Уединившись в деревне Гейлигенштадт под Веной, он пишет двум своим братьям письмо, известное нам как «Гейлигенштадтское завещание».

«Гейлигенштадтское завещание».

«О вы, люди, считающие или объявившие меня озлобленным, упрямым... - как вы несправедливы ко мне. Вы не знаете тайной причины того, что я вам кажусь таким... Подумайте только, вот уже шесть лет. как меня поразил неизлечимый недуг... ведь я глух.

Что за унижение, когда кто-нибудь, стоя рядом со мной, слышал издали звуки флейты, а я же не слышал ничего... Такие случаи приводили меня на грань отчаяния, недоставало малого, чтобы я покончил со своей жизнью.

Только оно, искусство, оно удерживало меня. Ах, мне казалось невозможным покинуть мир, прежде чем я выполню все, к чему чувствовал себя призванным... Терпение... Оно должно стать моим руководителем, и я владею им...

О Божество, ты с высоты проникаешь вглубь моего существа, ты знаешь его, ты знаешь, что в нем живут любовь к людям и желание делать добро. О, люди, если вы когда-нибудь прочтаете это, подумайте, что вы были несправедливы ко мне, и несчастный пусть утешится, найдя такого несчастливца...

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

Прощайте и любите друг друга!

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!..

О Провидение, пошли мне хоть однажды день чистой радости! <...> Когда. - о, когда же: о Боже, - я смогу его вновь ощутить в храме природы и человечества? Никогда - о, нет, это было бы слишком жестоко!»

Гейлигенштадт. 6 октября 1802 г.

Осознав трагическую для музыканта болезнь, Бетховен не покорился судьбе, сумел преодолеть душевный кризис и вернуться к творчеству. В качестве эпитафии ко всему периоду после «Гейлигенштадтского завещания» мог бы служить авторский подзаголовок Симфонии № 3 — «Героическая». Героическим, мятежным духом проникнуты и увертюра «Эгмонт», и Симфония № 5 с ее знаменитым «мотивом судьбы».

«Так стучится к нам в дверь судьба» — так, по свидетельству современников, Бетховен сказал о начальных тактах своей Симфонии № 5. Сочиняя ее, он говорил: «Я схвачу судьбу за глотку». Бетховен вышел победителем из этой схватки.

Конкретный смысл основного мотива, яркая выразительная музыка Симфонии дают возможность трактовать ее как грандиозную картину борьбы человека с ударами судьбы. Четыре части Симфонии представляются как этапы этой борьбы.

Любое выдающееся художественное произведение всегда многозначно, и каждое поколение по-своему трактует его смысл, находя в нем ответы на животрепещущие вопросы.

Современники композитора, жившие в XIX в., видели в герое Симфонии 5 человека, в самом себе черпающего силы и мужество для борьбы с тяжелой действительностью. Подкрепившись сознанием своей нравственной связи с Божеством, он воспекает вечное превосходство добра и внутреннюю свободу.

Позже образ Симфонии № 5 связывали с мифом о Прометее, который похитил у богов с Олимпа огонь и передал его людям. За это боги жестоко наказали его.

В начале XX в., в эпоху социальных потрясений, октябрьского переворота в России, это произведение воспринималось как симфония нависшего над человечеством рока и напряженного сопротивления ему...

В годы Второй мировой войны (1939-1945) «два такта из Бетховена» — мотив судьбы, олицетворяя собой стойкость и мужество, поддерживали дух заключенных, попавших в фашистские застенки. Ведь в этой Симфонии, как ни в одном другом сочинении, с наибольшей силой воплощены идеи: «через борьбу — к победе», «от мрака - к свету», «через тернии — к звездам».

Сегодня, в XXI в., для людей, стремящихся к духовному возрождению. Симфония № 5 обретает особый, нравственный смысл. Развитие музыки Симфонии показывает, что есть нечто высшее — совесть человека - голос Бога и его собственная воля. Судьба властвует над человеком? Против нее человек бессилен? В Симфонии кипит борьба... кого с кем или с чем?.. Все это вопросы, которые задает себе современный слушатель.

1-я часть воспринимается как внутренняя борьба человека. Как глас Божий звучит мотив судьбы — тема совести, основы жизни и отношения человека к себе и другим.

В Библии сказано: «Сейчас стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».

Бог «стучит» в сердце человека, как бы подает ему руку и помогая подняться. И человек радостно распрямляется. Он вновь полон сил!

В 1-й части Симфонии, как в первом акте драмы, развивается острейший конфликт, и исход драматической борьбы еще не ясен.

Послушайте 1-ю часть Симфонии

Задание №1

1. Что сказал Бетховен о начальных тактах симфонии №5?
2. Как он высказывался о симфонии №5, когда ее сочинял?
3. Как трактовали смысл симфонии №5 в начале 20 века? Во время Великой Отечественной Войне? Наши современники, люди 21 века?
4. Какова главная идея симфонии?
5. Тема судьбы - это вызов? призыв? предостережение?

Послушайте финал Симфонии.

6. Каков итог развития музыки. Выскажите свое понимание идеи этого сочинения.

Симфония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта

Творчество австрийского композитора Франца Шуберта (1797-1828) называют зарей романтического направления в музыке. Первоначально романтическими называли сочинения, написанные на романских языках — итальянском, французском и пр. Так родились жанры: литературный — роман, музыкальный — романс. Свое отношение к жизни художник-романтик выражает через лирику чувств и переживаний обычного человека и находит для этого новые формы, передающие непосредственность высказывания.

С Шуберта началась новая эпоха в истории немецкой вокальной миниатюры. На протяжении жизни он создал более 600 песен. Их форма (обычно куплетная или куплетно-вариационная) всегда определяется «движением» музыкально-поэтического образа. Для многих песен композитора характерно сквозное драматическое развитие. Художественное целое создают мелодии, оттеняющие все нюансы текста, и выразительное развернутое сопровождение.

Ф. Шуберт.

Благодаря Шуберту появился новый тип лирико-драматической симфонии. Одним из шедевров мировой музыкальной культуры стала его Симфония № 8. «Я пел песни и пел их много лет. Когда я пел о любви, она приносила мне страдания, когда я лел о страдании — оно превращалось в любовь. Так любовь и страдания раздирали мне душу». - писал Ф. Шуберт. Эта идея и определила содержание Симфонии № 8. Она явилась обобщением образов вокальных сочинений композитора, разросшимся до значения жизненно важных проблем: человек и судьба, любовь и смерть, идеал и действительность.

Симфонию № 8 современники Шуберта называли «Неоконченной» потому, что она имела не четыре части, как симфонии композиторов-классиков, а всего две.

1-я часть Симфонии написана в сонатной форме. Сосредоточенная тема вступления — это своеобразный эпиграф сочинения. Давая стимул к развитию, она неоднократно повторяется в 1-й части. Тему вступления сменяют две темы — главная и побочная, между которыми нет внутренних противоречий. Отсутствие конфликта, столкновения между ними приводит к необычности разработки: она основана на материале вступления. Реприза не приносит успокоения. Разыгравшаяся «драма чувств» завершается еще одним, последним появлением темы-эпиграфа.

Задание №2

1. Какой новый музыкальный жанр создал Шуберт?

2. Какая симфония стала мировым шедевром Шуберта и почему у нее такое название?
3. Какая идея Шуберта стала определяющей в содержании Симфонии?

Задание выполняйте на листочке. Напишите фамилию, имя, класс. Дата сдачи работы 25 апреля, вторник. Успехов.

Старое задание №3

Здравствуйтесь, ребята! Темы урока: «Симфоническая музыка. Гайдн симфония №103. Моцарт симфония №40».

Тема: «Симфоническая музыка»

Симфония (от греч. symphonia - созвучие) - ведущий жанр оркестровой музыки, сложное, богато развитое многочастное произведение. По своему значению в искусстве она занимает такое же место, как роман или драма в литературе. Чтобы глубже понимать симфоническую музыку, находить в ней отклик на свои чувства и мысли, необходимо разобраться в её особенностях.

Симфония достигла совершенства в XVIII в. в сочинениях венских классиков. Великими симфонистами того времени были Й. Гайдн, которого называют отцом симфонии, и его последователи В.-А. Моцарт и Л. Бетховен.

Почти все симфонии, созданные этими композиторами, имеют одинаковое строение: четыре части, которые воплощают в себе разные стороны жизни человека. 1-я часть - быстрая и наиболее драматичная, иногда предваряется медленным вступлением. Она, как правило, пишется в уже знакомой вам сонатной форме (в форме сонатного аллегро, но далеко не все первые части звучат в быстром темпе — *allegro*). 2-я, медленная, задумчивая, посвящена мирным картинам природы, лирическим переживаниям, пасторальная, элегичная, скорбная или трагическая по настроению. 3-я часть - менуэт — это игра, веселье, картинки народной жизни. 4-я - быстрый финал, близкий народной песенно-танцевальной, жанрово-бытовой музыке. Он как итог всех частей отличается, как правило, жизнеутверждающим, победным, торжественным, праздничным характером — так в процессе борьбы, острых, конфликтных столкновений, видоизменений утверждается музыкальная идея произведения.

Задание №1

1. Как называется ведущий жанр оркестровой музыки?
2. Какое место в искусстве по своему значению занимает этот жанр?

3. Какого композитора называют отцом симфонии?

4. Сколько частей как правило бывает в симфонии?

Симфония № 103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна

Йозеф Гайдн (1732—1809) — великий австрийский композитор. Он оставил множество произведений почти во всех музыкальных жанрах и формах, существовавших в его время. Моцарт, его друг и младший современник, писал: «Никто не в состоянии делать все: и балагурить, и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и все одинаково хорошо, как это умеет Гайдн».

Композитор Й.Гайдн

Музыкальные образы его сочинений навеяны жизнью и бытом австрийского крестьянства. Картины мирной счастливой жизни, танцы и хороводы, природа, радости крестьянского труда составляют содержание его произведений. Многие мелодии, сочиненные Гайдном, становились народными и распевались теми, кто даже не знал имени их создателя. Оптимистическое отношение к жизни отразилось в его музыке - жизнерадостной, пронизанной сияющей улыбкой и народным юмором. Основное историческое и художественное значение приобрела инструментальная музыка Гайдна — симфоническая и камерная, а также оратории «Сотворение мира» и «Времена года». С творчеством композитора связан расцвет таких жанров, как симфония, струнный квартет, клавирная соната.

Именно у Гайдна симфония достигла совершенной формы. Результатом его путешествия в Лондон стали двенадцать знаменитых лондонских симфоний, которые являются вершиной симфонизма. Не случайно их стали называть классическими. Гайдн увеличил состав симфонического оркестра, с большой изобретательностью и остроумием используя различные инструменты.

Одна из лондонских симфоний — Симфония № 103 («С тремоло литавр») — получила свое название от первого такта медленного вступления, в котором звучит тремоло (от итал. tremolo — дрожащий) литавр.

Именно при Гайдне и Моцарте симфония стала трактоваться как универсальная циклическая форма, которой доступно художественное воплощение любых драматических столкновений. Развитие музыки от 1-й части симфонии до ее финала (4-й части) основано на контрастных сопоставлениях, внутренней взаимосвязи и спаянности различных музыкальных образов.

Задание №2

1. Какие образы создает Гайдн в своих сочинениях?

2. Послушайте начало 1 части (тремоло литавр) и финал Симфонии. Каким предстает перед вами композитор? Можно ли предположить, что музыку, полную такой жизненной энергии и радости, Гайдн сочинил в 62 года?

Тема: «Симфония № 40 В.-А. Моцарта»

«Достичь небес - это нечто прекрасное и возвышенное, но и на милой земле несравненно прекрасна жизнь. Поэтому оставьте нас быть людьми», - эти слова величайшего композитора В.-А. Моцарта раскрывают его творческое кредо. Не об этом ли и маленькая трагедия А. Пушкина «Моцарт и Сальери»?

Моцартовские симфонии — настоящие инструментальные драмы. От них — прямой путь к симфониям Бетховена и откровениям композиторов-романтиков. Л. Бернштейн - выдающийся американский композитор и дирижер XX в. — писал: «Музыка Моцарта переступила пределы своего времени. Она обращена назад - к Баху и вперед - к Бетховену, Шопену, Шуберту... Верди и даже к Вагнеру. Моцарт - это сама музыка; что бы вы ни пожелали найти в музыке, - вы найдете у Моцарта... Моцарт... дух милосердия, всеобщей любви, даже страдания - дух, который не знает возраста, который принадлежит вечности».

Симфония № 40 занимает особое место в творчестве композитора. Внутреннее содержание ее богато, сложно и широко развито. Эта музыка затрагивает самые глубокие человеческие чувства, отражает драматическое, даже трагическое состояние души. Симфония как бы опередила свое время. Многим современникам композитора она казалась странной, непонятной.

Симфонию No 40 Моцарта можно сравнить с другим величайшим шедевром - «Джокондой» Леонардо да Винчи. Читаем о картине Леонардо да Винчи (эти характеристики приводит в своей книге о Моцарте исследователь его творчества Г. Чичерин), а каждое слово как будто о музыке Моцарта!

Джоконда.

«Этот портрет изображает молодую женщину не то с улыбкой на губах, не то с каким-то особым выражением лица, похожим на улыбку. Но вовсе не радость или веселье выражает это лицо: чувствуется что-то нежное, глубокое и вместе страстное и чувственное в этом удивительном портрете». «Матовое лицо выступает из дымки. <...> Взгляд коричневых глаз производит двойственное впечатление. Он и целомудрен, и обольстителен, в нем светятся истома и ирония, лукавство и очарованье. На губах играет непостижимая улыбка».

В музыке Моцарта, как и в «Джоконде» Леонардо да Винчи, — загадка мира и внутренней жизни, неизмеримое богатство человеческой души... Глубина и непостижимость образа возникает от слияния контрастов в едином, внутренне противоречивом целом...»

Три части Симфонии — 1, 2 и 4-я написаны в сонатной форме. 1-я часть начинается с изложения главной партии, трепетной, нежной, беспокойной. Контрастом звучат акцентированные аккорды. Порывистая, сильная мелодия словно предвещает борьбу... Но слишком мало сил у человека. И вновь звучит первая мятущаяся тема.

2-я часть контрастирует с 1-й — ее образный строй - светлая, ясная и спокойная лирика.

3-я часть - менуэт (таковы особенности построения сонатно-симфонического цикла), но в этой симфонии он лишен танцевальности, преобразен в музыку, полную страстности и пафоса. Строгая, энергичная и целеустремленная тема подчеркивает твердую решимость.

4-й части Симфонии — по характеру сближает с 1-й частью. По характеру образов между ними словно перекидывается арка.

Задание №3

1. с каким литературным жанром сравнивают симфонии Моцарта?
2. С какой картиной сравнивают симфонию №40 Моцарта?
3. Послушайте 1-ю часть симфонии. Как вы охарактеризуете ее?
4. В каком музыкальном жанре написана 1 часть? (мажор или минор)
5. Послушайте 1 часть симфонии в современной обработке. Что вы можете сказать о такой интерпретации?

Задание выполнить на листочке, напишите фамилию, имя, класс. Дата сдачи работы 11 апреля, вторник. Успехов.