

Тема: «Программная музыка»

Что такое программная музыка? Для чего нужна программа?

Когда мы слушаем или исполняем музыкальное произведение, нам важно понимать его содержание, замысел композитора, то есть, о чем «говорит» музыка.

Содержание песни, романса, хора легко пересказать. В этом нам помогают слова. В опере или балете на сцене театра происходят события, которые можно увидеть. Но в произведениях, написанных для отдельных инструментов или оркестра, содержание раскрывается только в музыкальных звуках. Его нельзя увидеть. Его трудно пересказать словами, но его можно услышать, почувствовать и понять.

Как лучше понять инструментальную музыку, в которой нет словесного текста? Об этом позаботились композиторы.

Существует огромное количество произведений, в которых композиторы объясняют нам содержание своих произведений.

Различным *инструментальным* произведениям, будь то маленькая пьеса или большая симфония, композиторы нередко дают названия, поясняющие их содержание. Например, у П.И. Чайковского есть пьесы «Новая кукла», «Мама», «Шарманщик поет», «Игра в лошадки». Свою первую симфонию композитор назвал «Зимние грезы». Кроме того, он озаглавил ее части: первую – «Грезы зимней дорогой», вторую – «Угрюмый край, туманный край».

Название произведения помогает слушателям понять его содержание, а исполнителям – лучше выразить замысел композитора. «Удачно выбранное название усиливает воздействие музыки», - утверждал известный немецкий композитор Роберт Шуман.

Названия произведений могут быть заимствованы из литературы, живописи, подсказаны самой жизнью.

Кроме названия могут быть более подробные словесные пояснения в виде эпиграфа, литературного предисловия, рассказа, отрывка из литературного произведения и др.

Все названия и словесные пояснения к музыкальным произведениям называют программой. А инструментальная музыка, у которой есть программа, называется программной музыкой.

В программных произведениях замысел композитора раскрывается средствами музыки, а словесная программа, которая направляет воображение слушателя к конкретным образам или сюжетам, имеет вспомогательное значение.

Правдивые и фантастические истории, картины природы и изображение птиц и зверей, герои известных сказок и произведений литературы, образы произведений изобразительного искусства нашли яркое воплощение в программных произведениях.

Программные пьесы есть в любом сборнике для юных музыкантов: «Детском альбоме» П.И. Чайковского, «Детской музыке» С.С. Прокофьева, «Альбоме для юношества» Р. Шумана.

Программы могут быть самыми различными. Можно выделить два основных типа программности – картинную и сюжетную (часто связана с каким-либо литературным произведением). Но рассказывая интересную историю, можно и «картинку нарисовать». Поэтому в музыкальных произведениях, написанных по мотивам какого-либо сюжета, мы встречаем смешанный (картинно-сюжетный) тип программности.

Музыкальные «картины» обычно бывают небольшими миниатюрами, в которых сюжета как такового нет, а раскрывается один музыкальный образ: портрет, пейзаж, картина народных празднеств, плясок, битв, детская игра и т.д.

Например, в симфоническом вступлении к опере «Хованщина», носящем название «Рассвет на Москве-реке», дается яркая музыкальная картина утра, пробуждающейся природы, восхода солнца. Но эта музыкальная картина имеет более глубокий смысл. Она воссоздает картину пробуждающейся России, воплощает надежды на светлое будущее родной страны.

Музыкальные «сказки», «рассказы» обычно укладываются в более крупную форму. Там, как правило несколько музыкальных тем, которые соответствуют разным событиям сюжета.

Ярким примером сюжетной программной музыки является симфоническая сказка «Петя и волк», музыку и текст которой написал С.С. Прокофьев. Этим произведением композитор хотел помочь детям познакомиться с симфоническим оркестром. За каждым героем этой сказки закреплена определенная музыкальная тема и тембр музыкального инструмента. Например, музыкальный портрет птички озвучивает флейта, а кошку – кларнет и т.д.

В литературном предисловии к симфонической сказке А. Лядова «Кикимора» подробно излагается содержание каждого фрагмента музыки: *«Живет, растет Кикимора у кудесника в каменных горах. От утра до вечера тешит Кикимору кот-байон — говорит сказки заморские. Со вечера до бела света качают Кикимору во хрустальчатой колыбельке. Ровно через семь лет вырастает Кикимора. Тонешенька, чернешенька та Кикимора, а голова-то у нее малым-малешенька, со наперсточек, а туловища не спознать с соломиной. Стучит, гремит Кикимора от утра до вечера; свистит, шипит Кикимора со вечера до полуночи; со полуночи до бела света прядет кудель конопельную, сучит пряжу пеньковую, снует основу шелковую. Зло на уме держит Кикимора на весь люд честной»*. Литературный текст полностью заимствован из народных сказаний.

Иногда композитор в качестве программы берёт литературное произведение и считает достаточным просто сослаться на первоисточник. Подразумевается, что слушатели хорошо знают это литературное произведение. Так, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского создана по мотивам известной трагедии В. Шекспира.

Звукоизобразительные возможности музыки

Музыка может выражать настроение и чувства людей – радость, горе, любовь, переживания, спокойствие, негодование, скорбь и т.д. В этом заключаются её **выразительные свойства**.

Музыка может изображать картины природы, звон колокольчиков, раскаты грома, журчание ручейка, шелест леса, звуки сражений и битв, движения людей, зверей, птиц т.д. В этом её **изобразительные свойства**.

В музыкальном произведении выразительность и изобразительность тесно взаимосвязаны.

В программной музыке широко используются звукоизобразительные приемы.

Один из самых любимых приемов звукоизобразительности в музыке – подражание голосам птиц. Для этого используются высокий регистр, форшлаги, трели, острое звучание стаккато. А в оркестровых пьесах – и тембры музыкальных инструментов.

Другой прием существует для изображения движений. Здесь основными изобразительными средствами являются темп и ритм, так как все движения происходят в определенном темпе и ритме. Характер движений может быть различным: плавные, скользящие, грациозные, резкие, неуклюжие и т.д. Плавные движения отражаются в гибком мелодическом рисунке, штрихе legato, а резкие – в «колочем», угловатом рисунке мелодии, остром штрихе staccato.

Рассмотрим некоторые примеры.

К. Сен-Санс сюита «Карнавал животных»

Французский композитор написал эту музыкальную шутку в 1886 году. Сен-Санс не только сочинял музыку, а еще был дирижером, органистом, пианистом, живо интересовался ботаникой, зоологией и астрономией.

В этой наполненной юмором и иронией сюите Сен-Санс показал себя настоящим мастером звукоизображения. В музыке мы отчетливо слышим плеск воды, голоса птиц и животных. Метко и живо изображены в музыке царь зверей лев, куры и петухи, слон, кенгуру, лебедь и другие животные, птицы и рыбы.

Юмористично само авторское определение жанра: «зоологическая фантазия».

По форме – это сюита из 14 четырнадцати пьес, каждая из которых имеет своё название.

Сюита написана для небольшого ансамбля инструментов: двух роялей, струнного квартета, флейты, флейты пикколо, кларнета, ксилофона, фисгармонии и челесты.

«Куры и петухи» В данной пьесе звукоизобразительность музыки столь высока, что в ней явно слышатся, как кудахчут курочки, и кукарекает петушок. Подражание квохтанья кур композитор поручил струнным инструментам, используя для этого надоедливо повторяющиеся звуки и скачок на квинту, украшенную форшлагом. Крик петуха выразительно звучит в исполнении рояля и кларнета.

PIANO Allegro moderato *f*

«Птичник» На фоне «шелестящего» тремоло струнных флейта играет мелодию с трелями и скачками, изображая птичье пение.

PIANO Moderato grazioso *p*

«Кенгуру» Неугомонного и суетливого животного озвучивают два рояля. Острые стаккатные звучания с форшлагами изображают прыжки кенгуру.

PIANO Moderato *p* Accel.

«Антилопы» Этих быстрых и проворных степных животных композитор изобразил стремительными пассажами, которые в головокружительном темпе исполняются на двух роялях. По своей сути пьеса представляет собой техничный и красивый этюд.

PIANO Presto furioso *f* *m.d.* *m.g.*

Вспомните пьесы «Слон» и «Лебедь», которые вы слушали при знакомстве с тембрами музыкальных инструментов.

Композитор шутливо изображает слона, тяжело и неуклюже танцующего вальс. Комизм заключается в том, что музыка, задумывавшаяся как лёгкая и воздушная и в оригинале исполняемая инструментами высокого регистра, передана контрабасу - инструменту, обладающему густым и низким тембром.

«Слон»

Allegretto pomposo

PIANO

f

marcato

Musical score for 'Elephant' (Слон) in 3/8 time, marked 'Allegretto pomposo'. The score is for piano. The right hand plays a series of chords, while the left hand plays a rhythmic pattern of eighth notes. A red line is drawn under the first two measures of the left hand part. The word 'marcato' is written at the end of the first system.

«Лебедь» Красивая и певучая мелодия у виолончели изображает плавное движение лебедя по поверхности воды, а спокойные фигурации у фортепиано подражают легкому всплеску воды.

pp

Ped.

Ped.

4

Musical score for 'Swan' (Лебедь) in 3/8 time, marked 'pp'. The score is for piano. The right hand plays a melodic line, while the left hand plays a rhythmic pattern of eighth notes. The word 'Ped.' is written under the first and second systems. A small number '4' is written above the first measure of the second system.

Обобщение

Программная музыка – это инструментальная музыка, которая имеет словесную программу, раскрывающее содержание произведения.

Программой может быть название и словесные пояснения к музыкальным произведениям в виде эпиграфа, литературного предисловия, рассказа, отрывка из литературного произведения и т. д.

В программе не ставится целью исчерпывающе, до конца пояснить в словах образно-эмоциональное содержание музыки, так как оно выражается собственно музыкальными средствами. Программа призвана сообщить слушателю замысел автора, то есть пояснить, какие конкретные события, картины, сцены, идеи, образы литературы или других видов искусства стремился воплотить в музыке композитор.

Использование приемов звукоподражания значительно расширяет выразительные возможности музыки, делает ее язык более образным и понятным.

Задание

Музыкальный материал найдите с помощью родителей в Интернете и послушайте:

М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» или А. Лядов «Кикимора» (на выбор)

К. Сен-Санс «Карнавал животных» (Куры и петухи, Птичник, Кенгуру, Антилопы, другие пьесы – по желанию)

Работа в тетради:

1) выпишите название темы урока;

2) ответьте на вопросы:

Что такое программная музыка?

Что может быть программой инструментального произведения?

Кто автор симфонической картины «Рассвет на Москве-реке»?

Кто автор симфонической сказки «Кикимора»?

В каких пьесах из «Карнавала животных» изображены движения зверей и птиц?

В каких пьесах из «Карнавала животных» музыка подражает голосам птиц?

3) приведите примеры программных произведений, в том числе из собственного репертуара (автор, название);

4) выпишите прослушанные произведения (автор, название).