Программа: Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства "Искусство театра".

Слушание музыки и музыкальная грамота. 4/5 класс

Преподаватель: Черненко Елена Васильевна. (WhatApp +7 9822137177, elena77chernenko@yandex.ru)

Сроки предоставления домашнего задания:

Дата	Класс	Предмет	Кол-во уроков	Тема урока/материалы	Учебный материал	Домашнее задание	Дополнительный материал
15.01 18.01	4/5	Слушание музыки и музыкальная грамота.	1	Музыкально-сценические жанры. Балет.	1. Прочитать информацию о балете. 2. Просмотреть видеоотрывки из балетов.	1. Сделать краткий конспект о балете. 2. Записать фамилии авторов и названия балетов просмотренных отрывков.	https://youtu.be/TRl2BE2GtMM?si=yqAfDg3b6U5sXCD0 Адан. Па де де из балета «Жизель» https://youtu.be/rDdcw_p3eJg?si=OoiN6acW2t0woiJM Чайковский. Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро».

6. С помощью каких музыкальных средств создан музыкальный портрет Анитры? Назовите контрастные разделы пьесы «Танец Анитры», контрастные средства музыкальной выразительности.

7. Расскажите о характере и музыкальном языке пьесы «В пещере Горного короля». Почему тема троллей звучит фантастично? Как влияет изменение темпа в этой пьесе на характер музыки?

8. В скандинавских сказках, легендах действуют добрые и злые фантастические существа. Послушайте пьесы Грига «Кобольд», «Шествие гномов» и расскажите о характере и музыкальном языке этих пьес.

9. Расскажите о музыкальных образах в «Песне Сольвейг». Чем контрастны здесь запев и припев?

10. Почему Григ обрисовал Сольвейг именно песней? Расскажите о судьбе Сольвейг.

Балет

Из истории балета

Волшебный мир сказок, мир наших грез и сновидений наиболее совершенно способен воплотить балет. Он наряду с оперой стал одним из самых сложных и богатых видов музыкально-театрального искусства.

Основа балета — танец. В балете танец нашел свое высшее выражение. Слово «балет» происходит от итальянского «ballo», что значит «танцую». Назвать точную дату рождения и «родителей» балета невозможно. Он дитя многих европейских стран; его предки — народные танцы, игры, обряды, состязания, торжественные шествия. Современный балет — это вид музыкально-сценического искусства, в основе которого танец и пантомима. В балетном спектакле объединяются и другие виды искусства: музыка, живопись, архитектура.

В эпоху средневековья, когда образ жизни сельских и городских жителей стал резко отличаться, танцы сельские и городские также изменились. Эти перемены происходили в разных европейских странах. В XV веке придворные балы превратились в маленькие спектакли. Теперь порядок выходов придворных, последовательность танцев организовывал «мастер бала» — балетмейстер. А ряд танцев, объединенных в единое целое получил название балета. Возможно, эта танцевальная сюита и стала родоначальницей классического балета. На протяжении XV—XVI веков в моде были танцевальные спектакли с незатейливым сюжетом — интермедии, «выходы» придворных, дивертисменты — ряд танцев, не связанных между собой общим сюжетом.

Но вот во Франции в XVII веке произошел подлинный переворот: балет поднялся на уровень профессионального искусства и надолго соединил свою судьбу с оперой. Объединение театральных жанров оперы и балета утвердилось в творчестве французского композитора Жана-Батиста Люлли.

Природа наградила его редким сочетанием талантов — композитора и танцовщика. Свою блестящую карьеру он начал в Париже как танцовщик. Его партнером бывал сам король — 15-летний Людовик XIV. В 1661 году в Париже была основана «Королевская академия танца», а позднее оперный театр «Королевская академия музыки», которую в течение 15-ти лет возглавлял, при поддержке Короля-Солнца Люлли. В 1713 году при театре возникла балетная школа, ставшая главной балетной школой Европы, «цитаделью» классического балета. Парижская школа танца дала прочную профессиональную основу многим поколениям учеников. Она продолжает работать и сейчас.

Люлли был также и постановщиком своих спектаклей, часто показывая исполнителям танцы и пантомиму. Что же это такое? Об искусстве балетных танцовщиков великий современник Люлли Мольер писал: «...Актеры своими па, жестами и движениями поясняют взорам все что угодно, и это называется пантомимой». Итак, пантомима — язык выразительных жестов, поз и мимики.

В Школе танца сложились строгие правила классического балета. Балетные танцы разделились на сольные и массовые. В качестве сольных танцев исполнялись менуэты, гавоты, сарабанды, бурре (те же, что и в инструментальных сюитах XVII — XVIII веков). Массовые танцы исполнял кордебалет — «хор балета». Сочинял и записывал танцы хореограф (слово «хореография» обозначает искусство записи танцев, а в последние столетия — и танцевальное искусство в целом).

Уже в операх Люлли танцы были самостоятельными эпизодами. Эту традицию продолжили в XVII — XVIII веках Г. Пёрселл, Ж.-Ф. Рамо, К. В. Глюк. Лишь во второ

овать Прочесть вслух 86 из 113

половине XVIII века балет отделился от оперы и стал самостоятельным видом музыкально-театрального искусства. Балетные школы появились во многих странах Европы, включая Россию.

Балет в России

Учителями русских танцовщиков были хореографы из Франции и Италии, приглашенные работать в Петербург и Москву в XVIII веке.

Так, в Шляхетном корпусе (самом «престижном» учебном заведении Петербурга первой половины XVIII века) танцы преподавал французский балетмейстер Ж.-Б. Ланде. В 1738 году он открыл Танцевальную школу, которая со временем превратилась в знаменитую Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой. Балетная школа открылась в 1773 году и в Москве при Воспитательном доме. Позднее в ней стали обучать профессиональных танцовщиков для Большого театра.

Уже в 40-е годы XVIII века в балетных спектаклях стали участвовать русские танцовщики, обученные секретам профессионального мастерства. Балет превратился в любимое придворное зрелище. Сюжеты балетов были мифологическими, историческими или сказочными. Постановки отличались роскошью костюмов и декораций. На сцене происходили «чудеса»: сказочные герои внезапно «проваливались сквозь землю» или, наоборот, «взлетали в небеса», вызывая восторг у публики. Иногда в сказочных «полетах» участвовали не только солисты, но и группы кордебалета.

Во второй половине XVIII века профессионализм русских танцовщиков уже не уступал мастерству западных. «Золотым веком» балета в России стал XIX. Русский балет стремительно развивался и во многом стал превосходить западный. Славу ему создавали талантливые балетмейстеры и танцовщики. Такими были Шарль Дидло, современник Пушкина, и его ученики, среди которых выделялась

...Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола[3];
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

XIX век внес много нового в искусство балета. В балете, как и в литературе, музыке, живописи, возрос интерес к духовной жизни человека, к миру его чувств, настроений, переживаний. Хореографы, танцовщики стали искать новые формы выразительности в танце и пантомиме. Однако музыку для балетов писали второстепенные композиторы-ремесленники, а подчас и рядовые оркестранты. Музыка даже одного спектакля часто напоминала пестрое лоскутное одеяло, «сшитое» из разноцветных «лоскутков» музыки нескольких композиторов. Такое неравноправие музыки и хореографии в балете продолжалось до тех пор, пока не встретились два гениальных мастера — композитор Петр Ильич Чайковский и балетмейстер Мариус Петипа.

В истории русского балета творчество М. Петипа (1818 – 1910) стало целой эпохой. Он, знаменитый французский танцовщик, еще молодым приехал в Россию и отдал служению своей второй родине 60 лет жизни. За эти долгие годы он поставил и возобновил 76 балетов (не считая множества балетных эпизодов в русских и западных операх). Петипа создал петербургский классический стиль «больших балетов». В них сочетались высочайшее техническое мастерство, строгий расчет и поэтическая одухотворенность. Вершинами творчества Петипа считаются «Дон-Кихот», «Баядерка», «Раймонда» и балеты, поставленные на музыку Чайковского.

Сочиняя либретто балетов, танцы для спектаклей, Петипа придерживался традиционных схем, выработанных французской школой.

Сольные танцы классического балета делятся на два вида:

1. Классический танец. Он выражает настроения, чувства героев. Для классического танца необходимы абсолютная выворотность ног (носки «разводятся» на 180°), отточенная техника прыжков, вращений, «полетов».

Классический танец бывает сольным и ансамблевым:
pas de-deux (па-де-дё) — танец двоих,
pas de-trois (па-де-труа) — танец троих,
pas de-quatre (па-де-катр) — танец четверых и т. д.

Центральный номер балета, исполняемый главными героями, называется Pas de-deux. Он состоит из адажио (дуэт), вариаций (сольные номера героя, затем героини) и быстрой коды.

2. Характерный танец. Он выражает характеры: национальный, фантастический, комический, сказочный. Абсолютная выворотность ног (как в классическом танце) здесь необязательна.

Массовые танцы исполняет кордебалет. В классических танцах кордебалета главный принцип композиции — симметрия и геометрическая правильность. Хореографические группы образуют круги, квадраты, звезды, кресты и другие геометрические фигуры.

Балеты Чайковского, созданные совместно с Петипа, наполненные глубоким содержанием и чувством, стали образцами академического балета. Из искусства развлекательного балет превратился в искусство глубокое и серьезное. Отныне композиторы придавали балетной музыке такое же значение, как и оперной и симфонической. Петр Ильич писал: «Балет — та же симфония». Его последний балет — «Щелкунчик» — написан тем же ярким, выразительным и сложным языком, что и близкие ему по времени сочинения-шедевры — опера «Пиковая дама» и Шестая («Патетическая») симфония.

П. Чайковский. «Щелкунчик»

«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» — все три балета Чайковского — сказки со счастливым концом, где любовь побеждает зло, разрушает злые чары.

Сценарий «Щелкунчика» сочинил балетмейстер Мариус Петипа. В нем он определил характер музыки и строение номеров двухактного балета. Однако болезнь помешала ему продолжить работу, и премьеру спектакля подготовил Лев Иванов — второй балетмейстер театра. Премьера «Щелкунчика» состоялась в один вечер с камерной оперой Чайковского «Иоланта» и прошла с большим ус-

Рождественскую сказку немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» композитор и балетмейстер пересказали по-своему.

В музыке мир добра и зла резко разделен для слушателя тембрами, оркестровкой. Для композитора мир добра — это мир детства, поэзии и красоты. В увертюре, детских сценах у елки, а затем в царстве сластей Конфитюренбурге «поют» струнные инструменты; их дополняют «теплые», насыщенные по тембру голоса гобоев, английского рожка, кларнетов.

Фантастический мир мышиного царства, злое «Зазеркалье» связано со звучанием крайних, неприятных для слуха регистров инструментов — низких альтов, кларнетов, фаготов, с отрывистым «сухим» звучанием струнных и «мышиным писком» флейты-пикколо. Чайковский включил в партитуру и детские музыкальные инструменты: детские трубы, барабаны и тарелки. Самый необычный инструмент партитуры — челеста[4]. Ее хрустальный, прозрачно-звонкий голос впервые зазвучал на русской сцене.

Все основные события балета происходят в I акте, а II представляет собой блестящий дивертисмент. Обратимся к некоторым номерам балета (всего их 15).

Увертюра настраивает на веселый, «детский» характер спектакля[5]. Это миниатюрная оркестровая пьеса с легкой, тонко детализированной оркестровкой, прозрачная по звучанию, в темпе быстрого марша.

I акт, 1-я картина. Гостиная в доме Зильберхауса.

Марш

После того как взрослые хозяева и гости зажгли огни рождественской елки и приготовили подарки, детей впу-

[4] Этот новый оркестровый инструмент «с божественно-чудным звуком» Чайковский услышал в Париже и выписал его себе для постановки «Щелкунчика».

[5] Увертюра (лат. — открытие, начало) — инструментальное вступ-