Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 5 классе

Импрессионизм в музыке и живописи

Если ненадолго зажмурить глаза, а потом постараться вспомнить картинку вокруг нас, в памяти останется общее впечатление, без деталей и нюансов. Оно будет немного размытым, туманным. Тоже произойдет, если попробовать сымпровизировать музыкальное отображение образа какого либо пейзажа, картины, здания или человека.	К. Моне «Кувшинки»
Импрессионизм - одно из самых ярких и интересных направлений во французском искусстве последней четверти 19 века. Так назвал свою картину К. Моне: «Впечатление. Восход солнца». Первоначально импрессионизм проявил себя в живописи. Художники, примыкавшие к этому направлению. Для художника-импрессиониста важно не то, что он изображает, а важно – как изображает.	К. Моне – "Впечатление. Восход солнца»
…Дождем умыты скверы и бульвары,Особняков чугунные ограды,Где красками Моне и РенуараРасписаны старинные фасады.Как на полотнах импрессионистов,Прозрачен день. Игрой теней и светаОпальный август завершает лето,И ветер по-осеннему неистов…	К. Писарро «Бульвар Монмартр под дождем»
В сравнении со своими предшественниками импрессионисты отказывались от работы в мастерской и придерживались метода «пленэра». Этюд от начала и до конца, непосредственно «на натуре», стараясь уловить, зафиксировать меняющееся состояние света, цвета, воздуха.	А. Бланшар «В окрестностях Нотр Дам»
Ж. Сера любил рассказывать, как он обнаружил, что прибрежный песок, оранжевый на солнце, в тени выглядит, по закону дополнительных цветов, голубым, а зеленые верхушки деревьев на фоне серого неба окружены розовым ореолом. Для более точной передачи этих взаимодействий импрессионисты отказались от темной академической палитры, перестали использовать черные и коричневые краски, оставили лишь чистые цвета. Изменилась и техника — французские живописцы, не смешивая краски на палитре, стали пользоваться раздельными мазками ярких красок, главным образом основных цветов — красной, синей, желтой.	Ж. Сера «Сена у Корбевуа»
Настоящим откровением в полотнах художников-импрессионистов стал пейзаж. Именно в пейзаже их новаторские устремления раскрылись во всём своём разнообразии и богатстве нюансов и оттенков. Радость жизни во всех ее проявлениях проявляется во всех работах. Таким образом, интерес к натуре, впечатлению, сюжету, колориту рождает у художников-импрессионистов особый живописный язык.	О. Ренуар «Пейзаж на берегу Сены»
Музыкальный импрессионизм возник во Франции чуть позже. Так же как и в живописи, он проявился прежде всего в стремлении передавать мимолетные впечатления, полутона, полутени. Эти устремления приводят к тому , что на первый план выдвигается звуковая красочность, большое внимание уделяется колориту, поискам необычайных оркестровых звучаний и гармоний. Свою музыку импрессионисты строили на игре музыкальных светотеней, на неуловимом "звуковом ощущении”.	Э. Мане «Дама в саду»
В отличие от импрессионизма живописного, который был представлен именами ряда крупных мастеров, музыкальный импрессионизм имеет лишь одного яркого представителя - Клода Дебюсси. Так же импрессионистские черты музыки есть и у Мориса Равеля в его знаменитом цикле фортепьянных пьес "Отражения” и других произведениях. Из музыкальных импрессионистов известен и Поль Дюка с его оркестровой фантазией "Ученик Чародея" - мимо неё не прошел даже Уолт Дисней.	Портрет К. Дебюсси, затем М. Равеля и П. Дюка
Вместо развитых многочастных симфоний стали появляться симфонические эскизы-зарисовки. В фортепьянной музыке преобладали небольшие пьесы, в которых преобладает свобода развития, а так же постоянная изменчивость музыкального языка, мелодии, ритмического рисунка, фактуры, темпа. Всё это придает им характер импровизаций, а так же способствует передаче постоянно меняющихся впечатлений.	Ноты К. Дебюсси
Оркестр у Дебюсси и других композиторов – импрессионистов очень оригинален и своеобразен. Он отличается изяществом рисунка и обилием деталей, но каждая из них слышима. Дебюсси сопоставлял различные тембры инструментов и способы извлечения звука. Свои симфонические эскизы "Море” композитор писал в приморском городке на берегу Атлантического океана, запечатлевая "с натуры” нарастающий шум прибоя и могучий шум ветра. Музыканты заимствовали у художников терминологию, наталкивающую на новые идеи эстетического восприятия; в обиход входят определения: звуковая краска, инструментальный колорит, гармонические пятна, тембровая палитра.	К. Моне « Скалы в Бел - Иль»
Дебюсси не был первооткрывателем морского пейзажа в музыке, безусловно он был знаком с произведениями Римского-Корсакова и Мусоргского, но обладая огромным дарованием, он искал свои пути воплощения образов моря и его симфонические эскизы заняли особое место в мировой музыкальной литературе. «Ноктюрны» - это три вполне самостоятельные картины, объединенные лишь общим пониманием жанровых особенностей.	Портреты Мусоргского и Римского - Корсакова
Первый ноктюрн - "Облака” – звучит без ритмических и интонационных контрастов, но зато в нем развернута красочная гамма колористических оттенков. Это они передают всю изменчивость и неопределенность звучания, связанного с образом неба, покрытого медленно тянущимися облаками.. Эту музыкальную картину можно сравнить с некоторыми пейзажами К. Моне	К. Моне "Парусная лодка в Аржантее”
Второй «Ноктюрн» – «Празднества». Здесь радость жизни, опьяняющие ритмы уличных плясок и шествий. В "Празднествах” мы слышим тарантеллу и чеканный марш, то приближающийся, то удаляющийся, причудливое слияние разнохарактерных мелодий , постепенно рас­творяющихся в праздничной атмосфере города.	Э. Мане «Лола из Валенсии»
Третий из "Ноктюрнов” - "Сирены” - написан для женского хора и оркестра. Эта пьеса передает стихию моря, освещенную лунным светом, и манящие голоса сирен -сказочных обитательниц подводного царст­ва. В партитуре всё зыбко и неопределенно. Общее настроение покоя и умиротворенности лишь изредка оттеняется динамическими всплесками , здесь лишь фактурное и колористическое претворение основного образа, сохраняющего свой пассивно-созерцательный характер. Таинственные переливы звучаний, завораживающий колорит хорового напева, искусно сочетаемого с инструментальными тембрами	Сирены – иллюстрация к мифу
Когда маэстро за роялем Импровизирует, изобретая, Фактуру моря…переливного… И вмиг Оркестр заплывает Так далеко заоблачно за океаны Капризным случаем томим… И Франция палитрой звуковой Насыщенная вся изысканной игрой… Не мысленными этими просторами И фейерверком взрывным зазвучит Пульсацией таинственной И Даль опять Сиреной Миражной глухо оглушит… И песни менестрелей заглушит Нежданно эхо золото - тайное…	http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/276/82276151_3620784_tumblr_koowbo604V1qzn33to1_500.jpgwww.liveinternet.ru
Очень популярны два тома "Прелюдий” - в каждом по 12 пьес. В прелюдиях Дебюсси предстают: пейзажи, портреты, легенды, произведения искусства, сцены. Пейзажи представлены такими прелюдиями как "Паруса”, "Что видел западный ветер”, "Ветер на равнине”, "Вереск”, "Шаги на снегу”, "Холмы Анаканрии”. В них Дебюсси воплощает свои впечатления от природы.	К. Моне «Парусные лодки»
В группе прелюдий-портретов наибольшую популярность приобрела «Девушка с волосами цвета льна» .Ее музыка воплощает идеал вечной женственности и красоты. В ней господствует светлая мечтательность, хотя выражение эмоций носит то более сдержанный и созерцательный характер, то приобретает большую порывистость и эмоциональность.	О. Ренуар « Девушка с распущенными волосами»
«Затонувший собор». Она картинно воплощает сюжет популярной бретонской легенды о соборе Ис, скрытом в морских глубинах. Основная тема прелюдии – тема всплывшего собора – представляет собой величавый хорал. Ее интонации формируются постепенно. Сначала – в тихом перезвоне параллельных кварто-квинтовых созвучий, которые доносятся словно из нереального мира.	kseniapo.livejournal.com
«Лунный свет» - пьеса удивительной, именно не земной красоты. Клод Дебюсси вообще любил свет серебристой спутницы Земли. Ему лучше сочинялось в лунные ночи. *…Этой дымки серебристой,**Этой зыбкой чешуи.**Лунный свет, слегка ребристый,**В руки прыгает твои.**За роялем снова вижу**Силуэт едва знакомый,**Он играет, смотрит, дышит,**Лунным светом очарован…*	К. Моне «Руанский собор вечером»
К лучшим произведениям Дебюсси, относится пьеса "Отражения в воде”. Это не только живописная картинка, но и проникновенное "вслушивание” в мир "водяного царства”. Вначале возникает образ спокойной водной глади, но вот это спокойствие нарушается еле уловимым движением, всплеском. После мига безмолвия - новый трепет водяной поверхности...	К. Моне «Парусник»
Дебюсси считал, что музыка подобна природе своей естественностью: «Музыка — как раз то искусство, которое ближе всего к природе... Только музыканты обладают преимуществом уловить всю поэзию ночи и дня, земли и неба, воссоздать их атмосферу и ритмически передать их необъятную пульсацию». И природа, и музыка ощущаются Дебюсси как тайна, и прежде всего тайна рождения, неожиданного, неповторимого оформления капризной игры случая.	Ван Гог «Красные виноградники»