Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 6 классе

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».

Успокоились все. День кончался, *А под вечер вернулся поэт:* *"Видно с музой скрипач обвенчался", -* *Вспоминал он скрипичный концерт.* *Скрипку взял виртуоз. Зазвучала.* *Лёгкость звуку даёт мастерство,* *Эти звуки - блаженству начало,* *В них гармонии всей торжество.* *В звуках видел такие картины:* *То - как капли живого дождя,* *То - дубы, всех веков исполины,* *Распускались, листвой шелестя.* *То - вдруг, солнышко жизнь излучает,* *А потом - запоёт соловей.* *Только скрипку одну замечают* *И смычок, что порхал всё быстрей.* *Всем казалось, что скрипка ожила* *И довольна своею судьбой.* *Виртуозу давно отслужила* *И смычок заиграл сам собой.* Читаем в стихотворении, посвященном музыке инструментального концерта. Его автор Наталия Белостоцкая.	<http://yandex.ru/images/search?p=3&text=скрипичный%20концерт%20барокко&img_url=http%3A%2F%2Fcontent.foto.mail.ru%2Fmail%2Fbymerang12%2F_answers%2Fi-990.jpg&pos=97&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404320034077> http://luxfon.com/pic/201203/800x600/luxfon.com-15129.jpg
Жанр инструментального концерта ценят любители серьёзной музыки. Замечательное симфоническое произведение плюс знаменитый солист; лучше не придумаешь. Состязание в разработке темы, виртуозные каденции, какая - то особенная атмосфера приподнятости, праздничности, изыска. А если всё на равных - и оркестр, и солист,- то еще интереснее!	<http://yandex.ru/images/search?p=4&text=скрипичный%20концерт%20барокко&img_url=http%3A%2F%2Fmusic.genebee.msu.su%2Fimages%2Fchamber.gif&pos=127&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404320038406> Афиша от барокко до джаза
«Концерт, - говорится в музыкальном словаре, - публичное исполнение произведений по заранее составленной «программе». У этого слова есть и другое значение: так называется сочинение для какого-либо музыкального инструмента (или голоса) в сопровождении оркестра. А вот почему оно так называется? Слово это можно перевести как «состязание»», Так как силе, мощи и блеску симфонического оркестра противопоставляются талант исполнителя-солиста, его мастерство. Таким образом, «Концерт для скрипки с оркестром» - это состязание скрипача с симфоническим оркестром.	<http://festival.1september.ru/articles/609429/> http://festival.1september.ru/articles/609429/img1.jpg
Вот что пишет о концерте Чайковский: «Тут есть две равноправные силы, то есть могучий, неисчерпаемо богатый красками оркестр, с которым борется и которого побеждает (при условии талантливости исполнителя) маленький, невзрачный, но сильный духом соперник. В этой борьбе много поэзии и бездна соблазнительных для композитора комбинаций»	Портрет Чайковского
Инструментальный концерт появился в то время, когда в 17 веке стали создавать уникальные по своим возможностям музыкальные инструменты. Создателем скрипок, тайна которых не разгадана до сих пор, был Антонио Страдивари. Он придавал своим скрипкам разную форму, делая их длиннее и уже, то шире и короче, то увеличивал, то уменьшал выпуклость дек, его скрипки уже можно было различить среди тысячи других. И звук у них был свободный и певучий, как голос девушки утром на Кремонской площади. Летящий неземной звук его творений до сих пор никто не смог воспроизвести. Некоторые люди всерьез утверждали, что дерево, из которого сделаны несколько самых известных скрипок, - это обломки Ноева ковчега.	Страдивари, лучше за работой
Пожалуй, самым известным и любимым во всем мире считаются четыре концерта «Времен года» Антонио Вивальди.	Антонио Вивальди - портрет
Тема времен года всегда была популярна в искусстве. Что касается изобразительных искусств, то времена года, точнее характерные для данного месяца работы, изображались в самых разных жанрах - от скульптуры в порталах готических соборов до графики. В живописи - это знаменитая картина Сандро Боттичелли «Весна» или «Царство Флоры». Посреди цветущего луга стоит Венера. Она представлена здесь иначе, чем это делали античные мастера: она изображена в виде нарядной девушки.	Сандро Боттичелли «Весна»
Поэтические программы, раскрытые в четырех сонетах, интересны для нас тем, что как бы подтверждают авторским словом общие впечатления от образности искусства Вивальди и ее возможного выражения в главном для него жанре концерта. В концерте «Весна» из « Времен года» Вивальди программа первой части раскрывает содержание: «Пришла весна, и веселые птички приветствуют ее своим пением, и ручейки бегут, журча. Небо покрывается темными тучами, молнии и гром тоже весну возвещают. И вновь возвращаются птички к своим сладостным песням». Светлая, сильная, аккордово-плясовая музыкальная тема определяет эмоциональный тонус всей части. Концертирующие скрипки подражают пению птичек.	Д. Арчимбольдо «Весна»
Новый эпизод - короткая весенняя гроза. И опять возвращается главная тема «Пришла весна». Музыке медленной части из концерта "Весна" соответствуют следующие строки сонета: «На цветущей лужайке, под шелест дубрав, спит козий пастушок с верной собакой рядом». Для финала Вивальди пишет следующее пояснение: « Под звуки пастушьей волынки танцуют нимфы». Легкое движение, танцевальные ритмы, стилизация народного инструмента».	<http://www.proza.ru/2012/07/13/434> Пастораль
В каждом концерте из «Времен года» медленная часть выделяется спокойной картинностью после динамичного Allegro: картина томления природы и всего живого в летнюю жару; спокойный сон поселян после осеннего праздника урожая; «хорошо сидеть у камелька и слушать, как за стеной дождь бьет в окно» - когда свирепеет ледяной зимний ветер. Финалом «Лета» становится картина бури, финалом «Осени» - «Охота».	«Роскошный часослов герцога Беррийского» - на выбор
Прошло много лет, и Гайдн уже на ином этапе развития музыкального искусства воплотил тему "времен года" в монументальной оратории. Поэтические картинны сюжета Вивальди, привлекли также и творческое внимание Гайдна: и у него есть картина бури и грозы в "Лете", "Праздник урожая" и "Охота" в "Осени", контрасты трудной зимней дороги и домашнего уюта в "Зиме".	Й. Гайдн - портрет
Распространяясь по Европе, концерты Вивальди оказали плодотворное влияние на многих композиторов, послужили для современников образцами концертного жанра вообще. Так, концерт для клавира сложился под несомненным художественным воздействием скрипичного концерта, что наилучшим образом может быть прослежено на примере Баха.	И. С. Бах - портрет
Новый для клавирной музыки жанр концерта, создателем которого справедливо считается И.С. Бах, возник на основе переложений для клавира итальянских скрипичных концертов, в первую очередь – Вивальди. Интересно, что почти все баховские клавирные концерты первоначально были созданы как скрипичные, а уже затем переложены им для клавира. Главным итогом исканий композитора в этой области явился «Итальянский концерт», созданный в 1735 году. Это название, данное самим Бахом, указывает на происхождение концертного жанра, родиной которого была Италия. Композиция опирается на традиции концертов Вивальди – это трехчастный цикл с быстрыми, действенными крайними частями и лирической, медленной средней частью.	А. Вивальди – портрет 2
Музыкальный стиль и основное настроение «Итальянского концерта» определяет его начальная тема – энергичная и жизнерадостная. Влияние полифонического мышления обнаруживается и в дальнейшем развитии темы. После изложения начального «ядра» темы, характерные интонации «растворяются» в общих формах движения. Музыка приобретает текучесть, свойственную полифоническим формам. Во II части концерта на смену действенности приходит созерцание. Это лирическая медленная часть. Тема, звучащая в верхнем, «флейтовом» наделена чертами импровизационности. Многочисленные синкопы, ритмическая свобода, придают музыке текучесть. Музыка финала вызывает ассоциации с картиной народного праздника. Она воплощает не индивидуальные чувства, а общее настроение праздничного веселья. Общие контуры формы, тональный план в крайних частях «Итальянского концерта» сходны. В финале тоже есть вторая, «побочная» тема, которая проходит в экспозиции в главной тональности. Как и в I части, периодическое возвращение основной темы вносит в композицию черты рондо.	<http://yandex.ru/images/search?text=музыкальный%20концерт%20в%2017%20веке&pin=1&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768> Концерт барочной музыки
Вопрос: Как вы понимаете термин барокко?	ПАУЗА
Ответ: Барокко – это один из самых красивых и изысканных стилей в искусстве. Предположительно происходит от португальского выражения – жемчужина причудливой формы. И в самом деле, барокко – это жемчужина в цепи меняющихся художественных ценностей в живописи, архитектуре, скульптуре, литературе, музыке.	
Вопрос: Какие существуют жанры инструментальной музыки?	ПАУЗА
Ответ: Жанр симфонии, концерта, увертюры, сонаты, сюиты…	Инструментальный ансамбль
В концертной судьбе любого концерта огромную роль играет личность исполнителя. Вдохнуть жизнь в произведение под силу только музыканту - виртуозу. «Когда думаю о «Виртуозах…», сразу возникает детская улыбка Владимира Спивакова и игривая музыка в исполнении его коллектива. Как передать звучание скрипки, ее нежность, взлеты и падение, ее переливы, невообразимую виртуозность божественное звучание скрипки в скрипичном концерте П.И. Чайковского? Кажется, от этих звуков рвется не только душа - струны не выдержат такого напряжения…. меркнет: – угасала люстра. Потом закрыли двери всех проходов. Вот она та тишина, которая потрясает: при таком количестве народа – ни звука. Медленно поползли в разные стороны части занавеса. Раздались рукоплескания, на сцене уже были музыканты, они легко, с достоинством улыбаясь, раскланивались. Ждали Маэстро. Что за звуки! Как передать это волшебство! Красивая мелодия легкая, как ветерок, прокатывалась по залу, казалось вместе с шумом листьев, затем, весело взметнувшись, полетела вверх, снова опустилась, опять взлетела, а маэстро то хитро улыбался, то, как бы с удивлением вглядывался в своих же музыкантов, как будто видел их впервые. А потом резко выбрасывал руки и музыка, в очередной раз, словно вспархивала, как птица. А потом раз! И замолчала…» Вспоминает Эдуард Шульман.	http://static.diary.ru/userdir/3/0/8/9/30895/80563610.jpg [https://www.google.ru/search?q=скрипичный%20концерт%20барокко&gws_rd=ssl&tbm=isch#newwindow=1&q=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%B8%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=eIgQeSx_Aj9HsM%253A%3BiZ8Kb2ImSkGqlM%3Bhttp%253A%252F%252Fstatic.diary.ru%252Fuserdir%252F3%252F0%252F8%252F9%252F30895%252F80563610.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.diary.ru%252F~orenjiiro%252F%253Ffrom%253D40%3B450%3B300](https://www.google.ru/search?q=скрипичный%20концерт%20барокко&gws_rd=ssl&tbm=isch#newwindow=1&q=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%B8%D1%88%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BE%D0%B7%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B&tbm=isch&facrc) Виртуозы Москвы
…Трепет звёзд в скрипичном ключе. Он работает как ожог Бог, играющий на луче. Он читает огонь с листа…	Играют скрипичный концерт