Водопьянова Т.М.

Урок музыки в 6 классе

«Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен».

«Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе «Моцарт»,− восклицал Антон Григорьевич Рубинштейн в своей книге «Музыка и ее представители». Карл Барт замечает: «Не знаю, в самом ли деле ангелы в присутствии Бога играют лишь Баха; но я уверен, что в своем домашнем кругу они играют Моцарта».	Портрет Моцарта
В музыке Моцарта преобладают жизнерадостные тона, ясная, неомраченная лирика; вместе с тем она содержит немало сцен, насыщенных смятением и драматизмом: «Моцарт. Это значит, что у мира есть смысл и смысл этот ощутим для нас в своем подобии – в музыке» (Считал Генрих Гессе)	<http://avto24.su/main/11936-FORTEPIANO-MUZIKA-SKAChAT-BESPLA> Музыка ангелов
Случалось, что Моцарт, возвратившись домой после утомительного концерта, немедленно садился за рояль и продолжал свои импровизации до глубокой ночи. Моцарт весь превращался в чувство и созвучия, и из-под его пальцев вытекали чудные мелодии. Только тот, кто слышал Моцарта в эти часы, мог познать всю глубину и величину его музыкального гения; свободный и ничем не стесненный дух его смелым полетом. Известно, что три его лучших симфонии написаны менее чем в два месяца: 26-го июня симфония № 39,25 июля – симфония№ 40; симфония № 41 – 25 августа 1788 года.	Моцарт за клавесином
Эти месяцы были очень трудными в жизни композитора. Семье буквально грозил голод. Моцарт пишет друзьям, меценатам, умоляет помочь ему, дать денег хотя бы на короткий срок.И в это жестокое время такая удивительная Симфония! В ней душа Моцарта, его печаль: *«Отзовись! Отзовись! Отзовись же!* *Я к Тебе свой полёт направляю.* *Это жизнь.* *Это жизнь!* *Ближе.* *Ближе!* *Прорываюсь меж адом и раем.* *Озарён любовью страстной,* *Окрылён Твоим знаменьем,* *Боже! В этом мире горести и безмерных слёз* *К Тебе* *душой* *стремлюсь!* *Стремлюсь!* *Стремлюсь!»* (Так пропела основную мелодию Юнона Таранова)	Симфонический оркестр
Симфония соль минор – поэма скорби. Она приобрела большую популярность благодаря необычайно искренней музыке, понятной самому широкому кругу слушателей. В мечтательной второй части голоса струнных тесно сплетаются – как в любовных дуэтах из итальянских опер того времени. Знаменитый драматический менуэт сменяется церемонным трио., в духе его страстной и порывистой «Прощальной» симфонии Гайдна. Как и другие его инструментальные произведения, симфония № 40 тесно смыкается с эстетикой театра. Темы симфонии, словно с любовью обрисованные персонажи, которые живут, любят и страдают, а каждая из четырех частей подобна акту оперной постановки. Зловещая музыка роковых тем вторгается в каждую из частей, внося смятение и трепет. В получасовой симфонии проносится целая человеческая жизнь с ее взлетами и падениями, накопленной мудростью и наивностью, твердостью духа и немощью, верой и сомнением.	Ноты Симфонии № 40 В. Моцарта, Фильм «Амадей» http://www.tegamini.it/wp-content/uploads/2011/06/amadeus2p-150x150.jpg <http://yandex.ru/images/search?p=3&text=фильм%20амадей%20моцарт&img_url=http%3A%2F%2Fimg1.iol.it%2Fcinema%2Ffoto%2F17996%2Famadeus_mini.jpg&pos=117&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404411318633>
Первая часть начинается как бы с полуслова: взволнованной, прерывистой, словно чуть-чуть задыхающейся мелодией скрипок. Глубоко выразительная, искренняя, как будто молящая, мелодия — главная партия сонатного аллегро — родственна арии Керубино из оперы « Свадьба Фигаро». Побочная тема исполнена меланхолии, лиризма, в ней и мечтательность, и покорность, и тихая грусть. В I части - завязка конфликта. Первый этап развития драмы. Показан сложный душевный мир героя, драматизм жизни.	«Вертер» Гете <http://yandex.ru/images/search?text=вертер%20гете&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768>
Во второй части господствует мягкое, спокойно-созерцательное настроение. Музыка погружается во внутренний мир человека. Показан напряженный поиск гармонии жизни. Альты с их своеобразным, чуть придушенным тембром запевают ласковую мелодию — главную тему. Ее подхватывают скрипки.	<http://yandex.ru/images/search?text=вертер%20гете&img_url=http%3A%2F%2Fwww.siue.edu%2FCOSTUMES%2Fimages%2FPLATE75B.JPG&pos=5&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404408772827> История Вертера и Лотты
Третья часть — менуэт. Но не жеманный или изысканный придворный танец. В нем проступают черты маршевости, хотя и свободно претворенной в трехдольном танцевальном ритме. Только в трио, появляются прозрачные пасторальные звучания с мягкой перекличкой струнных и деревянных инструментов. Развитие переходит в сферу размышления. Мир поэзии, прекрасного (природа, душа).	<http://yandex.ru/images/search?text=МЕНУЕТ&img_url=http%3A%2F%2Fcontent.foto.mail.ru%2Fmail%2Fvdv_alchevsk%2F_answers%2Fi-15629.jpg&pos=4&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404409111743> Менуэт
Стремительный финал лишен обычной для заключительных частей классических симфоний жизнерадостности. Он продолжает временно прервавшееся драматическое развитие. Тревога, волнение, захватывают и репризу финала. Слышится возвращение драматических образов I части. Готовность человеческого духа к борьбе. Лишь заключительные такты симфонии приносят утверждение	<http://yandex.ru/images/search?text=вертер%20гете&img_url=http%3A%2F%2Fwww.belcanto.ru%2Fmedia%2Fimages%2Fpublication%2F14011404.jpg&pos=16&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404408772827> "Уже написан Вертер...»
Итак, основное содержание симфонии – это трагическое осознание несовершенства мира. Жизненные конфликты воспринимаются как неразрешимые. Напряженные поиски ясности, гармонии – безрезультатны.	
Юрий Левитанский посвятил Симфонии такие стихи: *«Есть в музыке такая неземная,* *как бы не здесь рожденная печаль,* *которую ни скрипка, ни рояль* *до основанья вычерпать не могут.* *И арфы сладкозвучная струна* *или органа трепетные трубы* *для той печали слишком, что ли, грубы* *для той безмерной скорби неземной.* *И вот тогда, с подоблачных высот,* *той капельки владетель и хранитель,* *нисходит инопланетянин Моцарт* *и нам бокал с улыбкой подает:* *и можно до последнего глотка* *испить ее, всю горечь той печали,* *чтоб чуя уже холод за плечами,* *вдруг удивиться - как она сладка!»*	<http://yandex.ru/images/search?p=2&text=моцарт%20и%20сальери&img_url=http%3A%2F%2Fwww.kino-teatr.ru%2Facter%2Fphoto%2F7%2F8%2F3987%2Fsm_191330.jpg&pos=67&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404411014596> http://www.kino-teatr.ru/acter/album/3987/pv_191330.jpg Моцарт и Сальери
В музыке Моцарта редко слышатся страсти, но она проникнута чувством, глубокой поэзией, полна жизнерадостности и веселья. В ней нет сентиментальности, но в каждой ноте сияет любовь и красота. В ней, пожалуй, отразилась несколько "манерность" того времени: "Это было время утонченности и чопорности во всем: в обращении, в разговоре, в костюме. Мужчины носили напудренный парик с косичкой сзади, кружевное жабо, кружевные манжеты, шитый фрак, чулки, башмаки; дамы носили прическу вроде башни, ходили в фижмах, в которых нельзя было повернуться. Танцы были медленные, с глубокими поклонами или подпрыгиванием". Но манерность эта - только во внешней форме его музыки, в тонкой отделке, в поэтической грации. В музыке его нет ничего грубого, пошлого; душа его какою была в жизни, такою же вылилась и в его творениях; « за что ни брался Моцарт, из всего у него выходили жемчужины».	http://fashionstime.ru/wp-content/uploads/2013/03/the-18th-century-in-France.jpg костюмы 18 века Франция <http://yandex.ru/images/search?text=костюмы%2018%20века%20франция&img_url=http%3A%2F%2Fwww.americanrevolution.org%2Fclothing%2Ffrenchfashion2.jpg&pos=27&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404411118665>
По словам Чайковского, он «узнал, что такое музыка» благодаря произведениям Вольфганга Амадея Моцарта. Он вспоминал, что испытывал «святой восторг», когда дома в детстве слушал механический орган, игравший фрагменты «Дон Жуана». На последнем в своей жизни концерте 16 октября 1893 года, где впервые прозвучала Шестая симфония, Чайковский продирижировал сделанной им в 1889 году редакцией двух танцев из оперы «Идоменей». Музыкально-критические статьи, письма и дневниковые записи Чайковского исполнены восхищенных слов по поводу моцартовских сочинений. В дневнике за 1886 год композитор записал: «Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки». В 1875 году Чайковский перевел с итальянского на русский либретто оперы «Свадьба Фигаро» и сделал новую редакцию ее речитативов, в 1893 году написал вокальный квартет «Ночь» на собственный поэтический текст, в котором использовал фрагмент моцартовской фортепианной Фантазии до минор.	Чайковский – портрет
«По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки», - писал Петр Ильич Чайковский Своего рода приношением любимому композитору стала оркестровая сюита «Моцартиана», написанная летом 1887 года. Сюита включает четыре произведения Моцарта в инструментовке Чайковского: первая часть — Маленькая жига для клавира, вторая — Менуэт для клавира, третья — мотет Ave Verum Corpus для хора, струнных инструментов и органа, четвертая — Десять вариаций для клавира на тему из оперы Глюка.	Чайковский – портрет 2
В XIX веке «Моцартиана» стала первым симфоническим циклом, полностью состоящим из заимствованных пьес. Желая подчеркнуть новизну замысла, Чайковский предпослал своему новому сочинению предисловие, в котором объяснил, что цель создания сюиты — «дать новый повод к более частому исполнению этих жемчужин музыкального творчества». Идею «Моцартианы» Чайковский определил как «старина в современной обработке» и потому в манере инструментовки не следовал приемам оркестрового письма Моцарта, предложив взгляд художника нового времени на музыку вековой давности.	Ноты «Моцартиана»
Если бы Моцарт вёл дневник, мы узнали бы о его встречах, путешествиях, поступках, проблемах и многом другом. Слова самого Моцарта красноречиво рассказывают о нем: «Достичь небес – это нечто прекрасное и возвышенное, но и на милой земле несравненно прекрасна жизнь! Поэтому оставьте нас быть людьми».	Моцарт – портрет 3
Не случайно, образ автора 40 Симфонии привлекает к себе и в XX веке. «Моцарт - это молодость музыки, вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии», считал Дмитрий Шостакович. А великий физик современности, Альберт Эйнштейн, который сам любил играть произведения композитора, заключает: «В музыке Моцарта можно увидеть всю Вселенную»	Альберт Эйнштейн играет на скрипке
Музыка этого гениального композитора обладает универсальной по спектру воздействия на человека исцеляющей энергетикой. Каковы же «секретные механизмы» общепризнанного уникального лечебного эффекта именно этой музыки? Музыка Моцарта гениально проста, чиста, светла, солнечна, искренна. Не случайно ее автора во всем мире называют “солнечным” композитором. Кстати, большинство своих произведений Моцарт создал в тональности Ре мажор, тональности Солнца!	http://img.ezop.ua/318/431/000/muzyka-dlya-zdorovya-effekt-mocarta-160@.jpg http://yandex.ru/images/search?p=3&text=моцарт%20%20и%20здоровье&img_url=http%3A%2F%2Fimg.ezop.ua%2F318%2F431%2F000%2Fmuzyka-dlya-zdorovya-effekt-mocarta-160%40.jpg&pos=96&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404411593785
«Моцарт на старенькой скрипке играет. *Моцарт играет, а скрипка поет.* *Моцарт отечества не выбирает -* *просто играет всю жизнь напролет.* *Ах, ничего, что всегда, как известно,* *наша судьба - то гульба, то пальба...* *Не оставляйте стараний, маэстро,* *не убирайте ладони со лба».* Поется в песне Булата Окуджавы.	Булат Окуджава с гитарой Фильм «Амадей» http://yandex.ru/images/search?p=3&text=фильм%20амадей%20моцарт&img_url=http%3A%2F%2Fuf2.rimg.info%2Fthumb%2Fa2693b2a9d997747d0c695cf7073927e970ab116619895eb782adcc272720b80.jpg&pos=119&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-641-pd-1-wp-16x9_1366x768&rpt=simage&_=1404411318633