

Консультация «Природа в музыке, музыка природе».

А что же такое музыка? Музыка – вид искусства. Средством передачи настроения и чувства в музыке служат специально организованные звуки. Основными элементами и выразительными средствами музыки являются: мелодия, ритм, метр, темп, динамика, тембр, гармония, инструментовка и другие.

Музыка является очень хорошим средством воспитания художественного вкуса у ребенка, она способна влиять на настроение, в психиатрии есть даже специальная музыкотерапия. С помощью музыки можно даже воздействовать на здоровье человека: когда человек слышит быструю музыку, у него учащается пульс, повышается давление, он начинает двигаться и думать быстрее.

Музыку принято разделять по жанрам и видам. Музыкальные произведения каждого жанра и вида, как правило, легко отличить друг от друга из-за специфических музыкальных свойств каждого

А что же такое природа? Интересный и увлекательный вопрос. В школе в младших классах мы когда-то изучали такой предмет – природоведение. Природа - это живой организм, который рождается, развивается, творит и создает, а затем умирает, а то, что она создала за миллионы лет либо процветает дальше в других условиях или погибает вместе с ней.

Природа – это внешний мир, в котором мы живем; этот мир подчиняется неизменным на протяжении миллионов лет законам. Природа первична, она не может быть создана человеком и мы должны воспринимать ее как данность.

В более узком смысле слово природа означает сущность чего-либо – природа чувств, например .

Звуки природы послужили основой для создания многих музыкальных произведений. Природа мощно звучит в музыке.

Музыка была уже у древних людей. Первобытные люди стремились изучать звуки окружающего мира, они помогали им ориентироваться, узнавать об опасности, охотиться. Наблюдая за предметами и явлениями природы, они создали первые музыкальные инструменты – барабан, арфу, флейту.

Музыканты всегда учились у природы. Даже звуки колокола, которые раздаются в церковные праздники, звучат благодаря тому, что колокол создали по подобию цветка колокольчика.

Учились у природы и великие музыканты: Чайковский не выходил из леса, когда писал детские песенки о природе и цикл "Времена года". Лес подсказывал ему настроение и мотивы музыкального произведения.

Список музыкальных произведений о природе велик и многообразен. Приведу лишь некоторые произведения на весеннюю тему:

И. Гайдн. Времена Года, ч.1

Ф.Шуберт. Весенний Сон

Ж. Бизе. Пастораль

Г. Свиридов. Весенняя кантата

А. Вивальди "Весна" из цикла "Времена года"

В. А. Моцарт "Приход весны" (песня)

Р. Шуман "Весенняя" симфония

Э. Григ "Весной" (фортепианная пьеса)

Н. А. Римский-Корсаков "Снегурочка" (весенняя сказка)

П. И. Чайковский "То было раннею весной"

С. В. Рахманинов "Весенние воды"

И. О. Дунаевский "Журчат ручьи"

Астор Пьяццолла. "Весна" (из "Времена года в Буэнос-Айресе")

И. Штраус. Весна (Frühling)

И. Стравинский "Весна священная"

Г. Свиридов "Весна и колдун"

Д. Кабалевский. Симфоническая поэма "Весна".

С. В. Рахманинов. "Весна" - кантата для баритона, хора и оркестра.

... и так можно продолжать еще долго.

Нужно отметить, что композиторы воспринимали и отражали образы природы в своих произведениях по-разному:

а) Подражание голосам природы (М. Мессиа́н), картины природы, чувства, вызванные образами природы: французские и английские клавесинисты, А. Вивальди, Й. Гайдн, Л. Бетховен, Г. Берлиоз и др.;

б) Пантеистическое восприятие природы - Н.А. Римский-Корсаков, Г. Малер;

в) Романтическое восприятие природы как отражение внутреннего мира человека;

г) Отражение голосов природы в современной музыке, "новое подражание" электронными (техническими) средствами музыки.

Рассмотрим «весенние» пьесы из цикла «Времена года» П. И. Чайковского.

"Времена года" Чайковского - это своеобразный музыкальный дневник композитора, запечатлевший дорогие его сердцу эпизоды жизни, встречи и картины природы. Энциклопедией русской усадебной жизни XIX века, петербургского городского пейзажа можно назвать этот цикл из 12 характеристических картин для фортепиано. В его образах запечатлены Чайковским и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и картины петербургских городских пейзажей, и сценки из домашнего музыкального быта русских людей того времени.

«ВРЕМЕНА ГОДА» П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Пётр Чайковский Композитор избрал для своих двенадцати месяцев жанр фортепианных миниатюр. Но и одно лишь фортепиано способно передать краски природы не хуже хора и оркестра. Здесь и весеннее ликование жаворонка, и радостное пробуждение подснежника, и мечтательная романтика белых ночей, и песнь лодочника, покачивающегося на речных волнах, и полевые работы крестьян, и псовая охота, и тревожно-печальное осеннее замирание природы.

12 пьес -12 картинок из русской жизни Чайковского получили при издании эпиграфы из стихов русских поэтов:

"У камелька". Январь:

"И мирной неги уголок
Ночь сумраком одела.
В камине гаснет огонек,
И свечка нагорела."

А.С.Пушкин

"Масленица". Февраль:

"Скоро масленицы бойкой
Закипит широкий пир."

П.А.Вяземский.

"Песня жаворонка". Март:
"Поле зыблется цветами,
В небе льются света волны.
Вешних жаворонков пеня
Голубые бездны полны"

А.Н.Майков

"Подснежник". Апрель:
"Голубенький чистый
Подснежник: цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние слезы
О горе былом
И первые грезы
О счастья ином..."

А.Н.Майков

"Белые ночи". Май:
"Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!"

А.А.Фет

"Баркарола". Июнь:
"Выйдем на берег, там волны
Ноги нам будут лобзать,
Звезды с таинственной грустью
Будут над нами сиять"

А.Н.Плещеев

"Песнь косаря". Июль:
"Раззудись, плечо Размахнись рука!
Ты пахни в лицо, Ветер с полудня!"

А.В.Кольцов

"Жатва". Август:

"Люди семьями
Принялися жать,
Косить под корень
Рожь высокую!
В копны частые
Снопы сложены.
От возов всю ночь
Скрыпит музыка."

А.В.Кольцов

"Охота". Сентябрь:

"Пора, пора! Рога трубят:
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят;
Борзые прыгают на сворах."

А.С.Пушкин

"Осенняя песнь". Октябрь:

Осень, осыпается весь наш бедный сад,
Листья желтые по ветру летят..."

А.К.Толстой

"На тройке". Ноябрь:

"Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда затуши."

Н.А.Некрасов

"Святки". Декабрь:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачок
Сняв с ноги бросали."

В.А.Жуковский

"Песня жаворонка". Март.

(аудио и видео приложение)

Жаворонок - полевая птица, которую в России чтут как весеннюю певчую птичку. Ее пение традиционно связывается с приходом весны, пробуждением от зимней спячки всей природы, началом новой жизни. Картина весеннего русского пейзажа нарисована очень простыми, но выразительными средствами. В основе всей музыки лежат две темы: напевная лирическая мелодия со скромным аккордовым сопровождением и вторая, родственная ей, но с большими взлетами и широким дыханием. В органичном переплетении этих двух тем и различных оттенков настроений - мечтательно-грустного и светлого - заключается покоряющая прелесть всей пьесы. Обе темы имеют элементы, которые напоминают трели весенней песни жаворонка. Первая тема создает своеобразное обрамление более развернутой второй теме. Закljučают пьесу затихающие трели жаворонка.

Апрель. «Подснежник»

(аудио и видео приложение)

«КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ» К. СЕН-САНСА

Камиль Сен-Санс Среди музыкальных произведений о природе особняком стоит «большая зоологическая фантазия» Сен-Санса для камерного ансамбля.

В цикле 13 частей, описывающих разных животных, и финальная часть, объединяющая все номера в цельное произведение. Забавно, что к числу животных композитор отнёс и начинающих пианистов, усердно разыгрывающих гаммы.

Музыка

№ 1, «Интродукция и королевский марш льва», состоит из двух разделов. Первый сразу же настраивает на комический лад, во втором разделе собраны самые тривиальные маршевые обороты, ритмические и мелодические

№ 2, «Курицы и петухи», строится на звукоподражании, излюбленном еще французскими клавесинистами конца XVII — первой половины XVIII веков. У Сен-Санса перекликаются фортепиано (пианист играет одной правой рукой) и две скрипки, к которым позднее присоединяются альт и кларнет.

В № 3 предстают «Куланы — животные быстрые

№ 4, «Черепахи», контрастен предыдущему

№ 5, «Слон», использует сходный пародийный прием. Здесь фортепиано сопровождает соло контрабаса: самый низкий инструмент оркестра, тяжеловесный и малоподвижный. (аудио и видео приложение)

В № 6, «Кенгуру», прыжки экзотических австралийских животных переданы аккордами стаккато .

№ 7, «Аквариум», рисует безмолвный подводный мир. Плавно струятся переливающиеся пассажи.

№ 8, «Персонаж с длинными ушами», Теперь вместо двух фортепиано звучат две скрипки, и их скачки на огромные интервалы в свободном темпе подражают крику осла.

№ 9, «Кукушка в глубине леса», вновь основан на звукоподражании, но совершенно иного склада.

В № 10, «Птичнике», солирует другой деревянный инструмент — флейта, словно исполняющая виртуозный концерт в сопровождении струнных. Ее грациозный щебет сливается с звонкими трелями двух фортепиано.

№ 11, «Пианисты»,

№ 12, «Ископаемые», еще одна музыкальная пародия

№ 13, «Лебедь», единственный серьезный номер в этой комической сюите рисует светлый идеал. В удивительной по красоте певучей мелодии виолончели, поддержанной плавным покачивающимся аккомпанементом двух фортепиано, сосредоточены характернейшие черты стиля композитора.

№ 14, Развернутый Финал, использует все инструменты, вплоть до молчавшей до сих пор флейты-пикколо, и некоторые темы предшествующих номеров, что придает пестрому

чередованию разнохарактерных образов известную цельность. Обрамлением служит начальная тема Интродукции, которой открывается Финал. Подобно рефрену звучит еще один бойкий канкан, а между его повторениями возвращаются уже знакомые персонажи: проносятся куланы, кудахчут курицы, прыгают кенгуру, кричит осел.

«Лебедь»

(аудио и видео приложение)

Единственный номер цикла, опубликованный и исполнявшийся публично при жизни Сен-Санса, – знаменитый «Лебедь», ставший в 1907 году и шедевром балетного искусства в исполнении великой Анны Павловой. На протяжении ста лет «Лебедь» остается популярнейшей пьесой Сен-Санса. Сделаны его переложения чуть ли не для всех существующих инструментов, вокальные обработки «Лебедь — над водой», «Озеро грез» и даже «Мать Кабрини, святая XX века». Наиболее известен балетный номер «Умиравший лебедь», сочиненный на эту музыку знаменитым русским хореографом Михаилом Фокиным для Анны Павловой, одной из лучших балерин начала XX столетия.

И в заключении, хотелось бы отметить, что все писатели, композиторы, художники, как убежденные ценители подлинной красоты, доказывают, что влияние человека на природу не должно быть губительно для нее, ведь каждая встреча с природой - это встреча с прекрасным, прикосновение к тайне.

Любить природу - значит, не только наслаждаться ею, но и бережно к ней относиться.

Человек – это единое целое с природой. Он не сможет без неё существовать. Главная задача человека – сохранить и приумножить её богатства. А на данный момент природа очень нуждается в заботе.

Олицетворяя природу, музыка способна заставить человека задуматься о её судьбе.