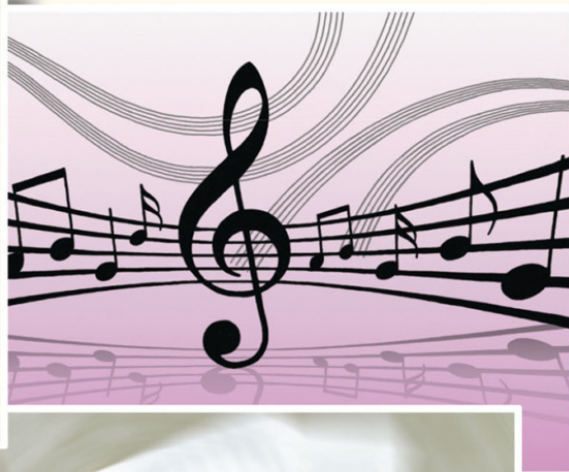

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Школьный словарь

**Музыкальный словарь.
Начальная школа**

«Интермедиатор»

2021

УДК 038
ББК 92

Музыкальный словарь. Начальная школа / «Интермедиатор»,
2021 — (Школьный словарик)

ISBN 978-5-408-05898-3

В словаре представлен разнообразный материал, необходимый тем, кто только начинает заниматься музыкой. Здесь вы найдёте толкование музыкальных терминов, прочитаете о жизни и творчестве известных композиторов, узнаете, как устроены и как выглядят музыкальные инструменты. Пособие будет полезно как учащимся на уроках музыки, так и широкому кругу любителей музыки, педагогам и родителям, воспитывающим в детях интерес к этому виду искусства. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 038
ББК 92

ISBN 978-5-408-05898-3

, 2021

© Интермедиатор, 2021

Содержание

Предисловие	6
А	7
Б	13
В	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Маргарита Давыдова
Музыкальный словарь. Начальная школа

© ООО «ВАКО», 2015, 2021, с изменениями

* * *

Предисловие

Дорогие ребята!

На уроках музыки, как и на любых других занятиях, вы встречаетесь с новыми словами (например, *композитор, исполнитель, слушатель, оркестр*), знакомитесь с разными музыкальными инструментами (рассматриваете, как они выглядят, и запоминаете их названия).

А ещё, разучивая песню, необходимо знать, как её исполнять – быстро или медленно, тихо или громко. Для всех этих понятий тоже существуют специальные термины, большинство из которых пришло к нам из Италии и Франции.

В словарики вы найдёте толкование слов, которые чаще всего встречаются в работе музыкантов.

Вы также узнаете о творчестве прославленных композиторов и о самых известных их сочинениях.

Материалы словарика можно использовать и при создании школьных стенных газет, посвящённых памятным музыкальным датам.

Толкования слов, которые имеют несколько разных музыкальных значений, приводятся в словаре под номерами. Например:

АДАЖИО – 1) медленный темп; 2) название музыкального произведения (или его части), которое исполняется в таком темпе; 3) медленный танец в классическом балете.

Сокращения

англ. – английский язык

венг. – венгерский язык

греч. – греческий язык

исп. – испанский язык

итал. – итальянский язык

лат. – латинский язык

нем. – немецкий язык

польск. – польский язык

фр. – французский язык

чешск. – чешский язык

А

АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ – умение человека узнавать по звучанию (на слух) высоту любого звука, независимо от того, является ли услышанный звук сыгранным на инструменте или спетым голосом.

Точность абсолютного слуха бывает наибольшей в среднем регистре, где звуки более всего соответствуют естественным голосам людей. Труднее всего угадываются самые высокие и самые низкие звуки. Человек с абсолютным слухом может даже воспроизвести на музыкальном инструменте немusикальные звуки (см. *Шумовой звук*). Например, если где-то высоко летит самолёт, мы слышим только гул его моторов. Музыкант же с абсолютным слухом воспроизводит эти звуки на рояле совершенно точно.

АДАЖИО (от *итал. адажио* – спокойно, медленно) – 1) медленный темп; 2) название музыкального произведения (или его части), которое исполняется в таком темпе; 3) медленный танец в классическом балете. Такой танец может исполнять один человек, но чаще его танцуют в паре – дуэтом. Поэтому, услышав объявление диктора радио или ТВ: «Адажио из балета “Щелкунчик”», знайте: сейчас зазвучит медленная, но удивительно красивая музыка.

А КАПЕЛЛА (от *итал. а капелла* – в стиле капеллы) – пение хором без инструментального сопровождения. В древние времена, когда ещё не существовало так много музыкальных инструментов, как сегодня, музыка звучала без инструментального сопровождения, то есть а капелла. Например, дети водили хороводы и пели песни или шли в боевой поход воины и хором исполняли строевую песню.

На школьных уроках музыки часть песен также исполняется без сопровождения. Обычно это произведения народного творчества. Но подобные сочинения создавались и профессиональными композиторами, чтобы подчеркнуть вокальные умения певцов, продемонстрировать красоту хорового звучания. Среди них П. И. Чайковский, С. И. Танеев, Д. Д. Шостакович и др.

АККОМПАНеМЕНТ (от *фр. аккомпанье* – сопровождать) – музыкальное сопровождение пения, танца или звучания одного инструмента. Аккомпанемент может быть разным. Бывает, что певца-солиста или целый хор сопровождает всего один инструмент – рояль, баян. Так чаще всего исполняют песни на школьных уроках или праздниках. Но если на сцене театра идёт музыкальный спектакль – опера или балет, то ему уже аккомпанируют сразу много инструментов – оркестр.

Аккомпанемент украшает певческую мелодию и подчёркивает её основной характер – весёлый, шуточный, праздничный или, наоборот, серьёзный, героический.

АККОРД (от *фр. аккорд* – согласие) – одновременное сочетание нескольких (но не менее трёх) звуков различной высоты. Звучание аккорда может быть приятным слуху человека, тогда такой аккорд называется «консонанс» – согласованный. А если звуко сочетание получается резким, «колючим», раздражающим, то он называется «диссонанс» – несогласованный.

АККОРДЕОН – клавишный духовой инструмент, разновидность хроматической гармоник. Его корпус состоит из двух коробок, соединительных мехов и двух клавиатур – наборов рычагов, которые следует нажимать для того, чтобы появился звук. Клавиатура для левой руки – кнопочная, для правой – клавишная, фортепианного типа. Подобно баяну, аккордеон обладает богатыми тембровыми и динамическими возможностями. Кнопочная клавиатура имеет 6 (иногда 7) рядов: в первом и во втором расположены отдельные басовые звуки, в остальных – «готовые» аккорды (отсюда произошло и название инструмента).

АКТ (от *лат. актус* – действие) – законченная часть театрального произведения (драмы, оперы, балета). Акты отделяются друг от друга перерывами – антрактами (см. *Антракт*). Иногда акт также делится на отдельные части – картины.

Название школьного зала, в котором проводятся праздники, – актовый зал – тоже произошло от этого слова.

АКУСТИКА (от *греч. акуо* – слышу) – наука о звуке, которая изучает причины его появления и свойства. Кроме того, акустика занимается проблемами распространения звуковых колебаний. Бывает так: послушал человек музыку в одном концертном зале, и она ему понравилась. А потом услышал в другом зале и удивился: и скрипки плохо слышны, и голоса певцов угасают. В чём дело? Музыка-то была одна и та же...

Ответ прост: в первом зале была замечательная акустика, позволявшая расслышать все тонкости музыкального звучания. А в другом зале акустика была плохой, из-за неё и музыка изменилась до неузнаваемости. Поэтому когда возводят концертные залы, принимают в расчёт все детали, чтобы создать наилучшую акустику для прослушивания музыки.

Сравните разную акустику школьных помещений: одна и та же песня может звучать по-разному в обычном классе и в актовом зале.

АКЦЕНТ (от *лат. акцентус* – ударение) – выделение, особенно громкое подчёркивание отдельного звука или аккорда. В нотном письме акценты обозначаются различными знаками: *V*, *sF* и др. Эти знаки проставляются над той нотой или аккордом, к которым относятся, или под ними.

Основная мелодия «Арагонской хоты» М. И. Глинки, которую слушают на занятиях в школе, начинается с мощного акцента, его исполняют вместе все инструменты симфонического оркестра.

АКЫН – народный певец и поэт в Средней Азии. Такой музыкант одновременно и сочиняет свои песни, и поёт их, аккомпанируя себе на народном инструменте – домбре или комузе. Для сочинений акынов характерно описание всего того, что они видят вокруг, – природы, животных в степи, действий родных и близких им людей. Существует даже такое понятие – «акынская песня», означающее, что человек нараспев рассказывает обо всём, что находится в зоне его видимости.

АЛЛЕГРО (от *итал. аллегро* – весёлый, живой) – быстрый темп звучания музыки. Слово можно также перевести как «быстро, скоро». Нередко авторы в начале сочинения пишут этот термин в сочетании с другими. Например, песня «Весёлые путешественники» М. Р. Раухвергера может звучать *аллегро скерцо* (быстро, задорно). А русская народная песня «Во поле берёза стояла» – *аллегро модерато* (умеренно быстро).

АЛЬТ (от *итал. альто* – высокий) – 1) музыкальный инструмент, напоминающий скрипку, только превосходящий её по размеру. Появился в начале XVI в.

В поисках наилучшей конструкции альта большую роль сыграл выдающийся итальянский мастер А. Страдивари. Тембр альта – глуховатый, тусклый, но мягкий, выразительный. Альт с давних пор использовали в струнном квартете и симфоническом оркестре для заполнения средних, мелодически нейтральных голосов в общей звуковой гармонии. Интерес к самобытным выразительным возможностям альта как сольного инструмента возник в середине XIX в., в период расцвета романтизма;

2) детский голос. Те, кто поёт в хоре, знают, что вокальные партии для детей делятся на те, что поют первые голоса (сопрано), и те, что поют вторые голоса. Вторые детские голоса (то есть более низкие, плотные) и называются альтами.

АЛЯБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1787–1851 гг.) – известный русский композитор, представитель просвещённой части дворянской интеллигенции, участник Отечественной войны 1812 г. Прославился как выдающийся мастер вокальной лирики, главным образом романсов, из которых самым знаменитым является «Соловей» на стихи А. А. Дельвига (посвящённый А. С. Пушкину). Другие его сочинения – «Вечерний звон» (на стихи И. И. Козлова), «Я вас любил» (на стихи А. С. Пушкина), оперы, балеты, водевили, инструментальные пьесы.

АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫЙ – разбор средств музыкальной выразительности произведения, к которым относятся мелодика, ритм, гармония, жанр, форма, темп (скорость исполнения), регистр, динамика (сила звука). С помощью такого разбора выясняют, насколько средства выразительности соответствуют передаче основной мысли произведения.

Но анализ музыкального произведения не ограничивается изучением отдельных элементов сочинения – необходимо рассматривать их взаимодействие между собой и учитывать общие особенности конкретного музыкального стиля. Например, жанр песни подразумевает непродолжительность звучания, её может сопровождать всего один инструмент. А симфония должна длиться дольше, и в её исполнении участвует оркестр.

На уроках музыки анализ произведений помогает школьникам лучше понять сочинения композиторов и народную музыку.

АНГЛИЙСКИЙ РОЖОК – духовой музыкальный инструмент, который относится к группе гобоев, но голос английского рожка настраивается на несколько тонов ниже обычного гобоя, и его легко узнать – он неяркий, слегка меланхоличный. В сочетании с другими инструментами необычное звучание вступлению к знаменитому «Танцу маленьких лебедей» композитора П. И. Чайковского придаёт голос английского рожка.

И ещё считается, что английский рожок отлично передаёт восточный оттенок музыки. Поэтому он использовался композиторами для участия в сценах опер и балетов, где события происходят на Востоке. Например, в сцене восточных танцев оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».

АНСАМБЛЬ (от *фр. ансамбль* – вместе) – 1) вокальное или инструментальное произведение, предназначенное для небольшого состава исполнителей – двух, трёх, четырёх и т. д. К таким произведениям относятся дуэт, трио, квартет, квинтет и т. д.;

2) коллектив музыкантов, исполняющий такого рода музыку.

В XX в. слово «ансамбль» стало часто применяться по отношению к крупным исполнительским коллективам. Например, ансамбль народной песни и танца «Берёзка», Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, Ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева и др.

Выражение «хороший ансамбль» указывает на высокую степень слаженности, согласованности в исполнительском искусстве. Например, на уроке музыки приходится неоднократно повторять одну и ту же песню, чтобы её мелодия исполнялась всеми ребятами точно, в ансамбле, и звучание вышло гармоничным.

АНТРАКТ (от *фр. антре* – между и *акт* – акт, действие) – 1) перерыв между актами театрального представления или отделениями концерта. Во время спектаклей антракт нужен, во-первых, для отдыха актёра и зрителей, во-вторых, для перемены декораций, смены костюмов и грима актёров;

2) оркестровое вступление к одному из актов (кроме первого) в любом виде театрального представления – в опере, драме, балете. (Оркестровое вступление к 1-му акту имеет разные собственные названия – увертюра, прелюдия, интродукция.) Широкой известностью пользу-

ется симфонический антракт «Три чуда» в опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». При помощи музыки там создаются сказочные образы белочки, поющей песенку «Во саду ли, в огороде», богатырей, мощными шагами выходящих из моря, и прекрасной Царевны Лебеди, – всё то, что увидят зрители в предстоящем действии.

В опере Ж. Бизе «Кармен» антракт к 3-му действию плавный, спокойный, он создаёт атмосферу покоя и тишины дремлющих гор. И когда поднимается занавес, то зрители видят горный пейзаж, только что «прозвучавший» в музыке. Зато антракт к последнему, 4-му акту, – жизнерадостный, красочный, насыщенный энергичными ритмами. Он вводит слушателей в атмосферу народного праздника – предстоящего боя быков.

«АРАГОНСКАЯ ХОТА» – сочинение М. И. Глинки для симфонического оркестра, которое было написано в 1845 г. во время его пребывания в Испании. Хота – национальный испанский танец. Своё название пьеса получила от одной из областей Испании (Арагон). Путешествуя по стране, композитор внимательно изучал особенности народных песен и танцев, благодаря которым он создал свою симфоническую фантазию. В её основу легли две мелодии, которые были разработаны с поразительной изобретательностью и мастерством. «Арагонская хота» стала важным этапом не только в творчестве М. И. Глинки, но и в развитии всей русской музыки, явившись примером классического симфонического произведения.

АРИЕТТА (от *итал. ариетта* – маленькая ария) – небольшая ария, обычно отличающаяся простотой изложения, оживлённостью и песенным характером мелодии. Такой тип «маленьких арий» был распространён во времена французской комической оперы.

АРИОЗО (от *итал. ариозо* – наподобие арии) – небольшая ария, напевная по мелодии, даже порой декламационная (декламация – выразительное чтение). Оперные ариозо обычно имеют лирический характер. В отличие от арий у ариозо более скромные размер и накал страстей. Сравните, к примеру, два музыкальных номера в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин», которые исполняет один персонаж – Ленский. В 1-й картине он поёт ариозо «Я люблю вас, Ольга» – лирическое объяснение в любви. А в 4-й картине – знаменитую арию «Куда, куда вы удалились...», эмоционально насыщенную, полную предсмертной тоски.

АРИЯ (от *итал. ариа* – песня, воздух, ветер) – законченный по построению эпизод в опере (кантате, оратории), большая песня главного героя. Ария часто начинается с оркестрового вступления, её исполняет певец в сопровождении оркестра.

Чтобы лучше раскрыть образ героя, в оперу обычно вводится несколько арий, различных по образному содержанию. Различается и строение арий. Очень часто применяется трёхчастная форма, в которой третья часть является точным повторением первой. Примером может служить, например, ария Сусанина из оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин».

АРПЕДЖИО (от *итал. арпеджио* – играть на арфе) – способ исполнения аккордов, когда их звуки берутся не одновременно, а последовательно – один за другим. Юные музыканты знают такой вид тренировки беглости пальцев – исполнение арпеджио. Но этот вид техники применяют при игре не только на арфе, но и на фортепиано и других музыкальных инструментах.

АРТИСТ – музыкант-исполнитель (певец, дирижёр или инструменталист), постоянно выступающий на оперной сцене или концертной эстраде. В широком смысле слова артистами называют всех деятелей искусства, в том числе композиторов.

АРФА (от *нем. харфе*) – струнный щипковый инструмент древнего происхождения. Простейшие арфы были известны ещё в Древнем Египте за три тысячелетия до н. э. В Средние века такая арфа была излюбленным инструментом уличных музыкантов Европы – трубадуров (см. *Трубадур*) и миннезингеров (миннезингеры – немецкие лирические поэты-певцы).

Современная арфа, более усовершенствованная, с педалями, была изобретена в 1801 г. во Франции. Играют на арфе двумя руками, сидя. Этот инструмент способен издавать нежные переливчатые, «воздушные» звучания. Нередко в опере арфа передаёт звуки гуслей («Садко» Н. А. Римского-Корсакова) или гитары («Алеко» С. В. Рахманинова, «Арагонская хота» М. И. Глинки).

Б

БАЛАКИРЕВ МИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1837–1910 гг.) – выдающий русский композитор, педагог, организатор и руководитель прославленного содружества молодых музыкантов «Могучая кучка» (см. «*Могучая кучка*»). Не получил систематического музыкального образования, но постоянно занимался самообразованием, и это помогло развитию его незаурядного дарования. Большую роль в жизни сыграла его встреча с М. И. Глинкой. Балакирев всю жизнь посвятил выполнению заветов этого основоположника русской классики. В историю мировой музыки М. А. Балакирев вошёл как чуткий специалист, разглядевший огромные способности композиторов-«кучкистов» (Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Ц. А. Кюи) и направлявший их творчество. Помимо сочинений (концертов, увертюр, пьес для фортепиано, романсов и хоров) в его наследии значительное место занимают сборники записанных и обработанных им народных песен.

БАЛАЛАЙКА – русский народный щипковый музыкальный инструмент, близкая родственница домры. Состоит из треугольного корпуса и грифа, на который натянуты три струны. Звук на балалайке извлекается рядом приёмов: бряцанием (ударом пальцев при быстрых взмахх кисти руки), щипком.

Большую роль в усовершенствовании балалайки и появлении её в концертах сыграл организатор первого оркестра русских народных инструментов В. В. Андреев (1861–1918 гг.). Он же и запатентовал известный ныне вид балалайки – с тремя струнами.

Чтобы помочь распространению балалайки, В. В. Андреев принялся обучать игре на ней солдат Петербургского гарнизона. В те времена солдаты, которые возвращались домой после службы, привозили с собой на родину балалайки.

По инициативе В. В. Андреева были созданы различные типы концертных балалаек. Гастроли его оркестра, исполнявшего на народных инструментах разные сочинения, имели огромный успех в разных странах. Иногда балалайка использовалась в звучании симфонических оркестров для передачи нужных характерных звуков. Так, в сопровождении оперы Д. Д. Шостаковича «Нос» звучали две балалайки.

БАЛЕТ (от *итал. балло* – танец, пляска) – музыкально-танцевальный спектакль. В таком спектакле сочетаются не только музыка и танец, но и, как в любом театральном действии, драматическая игра актёров, пантомима, живописные декорации, костюмы, грим. Балет нередко является частью оперы. Так, в опере «Иван Сусанин» М. И. Глинки целое действие, которое называется «Польское», является балетным. В нём звучат несколько блистательных танцев – полонез, мазурка, краковяк. Независимыми танцевальными сценами являются эпизоды «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина и «Вальпургиева ночь», финал оперы Ш. Гуно «Фауст».

Самостоятельным жанром балет стал в конце XVIII в. Исключительно высокие достижения в балетной музыке принадлежат русскому композитору П. И. Чайковскому, создавшему в конце XIX в. три балета, ставших классическими – «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». В них композитор отошёл от приёма дивертисментов – номеров, которые лишь формально соединялись для показа отдельных танцев. В балетах П. И. Чайковского присутствовал сюжет, придерживаясь которого он и создавал свою бессмертную музыку.

В XX в. классикой балета стали произведения С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», «Золушка» и «Каменный цветок».

БАЛЛАДА (от *фр. баллад* – народная танцевальная песня) – песня повествовательного склада, связанная с народными преданиями, элементами фантастики или повествующая о событиях прошлого, окрашенная особой эмоциональностью. Жанр баллады достиг расцвета в профессиональной музыке в эпоху романтизма, на рубеже XVIII–XIX вв. Тогда композиторы сочиняли их для пения (вокальные баллады) и для игры на различных инструментах. Впервые термин использовал Ф. Шопен для обозначения крупной фортепианной пьесы. Фортепианные баллады сочиняли и другие композиторы (Ф. Лист, И. Брамс, Э. Григ). У М. И. Глинки есть романс – драматическая баллада «Ночной смотр» на стихи И. В. Гёте (в переводе В. А. Жуковского). С. М. Ляпунов создал концертную увертюру «Баллада», которая исполняется на двух роялях. В школьной программе по музыке есть военная песня «Баллада о солдате».

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – песня композитора В. П. Соловьёва-Седого на стихи поэта-фронтовика М. Л. Матусовского. Эта песня создавалась к фильму о войне «В трудный час». Её главная музыкальная тема несколько раз звучит по ходу картины, а в финале песню поют со словами как гимн солдатскому подвигу. Композитор хотел, чтобы в музыке ощущался мерный солдатский шаг, отражая действия текста – «шёл», «пел», «бил».

«Баллада о солдате» включена в репертуар Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.

БАРАБАН – ударный музыкальный инструмент. Обычно состоит из корпуса в виде цилиндра (чаще всего деревянного или металлического), на который с двух сторон натянуты кожаные или пластиковые мембраны. Разновидности этого инструмента встречаются у многих народов, например односторонние африканские барабаны. Их использовали как сигналь-

ные инструменты, инструменты для передачи информации на расстоянии. Барабанным боем сопровождалась ритуалы, религиозные обряды, военные шествия.

Существует несколько способов игры на барабане. Удары (руками, колотушкой, палкой по мембране) или трение (палкой, верёвкой, щёткой по мембране). Наиболее распространён первый способ – удары, поэтому музыкант, играющий на барабане, носит название «ударник».

В современном оркестре чаще всего используются большой барабан и малый барабан. Инструмент под названием «литавры» (см. *Литавры*) представляет собой целый набор барабанов с разной высотой звука.

Благодаря своим динамическим возможностям барабан способен передать множество состояний: и бурю человеческих страстей, и атмосферу военного похода, и грохот страшного урагана. Многие композиторы, как русские, так и зарубежные, охотно использовали этот инструмент в своих сочинениях.

БАРИТОН (от *итал. баритона* – тяжёлый, низкий) – мужской голос, по тембру находящийся между басом (см. *Бас*) и тенором (см. *Тенор*). Долгое время мужские голоса подразделялись на тенора (высокие голоса) и басы (все, что ниже тенора). Но с XVIII в. в вокальном искусстве стали выделять ещё и средний голос – баритон, для которого написано множество прекрасных партий в операх – от комических до героических. Например, сказочный птицелов Папагено в «Волшебной флейте» В. А. Моцарта, трагический шут Риголетто в одноимённой опере Д. Верди, Евгений Онегин – герой оперы П. И. Чайковского, тореадор Эскамильо в «Кармен» Ж. Бизе.

Обладателем одного из самых выдающихся баритонов мира был русский певец Дмитрий Александрович Хворостовский.

БАРКАРОЛА (от *итал. барка* – лодка) – песня лодочника. Пьесы с таким названием имеют спокойный, певучий характер, аккомпанемент нередко имитирует всплеск волн или покачивание лодки на волнах. Наиболее знаменитые музыкальные примеры – романс «Баркарола» М. И. Глинки, песня Ф. Шуберта «Для пения на воде», фортепианная «Баркарола. Июнь» из сборника «Времена года» П. И. Чайковского, фортепианная пьеса Ф. Шопена, дуэт из оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана».

БАС (от *лат. бассус, итал. басса* – низкий) – мужской голос, самый низкий по звучанию. Долгое время басовые партии сочинялись для важных оперных героев – царей, королей, богов. Потом использование баса расширилось – обладатель такого голоса мог играть и отрицательных, злых персонажей, и комических, и характерных героев.

Известные оперные партии для баса – величественный царь Борис и комический персонаж Варлаам («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), коварный хан Кончак («Князь Игорь» А. П. Бородина).

Наиболее ярким образцом баса был голос знаменитого русского певца Фёдора Ивановича Шаляпина.

БАХ ИОГАНН СЕБАСТЬЯН (1685–1750 гг.) – великий немецкий композитор и органист. Несколько поколений его предков были музыкантами. Иоганн с 10 лет прекрасно играл на скрипке и органе, пел в хоре, сочинял первые пьесы. Но при жизни Баха почти ничего из его сочинений не было напечатано, он умер в бедности и безвестности. Со временем почти все его музыкальные сочинения оказались забытыми. Следующее поколение музыкантов, например В. А. Моцарт, знало музыку Баха хуже, чем мы с вами. И только спустя 100 лет, в XIX в., композиторы-романтики отыскивали в архивах и исполнили сочинения И. С. Баха. Его музыка была оценена по достоинству, и сейчас его имя знает весь мир.

Несмотря на тяжёлую жизнь, у композитора бывали и весёлые минуты. Вероятно, в один из таких моментов он и сочинил свою «Шутку» – пьесу для флейты в сопровождении камерного оркестра. Для того чтобы передать шутливый, искрящийся характер музыки, И. С. Бах избрал достаточно быстрый темп, и его «Шутку» исполнить не так-то просто. С ней может справиться только настоящий виртуоз.

И. С. Бах сочинил множество маленьких лёгких пьес для детей, которые разучивают на клавире и органе – «Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах», сборники сюит.

Гений И. С. Баха заложил основы европейской музыкальной классики, его творения отмечены красотой и совершенством формы, он открыл новую эпоху в мировой музыкальной культуре.

БАЯН – клавишный духовой инструмент, получивший массовое распространение в России с конца XIX в. Улучшенная разновидность гармоники. Название инструмента произошло от имени древнего русского певца-сказителя Баяна (или Бояна).

БЕЛЬКАНТО (от *итал. бель канто* – красивое пение) – манера пения, возникшая в Италии в XVII–XVIII вв. Певцы, овладевшие приёмами бельканто, отличаются особым изяществом звучания голоса, красивой и насыщенной окраской звука, ровностью голоса на высоких и низких звуках, виртуозной техникой. Именно такие голоса требовались для исполнения партий в операх многих композиторов.

К концу XIX в. в оперу приходит новый вид сочинительских приёмов и постановок спектаклей. Так, в операх Д. Верди красивое пение перестаёт играть главенствующую роль, на первый план выходит стремление к передаче характеров героев в единстве музыки и сценической драматургии.

БЕТХОВЕН ЛЮДВИГ ВАН (1770–1827 гг.) – великий немецкий композитор. Родился и вырос в Германии в семье музыканта, зрелые годы провёл в Вене (Австрия), где сочинил гениальные произведения. В 12 лет он был вынужден пойти работать, чтобы прокормить семью. В это же время начал сочинять музыку.

В 22 года Людвиг приехал в Вену и сначала покориł этот город как блестящий пианист, но затем публика признала его и как выдающегося композитора. Его имя ставят в один ряд с Й. Гайдном и В. А. Моцартом.

В середине жизненного пути композитора настигло страшное несчастье – глухота, которая год от года усиливалась. Но Л. Бетховен продолжил сочинять музыку. Известны слова Л. Бетховена: «Я схвачу судьбу за глотку и не позволю, чтобы она меня сокрушила».

Композитор усовершенствовал много музыкальных жанров. Например, он сочинил 32 сонаты, которые считают энциклопедией школы пианистов. Самые знаменитые – № 14 («Лунная соната»), № 8 («Патетическая»), № 21 («Аппассионата») – являются вершиной мировой музыки.

Творчество Л. Бетховена пронизано героикой и насыщено драматизмом. «Через борьбу – к победе» – таков был его девиз, он не согнулся под тяжестью навалившихся на него бедствий и сумел подчинить себе свою судьбу.

На склоне дней Л. Бетховен создал удивительную симфонию – 9-ю. Она необычна тем, что в ней поют: в финале хор исполняет оду поэта Ф. Шиллера «К радости». Величественная музыка напоминает гимн, обращённый ко всем людям земли.

На уроках музыки в начальной школе ребята слушают сначала простую музыку Л. Бетховена – песню «Сурок», пьесу «Весёлая. Грустная». А потом знакомятся с более сложными произведениями – со знаменитой «Лунной сонатой», увертюрой «Эгмонт».

БОЛЕРО (от исп. *болеро*) – испанский народный танец, который обычно исполнялся в сопровождении гитары или пения. В болеро многократно повторяется одна и та же ритмическая фигура, которая отстукивалась кастаньетами (см. *Кастаньеты*) или щелчками пальцев.

Болеро часто встречается в операх и балетах, такие пьесы есть у Ф. Шопена, Г. Берлиоза, М. И. Глинки, Р. Шумана, Д. Верди. Широко известно «Болеро» композитора М. Равеля, сочинённое как балетная музыка.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР – старейший русский театр, основанный в Москве в 1776 г. специально для постановок музыкальных спектаклей – опер и балетов, главный музыкальный театр России. Здание театра всемирно известно своим обликом – на портике его фасада установ-

лена особая скульптурная группа: четвёркой коней управляет греческий бог искусств Аполлон. Архитектор здания – Осип Бове. Автор конной скульптуры – Пётр Клодт.

Театр знаменит тем, что на его сцене впервые были показаны многие музыкальные спектакли, ставшие потом классическими образцами, в том числе балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро».

БОРОДИН АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ (1833–1887 гг.) – выдающийся русский композитор, участник кружка «Могучая кучка». Известен тем, что достиг выдающихся успехов сразу в двух областях деятельности – как музыкант и как учёный-химик. В Медико-хирургической академии, где работал профессор, восхищались научной широтой его знаний. А друзья-музыканты из «Могучей кучки» не уставали удивляться его композиторскому таланту. В историю музыки А. П. Бородин вошёл как создатель произведений, рассказывающих о военной мощи России, её богатырях и защитниках. Таковы его 1-я симфония, написанная под руководством М. А. Балакирева, и знаменитая 2-я симфония, которой критик В. В. Стасов дал меткое название «Богатырская».

Мировое признание получила опера «Князь Игорь», написанная А. П. Бородиным по мотивам древнерусского сказания «Слово о полку Игореве». Сюжет был подсказан В. В. Стасовым, А. П. Бородин сам сочинял либретто для неё. «Князь Игорь» – выдающееся достижение русского оперного жанра, образец героической музыкальной драмы. Главная идея – патриотизм народа, борющегося за своё Отечество. Следуя традициям М. И. Глинки, А. П. Бородин создал не только поразительной красоты вокальные партии, но и целое действие посвятил танцевальной восточной музыке («Половецкие пляски»). К сожалению, А. П. Бородин не успел довести работу над оперой до конца, завершили её Н. А. Римский-Корсаков и А. К. Глазунов.

БУБЕН – ударный музыкальный инструмент, представляет собой деревянный обруч, обтянутый кожей, на который прикреплены стальные колокольчики. Играют на нём, используя два приёма – удары и встряхивание. Широко распространён в Испании и Италии. Для создания музыки, имеющей сходство с подлинными испанскими или итальянскими напевами, композиторы других стран не забывали включать в неё партию бубна. Так, у русского композитора М. И. Глинки есть симфоническое произведение «Арагонская хота» (см. «Арагонская хота»). Для подчёркивания сходства своего произведения с истинной музыкой Испании Глинка написал и включил в хоту партию специально для бубна.

В балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро» есть момент, когда главный герой – принц выбирает себе невесту и перед ним несколько девушек из разных стран исполняют свои танцы. Так, для невесты из Италии композитор сочинил виртуозный «Неаполитанский танец», в котором также использовал голос бубна.

БЫЛИНА – русская народная песня-сказ, повествующая о подвигах героев-богатырей, о былых временах, выдающихся событиях народной жизни. Былина носит характер неторопливого плавного речитатива, подобного напевной речи, иногда сопровождается игрой на гуслях и других музыкальных инструментах. Былины исполнялись сказителем, который должен был иметь отличную память, поскольку тексты сказов достигали нескольких тысяч строчек.

В былинах не было одной, закреплённой мелодии, при повторениях былинный напев варьировался, изменялся в зависимости от развития поэтических образов.

Многие былинные напевы были записаны и изданы в сборниках русских народных песен, составленных Н. А. Римским-Корсаковым, М. А. Балакиревым, А. К. Лядовым.

Былины оказали большое влияние на русскую классическую и современную музыку. Былинные напевы использованы в ряде произведений российских композиторов (оперы «Снегурочка» и «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, «Борис Годунов» М. П. Мусоргского).

В

ВАЛТОРНА (от *нем. валтхорн* – лесной рог) – медный духовой музыкальный инструмент, который действительно произошёл от старинного охотничьего рога. Валторна представляет собой длинную трубку, свёрнутую спиралью. Её тембр – мягкий, певучий. Сразу три валторны изображают появление волка в сказке С. С. Прокофьева «Петя и волк». Здесь композитор определил характер звучания валторн как «зловещее». «Чтобы было страшнее», – пояснил сам композитор.

ВАЛЬС (от *фр. вальс, нем. вальцер* – раскатывать) – один из популярнейших бальных танцев, во время которого танцующие плавно кружатся в парах. Возник на основе народных танцев Австрии, Чехии, Германии. Вот как описывает его характер в своём романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкин:

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный,
Чета мелькает за четой.

Темп вальса бывает различным – от медленного до очень быстрого. Размер – трёхдольный.

Вальс называют «королём балов», но в России этот танец некоторое время был запрещён. В начале XIX в. в России его знали, но воспринимали неодобрительно. Русская знать, привыкшая к чопорным менуэтам, считала вальс танцем слишком вольным. Подумайте сами: во время исполнения вальса кавалеру полагалось обнимать даму за талию! При императоре Павле I даже было выпущено строгое полицейское предписание, в котором говорилось: «Запретить на балах употребление пляски, вальсом именуемой». Хорошо, что потом этот запрет всё-таки был отменён.

Множество красивых вальсов написано разными авторами в разных странах! Существует шуточная пьеска для фортепиано, которую умеет играть каждый начинающий музыкант, – «Собачий вальс». Но не все знают, что её сочинение приписывают Ф. Шопену. Удивительной мелодичности вальсы создали М. И. Глинка («Вальс-фантазия»), П. И. Чайковский («Сентиментальный вальс», «Ната-вальс»), Г. В. Свиридов (вальс из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель»), Ф. Шуберт, Д. Д. Шостакович («Вальс-шутка»).

Австрийский композитор И. Штраус написал около 500 танцевальных пьес, большинство из которых – вальсы, за что и был удостоен титула «король вальсов». Он родился и жил в столице Австрии Вене, но стал известным, когда почти 10 лет жил и работал в Петербурге.

Жанр вальса композиторы часто используют при написании опер, балетов, симфоний. Широко известны вальсы из опер «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Фауст» Ш. Гуно. В балете С. С. Прокофьева «Каменный цветок» звучит «Вальс алмазов».

В ритме вальса написаны некоторые оперные арии (знаменитая «Песенка герцога» в опере «Риголетто» Д. Верди), романсы («Средь шумного бала» П. И. Чайковского), отдельные части произведений (3-я часть 5-й симфонии П. И. Чайковского). Вальсами являются многие популярные песни. Так, у композитора И. О. Дунаевского есть «Лунный вальс» (из кинофильма «Цирк») и «Школьный вальс». А во время учёбы ребята ещё знакомятся с вальсами-песенками Д. Б. Кабалевского «Школьные годы» и «Наш край».

ВАРИАЦИЯ (от *лат. variatio* – изменение) – 1) многократное повторение основной мелодии с некоторыми её изменениями. Причём первоначальная тема всё время обогащается, украшается, становится всё более интересной, не теряя при этом своей узнаваемости. Проследите, как изменяется сопровождение песни «Полюшко-поле» Л. К. Книппера, которая звучит на уроках музыки.

Но может меняться не основная мелодия, а только её сопровождение. Такую музыкальную форму придумал русский композитор М. И. Глинка, поэтому она названа в его честь – «глинкинские вариации»;

2) сольный танец в классическом балете. Например, «Вариация феи Сирени» из балета П. И. Чайковского «Спящая красавица».

ВЕНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА – название творческого направления, которое сложилось в Австрии в конце XVIII – начале XIX в. Столица Австрии – Вена, поэтому музыкальное направление и получило такое название. В это время в Вене творили три величайших композитора – Й. Гайдн, В. А. Моцарт и Л. Бетховен. В своих сочинениях они не только использовали и обобщили много музыкальных достижений, сделанных до них в разных странах Европы, но и сочинили пьесы, которые стали новаторскими почти во всех основных музыкальных жанрах. Можно сказать, что именно в этот период начался расцвет жанров симфонии и оперы, сонаты и концерта, квартетов и вокальной музыки. Этим и ценится Венская классическая школа. Она оказала колоссальное влияние на всё последующее развитие музыкального искусства. А творчество композиторов венской школы остаётся одной из вершин мировой музыкальной культуры.

«**ВЕЧЕР НА РЕЙДЕ**» – одна из любимых лирических песен в годы Великой Отечественной войны. Была создана в начале войны в Ленинграде, композитор В. П. Соловьёв-Седой, автор слов А. Д. Чуркин. Как и все ленинградцы, авторы песни рыли траншеи, гасили зажигательные бомбы. Однажды летним вечером, работая в порту, они присели отдохнуть и были поражены окружающей их тишиной, словно и не было войны. Волны чуть слышно плескались, залив был окутан синей дымкой, а с корабля, стоящего на рейде, доносились звуки баяна. «Я думал о морях, которые отдают свою жизнь, защищая морские подступы к нашему городу, – рассказывал В. П. Соловьёв-Седой, – и меня охватило горячее желание выразить в музыке их настроения и чувства». Композитор, полный впечатлений, за несколько часов сочинил песню, припевом которой стали слова «Прощай, любимый город, уходим завтра в море».

ВИОЛОНЧЕЛЬ (от *итал. виолончелло*, уменьшительное от *виолоне* – контрабас) – крупный струнный смычковый инструмент, включённый в состав симфонического оркестра. Виолончель больше скрипки и альты, но меньше контрабаса. Появилась в начале XVI в. Играют на виолончели сидя, установив её корпус на специальную металлическую вертикальную подставку – шпиль.

Голос виолончели, или, точнее сказать, её тембр, тёплый и выразительный, часто сравнивают с человеческим голосом. Для виолончели написано много выдающихся музыкальных произведений. Всемирной известностью пользуются концертные Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром П. И. Чайковского. Концерты для виолончели с оркестром также сочиняли А. Вивальди, Й. Гайдн, Л. Боккерини, Р. Шуман, К. Сен-Санс, А. Дворжак, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян.

ВИРТУОЗ (от *итал. виртуозо* – доблестный, мужественный) – музыкант-исполнитель, в совершенстве владеющий своим инструментом или голосом. Когда играет или поёт виртуоз, то делает это легко и непринуждённо, с блеском преодолевая любые технические трудности. Когда хотят сказать о каком-то человеке, что он настоящий мастер своего дела, то обычно произносят: «Виртуоз!» Это высшая похвала таланта и трудолюбия.

От этого слова произошло немало других, например виртуозность – мастерство и техническое совершенство музыкального исполнения. Или виртуозная музыка – музыка, чрезвычайно трудная для исполнения, наполненная техническими неудобствами, но требующая блестящей, эффектной игры.

ВОЕННАЯ МУЗЫКА – музыка, исполняемая во время военных парадов (и других торжественных военных церемоний), строевых занятий, походов и т. п.

Основным жанром военной музыки является марш. На уроках музыки школьники разучивают и исполняют народный военный марш «Солдатушки, бравы ребятушки». Нигде в мире, кроме России, нет профессиональных музыкальных коллективов для исполнения военной музыки – ансамблей песни и пляски, духовых оркестров военных округов, военных хоров. Самый знаменитый из них – Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова – был создан в 1928 г. Во всех странах, где проходили выступления этого ансамбля, газеты с восторгом писали о его великолепной технике и виртуозности, о том, как должна гордиться Россия подобными исполнителями.

Военная музыка в нашей стране появилась в XVI в., во времена Ивана Грозного, который начал проводить в жизнь военную реформу и подписал документ о создании команд военных музыкантов – ватаг.

В начале XVIII в. его дело продолжил Пётр Первый, издав специальный устав, по которому в штат каждой воинской части вводился духовой оркестр.

Оркестры должны были играть на балах, ассамблеях, обедах и на больших празднествах. Тогда же был заведён обычай отмечать победы русского оружия под фанфарную, торжественную музыку.

Для военных оркестров создавали произведения М. И. Глинка, А. А. Алябьев, Н. А. Римский-Корсаков. П. И. Чайковский в ознаменование победы русских моряков написал «Скобелев-марш». Причём композитор отказался от гонорара за него, а на обложке нот было написано: «Весь сбор назначается в пользу фонда на приобретение крейсеров».

Военные оркестры известны по парадам на Красной площади. Все торжественные события, особенно парады в честь Дня Победы 9 мая, проходят под звуки этих оркестров, чаще всего в такой праздник звучат знаменитые произведения – марш композитора В. И. Агапкина «Прощание славянки», песня Д. Ф. Тухманова «День Победы».

Военная музыка во все времена дисциплинировала, поднимала боевой дух армии, умножала наступательную силу полков. Армейские музыкальные коллективы играли на полях сражений против панов и немецких баронов, против Наполеона и турецких орд. Победно раздавались русские боевые марши под Полтавой и у Измаила, на полях Гражданской войны и в поверженном Берлине.

ВОКАЛИЗ (от *лат. вокалис* – гласный звук) – вокальное упражнение для голоса или музыкальная пьеса, специально написанная для её исполнения одним голосом, без слов, с помощью распева звуков. Обращаясь к жанру вокализа, композиторы сочиняли выразительные мелодии, которые и без текста заставляли слушателей любоваться их красотой. Таковы, например, вокализы русских композиторов М. И. Глинки, С. С. Прокофьева («Пять мелодий без слов»), Р. М. Глиэра (Концерт для голоса с оркестром). В школе на уроках ребята слушают «Вокализ» С. В. Рахманинова. Отрывок из этого сочинения звучит в самом начале известного фильма «Сказание о земле Сибирской», когда герой, приехавший с фронта, попадает на концерт в консерваторию.

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА (от *фр. вокал* – голосовой) – музыка, предназначенная для пения, – сольного (когда поёт один певец), в ансамбле или хорового, а также с сопровождением или а капелла. Самый распространённый вид вокальной музыки – песня. К вокальной музыке также относятся романсы, разные ансамбли, хоры, кантаты, оратории.

ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ – несколько романсов или песен, объединённых одной общей темой. Вокальные циклы содержат от 3–4 до 20 и более романсов или песен. Первый вокальный цикл «К далёкой возлюбленной» создал Л. Бетховен. Романсы П. И. Чайковского объединены в циклы по стихам, принадлежащим одному автору (А. Н. Апухтин, Д. М. Ратгауз и др.). Несколько циклов созданы М. П. Мусоргским («Детская», «Песни и пляски смерти»).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.