

Волшебная сила музыки

Созидательную силу музыки люди знали давно. Ещё боги Древней Греции состязались между собой в пении и игре на музыкальных инструментах. Музыканты провозглашались пророками, способными прозревать прошлое и предсказывать будущее благодаря той чудодейственной памяти, которую заключало в себе их искусство. Именно музыкант Орфей был тем единственным человеком, которому открылись ворота в Аид – их открыли божественные звуки его лиры и его волшебного голоса.

Аид - бог подземного царства мёртвых и название самого царства мёртвых

Орфей

персонаж древнегреческой мифологии, певец и музыкант

Музыка, звучащая на этом уроке и живописные полотна познакомят с одним из самых интересных и ярких направлений французского искусства

2-й половины XIX в., которое получило свое

название **импрессионизм -**

с французского – **впечатление.**

-
- ❖ **Импрессионизм** - направление в искусстве последней трети XIX — начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Обычно под термином «импрессионизм» подразумевается направление в живописи, хотя его идеи также нашли своё воплощение в литературе и музыке.
 - ❖ Термин **«импрессионизм»** возник с легкой руки критика журнала «Le Charivari» Луи Леруа, который озаглавил свой фельетон о Салоне Отверженных «Выставка импрессионистов», взяв за основу название картины **«Впечатление. Восходящее солнце»** Клода Моне.

**Импрессионизм возник почти
одновременно в живописи и в
поэзии, позднее его влияние
распространилось на
скульптуру, музыку,
литературу, театр.**

Клод Дебюсси

22 августа 1862, Сен-Жермен-ан-Ле близ Парижа — 25 марта 1918, Париж) — французский композитор, музыкальный критик.

Его музыка основана на зрительных образах, наполнена игрой светотени, прозрачными, как бы невесомыми красками, которые создают ощущение звуковых пятен.

-
- ❖ Влияние живописи на композиторов было настолько велико, что многим своим сочинениям он дал название, связанные с изобразительным искусством: «**Эстампы**», «**Эскизы**» и др. Понимание того, как оркестр может нарисовать живописные картины, пришло к К. Дебюсси во многом от русского композитора Н. Римского-Корсакова.
 - ❖ Дебюсси был не только одним из самых значительных французских композиторов, но также одной из самых значительных фигур в музыке на рубеже XIX и XX веков; его музыка представляет собой переходную форму от поздней **романтической музыки** к **модернизму** в музыке XX столетия.

Первые импрессионисты – кто они?

Звучащие краски и красочные звуки.

Что такое живописная музыка?

импрессионисты

1. Первая выставка импрессионистов – 1874 год.
2. Они работали на пленере (на открытом воздухе).
3. Применяли особую технику мазка.
4. Изображали мимолетность, мгновенность впечатления.

Особенности импрессионизма

1. Одну и ту же картину писали много раз.
2. Изображали предмет в разном состоянии (утром, днем, вечером, в туман, дождь, в солнечном свете).

Клод Моне

«Собор в Руане»

«Собор в

Руане»

Ренуар «На качелях»

Эдгар Дега «Голубые танцовщицы»

Музыканты- импрессионисты

1. Название музыкальных произведений было очень живописно.
2. Изменились гармонии, ритмы, тембры.
3. Их музыка звучала на выставках художников - импрессионистов.

Клод Дебюсси

Понимание того, как оркестр может нарисовать живописные картины, пришло к Дебюсси от русского композитора от Римского-Корсакова. Его звукопись была близка манере письма Моне, Писсарро, Дега и других художников-импрессионистов.

Дебюсси

«Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе» - фортепианная пьеса.

«Что видел западный ветер», «Феи прелестные танцовщицы», «Затонувший собор», «Шаги на снегу», «Снег танцует», «Девушка с волосами цвета льна» - все это фортепианные прелюдии.

***В симфонической музыке* – тембры и краски за счет различных инструментов.**

***У Дебюсси в фортепианной музыке* – за счет своеобразных, необычных сочетаний звуков, прозрачных аккордов, кружевных гармоний.**

Как исполнять музыку

импрессионистов

- Вполголоса
- Шепотом
- В колорите печального и холодного пейзажа
- Напевая
- Как воспоминания об ушедшем
- В серых тонах
- В розовом свете
- Как лунные блики

Триптих «Ноктюрны»

Триптих – это серия из трех пьес.

□ «Облака» – это первая пьеса.

□ «Празднества» – это вторая пьеса.

□ «Сирены» – это третья пьеса.

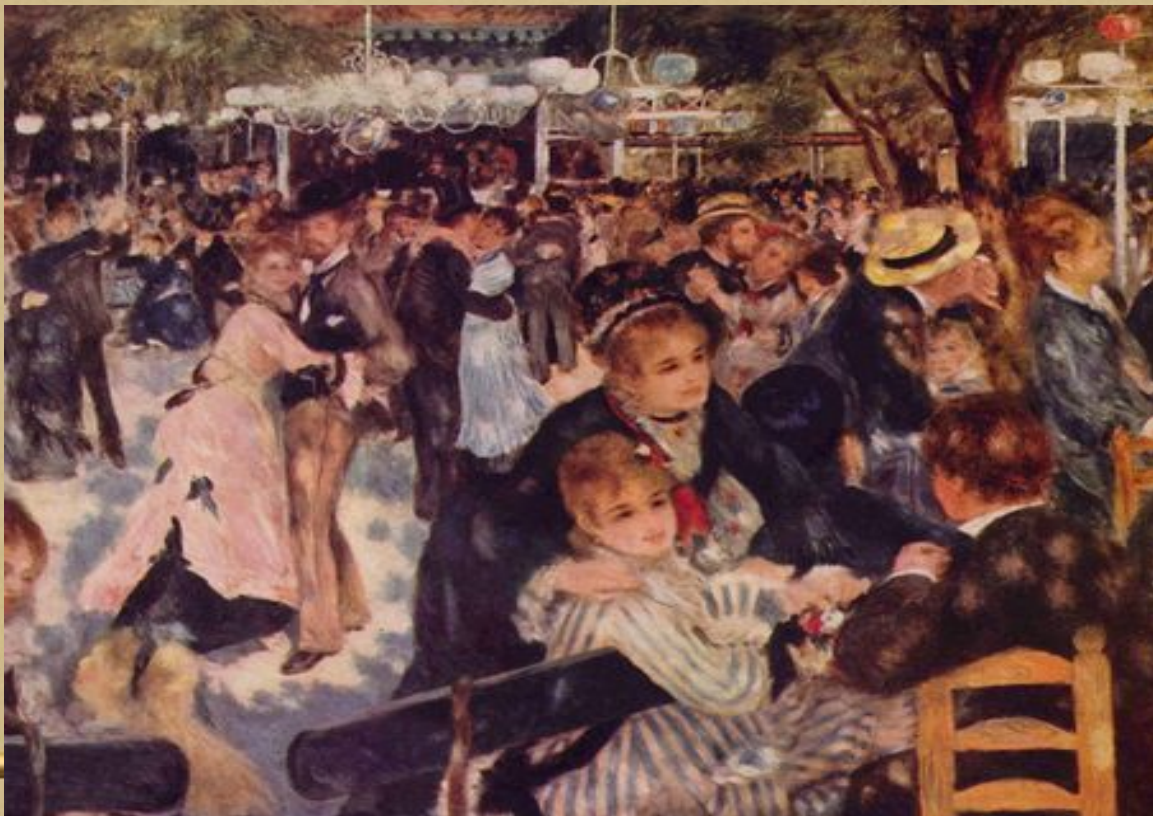
Оркестр в «Облаках»

- ❑ Нет тяжелой меди.
- ❑ Звучат только струнные и деревянные духовые.
- ❑ Английский пейзаж облаков

«Празднества»

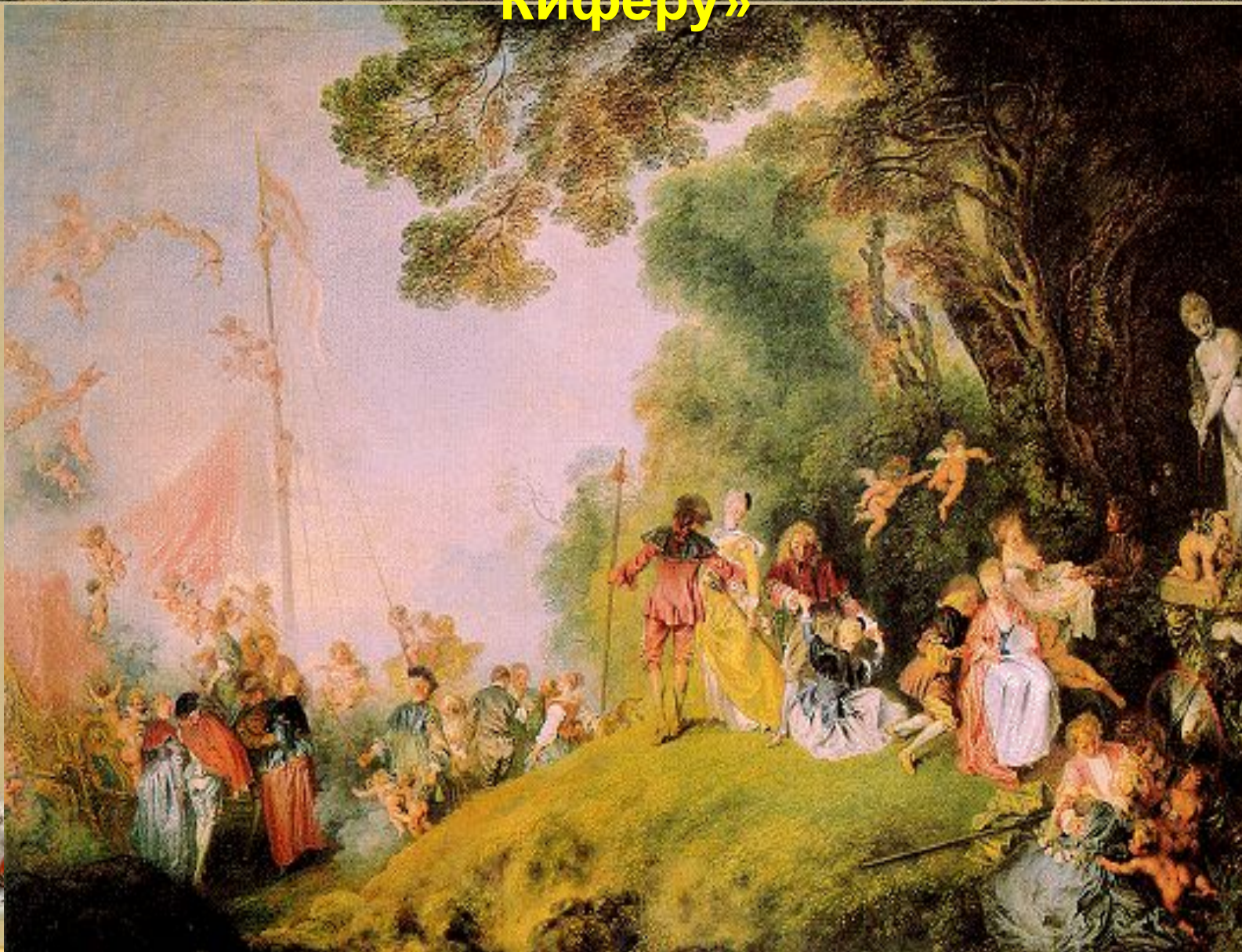
- ❑ Движение.
- ❑ Пляшущий ритм атмосферы со взрывами внезапного света.
- ❑ Праздник, смешение музыки со светящейся пылью.
- ❑ Разноцветная толпа, мерцающие огни, фейерверк.

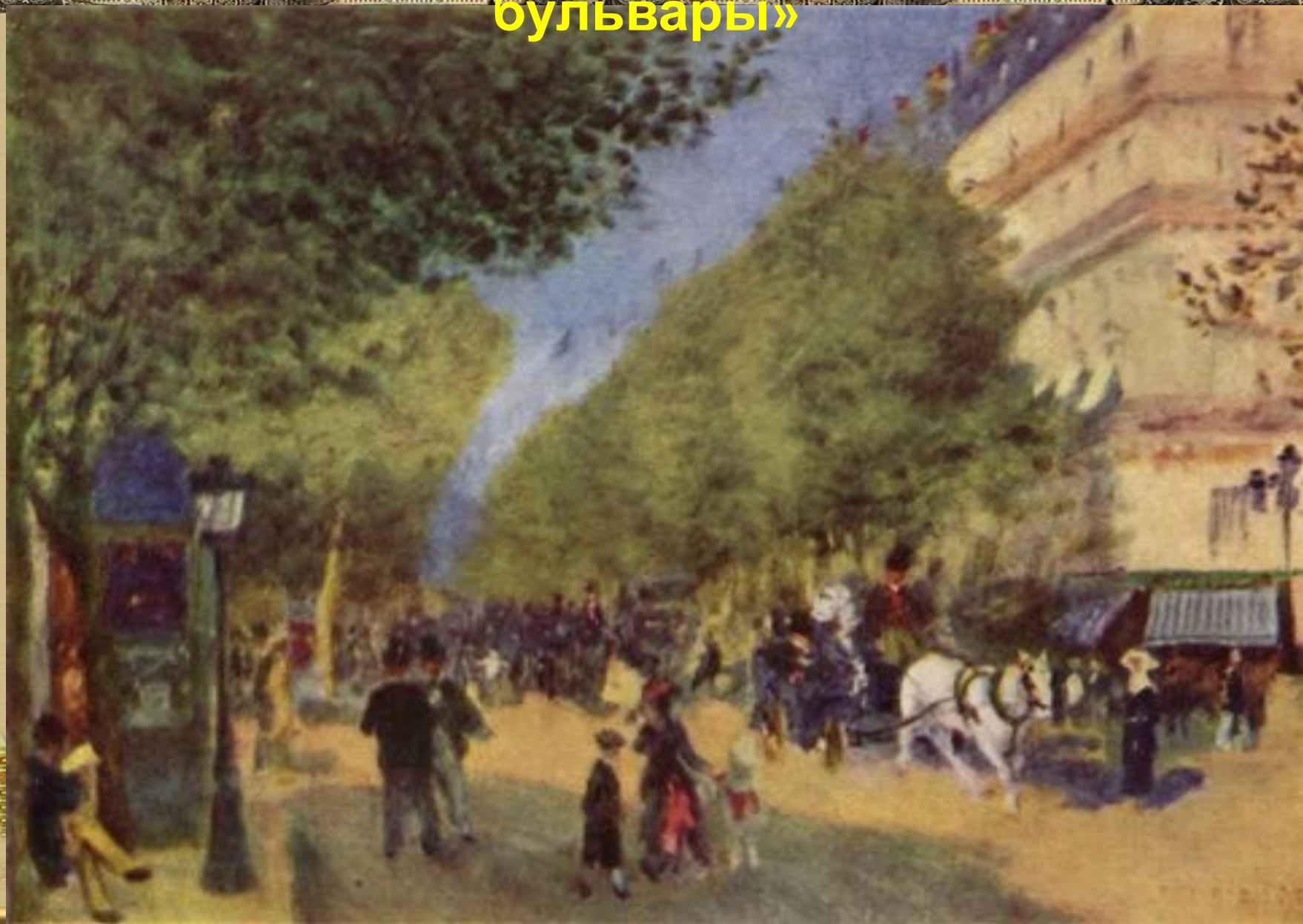
Ренуар
«Бал в Муллен де ля
Галетт»

Антуан Ватто «Путешествие на остров Киферу»

Пьер Огюст Ренуар «Большие бульвары»

Третья пьеса триптиха –

«Сирены»

- Для оркестра с женским хором
- **Сирены** – это полу - женщины, полу - птицы, которые своим волшебным, неземным пением заманивали мореплавателей в древней Элладе (Греции). Путешественники гибли на прибрежных рифах.
- Поет женский хор с закрытыми ртами. Слов нет, одни звуки, рожденные игрой волн, парящие в воздухе, исчезающие, едва возникнув, и снова возрождающиеся.
- Намек на мелодию, как мазки на полотнах импрессионистов. Это море и его бесчисленные ритмы.

Одиссей

- в древнегреческой мифологии царь Итаки, прославившийся как участник Троянской войны, умный и изворотливый оратор.

Одиссей, путешествуя с аргонавтами привязал себя к мачте корабля и проплывая мимо побережья, где сладкоголосые сирены завлекали своим пением мореплавателей на острые прибрежные скалы. Одиссею удаётся избежать опасности, заткнув своим спутникам уши воском; сам он слышит пение сирен, крепко привязанный к мачте залив воском уши своих товарищей

Аргонавты

- ◆ (др.-греч. — название корабля и мореплавателю) — в древнегреческой мифологии, участники похода в Колхиду (побережье Чёрного моря) на корабле «Арго».
- ◆ Корабль был построен с помощью Афины, которая вставила в его корпус кусочек священного векового дуба, шелестом листьев передающего волю богов.

Сирены

в греческой мифологии морские существа, олицетворявшие собой обманчивую, но очаровательную морскую поверхность, под которой скрываются острые утёсы или мели.

Сирены - это полуптицы - полуженщины

(в некоторых источниках полурыбы-полуженщины), унаследовавшие от отца дикую стихийность, а от матери - музы — божественный голос.

***Что же зловещего
таилось в этих
загадочных существах?***

**Божественный голос, слыша
который, мореплаватели
бросаются в воду и погибают**

Термины

- **Ноктюрн («ночной»)** – небольшая пьеса лирического характера.
- **Триптих** – это серия из трех пьес, трех картин, трех новелл, объединенные одной идеей, одним характером.
- **Импрессионизм** – направление европейской живописи конца 19 века, заключающееся в передаче общего впечатления, которое производят краски предметов и фигур при различном освещении, избегая всяких подробностей в рисунке.

Известные

импрессионисты

Живопись

- Клод Моне
- Эдуард Мане
- Огюст Ренуар
- Эдгар Дега
- Борисов-Мусатов

Музыка

- Клод Дебюсси
- Морис Равель
- Игорь Федорович Стравинский

