

Г. АБРАМЯН

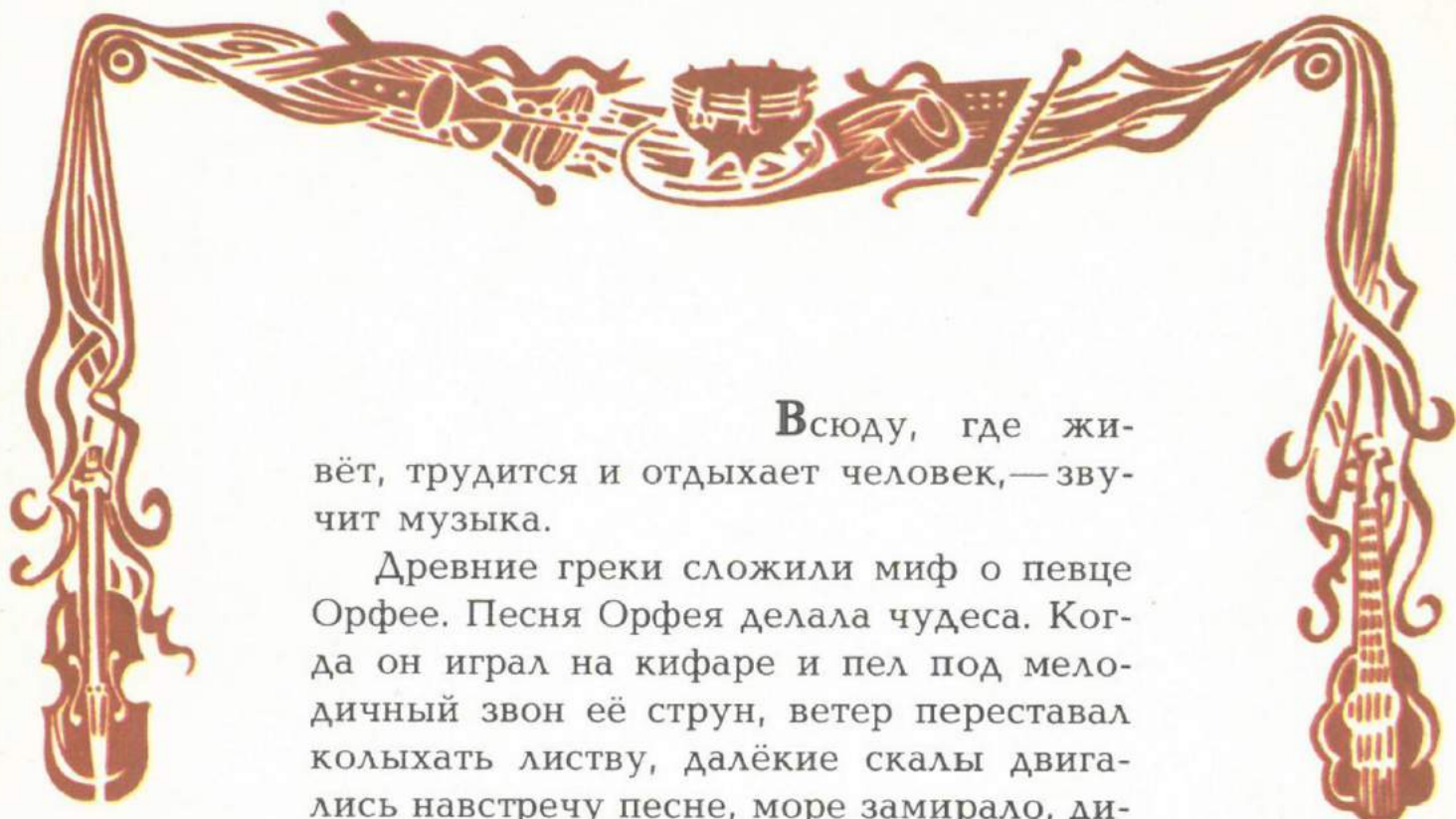
**СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ**

МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА

А В ...

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МАЛЫШ“ МОСКВА 1985

Всюду, где живёт, трудится и отдыхает человек,— звучит музыка.

Древние греки сложили миф о певце Орфее. Песня Орфея делала чудеса. Когда он играл на кифаре и пел под мелодичный звон её струн, ветер переставал колыхать листву, далёкие скалы двигались навстречу песне, море замирало, дикие звери выбирались из своих логовищ и смиренно шли за удивительным певцом, замороженные его музыкой. Вот так в далёкой древности почувствовали силу музыки.

Музыка может выражать самые высокие чувства и самые тонкие переживания, рисовать звуковыми красками картины природы, создавать портреты, раскрывать характер и рассказывать целые истории. Музыка воспевает борьбу человека за счастье, мир, за светлое будущее.

Музыка дарит людям радость, надежды, мечты. Трудно представить жизнь человека без музыки.

А

А—ЗАГЛАВНЫЙ ЗВУК

Все музыкальные звуки имеют названия — слоговые и буквенные. Слоговые названия появились с изобретением нотной записи (см. главу «Ноты», стр. 39). Буквенные названия даны звукам по латинскому алфавиту. Звук «ЛЯ» (это его слоговое название) получил и буквенное название «А». Звук «ЛЯ» («А») — словно маяк, по которому ориентируются композиторы, дирижёры, певцы, руководители хоров, настройщики и мастера музыкальных инструментов.

По высоте звука «ля» настраиваются перед выступлением все музыкальные коллективы — и камерные ансамбли, и большие оркест-

ры, и хоры, чтобы во время выступления не сфальшивить даже самую малость.

Музыка не переносит фальши!

По-итальянски слово «капелла» означает «часовня». Часовня — это маленькая церковь. Хор пел здесь без всякого музыкального сопровождения. Такое пение получило название «а капелла».

Со временем заметили, что пение «а капелла» само по себе удивительно красиво, что в нём широко раскрывается певческая прелесть человеческого голоса. И пение «а капелла» вышло из маленьких часовен на простор. Весь мир принял этот стиль хорового пения.

У нас в стране тоже очень любят пение «а капелла». Его можно услышать в детских музыкальных школах, студиях, в домах пионеров, кружках, даже иногда в детских садах. Есть у нас и прославленные коллективы: в Москве, Ленинграде, Грузии, Эстонии, Литве, Белоруссии. Такие коллективы носят название «капелла».

А

А КАПЕЛЛА

А

АККОМПАНеМЕНТ

Когда-то, очень давно, музыка была только одногласной. Каждый исполнитель, будь то певец или музыкант, один исполнял свои несложные песни и наигрыши. Народная музыка многих стран и в наше время одногласна.

Со временем люди поняли, что если одногласную мелодию будут сопровождать гармонией (см. стр. 11), то она станет намного выразительнее. Так гармоническое сопровождение, иначе говоря, аккомпанемент, что по-французски значит «сопровождение», навсегда вошло в музыку. Музыканта, который исполняет аккомпанемент, называют аккомпаниатором, а того, кому аккомпанируют, — солистом (итальянское слово «соло» означает «один», «единственный»).

Аккомпанемент создаёт, как принято говорить, ритмическую основу. Аккомпанемент насыщает мелодию звуковыми красками, отчего мелодия становится ярче, лучше воспринимается. Когда солист умолкает, аккомпаниатор продолжает линию мелодии, как бы договаривает музыкальную мысль, недосказанную солистом.

Если ты увидишь и услышишь нескольких музыкантов, которые играют совместно, то знай — это ансамбль. Слово «ансамбль», в переводе с французского, означает «вместе».

Самые маленькие ансамбли называют камерными, то есть комнатными («камера» по-итальянски — «комната»). Все камерные ансамбли имеют одну особенность: каждый его участник владеет самостоятельной партией — своим голосом, своей линией мелодии. Но всё в ансамбле подчинено общему замыслу музыкального произведения. Совсем как на строительной площадке: каждый занят своим делом, но цель у всех одна — построить дом.

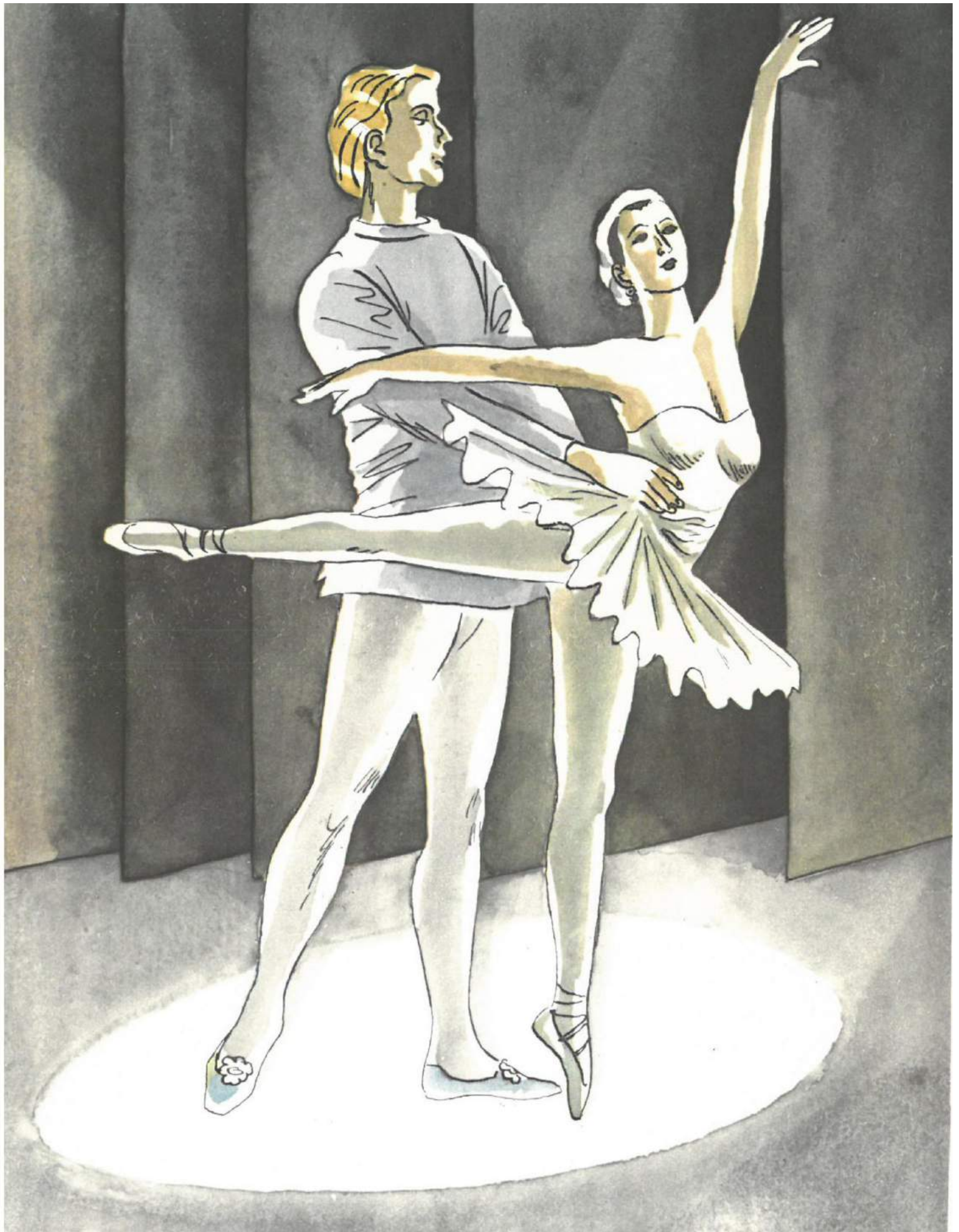
Камерные ансамбли в два человека составляют дуэт, в три человека — трио. В четыре, пять, шесть, семь и восемь человек — квартет, квинтет, секстет, септет и октет. Все эти наименования происходят от латинских названий чисел.

В ансамбль может входить и большая группа музыкантов. Таков, например, всемирно известный ансамбль скрипачей Большого театра Союза СССР. Знаменитый танцевальный коллектив «Берёзка» тоже называется ансамблем. В нашей стране впервые возник огромный ансамбль — ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова. Известный советский композитор Александр Васильевич Александров был его организатором и первым художественным руководителем. В состав этого прославленного коллектива входят певцы-солисты, певцы хора, танцоры, оркестранты.

А

АНСАМБЛЬ

Слово «балет» происходит от итальянского «балло», что значит «танец», «пляска». История балета начинается в солнечной Италии, где всегда любили искрящиеся весельем танцы.

Но настоящие балетные спектакли появились впервые во Франции. Здесь родился совершенно новый вид искусства — балетный театр.

Самое главное в балете — союз танца и музыки. Гнев и печаль, любовь и ненависть, порыв к свободе и радость творчества — всё это могут передать движения танцоров в сочетании с прекрасной музыкой.

Каждая форма танца имеет определённое название в балете.

Например, па-де-де, то есть танец вдвоём. Обычно этот танец начинается торжественным или весёлым выходом (антрé) балерины и её партнёра — танцора. Затем следует медленная лирическая часть (адáжио) — сольные танцы балерины и танцора, где они по очереди будто соревнуются между собой в лёгкости и виртуозности исполнения. Заканчивается па-де-де бравурно и стремительно — оба партнёра вновь танцуют вместе (кóда).

Но не только главные герои танцуют в балетном спектакле. В балете Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» Одетту окружают девушки-лебеди, во дворце рядом с Принцем — его друзья и гости. Танцовщицы и танцоры, исполняющие массовые сцены и танцы, составляют кордебалет, что в переводе с французского означает «личный состав», «корпус» балета.

Б

БАЛЕТ

В балете «Лебединое озеро» в ярких национальных нарядах, в туфельках на каблучках, с бубнами, украшенными лентами, исполняют «Неаполитанский танец» девушки-итальянки; щёлкают кастаньетами и играют веерами испанки в «Испанском танце»; пролетает по сцене, вертясь в головокружительных прыжках, шут — любимец Принца. Всё это характерные танцы. В их основе — либо народные национальные танцы, либо танцы, в которых ярко подчёркнуты какие-то особенности персонажа и его характер.

Особую роль в балете играет пантомима — язык мимики и жестов.

Пантомима дополняет танцевальные движения, помогает лучше передать чувства героев.

Слово «гармония» — греческое. Оно означает «созвучие», «стройность», «соразмерность». Гармония — одно из самых важных выразительных средств в музыке, основанное на сочетании, взаимосвязи звуков в созвучиях, в аккордах.

Аккорды — одновременное сочетание нескольких (не менее трёх) звуков различной высоты. Аккорды могут звучать спокойно, радостно, пробуждать у человека добрые, нежные чувства. Так они звучат в пьесе «Мама» из «Детского альбома» П. И. Чайковского. А могут звучать зло, враждебно, например, в пьесе «Баба Яга» из того же альбома.

Г

ГАРМОНИЯ

Г

ГИМН

Гимн (по-гречески «гимнос») — торжественная песня.

В древности гимны слагались в честь богов и героев. Но со временем содержание гимнов стало меняться.

В 1871 году во Франции участник героической Парижской Коммуны поэт Эжен Потье написал стихотворение «Интернационал». Семь лет спустя французский рабочий — токарь Пьер Дегейтер сочинил к стихотворению музыку. Постепенно «Интернационал» узнали и запели во всех странах мира. Он стал международным пролетарским гимном. В настоящее время «Интернационал» — международный пролетарский гимн и Гимн Коммунистической партии Советского Союза.

Для всех государств мира гимн является музыкальным символом Родины.

Дважды в сутки (в шесть часов утра и в двенадцать часов ночи по московскому времени) миллионы репродукторов и приёмников в нашей стране передают мелодию Государственного Гимна Советского Союза. Гимн звучит также в праздничные дни, на официальных встречах, на спортивных соревнованиях.

И слова гимна, написанные С. В. Михалковым и Г. Г. Эль-Регистаном, и музыка композитора А. В. Александрова, славят нашу Родину.

ГИМН СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Текст С. Михалкова и Г. Эль-Регистана
Музыка А. В. Александрова

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Д

ДИРИЖЁР

Французское слово «дирижёр» означает «управлять».

Дирижёрами называют музыкантов — руководителей инструментальных ансамблей, оркестров, хоров.

Сначала роль дирижёра сводилась к отбиванию такта. Потом роль дирижёра выполнял музыкант, который играл на клавесине (см. об этом инструменте в главе «Фортепиано», стр. 54). Затем в роли дирижёра стал выступать первый скрипач оркестра, которого стали называть концертмейстером.

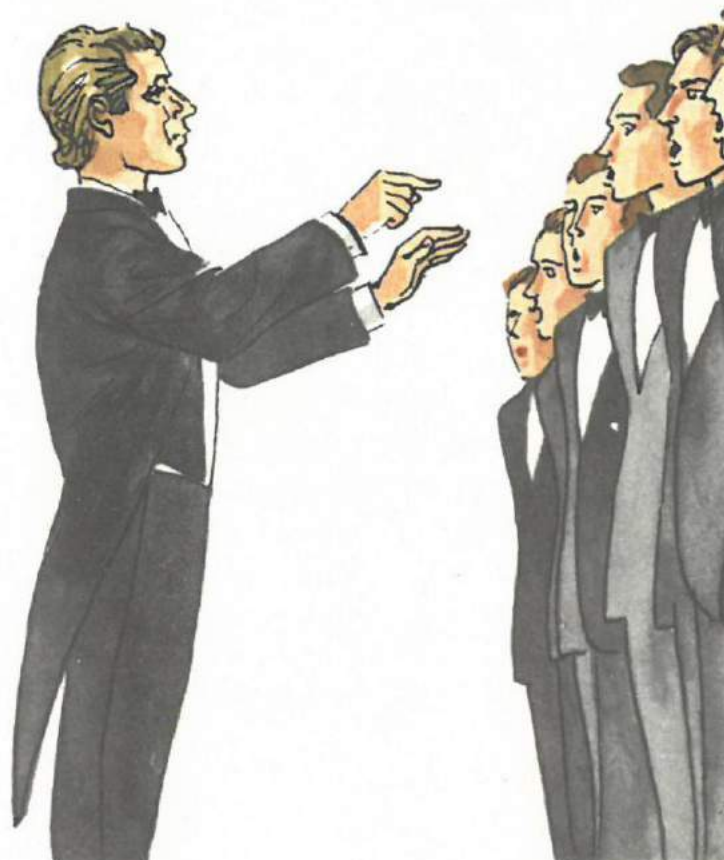
Концертмейстер стоял спиной к оркестру. Он играл на скрипке и одновременно дирижировал смычком. Но в середине 19 века оркестры увеличились. В их составе появились новые инструменты. Усложнилась нотная запись многоголосных произведений. Теперь дирижёр повернулся лицом к оркестру. Ему нужно хорошо видеть и слышать всех музыкантов. В правой руке у него тонкая костяная палочка. Взмах дирижёрской палочки показывает, когда нужно вступать скрипкам, виолончелям или сразу нескольким

Сначала дирижёр только отбивал такт.

различным группам инструментов. От дирижёра зависит темп, то есть скорость исполнения музыки. Он может «приказать» оркестру играть форте-фортиссимо (громко, очень громко) или пиано-пианиссимо (тихо, едва слышно). Одним взмахом палочки он может поднять в оркестре бурю и мгновенно успокоить её.

Перед дирижёрами на пюпитре — подставке для нот — лежит партитура — нотная запись оркестрового произведения. В ней записаны все партии оркестра. Дирижёр смотрит в партитуру и следит за игрой каждого музыканта.

Дирижёра можно назвать и главным музыкантом оркестра. Не случайно говорят: «Я слушал дирижёра...», хотя сам дирижёр во время выступления ни на чём не играет.

Дирижёров хора называют хормейстерами, а дирижёров военных оркестров — капельмейстерами.

Это было в 1763 году. В Париже проходили необычные концерты. Когда публика собиралась, на сцену выходил семилетний мальчик. Он забирался на стул перед клавесином — старинным музыкальным инструментом.

— Господа! Каждый из вас может предложить Вольфгангу Амадею Моцарту — юному музыканту из Вены, любую мелодию, любую музыкальную фразу, и он тут же сочинит на предложенную тему пьесу и сыграет её, — объявлял ведущий.

Сочинять во время игры на инструменте без нотной записи, без предварительного разучивания — значит импровизировать! Да под силу ли это такому маленькому ребёнку?

Между тем Вольфгангу давали клочок нотной бумаги с коротенькой музыкальной фразой. Мальчик брал несколько аккордов и... играл без единой запинки сложнейшую первую часть тут же сочинённой им сонаты.

— Не может быть! — не выдержал однажды один из слушателей. — У него колдовское кольцо! Оно движет его пальцами...

Мальчик с недоумением оглянулся и тут же снял с пальца тоненькое золотое колечко — подарок матери и продолжал играть. Заданная тема росла и ширилась, переплеталась с новыми мелодиями, обрастала подголосками, приобретала всё новые и новые звуковые краски.

Это была блестящая импровизация!

И

ИМПРОВИЗАЦИЯ

И

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Мы воспринимаем музыку лишь тогда, когда слышим её. Значит, она нуждается в музыканте-исполнителе. Исполнитель является связующим звеном между композитором и слушателем.

Выдающиеся исполнители никогда механически не повторяют того, что написано в нотах. Они становятся интерпретаторами, то есть истолкователями музыкального произведения.

Имена выдающихся советских исполнителей известны всему миру. Например, имена скрипачей Давида Ойстраха и Леонида Когана, пианистов Эмиля Гилельса и Святослава Рихтера, певцов Сергея Лемешева и Ивана Козловского.

Маленький стальной двузубец с короткой рукояткой, увенчанной крохотным шариком, называется камертоном. Этот инструмент помогает задать основной тон музыкальным инструментам.

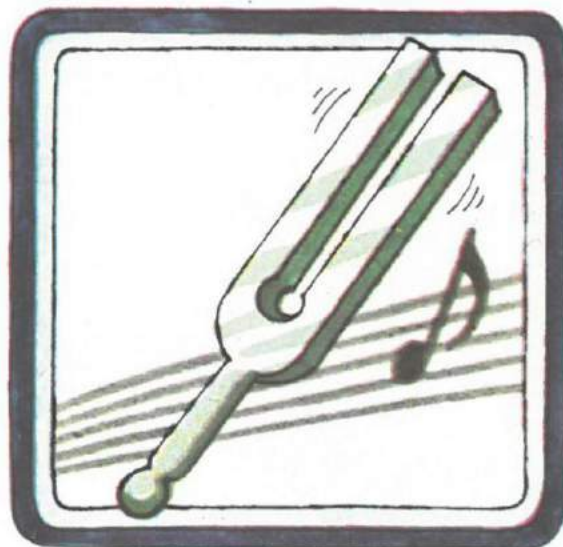
Возьмёшь двузубец за рукоятку, стукнешь им обо что-нибудь твёрдое, поднесёшь к уху и услышишь нежное и тихое: «Ля-а-а-а-а...»

Торопись, настраивайся! Нет ничего надёжнее, точнее и чище одного-единственного звука «ля» поющего камертона. А зная совершенно точно высоту одного звука, можно правильно настроить и все остальные.

Всем нужен камертон: скрипачу и певцу, учителю пения, дирижёру хора, настройщику инструментов...

К

КАМЕРТОН

К

К Л Ю Ч

При этом слове у одних сразу возникает представление о прохладном ключе, бьющем из-под земли, и о том, как приятно из него напиться в жаркий летний день. Другие подумают о ключе от квартиры. А кто-то представит себе резной красивый ключик от стеновых часов или вспомнит, как недавно отворачивал гайку гаечным ключом.

Но сейчас мы поговорим о ключе особенном — музыкальном.

Если в начале первой строчки любой нотной записи нарисован скрипичный ключ, вот такой:

то каждому музыканту понятно, что музыка написана для высоких и средних голосов или для музыкальных инструментов с таким же звучанием. Его можно было бы назвать ещё и детским, потому что в скрипичном ключе написаны все детские песенки.

Если же нарисован ключ, который напоминает полумесяц в небе с двумя точками-звёздочками с правой стороны, вот такой:

то это ключ — басовый. Он

говорит

нам о том, что музыка предназначена для голосов густых, низких, словом — басов.

Музыкальный ключ помогает быстрее разобраться в нотной записи.

Композитор — автор, создатель музыкальных произведений (латинское слово «композитор» означает «составитель», «сочинитель»).

Люди создавали музыку с незапамятных времён. Но впервые обозначать имена композиторов стали лишь с той поры, когда научились записывать музыку на нотной бумаге.

Многие композиторы писали и пишут музыку для детей.

Величайший немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах сочинял музыку для обучения своих детей. И, наверное, не подозревал, что его «музыкальными детьми» на все будущие времена станут дети всего мира. Ведь музыка великого Баха до сих пор является прекрасной и незаменимой школой для начинающих музыкантов.

Знаменитый французский композитор Камиль Сен-Санс сочинил сюиту* для симфонического оркестра — «Карнавал животных», где слышны рычание льва, кудахтанье кур и тяжёлый неловкий танец слона.

А великий русский композитор Пётр Ильич Чайковский создал чудесный «Детский альбом» для фортепиано. Там есть пьесы: «Марш деревянных солдатиков» и «Игра в лошадки», «Зимнее утро» и «Нянина сказка», «Мама», «Новая кукла», «Русская песня» и другие.

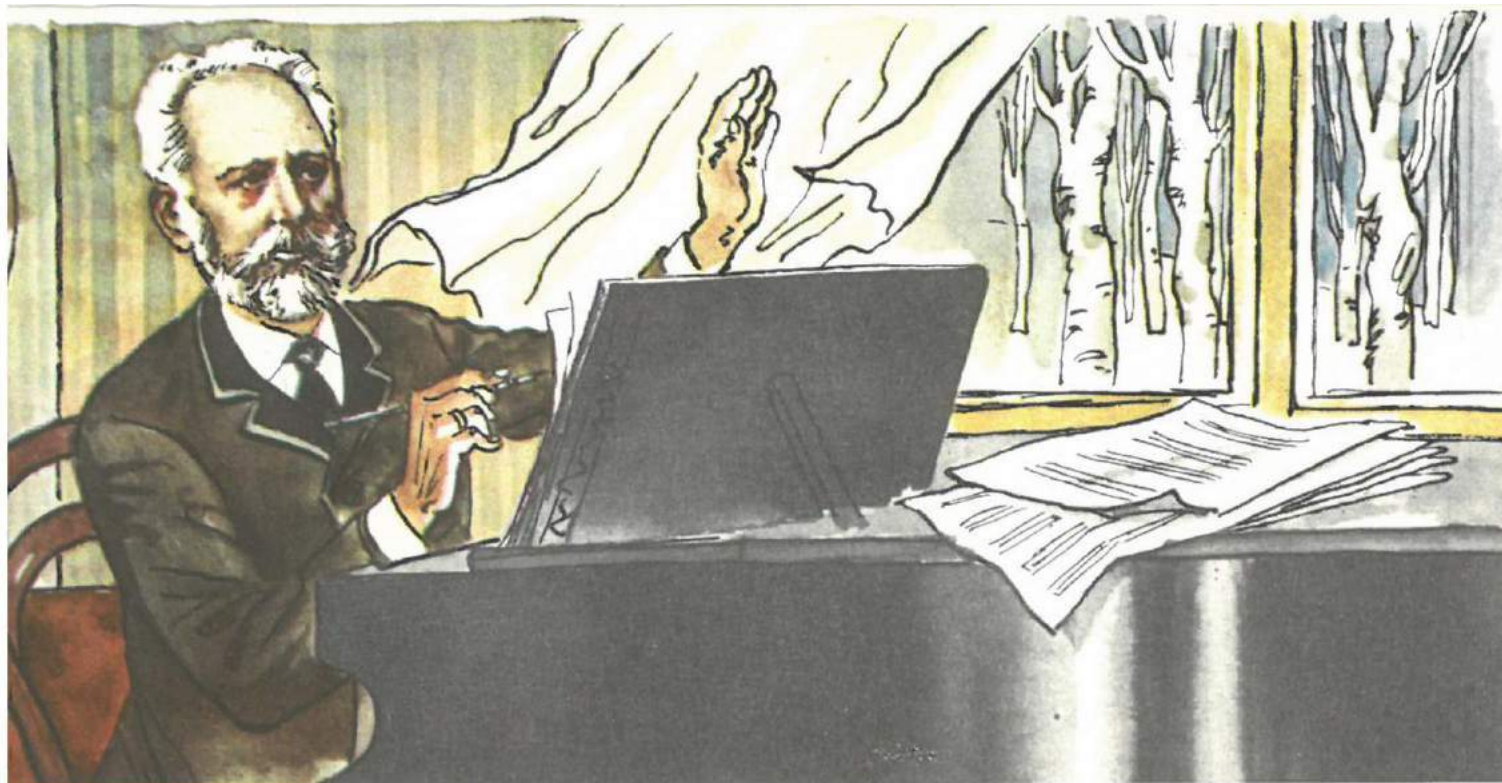
Немало замечательной музыки для детей создано

* Слово «сюита» в переводе с французского означает «последовательность». Сюитой называется произведение, состоящее из нескольких частей, различных по характеру музыки, темпу, ритму.

К

КОМПОЗИТОР

Пётр Ильич Чайковский.

С. С. Прокофьевым, А. Н. Александровым, Д. Д. Шостаковичем, А. И. Хачатуряном, Д. Б. Кабалевским, Т. Н. Хренниковым, А. Н. Пахмутовой, Я. А. Френкелем, В. Я. Шаинским и многими другими советскими композиторами. Их музыка — верный спутник детских утренников, радиопередач, её можно услышать в мультфильмах, в спектаклях и концертах для детей.

Тебе, конечно, понятно, что речь пойдёт о чём-то, выражающем полное согласие. Да слово «лад» говорит само за себя: лад... ладить, складно...

А теперь представь, что у тебя есть конструктор и ты можешь построить из его деталей всё, что захочешь. Музыкальный лад — это тоже своего рода конструктор. Его детали — музыкальные звуки. Из звуков лада можно построить неисчислимо много разных мелодий. Вот уж поистине волшебный этот конструктор — музыкальный лад! Люди часто механически повторяют (может быть, и ты тоже) знакомые названия нот (см. стр. 39): до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. И не подозревают, что звуки образуют лад, на котором держится вся музыка.

Наиболее распространены два лада: мажорный и минорный (мажор и минор).

Если музыка написана в мажорном ладу, мы слышим бодрые, светлые и радостные интонации. Вспомним «Песенку друзей» (музыка М. Старокадомского на стихи С. Михалкова):

*Мы едем, едем, едем
В далёкие края,
Хорошие соседи,
Счастливые грузья.
Нам весело живётся,*

Л

ЛАД

*Мы песенку поём,
И в песенке поётся
О том, как мы живём.*

Минорный лад звучит по-иному — чуть приглушённо, с оттенком задумчивости, даже печали... Прислушайся к «Колыбельной Светланы» (музыка Т. Хренникова на стихи А. Гладкова):

*Лунные поляны, ночь, как день, светла.
Спи, моя Светлана, так, как я спала...*

Но ошибается тот, кто считает, будто минор выражает только грусть и печаль. В музыке много примеров, когда минорный лад передаёт непреклонность, твёрдость, мужественность. Вспомним песню композитора А. Островского на стихи поэта Л. Ошанина «Пусть всегда будет солнце!»:

*Солнечный круг,
Небо вокруг,
Это рисунок мальчишки!!!*

Мелодия песни написана в миноре. Но сколько в её интонациях решительности, непоколебимости и веры в грядущее.

*Солнце навек,
Счастье навек,
Так повелел человек!*

В этой фразе минорные интонации начинают уступать мажорным. И чувствуется, что сейчас песня озарится светом и радостным ликованием.

И правда — мажор врывается в песню бурно, весело, звонко, жизнерадостно:

*Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!*

Вот такая это важная вещь — лад. Он является основой, надёжным и прочным фундаментом, на котором держится весь волшебный мир музыки.

Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте.

Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто говорят, душой музыки. Благодаря прежде всего мелодии музыка способна передать любые наши переживания и чувства.

Мелодия всегда имеет тот или иной ритм. Греческое слово «ритмос» означает «соразмерность», «стройность». Ритмом называется чередование звуков, различных по длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются более длинными, протяжными, слабые — сильными.

Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада. Все семь звуков лада могут быть повышены или понижены на полтона.

Чтобы обозначить в нотной записи эти повышения и понижения звуков, к ним прибавляются знаки альтерации, т. е. знаки изменения высоты звуков (латинское слово «альтераре» означает «изменять»). Основных знаков альтерации три. Диез — знак \sharp . Бемоль — знак \flat . Беккар — знак \natural .

Диез (\sharp) повышает звук на половину тона. Полтона — это самое короткое расстояние (интервал) между двумя звуками. Бемоль (\flat) — понижает звук на полтона. Беккар (\natural) — знак отказа от ранее написанного диеза или бемоля. Всех вместе музыкальных звуков — простых и со-

М

МЕЛОДИЯ

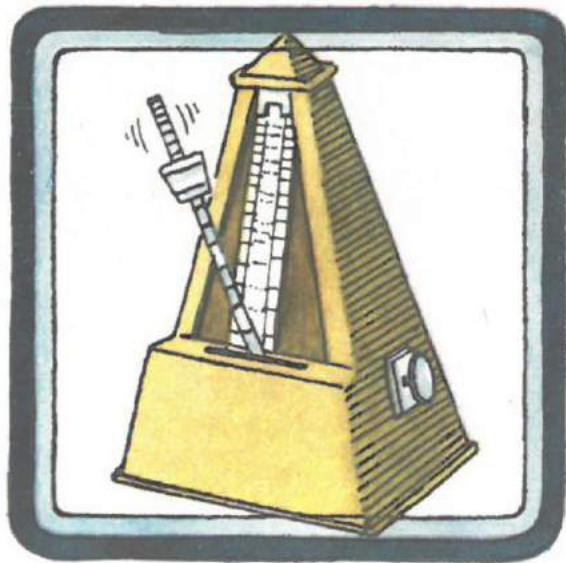
знаками альтерации — двенадцать.

Сколько же можно сложить мелодий из двенадцати звуков?

Миллиарды! Бесчисленное множество! И ни одна не будет повторять другую.

М

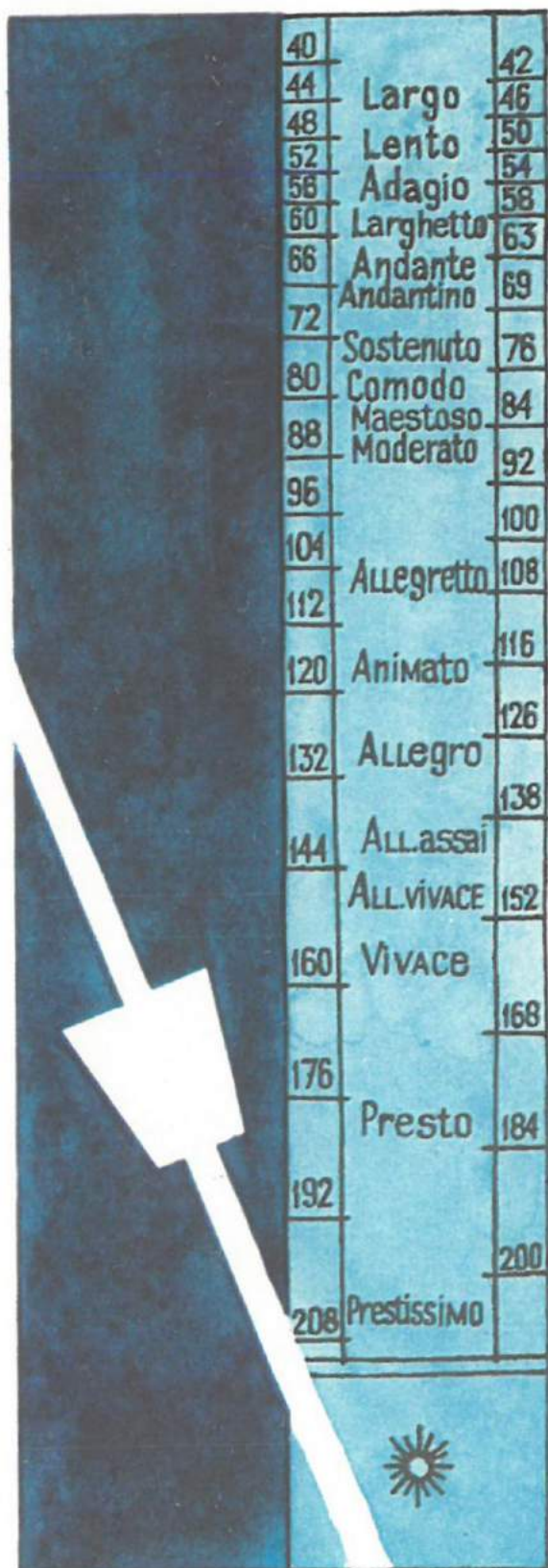
МЕТРОНОМ

Композитор написал музыку. В начале музыкального произведения или в начале его части над нотной строкой он указал, в каком темпе, то есть, с какой скоростью его нужно исполнять. Открой любую нотную запись, и под названием пьесы, слева, ты увидишь — русскими или итальянскими буквами написано, например: «медленно» — *lento* (ленто) или «очень быстро» — *presto* (престо). Тебя, наверное, интересует: а возможно ли эту скорость исполнения указать точно? Оказывается, ещё в 17 веке существовал прибор, позволяющий с абсолютной точностью исполнять произведение в заданном темпе.

В 1816 году прибор усовершенствовал венский мастер И. Мельцель. Называется этот прибор метроном («метрос» по-гречески «мера», «номос» — «закон»).

И. Мельцель сложил из деревянных дощечек малень-

Шкала метронома.

кую пирамидку и поместил в неё часовой механизм. Одну из стенок пирамиды он снабдил шкалой, на которой сверху донизу написаны музыкальные темпы.

Сначала — самые медленные: лярго — очень медленно, протяжно; ленто — медленно; адажио — медленно, спокойно.

Потом умеренные: анданте — в спокойном темпе (итальянское слово «анданте», буквально означает «идущий», «текущий»); модерато — в умеренном темпе; аллегретто — несколько медленнее, чем аллегро.

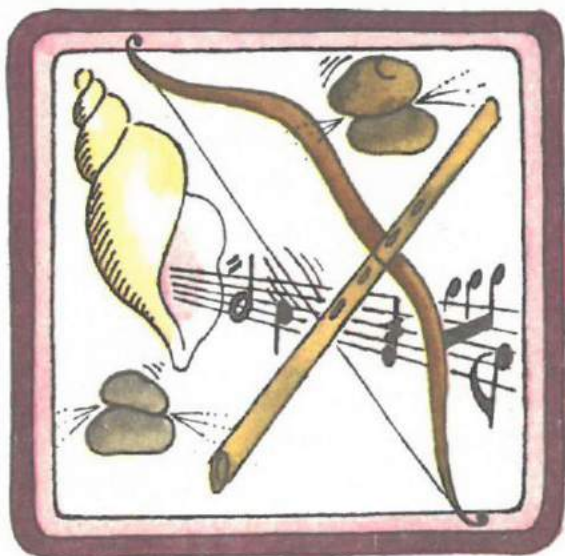
А внизу подвижные: аллегро — быстро, радостно («аллегро» по-итальянски буквально означает «радостный», «весёлый»); виваче — живо; престо — очень быстро.

Вдоль шкалы пристроена узкая стальная пластинка, связанная с часовым механизмом. На пластинку надет грузило-маятник.

Стоит переместить грузило на необходимый темповый указатель, скажем на «адажио» или «аллегро», и маятник начинает негромко постукивать именно в том темпе, который нужен музыканту-исполнителю.

М

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Самый древний музыкальный инструмент — человеческий голос. Постепенно люди стали замечать, что окружающие их предметы тоже могут издавать музыкальные звуки. Удар камня о камень может дать короткий чёткий звук, хорошо поддерживающий ритм танца или песни. Натянутая тетива лука «поёт» даже от лёгкого прикосновения. Морская раковина издаёт протяжный звук, стоит лишь подуть в её заострённый конец. Обыкновенная тростинка, без внутренних перепонки да ещё с несколькими дырочками, начинает чудесно петь...

Так камень, тетива, раковина и тростинка стали родоначальниками всех су-

ществующих на свете музыкальных инструментов. Причем сама природа разделила их как бы на четыре основные группы. Ударные — от камня. Струнные — от поющей тетивы. Медные духовые — от морской раковины и деревянные духовые — от тростинки.

Ударные музыкальные инструменты самые древние. Камень заменили колотушками, трещотками, погремушками. Их делали из вылущенных и высушенных плодов, помещая камешки внутрь. Потом появились барабаны, которые, по существу, не изменились и до наших дней. Кроме целого семейства барабанов человек придумал огромное количество вспомогательных ударных инструментов: бубен с металлическими колечками и без колечек, колокола и колокольчики, гонг, там-там и другие.

УДАРНЫЕ

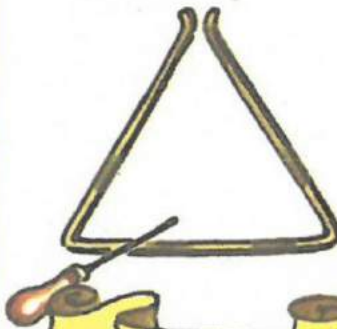

БУБЕН

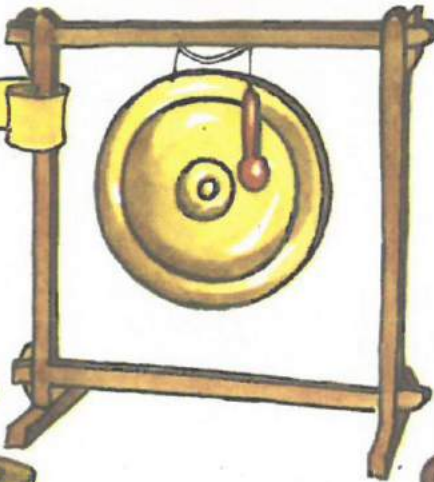

БАРАБАН

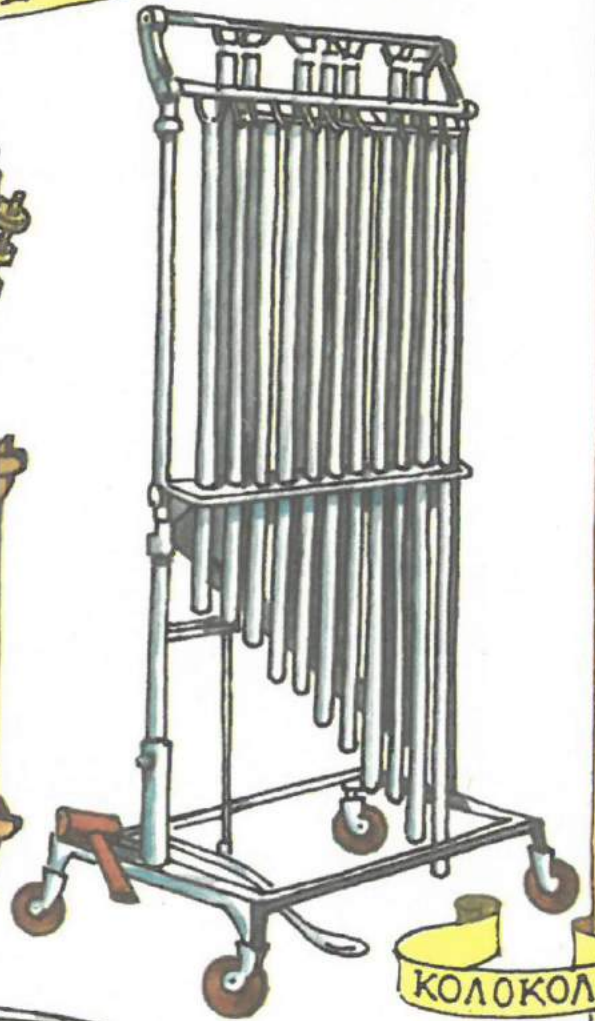
ТАМ · ТАМ

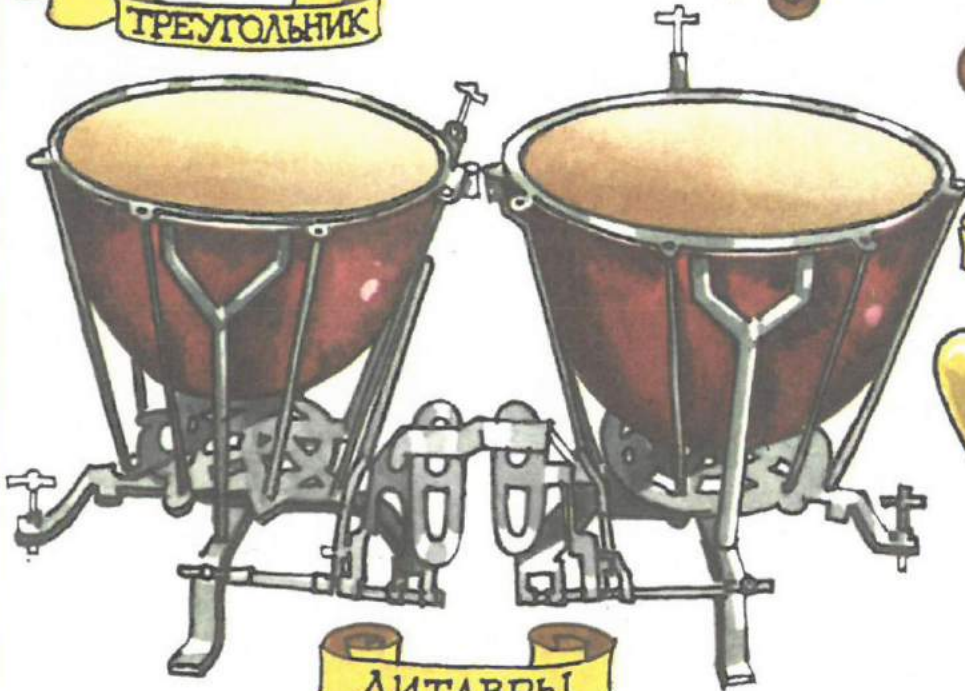
ТРЕУГОЛЬНИК

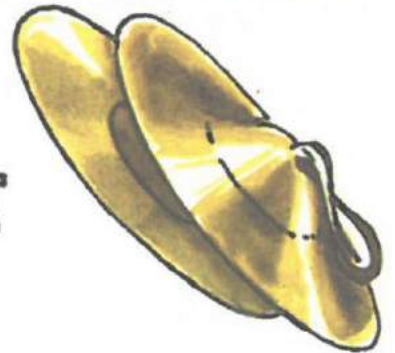
КОЛОКОЛА

ТАРЕЛКИ

ЛИТАВРЫ

Вторая наиболее обширная группа музыкальных инструментов — струнно-щипковые. И самые древние из них — кифара, лира, арфа. Ближайшие родственники арфы — цитра и лютня. А популярная в наше время гитара имеет много общего с лютней. Родина гитары — Испания. Мандолина, появившаяся в Италии около 300 лет тому назад, до сих пор является народным итальянским инструментом. На Руси тоже издавна существуют свои национальные струнно-щипковые инструменты — гусли, домра, балалайка.

Однако звук, извлекаемый щипком, как бы он ни был красив, всегда остаётся коротким, лишённым певучести. Поэтому, наряду с развитием щипковых, в разных странах появились смычковые музыкальные инструменты. Смычок — длинная упругая трость с натянутым пучком конского волоса — сделал звук протяжным и певучим. Первыми смычковыми инструментами стали фидель и жига — неизменные спутники бродячих певцов и музыкантов. От фиделей и жиг произошли

СМЫЧКОВЫЕ

СМЫЧОК

ВИОЛА

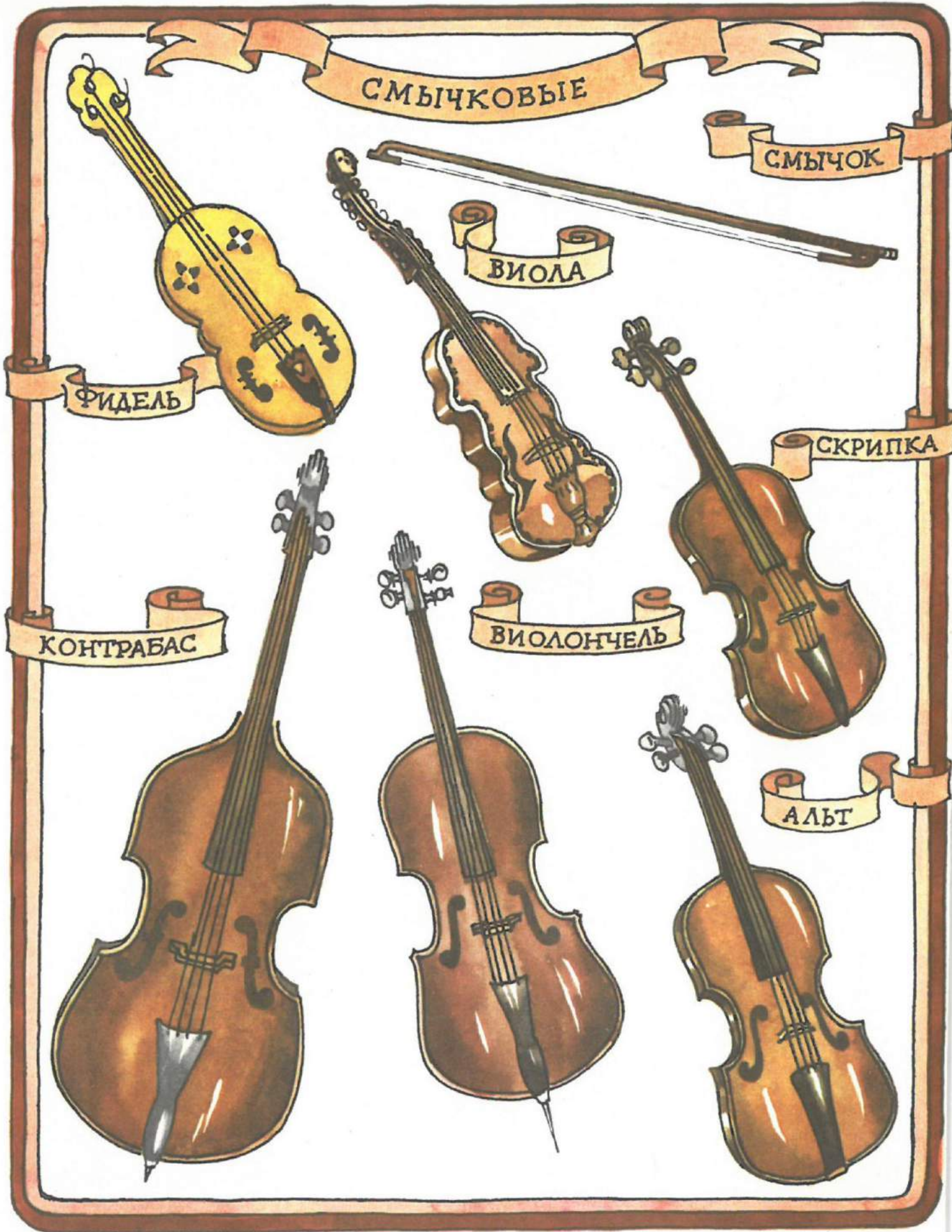
ФИДЕЛЬ

СКРИПКА

КОНТРАБАС

ВИОЛОНЧЕЛЬ

АЛТ

старинные виолы. И только в конце 15 — начале 16 века появилась скрипка. Её чистый, нежный, проникновенный звук вскоре покори́л весь мир. А следом за скрипкой возникло и остальное семейство струнных смычковых инструментов: альт, виолончель, контрабас. Звук альта ниже звука скрипки. Виолончель звучит ещё ниже. Она словно поёт человеческим голосом — низким, взволнованным, сильным, как раз под стать мужскому голосу — басу или баритону.

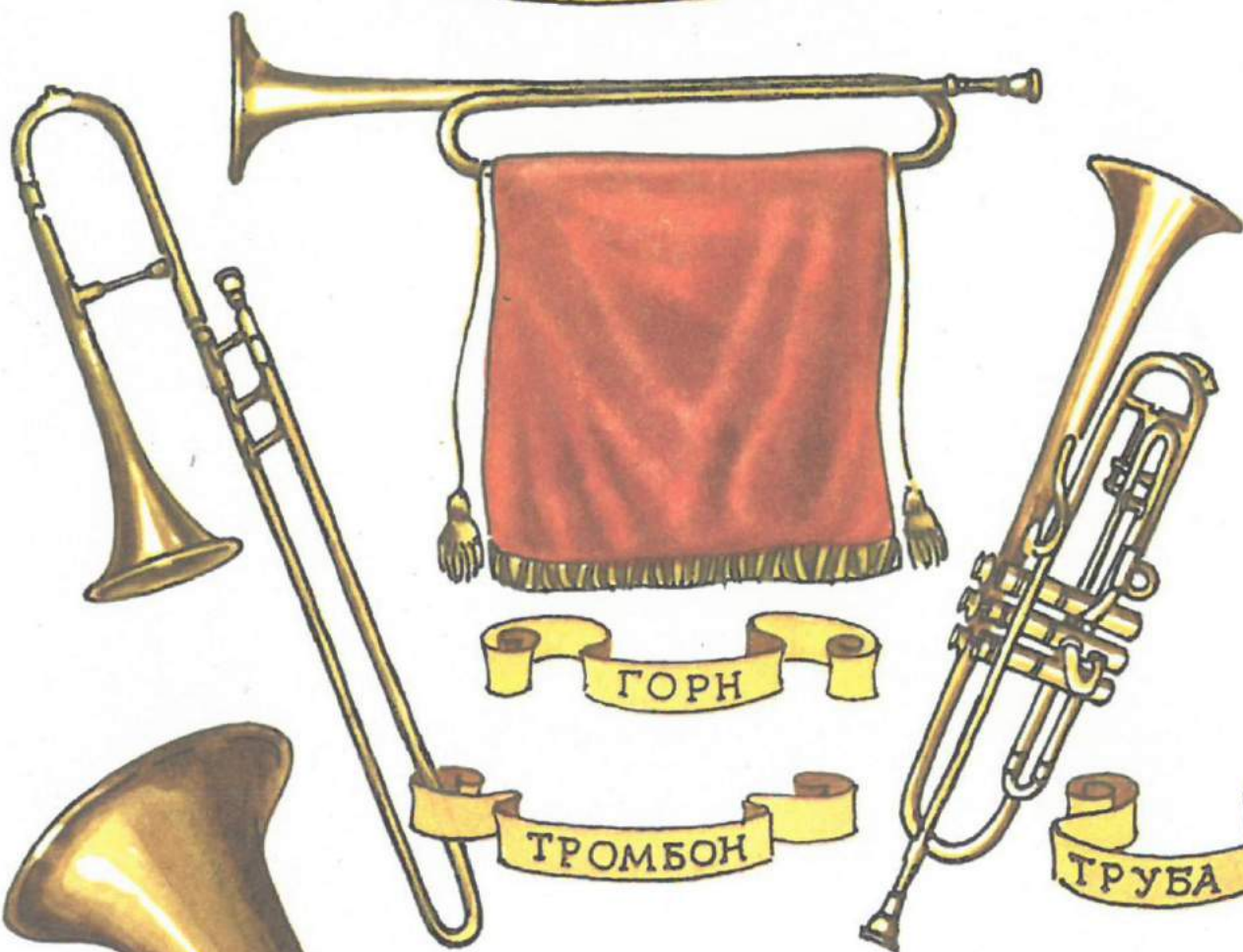
И, наконец, контрабас — самый большой инструмент струнной группы. Звук контрабаса настолько густой, низкий и мощный, что выделяется даже в самом большом оркестре...

Теперь поговорим о медных духовых музыкальных инструментах, порождённых морской раковиной. Давно уже прошло то время, когда эти инструменты изготавливали из морских раковин, кожи, дерева, роговицы, слоновой кости. Духовые инструменты этой группы стали делать из меди: валторны, трубы, тромбоны и тубы. И медь запела! Глава медного семейства — валторна. Звук её певуч и благороден. Он обладает удивительной гибкостью и тембровым разнообразием — от задумчивого до мощного, грозного, сурового. Труба — напоминает своим звучанием пионерский горн. Правда, горнисту для сигналов нужно всего несколько звуков разной высоты, а трубачу этого мало. Поэтому трубу снабдили специальным устройством — вентелями, позволяющими трубе справляться с очень сложными музыкальными задачами. Когда в 15 веке попробовали удлинить трубу, это неузнаваемо изменило её звук. Он стал намного ниже, гуще и мощнее. Так возник тромбон. Позже появилась и туба — главный бас всего семейства медных духовых инструментов.

Очень интересную и своеобразную группу составляют деревянные духовые музыкальные инструменты — флейта, гобой, кларнет, фагот и многие другие.

Флейта известна с древних времён. Сперва звук флейты был тусклый и однообразный. Позже стали вдвухать воздух в боковое отверстие, держа инструмент поперёк

МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ

ГОРН

ТРОМБОН

ТУБА

ВАЛТОРНА

ТУБА

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ

ГОВОЙ

ФЛЕЙТА

ЖАЛЕЙКА

ВОЛЫНКА

ФАГОТ

КЛАРНЕТ

лица. А в 19 веке флейта была усовершенствована. Она стала соперничать со скрипкой. Правда, звуки флейты, лёгкие и светлые, не обладают скрипичной мягкостью и теплотой и всегда остаются прозрачно-холодноватыми, как льдинки.

Гобой происходит от древней свирели и от старинного народного инструмента — зурны, который и в наше время звучит на Кавказе и во многих странах Азии. Красивый, словно приглушённый звук гобоя напоминает также звучание другого народного духового инструмента — жалейки, издавна распространённого в России, Белоруссии, Литве.

Кларнет обладает тёплым, сочным звуком. Слово «кларнет» в переводе с латинского означает «ясный». Кларнет занимает видное место в оркестрах. В камерных ансамблях он часто звучит рядом с флейтой.

Самым, пожалуй, необычным по звучанию среди деревянных духовых инструментов является фагот. Он появился в Италии в 16 веке. Фагот значительно больше флейты, гобоя и кларнета. Фагот может звучать очень напевно или приглушённо, ворчливо или насмешливо. Фагот — самый низкий по звучанию среди основных деревянных духовых инструментов.

Ещё в Древней Греции проводились так называемые Пифийские игры, во время которых состязались поэты, певцы, атлеты и музыканты. Лучшие получали звание дафнофоров — несущих лавры, так как победителей всегда награждали лавровыми венками.

Соревнования между музыкантами проводятся и в наши дни. Называются они конкурсами. Победителям присваивают звание лауреатов.

М

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

Монах Гвидо из итальянского города Ареццо жил 900 лет тому назад. Он был учителем пения. Его подопечные — мальчики из церковного хора — ежедневно собирались на спевки. И, как всегда, начинали занятия с распевного латинского гимна, который был очень популярен в то время.

Особенность этого гимна была в том, что каждая новая строка начиналась тоном (звуком) выше. Когда кто-нибудь из хористов начинал фальшивить, Гвидо громко поправлял его, то есть сам пел нужный звук. При этом он чётко произносил первый слог начального слова фразы:

— Ут! — гремел голос Гвидо под сводами церкви.

Мальчики, широко раскрыв рты, подхватывали — «ут».

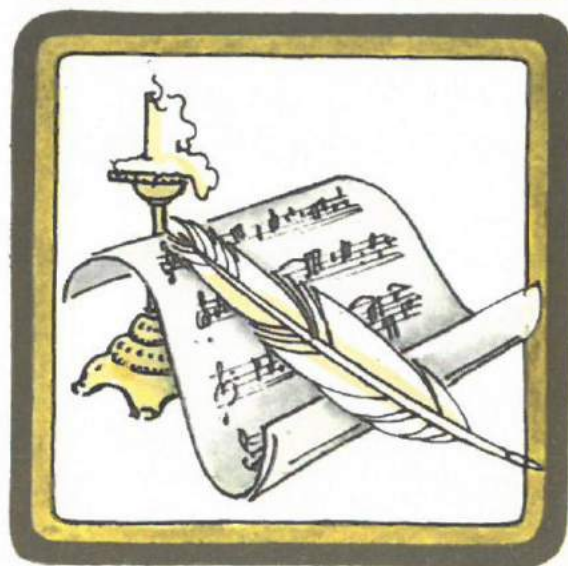
За «ут» следовало «ре», «ми», «фа», «соль» и «ля» — все первые слоги начала каждой строки гимна.

Но вот что удивительно: эти слоги навсегда остались названиями нот. Слово «нота» в переводе с латинского означает «знак». Правда, слог «ут» переделали в «до» и прибавили к шести названиям нот ещё одну — «си». И получили мажорно-минорный лад, который знает каждый человек: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до...

Гвидо придумал нотные линейки, на которых удивительно просто и наглядно разместились нотные знаки, указывающие движение мелодии. Сначала было три линейки — красная, жёлтая и чёрная. Значки-ноты были квадратные и выглядели так:

Н

НОТЫ

Но время шло. Один век сменял другой. Бурно развивалось музыкальное искусство. К 17 веку появилась простая и всем доступная нотная запись. И ноты навсегда заняли свои места на нотном стане (на пяти линейках). Теперь они выглядят так:

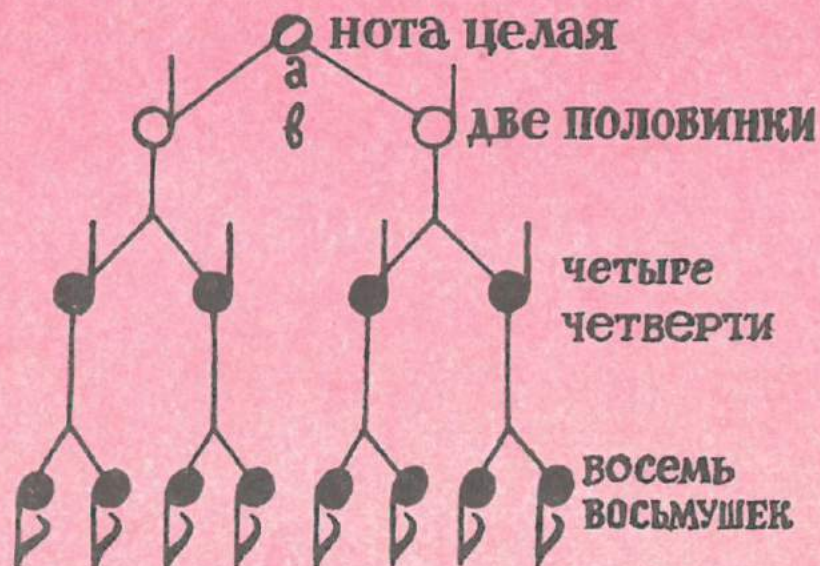

Часто звуки до, ре, ми, фа, соль, ля, си исполняются (голосом или на каком-нибудь музыкальном инструменте) именно в таком порядке — словно по «ступенькам», вверх или вниз. Такой порядок исполнения звуков, начиная от любого из них, но без пропуска «ступенек», — называется гаммой.

Для нотной записи были также придуманы музыкальные ключи (см. стр. 20), бемоли и диезы (см. главу «Мелодия», стр. 25) — знаки, обозначающие повышение или понижение звуков на полтона. Придумали способ обозначения длительности нот, то есть запись ритма.

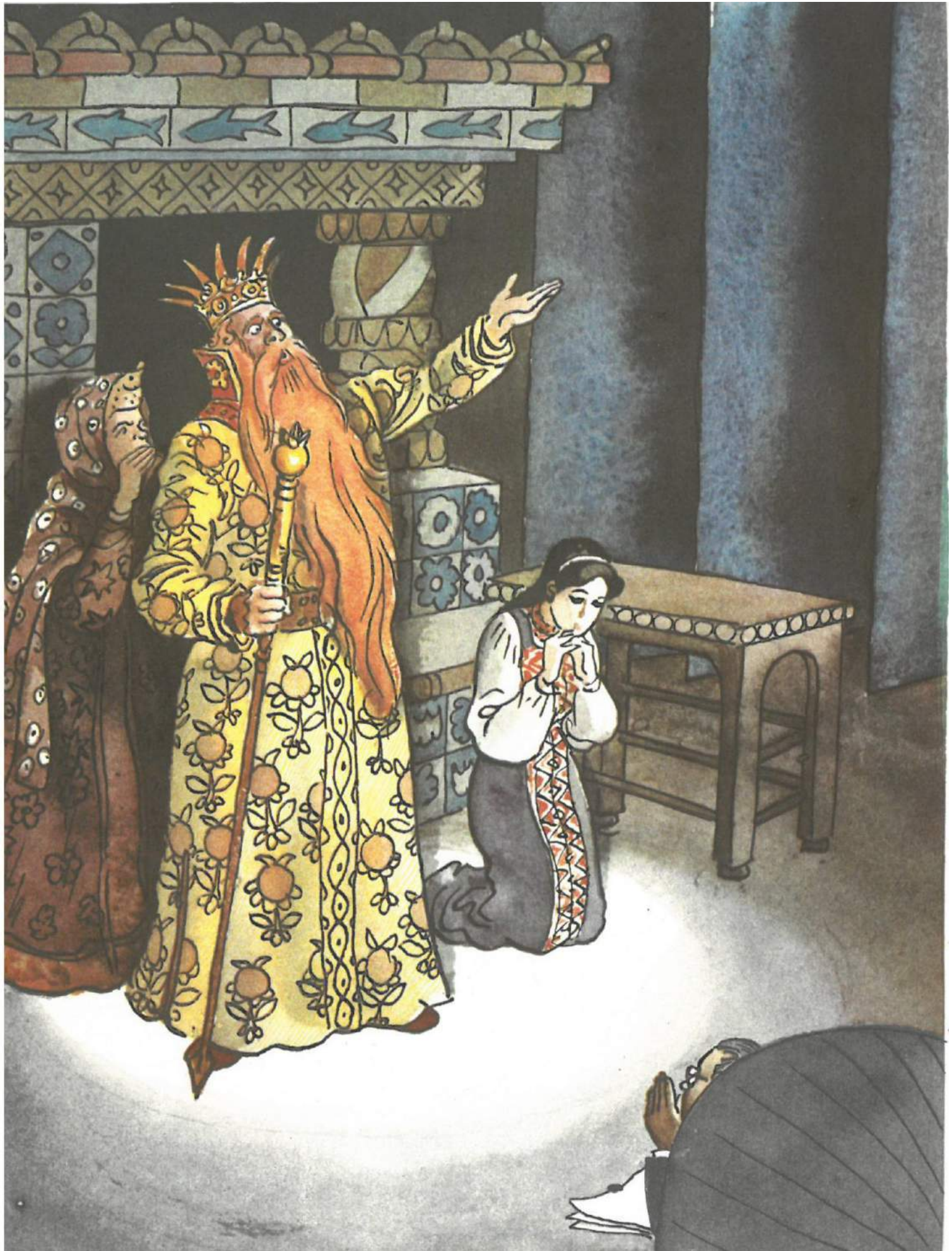
Нота целая, вот такая \circ самая длинная и равна по продолжительности четырём размеренным шагам человека. От целой ноты стали вести отсчёт и другим длительностям.

СХЕМА ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ

И какое счастье, что музыкальные произведения, которые создавались великими композиторами на протяжении веков, дошли до нас в нотных записях! Иначе услышать их было бы невозможно. Ведь записи на пластинках появились гораздо позднее нот.

Итальянское слово «опера» буквально означает «произведение», «действие». Опера родилась в итальянском городе Флоренции в конце 16 века.

Опера — это такое произведение для театра, в котором все артисты на сцене поют. Обычная же человеческая речь в оперном спектакле или вообще не звучит, или звучит лишь в отдельных немногочисленных эпизодах.

Музыка в опере раскрывает характер главных героев, передаёт их мысли, чувства, переживания. Исполнителями оперы являются певцы-солисты, хор и симфонический оркестр.

Наиболее ярко выражены образы героев в вокальных сольных номерах оперы — ариях, которые создают как бы музыкальный портрет каждого действующего лица. Часто герои поют вместе: вдвоём, втроём, образуя ансамбль.

Массовые сцены исполняет хор.

Симфонический оркестр (см. стр. 47) сопровождает пение и танцы, помогает слушателям понять смысл того, что происходит на сцене.

В зависимости от содержания, оперы бывают сказочные, лирические, комические, героические.

Очень много опер написано на сюжеты, взятые из литературы. Великий русский композитор Н. А. Римский-Корсаков написал две свои оперы на сюжеты сказок А. С. Пушкина. Это «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок».

О

ОПЕРА

Советскими композиторами создано много опер специально для детей: «Морозко» М. Красева, «Три толстяка» В. Рубина, «Волк и семеро козлят» М. Коваля, «Мальчик-великан» Т. Хренникова, «Красная шапочка» М. Раухвергера, «Белоснежка» Э. Колмановского и другие.

О

ОРГАН

Древнегреческий механик Ктесибий изобрёл водяной насос и, испытывая его, обнаружил, что насос поёт. Ктесибий объединил несколько насосов — и получился музыкальный инструмент, который он назвал — гидравлос (гидр — по-гречески «вода», авлос — «трубка», «свирель», «флейта»).

Гидравлос Ктесибия имел всего восемнадцать трубок. А сколько было возни с этим музыкальным инструментом, работающим с помощью воды!

В дальнейшем мастера-изобретатели немало потрудились над усовершенствованием гидравлоса. В первую очередь изменили способ извлечения звука. В

трубки вместо воды стали вдвухать воздух. Звук сделался более равномерным, устойчивым, красивым. Но играть на этом инструменте стало намного сложнее. Количество труб увеличилось до нескольких сотен. Изменилось и название. Новый инструмент получил название «оргán», что по-гречески означает «орудие», «инструмент». Появился сложный механизм управления оргánом, так называемый исполнительский пульт с клавиатурой.

БОЛЬШОЙ
ОРГАН

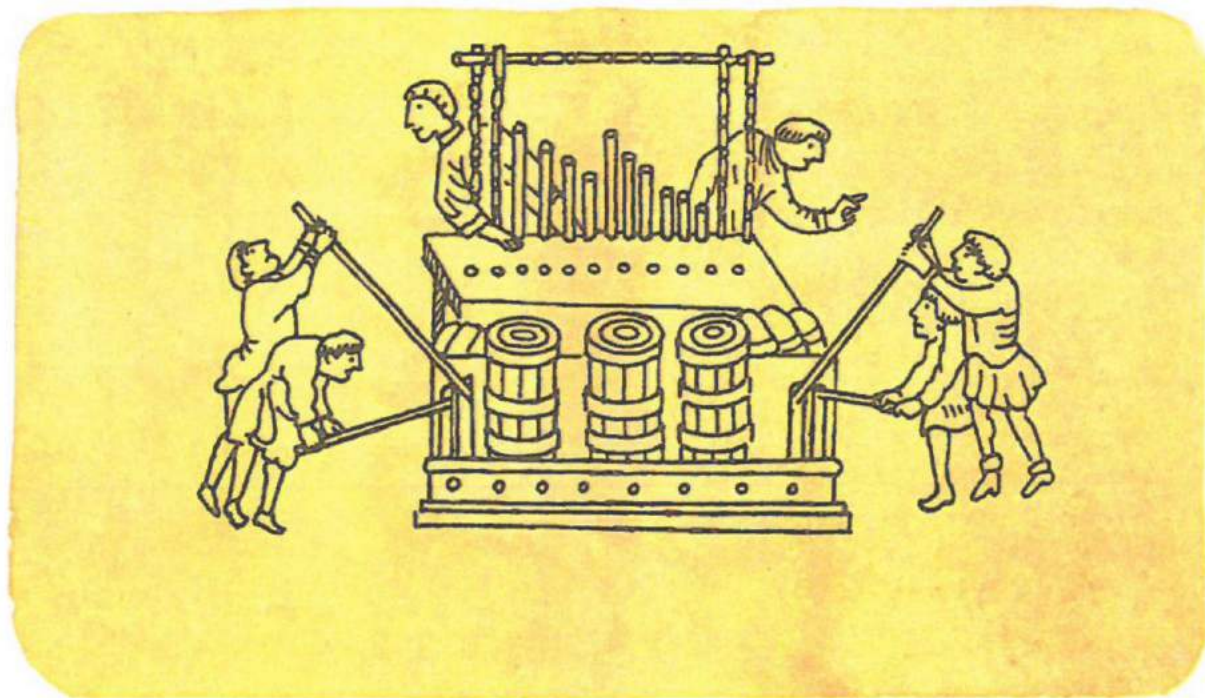
МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

Такой, как у современного пианино или рояля. Каждая клавиша заставляла звучать одну из трубок. Но пальцев рук не хватало. Прибавили огромные педали-клавиши под исполнительским пультом — для самых низких звуков — басов, и стали играть одновременно руками и... ногами. Потом появились дополнительные клавиатуры — мануалы. Они ступеньками спускались к краю исполнительского стола, а над ними располагалось множество ручек и кнопок — регистры. Одним таким регистром можно одновременно включить десятки труб и трубочек органа. Другие регистры меняют тембр, то есть характер и окраску звука. Тембры у органа самые различные. По желанию исполнителя они становятся похожими на флейту или гобой, на скрипку или виолончель.

Старинные мастера придавали звучащему великану формы сказочных замков с окнами и стройными башнями. И стоят эти замки за высоким частотоколом серебряных труб, число которых колеблется от 800 до... 45 тысяч!

На протяжении нескольких веков орган считался самым крупным и величественным из всех существующих на свете музыкальных инструментов. Да и в наше время нет ему равных по величине и мощности звучания.

Так в IX веке играли на органе — внизу вручную раздували меха.

В Древней Греции «оркестрой» называли полукруглую площадку перед сценой театра. На этой площадке размещался хор — неперменный участник любого представления. Потом оркестром стали называть коллективы музыкантов, совместно исполняющих музыкальные произведения.

В зависимости от состава музыкальных инструментов бывают симфонические, струнные, духовые, шумовые оркестры.

Наиболее богат по составу инструментов симфонический оркестр. В его состав входят четыре различные группы инструментов: струнные (скрипки, альты, виолончели и контрабасы); деревянные духовые (флейты, гобои, кларнеты, фаготы); медные духовые (трубы, валторны, тромбоны и тубы) и наконец самое разнообразное семейство ударных (барабаны, литавры, колокола, треугольники, ксилофоны, металлофоны и ещё многие другие).

В каждом оркестре есть руководитель — дирижёр (см. стр. 14).

О

ОРКЕСТР

П

ПЕСНЯ

Песню любят все.

Почему ни один вид музыкального искусства не пользуется таким всеобщим признанием, как песня? Да потому, что её мелодия, как правило, проста, незатейлива и доступна для огромного количества исполнителей и слушателей, даже если у них нет особой музыкальной одарённости или специальных музыкальных знаний.

Многие песни по своему происхождению являются народными. Они создавались неизвестными певцами и передавались на протяжении нескольких столетий из поколения в поколение. Другие же песни создаются композиторами в содружестве с поэтами.

Песня состоит из нескольких стихотворных строк. Каждая такая строка состоит из четырёх, пяти, шести строчек и называется куплетом. За каждым куплетом обычно следует другая строка — припев. В тех песнях, где есть припев, куплет называется запевом. Вспомним «Песенку Крокодила Гены» (музыка В. Шаинского, стихи А. Тимофеевского):

*ЗАПЕВ: Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам,
А вода — по асфальту рекой.
И не ясно проходим
В этот день непогожий,
Почему я весёлый такой.*

ПРИПЕВ: Я играю на гармошке
У прохожих на виду.
К сожаленью, день рожденья
Только раз в году.

Спой эту песню до конца, и ты без труда заметишь, что при повторениях музыки слова запева будут всё время меняться, раскрывая главные события, о которых рассказывается в песне. А слова припева остаются неизменными. Они как бы подчёркивают основную мысль песни, украшают её, и песня хорошо воспринимается на слух, легче запоминается.

С

СИМФОНИЯ

В Древней Греции симфонией называли любое приятное для слуха сочетание звуков. В переводе с греческого «симфония» — «созвучие».

Позже симфониями стали называть оркестры. В Италии же слово «симфония» иногда обозначало вступление к итальянским музыкальным спектаклям. И когда появились крупные музыкальные произведения из нескольких разнохарактерных частей, написанных для оркестра, они тоже стали называться симфониями.

Содержание симфонии может быть различным. На языке музыки повествует она о жизни народа, о борьбе за свободу и справедливость,

о стремлениях и надеждах человека, о его грусти и радости.

«Отцом» симфонии по праву считается великий австрийский композитор Йозеф Гайдн. Он написал более ста симфоний. В симфониях Гайдна установилось количество частей (четыре) и их определённый порядок.

Первая часть обычно подвижная и энергичная. Вторая, как правило, медленная и спокойная. Третья часть — лёгкая, оживлённая. Музыка в ней обычно светлая и радостная (в симфониях Гайдна и Моцарта эта часть очень часто имеет ритм и характер старинного танца — менуэта). Наконец четвёртая часть — это заключение симфонии, или, как принято называть его, — финал. В финале композитор как бы подводит итог тому, о чём повествует музыка в первых трёх частях симфонии.

Л. БЕТХОВЕН

Ф. ШУБЕРТ

А. БОРОДИН

Симфонии В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина, С. Прокофьева, Д. Шостаковича — это поистине безграничный мир чувств, мыслей, переживаний. Их музыка звучит во всех странах.

ФФ

ФОРТЕПИАНО

Рассказывая о музыкальных инструментах, мы нарочно обошли молчанием один из музыкальных инструментов, который пользуется самой большой популярностью во всём мире и поэтому заслуживает отдельного рассказа, — фортепиано.

В 15—16 веках появились музыкальные инструменты, от которых произошло современное фортепиано — клавикорд и клавесин. Эти инструменты издавали очень слабый звук. Струны клавесина защищались вороньими перьями, а струны клавикорда нажимались тангентами — тонкими металлическими пластинками. Затем вороньи перья и тангенты за-

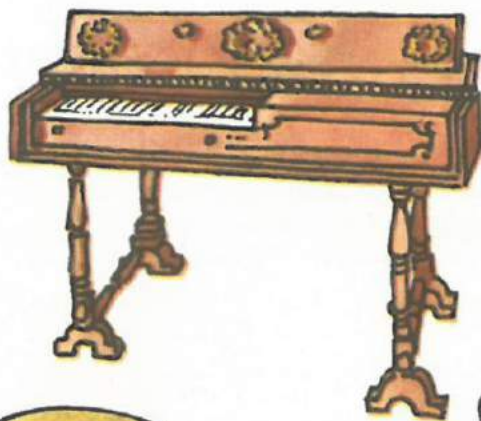
менили молоточками, а молоточки были связаны с клавишами, которые находятся под крышкой. Весь ряд белых и чёрных клавиш называется клавиатурой. Если ударишь по клавише сильно, то и молоточек сильно бьёт по струнам, звук получается громкий — форте, слабый удар вызывает звук тихий — пиано. Отсюда и появилось название фортепиано.

Первое фортепиано сделал в 1709 году Бартоломео Кристофори из итальянского города Флоренция. Он даже не подозревал, какую великую услугу оказал человечеству. Фортепиано не только великолепный концертный инструмент. Фортепиано стало незаменимой домашней принадлежностью каждого музыканта, потому что более удобного инструмента для работы не сыщешь. Дирижёр прослушивает на фортепиано новые партитуры. Певец под

ФОРТЕПИАНО

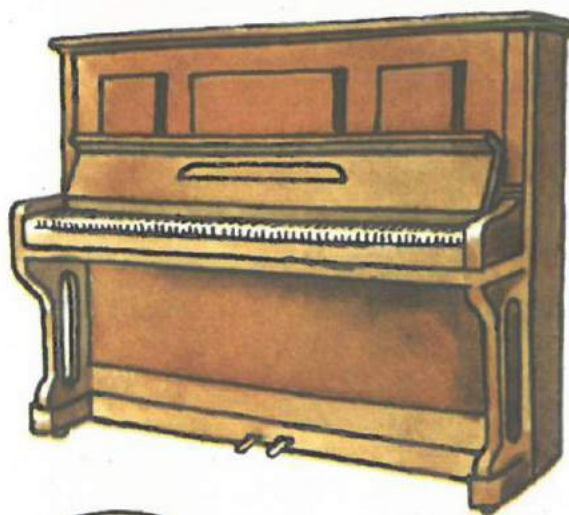
КЛАВЕСИН

КЛАВИКОРА

РОЯЛЬ

ПИАНИНО

звуки фортепиано готовит свои концертные программы. Композитор сочиняет музыку, сидя за фортепиано. Любой инструменталист — музыкант, играющий на каком-либо музыкальном инструменте, — на скрипке или кларнете, на флейте или виолончели, на арфе или гобое, — постоянно репетирует вместе с аккомпаниатором, чтобы сыграть на концерте под аккомпанемент фортепиано.

Где только не встретишь этот замечательный инструмент! В школах и домах пионеров, в детских садах, в клубах заводов и фабрик. У многих любителей музыки есть дома фортепиано. В чём секрет такой удивительной популярности этого музыкального инструмента?

Прежде всего в том, что фортепиано — инструмент полифонический, то есть многоголосный. На фортепиано можно одновременно играть мелодию и аккомпанемент к этой мелодии. У фортепиано самый большой диапазон звучания — расстояние от очень низких до самых высоких звуков.

Хор — это коллектив, исполняющий вокальную музыку (буквально — музыку для пения). Слово «хорос» в переводе с греческого означает «толпа», «собрание». По составу хоры бывают мужские, женские, смешанные (в которых поют и мужские, и женские голоса) и детские. Для хорового пения композиторы сочиняют специальные произведения — песни, хоровые поэмы.

Вы, наверное, не раз слышали выступления по радио или телевидению Русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Украинского народного хора, Государственного мужского хора Эстонской ССР, Северного русского хора, хора мальчиков Московского хорового училища, Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения, хоровой студии «Пионерия».

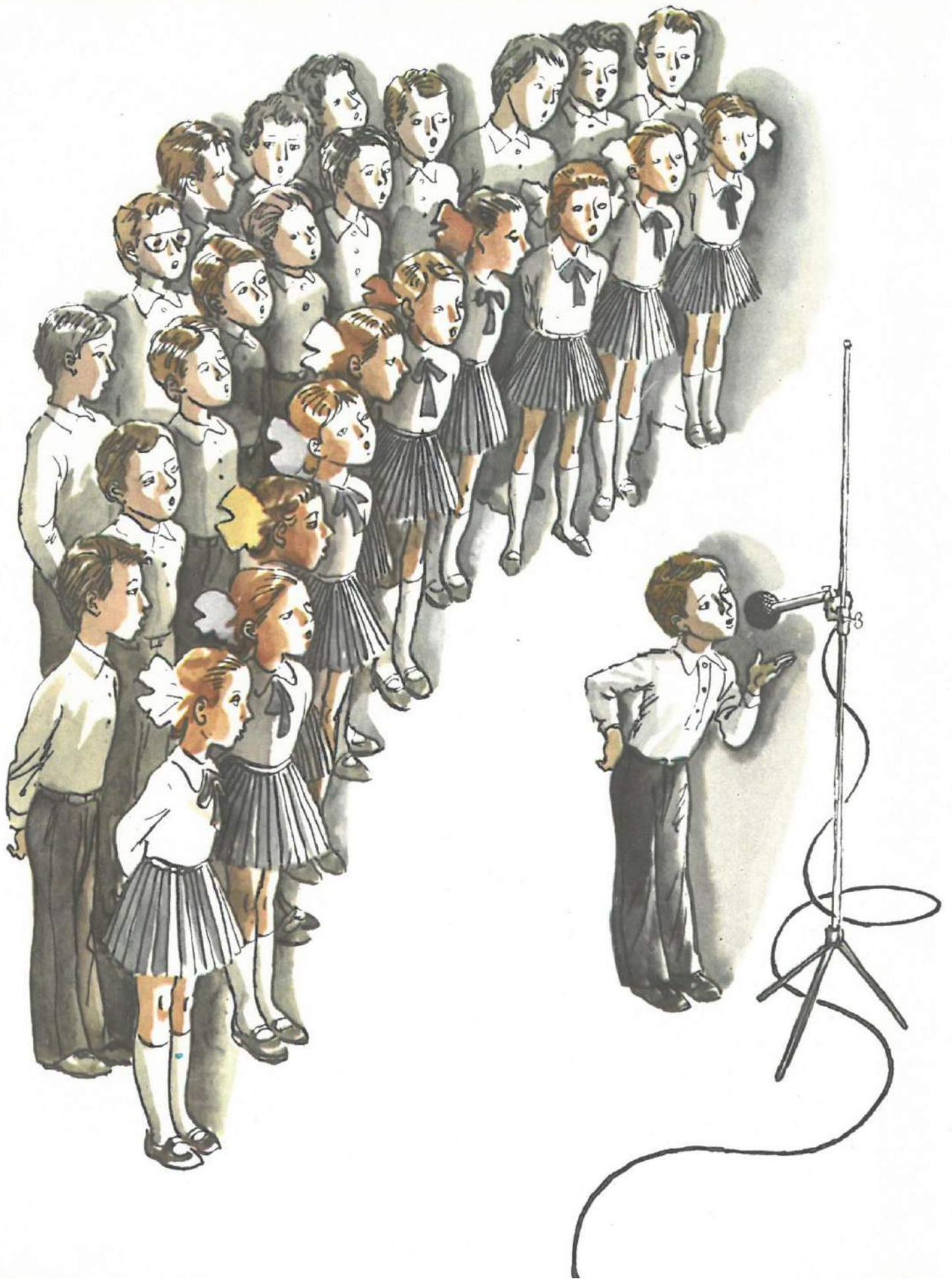
Хор напоминает по звучанию многоголосный инструмент. Голоса хора красиво переплетаются, несмотря на то, что у разных голосов — у сопрано, альты, тенора, баса — самостоятельные мелодии, все голоса, от самых высоких до самых низких, сливаются в едином, стройном звучании.

Хором называют также и произведение, написанное для хорового коллектива. Во всём мире известны хоровые сочинения И. Баха, Г. Генделя, И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, великих русских композиторов — М. Глинки, М. Мусоргского, П. Чайковского, С. Танеева, С. Рахманинова. Замечательные хоровые произведения создали

X

ХОР

С. Прокофьев, Д. Шостакович, В. Шебалин, И. Дунаевский, Г. Свиридов, Д. Кобалевский, А. Пахмутова, Р. Щедрин, В. Тормис и другие советские композиторы.

* * *

Эта книга о музыке может служить тебе не один год. Заглядывая в неё, ты познакомишься с некоторыми музыкальными терминами и понятиями. Конечно, всех музыкальных терминов и понятий в этой книжке мы объяснить не могли. Для этого потребовалось бы несколько толстых книг. Но и то немногое, на чём мы останавливаем твоё внимание, обязательно приблизит тебя к пониманию этого чуда из чудес — музыки.

СОДЕРЖАНИЕ

«А»— ЗАГЛАВНЫЙ ЗВУК . 4

А КАПЕЛЛА 5

АККОМПАНеМЕНТ 6

АНСАМБЛЬ 7

БАЛЕТ 9

ГАРМОНИЯ 11

ГИМН 12

ДИРИЖЁР 14

ИМПРОВИЗАЦИЯ 17

ИСПОЛНИТЕЛЬ 18

К

КАМЕРТОН 19

КЛЮЧ 20

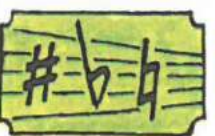
КОМПОЗИТОР 21

Л

ЛАД 23

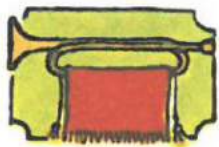
М

МЕЛОДИЯ 25

МЕТРОНОМ 26

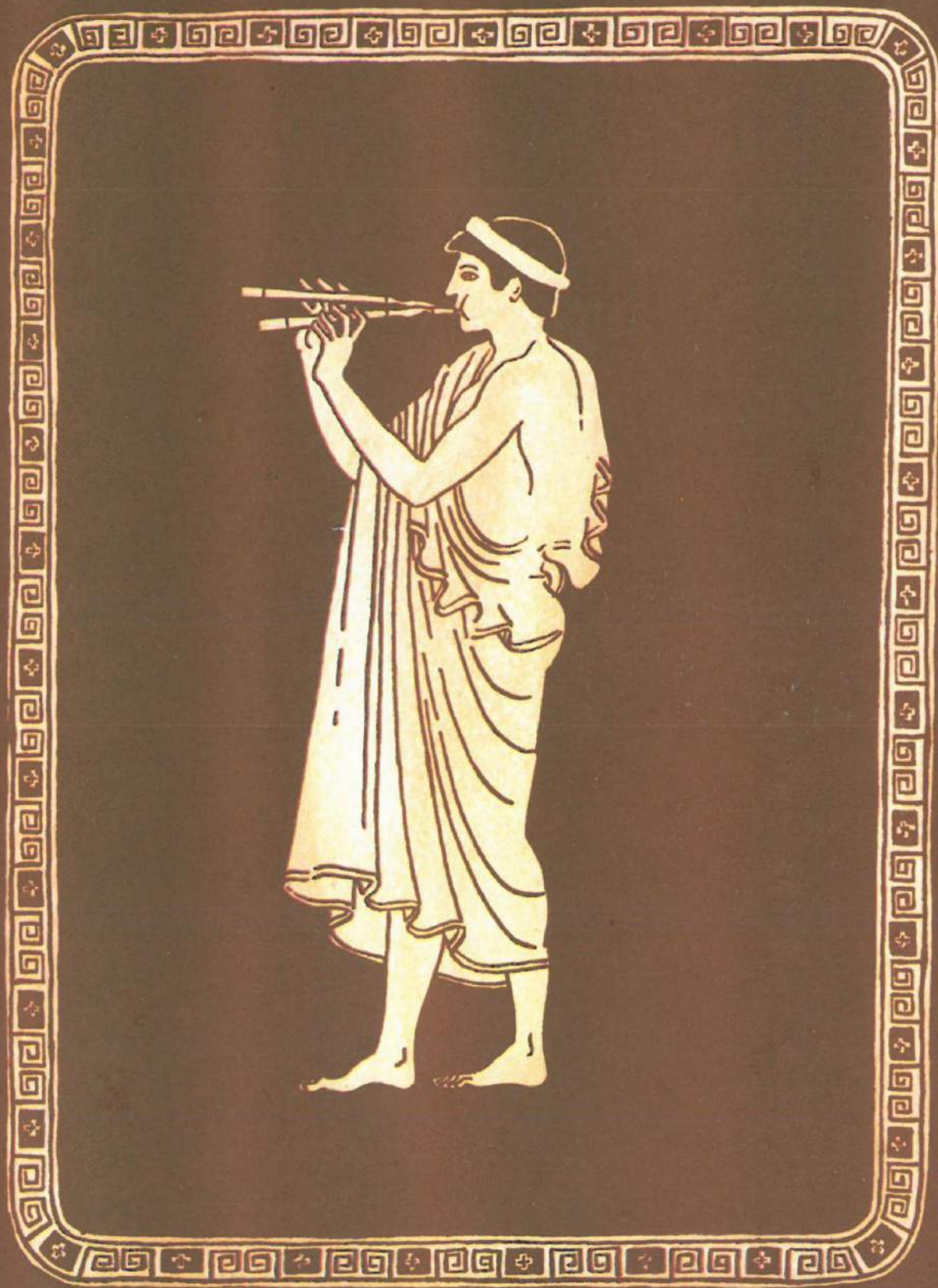

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ 28

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ 37

Н		НОТЫ 39
О		ОПЕРА 43
		ОРГАН 44
		ОРКЕСТР 47
П		ПЕСНЯ 50
С		СИМФОНИЯ 52
Ф		ФОРТЕПИАНО 54
Х		ХОР 57

30 коп.

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Григорий Владимирович Абрамян

СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ

Научный редактор

кандидат искусствоведения В. Блок

Художники В. и М. Трубковичи

Редактор **Е. Рыжова**. Художественный редактор **Ю. Полянов**.
Технический редактор **О. Кистерская**. Корректор **С. Блакштейн**.

ИБ № 1837

Сдано в набор 15.08.84. Подписано в печать 13.05.85. 70 × 90/16.
Бумага офс. № 1. Гарнитура Балтика. Печать офсет. Усл. печ. л. 4,7. Усл. кр.-отт. 18,8. Уч.-изд. л. 4,36. Тираж 150 000 экз. Изд. № 1145. Заказ № 3000. Цена 30 коп. Издательство «Малыш». 101463, Москва, Бутырский вал, 68. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглаволиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

A 480200000—105
M102(03)—85 105—85

© Издательство «Малыш» 1985

КНИЖНАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

МУЗЕЙ ДЕТСКИХ КНИГ DJVU/PDF

SHEVA.SPB.RU/BIB