

В творчестве русских композиторов

Путешествие по сказкам, танцам и сильным чувствам.

Как народная песня стала музыкой для сцены

Русские композиторы внимательно слушали народные песни, пляски и протяжные мелодии. Из этих простых интонаций рождалась большая музыка о Родине, героях, чудесах, природе и человеческих чувствах.

Михаил Глинка — начало русской классики

1

Глинку называют основателем русской классической музыки: он первым смело соединил народные интонации и профессиональное композиторское мастерство в больших сценических произведениях.

2

В операх «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» слышны ясные мелодии, яркий оркестр и образы, которые легко запоминаются и сразу вызывают интерес.

3

Музыка Глинки звучит светло и уверенно. В ней чувствуется любовь к русской песне, а ещё желание рассказать о важных событиях красиво и понятно.

Пётр Чайковский — музыка сказки и чувств

1

Сказочные балеты

Чайковский создал балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». В них музыка словно ведёт танец и помогает зрителю поверить в чудо.

2

Мелодии настроения

Его мелодии умеют быть нежными, тревожными и радостными. Чайковский особенно любил передавать чувства так, чтобы их мог услышать даже самый маленький слушатель.

Николай Римский-Корсаков и мир чудес

Сказочные сюжеты

Композитор любил истории о волшебстве, морских царях и лесных тайнах. Поэтому его музыка часто напоминает яркий спектакль, где чудо вот-вот появится на сцене.

Звучание моря

В опере «Садко» слышатся волны, корабли и далёкие странствия. Оркестр помогает представить простор моря и его меняющееся настроение.

Образы природы

В «Снегурочке» оживают лес, весна и зимняя тишина. Музыка передаёт природу так ясно, будто её можно увидеть глазами.

Оркестровые краски

Каждый инструмент у Римского-Корсакова словно добавляет свой цвет. Вместе они создают красивую музыкальную картину, полную блеска и фантазии.

Модест Мусоргский — живые характеры и речь

- Мусоргский умел писать так, будто музыка разговаривает. В его сочинениях легко услышать интонации живой речи, поэтому герои кажутся настоящими и очень близкими.
- В «Картинках с выставки» каждый номер похож на отдельную сценку или рисунок. А в опере «Борис Годунов» особенно ярко слышны история, народ и сильные переживания.

Народные мелодии в музыке композиторов

Пляска и хоровод

Потом в музыку вошли весёлые ритмы, хороводы и танцевальные движения. Они сделали произведения живыми и легко узнаваемыми.

Народная песня

Композиторы сначала слушали, как поют люди в деревнях и на праздниках. Эти мелодии были простыми, но очень выразительными.

Большое произведение

Народные интонации помогли создать оперы, балеты и симфонии, которые звучат по-русски и остаются понятными слушателям всех возрастов.

Сергей Прокофьев — энергия, ритм, движение

- Музыка Прокофьева часто звучит бодро и решительно. Чёткий ритм, смелые интонации и яркие мелодии делают её похожей на быстрый и увлекательный рассказ.
- В сказке «Петя и волк» каждый инструмент изображает героя, а в балете «Ромео и Джульетта» слышны нежность, смелость и очень сильные чувства.

Дмитрий Шостакович — музыка трудного времени

1

Шостакович писал симфонии, квартеты и музыку для кино. Его произведения помогают услышать тревогу, надежду и стойкость человека в непростую эпоху.

2

Он жил и творил в трудные годы, когда людям было важно сохранять мужество. Поэтому его музыка часто звучит серьёзно, но никогда не теряет внутренней силы.

3

В его сочинениях можно почувствовать и драму, и веру в жизнь. Шостакович умел говорить о сложном так, чтобы музыка оставалась честной и очень выразительной.

Опера — спектакль, где поют

1

Опера соединяет голос, оркестр, декорации и костюмы. Всё вместе помогает зрителю сразу попасть в историю, будто он оказался в настоящем музыкальном театре.

3

В опере особенно важны арии, хоры и увертюра. Арии раскрывают чувства героев, хоры показывают народ или толпу, а увертюра настраивает на действие.

2

Русские композиторы создавали оперы по сказкам, легендам и важным событиям прошлого. Такие сюжеты делают спектакль ярким, интересным и понятным детям.

4

Когда поют несколько голосов или целый хор, сцена звучит особенно торжественно. Опера умеет быть и весёлой, и грустной, и совсем волшебной.

Балет — музыка, которая танцует

1

Балет рассказывает историю без слов: её ведут музыка, жесты и движение. Поэтому в нём так важны ритм, плавность и точная смена настроений.

2

В балетах Чайковского мелодии словно помогают танцорам говорить. Они создают сказку, красоту и живые чувства, которые легко понять даже без объяснений.

Что умеет симфония

Тема и развитие

Симфония строится как большой музыкальный разговор. Одна тема появляется, потом меняется, спорит сама с собой и возвращается уже по-новому.

Оркестровые краски

У каждого инструмента свой голос и характер. Скрипки могут петь, трубы — звучать торжественно, а флейты — создавать ощущение лёгкости и воздуха.

Сильные чувства

Русские композиторы поручали симфонии говорить о надежде, тревоге, празднике и испытаниях. Музыка помогает услышать, как человек переживает важные события.

Образы жизни

В симфонии можно услышать ветер, шаги, звон колоколов или шум большого города. Так оркестр рисует целый мир без единого слова.

Как слушать музыку внимательнее

- Сначала попробуй уловить, какой у музыки характер: она идёт быстро или спокойно, звучит громко или тихо. Это помогает сразу понять её настроение.
- Потом прислушайся, кто ведёт мелодию: скрипка, флейта, труба или виолончель. Когда замечаешь это, музыка становится похожей на увлекательную игру в слух.

Образы природы в русской музыке

1

1. Композиторы изображали зиму, лес и реку плавными, протяжными мелодиями. Иногда они звучат так, будто по снегу тихо скользит санный след.

2

2. Весна и пробуждение природы передаются более светлым звучанием, быстрыми движениями и лёгкими переливами. Слушатель как будто видит, как всё оживает после долгой тишины.

3

3. Птичьи голоса, ветер и плеск воды часто появляются в оркестре благодаря высоким инструментам и мягким аккордам. Так природа становится почти живой.

Небольшие истории из сказочной музыки

Царевна в зимнем лесу

Музыка рисует тихий зимний лес, где всё блестит серебром. Где-то вдали появляется царевна, и её шаги будто слышны в каждом мягком звуке. Сказка начинается спокойно, а потом становится всё светлее и радостнее.

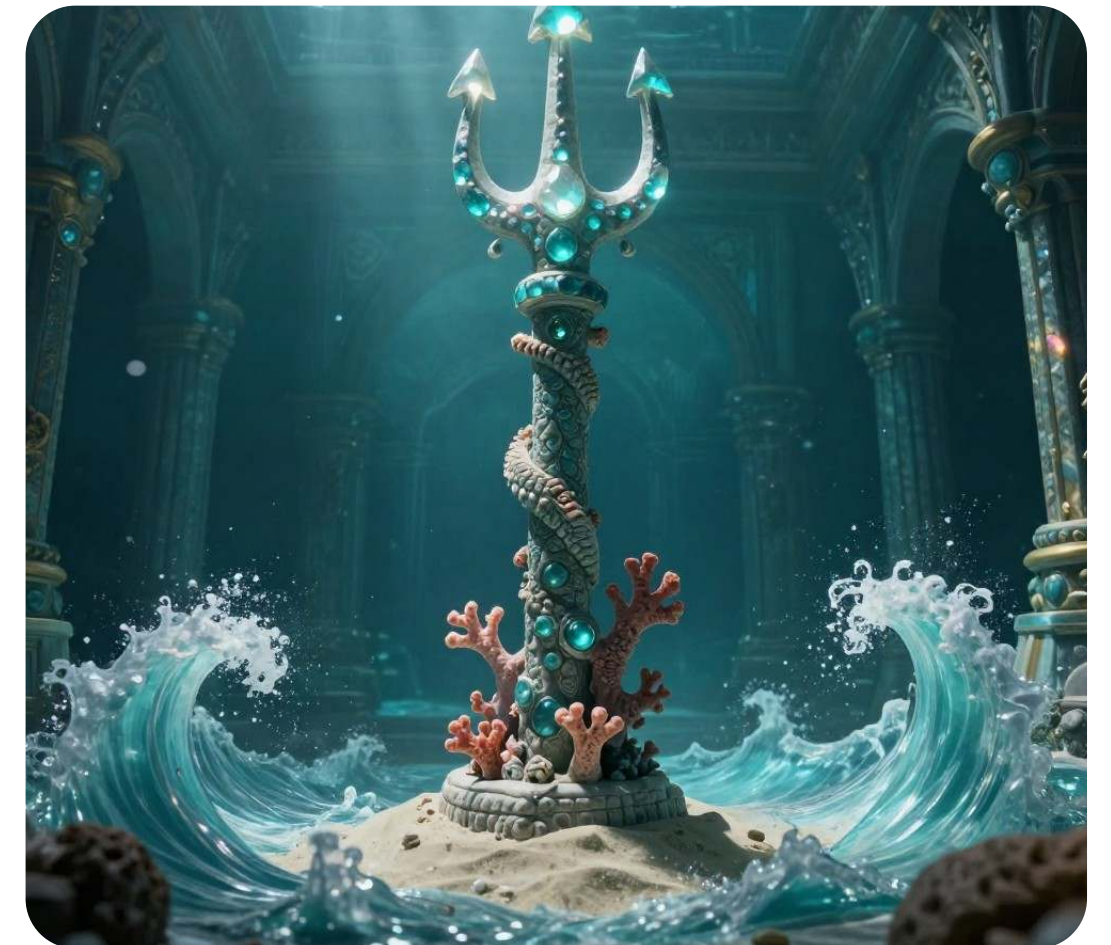
Богатырь на сказочном пути

Тяжёлые аккорды напоминают шаги сильного героя. Он идёт через лес, мимо рек и гор, и музыка помогает представить его смелость. В этой истории нет скуки: каждый поворот звучит как новое приключение.

Морской царь и волшебные волны

Оркестр словно показывает море: то тихое, то бурное, то игривое. В глубине этого мира живёт морской царь, а рядом сверкают чудесные волны. Музыка делает сказку яркой и немного таинственной.

Музыка и история России

События и судьбы людей в XX веке

Позже музыка всё чаще рассказывала о войне, трудном выборе и силе человека. В ней слышны и тревога, и вера в жизнь.

Исторические сюжеты в операх XIX века

Композиторы обращались к прошлому страны и показывали в музыке народ, князей и важные события. Так история становилась ближе и понятнее.

Память о стране сегодня

Произведения русских композиторов по-прежнему напоминают о прошлом России. Они помогают услышать, как история звучит в человеческих голосах и оркестре.

Музыка русских композиторов в кино и мультфильмах

■ Знакомые мелодии сразу создают нужное настроение: радость, ожидание чуда или лёгкую тревогу. Поэтому режиссёры часто используют классическую музыку в сценах, где важны чувства.

■ Такая музыка помогает и детям, и взрослым лучше понять героя и событие. Один красивый музыкальный фрагмент может сделать кадр гораздо выразительнее.

6

имён композиторов особенно важно запомнить на этой теме.

Уже шесть имён помогают открыть сказку, танец, природу и историю в русской музыке. Это делает слушание понятным, ярким и очень интересным.

Материалы презентации

Главные имена, которые важно запомнить

1

Основатели и сказочники

Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков и Мусоргский показали, как русская музыка умеет рассказывать сказки, передавать красоту природы и рисовать яркие сцены. Их произведения легко узнаются по особой мелодичности и образности.

2

Мастера сильных чувств

Прокофьев и Шостакович принесли в музыку энергию, драму и глубокие переживания. Их сочинения напоминают, что оркестр может говорить и о радости, и о сложных временах.

Русская музыка остаётся живой

Русские композиторы создали музыку, в которой слышны сказка, история, природа и человеческие чувства. Она и сегодня помогает слушать внимательнее, мечтать смелее и узнавать Россию сердцем.

