

«ТАМ РУССКИЙ ДУХ... ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ!» В МУЗЫКЕ

Как музыка рассказывает о России:
песнях, сказках и народных традициях.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЭТА СТРОКА И ПОЧЕМУ ОНА ВАЖНА

Эта строка из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» сразу вызывает образ Родины. В музыке её настроение слышится в напевности, ритме и знакомых народных интонациях.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН И МУЗЫКА СЛОВА

Пушкин родился в 1799 году

Александр Сергеевич Пушкин рос в мире сказок, семейных преданий и живой русской речи. Поэтому его стихи легко запоминаются и звучат плавно, будто их можно пропеть.

Стихи, похожие на песню

В пушкинских строках есть рифма, ритм и мягкое течение слов. Из-за этого они напоминают песню или неторопливый сказительский рассказ, который приятно слушать вслух.

Сказка, которую слышно

В его произведениях часто появляются волшебные герои и народные образы. Они помогают представить музыку яркой: то ласковой и светлой, то таинственной и немного торжественной.

ЧТО ТАКОЕ «РУССКИЙ ДУХ» В МУЗЫКЕ

Это широкая, тёплая мелодия, в которой слышатся любовь к дому, уважение к семье и спокойная сила. Она звучит просто, но очень душевно.

01

Для такой музыки важны напевность и повтор. Знакомые интонации помогают быстро узнать песню и почувствовать, будто она пришла из старых народных традиций.

02

Русский дух слышен и в весёлом танцевальном ритме, и в протяжной песне. Так музыка умеет быть и ласковой, и задорной, как живой разговор.

03

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Народная песня переходила от человека к человеку, поэтому у неё часто не было одного автора. Её знали на память, пели дома, на гуляньях и в дороге.

01

В таких песнях часто встречаются берёза, поле, река, дом и семья. Для колыбельной нужен тихий голос, а для плясовой – более быстрый и озорной.

02

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ

ПОВТОР

Короткие музыкальные фразы часто повторяются. Так мелодия становится понятной, запоминающейся и похожей на добрую сказку, которую легко подпеть.

НАПЕВНОСТЬ

Народные мелодии любят широкое дыхание и протяжные звуки. От этого песня кажется плавной, как спокойная речка или неторопливая беседа.

РИТМ И ТЕМП

Быстрый ритм делает музыку плясовой и весёлой, а медленный – спокойной и задумчивой. Именно темп помогает услышать настроение песни.

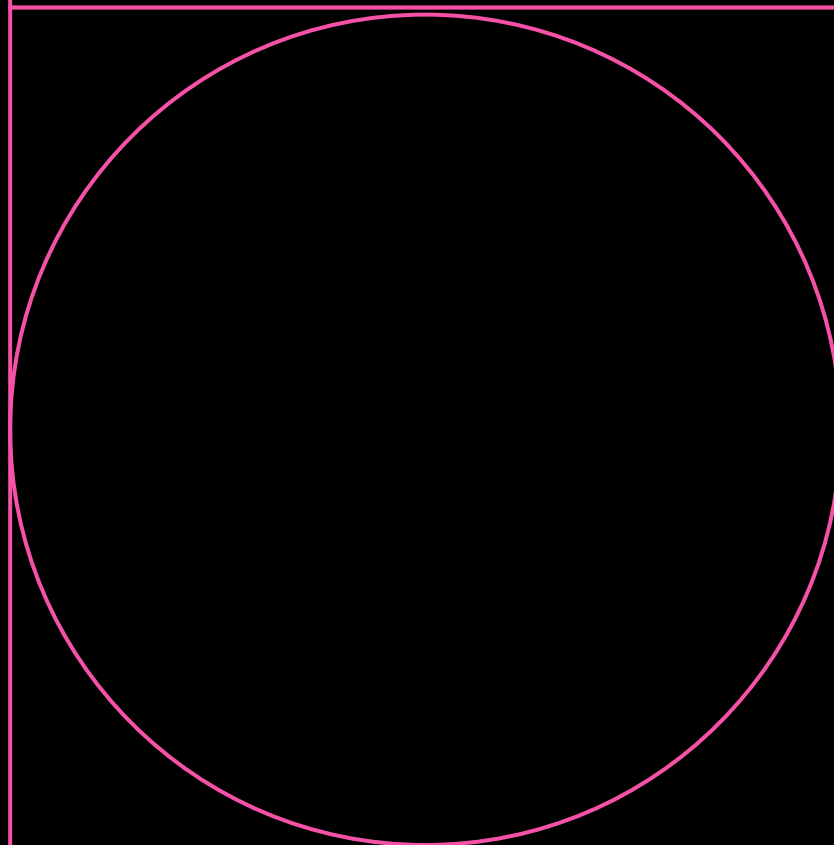
ХАРАКТЕР ЗВУЧАНИЯ

Лад и окраска звука создают чувство радости, грусти, покоя или праздника. Поэтому одна мелодия может утешать, а другая – сразу звать в пляс.

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РОССИИ

Балалайка звучит звонко и легко, словно подмигивает слушателю. Гармонь даёт широкий, поющий звук, который особенно хорошо подходит для песен и задорных припевов.

Бубен, ложки и свирель добавляют ритм и тембровое разнообразие. С такими инструментами праздник будто сам начинает шагать, хлопать и улыбаться.

Она знакомит малыша с мягким голосом, спокойным темпом и чувством заботы. Именно так начинается любовь к музыке и ощущение безопасности.

1

из самых первых песен, которую ребёнок слышит дома, – колыбельная.

Обобщение по теме урока и традициям русской народной культуры

ХОРОВОД, ИГРА И ДВИЖЕНИЕ

В хороводе люди поют и идут по кругу. Простые шаги и повторяющиеся слова помогают всем двигаться вместе, будто одна дружная команда.

Такие игры были частью народных праздников и гуляний. В них слышны радость, согласие и общий настрой, который быстро передаётся каждому участнику.

МУЗЫКА РУССКОЙ ПРИРОДЫ

Берёза, поле и лес часто появляются в русских песнях не случайно. Эти образы помогают услышать простор, тишину и спокойную красоту родной земли.

01

Зима в музыке может звучать тихо и прозрачно, как снегопад за окном. Лето, наоборот, напоминает о широте, свете и живом движении.

02

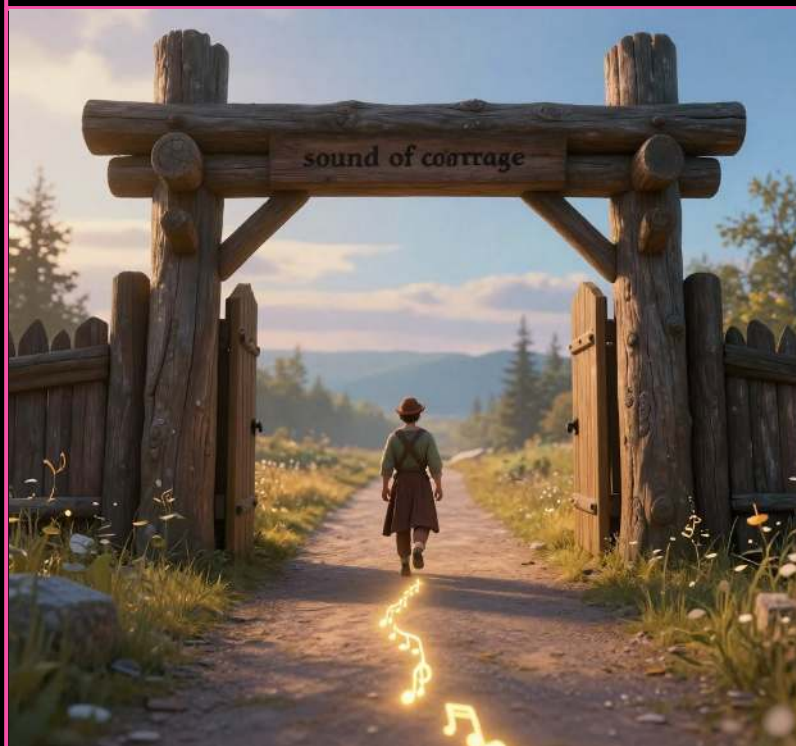
Звон капли, плеск реки и пение птиц легко превращаются в мелодию. Такие звуки делают музыку особенно близкой и понятной детям.

03

Природные картины помогают музыке «говорить» без слов. Поэтому одна мелодия может напомнить дорогу, другая – утро, а третья – тихий вечер.

04

СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ В ПЕСНЕ И МУЗЫКЕ

ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА ПУТИ К ЧУДУ

Иван-царевич в сказочной музыке часто слышится как смелый и добрый герой. Его путь может начинаться тихо, а потом становится все более решительным. Такая мелодия помогает представить дорогу, испытания и победу над трудностями.

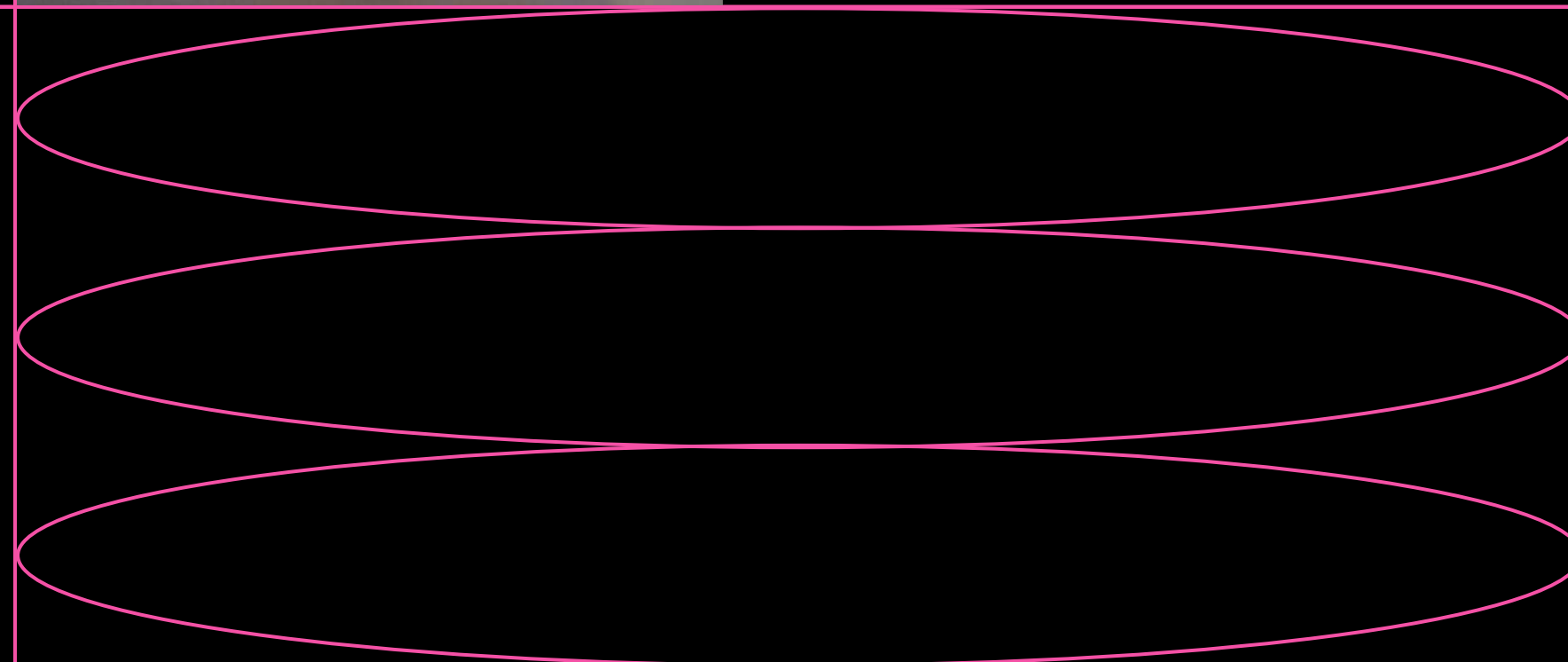
ВАСИЛИСА — ОБРАЗ СВЕТА И УМА

Василиса в песне и музыке обычно связана с красотой, мудростью и спокойной силой. Ее образ словно делает мелодию ясной и светлой. В таких звуках легко почувствовать надежду, доброту и уверенность в счастливом конце.

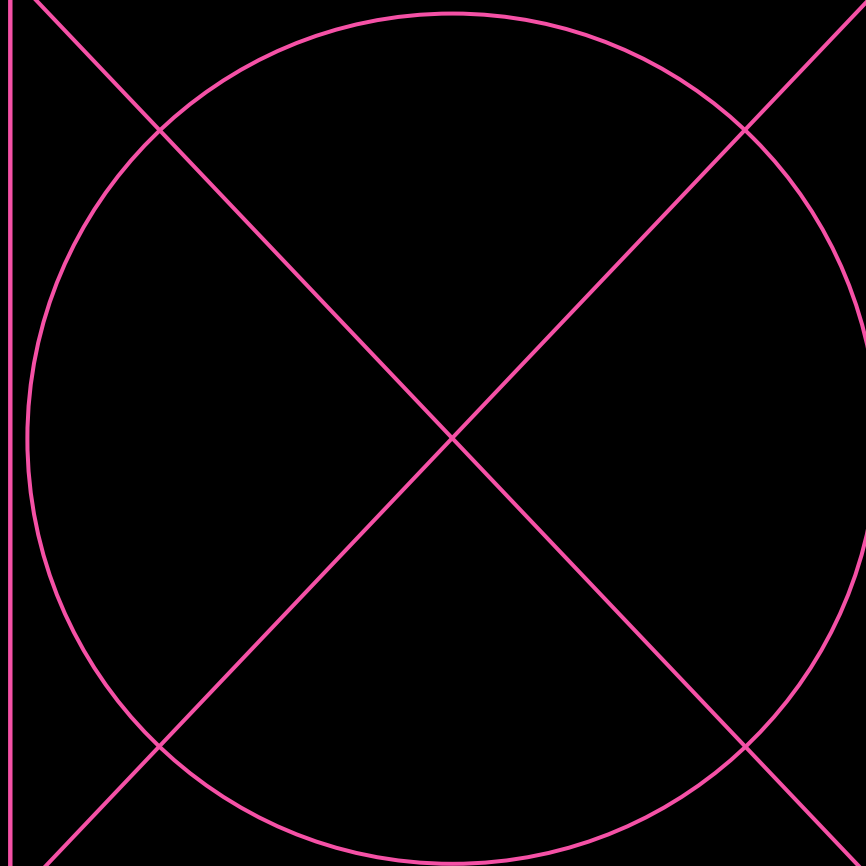
БАБА-ЯГА, ЖАР-ПТИЦА И СЕРЫЙ ВОЛК

Баба-яга добавляет музыке тревогу и загадку, Жар-птица — блеск и волшебство, а Серый волк — движение и приключение. Вместе они делают сказку очень живой. Музыка с такими героями звучит как маленький спектакль.

КАК ПУШКИНСКИЕ СЮЖЕТЫ ЗАЗВУЧАЛИ В МУЗЫКЕ

1820 год – завершена поэма «Руслан и Людмила»

Пушкин создал произведение, где сказка, ритм и звучное слово особенно близки музыке.

01

XIX век – композиторы обращаются к Пушкину

М. И. Глинка и другие авторы находят в его текстах яркие образы, напевность и характеры героев.

02

Позднее – сказки Пушкина звучат на сцене и в концертах

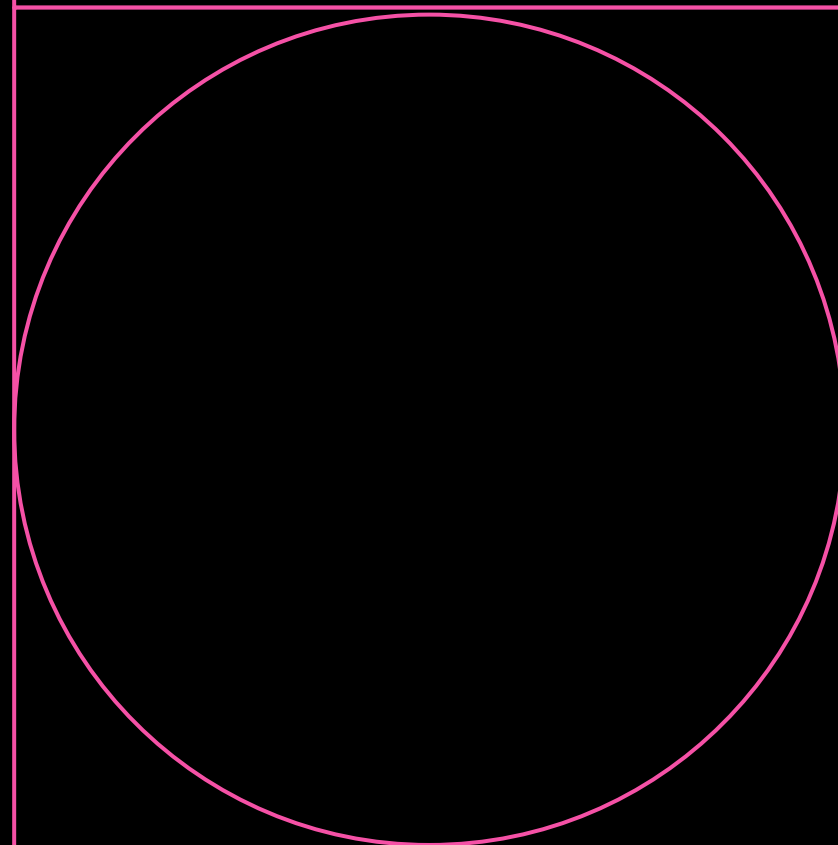
Н. А. Римский-Корсаков и П. И. Чайковский помогают услышать в его сюжетах волшебство, красоту и силу русского слова.

03

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ И ЗВУЧАНИЕ ПРАЗДНИКА

Сарафан, рубаха и кокошник сразу напоминают о песнях, хороводах и ярмарке. Яркие ткани и вышивка делают образ праздничным, будто музыка уже готова зазвенеть и закружиться.

Народный костюм помогает увидеть не только одежду, но и настроение гулянья. Красный цвет, узоры и пояс создают ощущение радости, торжества и дружного общего праздника.

КАК СЛЫШИТСЯ РУССКИЙ ПРАЗДНИК

ПЕНИЕ ВМЕСТЕ

Праздник начинается с общего голоса. Когда поют все сразу, музыка звучит особенно широко, дружно и радостно.

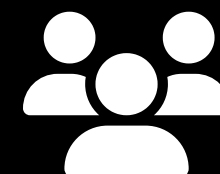
ИГРЫ НА ИНСТРУМЕНТАХ

Бубен, ложки и гармонь делают звучание громким и живым. Они словно подсказывают, когда хлопать, смеяться и ускорять темп.

ТАНЕЦ И ДВИЖЕНИЕ

Четкий ритм помогает шагать, кружиться и притопывать. Так музыка превращается в веселую игру, где никто не стоит в стороне.

ОБЩЕЕ ВЕСЕЛЬЕ

На русских гуляньях важно участие многих людей. В такой музыке слышны Масленица, ярмарка и семейный праздник, где всем тепло и интересно.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ

Хохлома, гжель и дымковская игрушка украшают русскую культуру так же ярко, как хорошая мелодия украшает песню. Их узоры легко запоминаются и сразу создают праздничное настроение.

01

Матрешка тоже похожа на музыкальный образ: простая, добрая и очень узнаваемая. В народных промыслах чувствуется любовь к краскам, труду и красивой вещи, сделанной своими руками.

02

ДОБРЫЕ КАЧЕСТВА РУССКОГО ХАРАКТЕРА В ПЕСНЕ

В русских песнях часто слышны доброта и забота о близких. Эти слова и напевы помогают почувствовать, что семья и дом – главная опора человека.

Честность и трудолюбие в народной музыке звучат спокойно и уверенно. Такие песни уважают дело, терпение и умение делать все хорошо, без спешки.

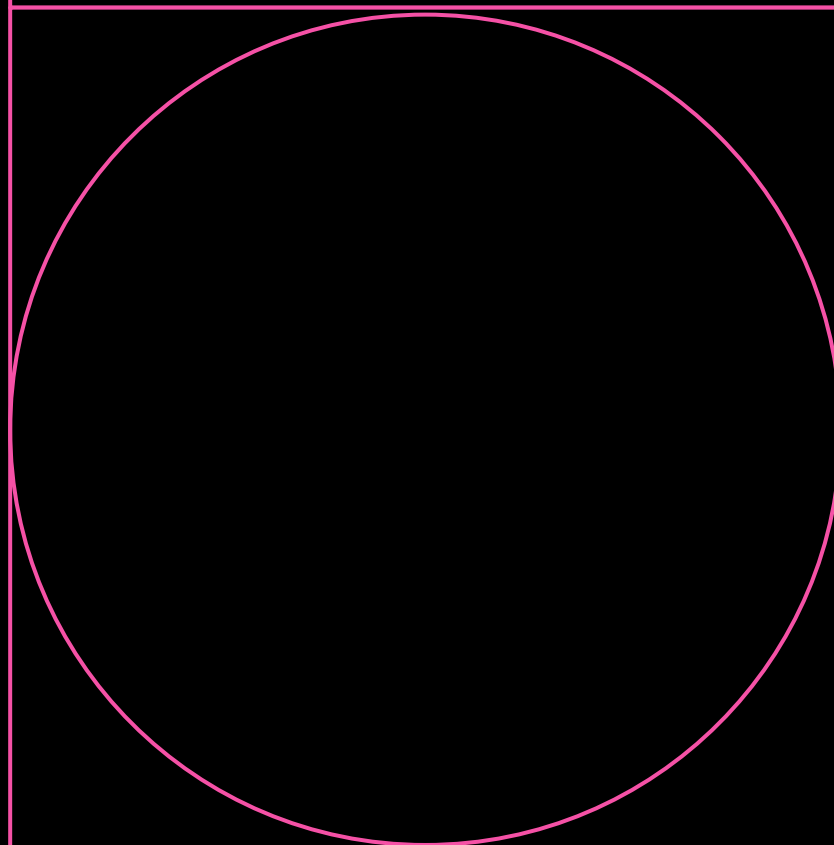
Смелость в сказочных песнях помогает героям идти вперед, даже если страшно. Музыка становится бодрой, когда герой побеждает трудности и защищает слабых.

Гостеприимство в русской традиции связано с хлебом-солью и теплыми словами. Поэтому народная музыка часто звучит особенно душевно, словно приглашает всех за один большой стол.

КАК МУЗЫКА ЖИВЕТ СЕГОДНЯ

Народные мелодии звучат не только в старинных песнях, но и в школьных праздниках, мультфильмах и концертах. Так они продолжают жить рядом с детьми и взрослыми.

Современные исполнители часто берут народные мотивы для новых обработок. Знакомый напев помогает сразу узнать русскую музыку и почувствовать связь с традицией.

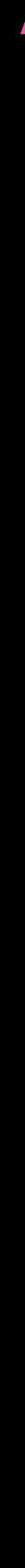

ПОЧЕМУ ЭТА СТРОКА ЗАПОМИНАЕТСЯ

Фраза Пушкина короткая, но очень выразительная. В ней сразу слышится сильное чувство к родной земле и яркий образ, который легко представить.

Слова звучат ритмично и плавно, почти как строка песни. Поэтому их приятно произносить вслух и нетрудно запомнить с первого раза.

В этой фразе соединяются сказочность, тепло и гордость за Россию. Она будто открывает дверь в мир родного, знакомого и немного волшебного.

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ МУЗЫКУ, СЛОВО И ТРАДИЦИИ

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Она хранит интонации, которые легко узнаются. В ней слышны простор, мягкость и живое дыхание русской речи.

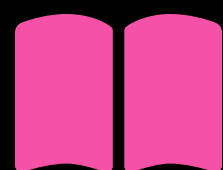
ПРИРОДА

Береза, поле, снег и река помогают музыке стать шире и светлее. Природные образы сразу создают особое настроение.

ДОБРЫЕ КАЧЕСТВА

Доброта, уважение, смелость и любовь к дому соединяют все образы в одну традицию. Поэтому русская музыка звучит так по-домашнему.

СКАЗКА И ПОЭЗИЯ

Сказочные сюжеты и пушкинские строки делают музыку образной. Благодаря им мелодия словно рассказывает историю.

ИНСТРУМЕНТЫ И РИТМ

Балалайка, гармонь и бубен добавляют движению и празднику живое звучание. Ритм делает музыку веселой и запоминающейся.

РОССИЯ В МУЗЫКЕ — ЭТО ТЕПЛО, СИЛА И СКАЗКА

Строка Пушкина помогает услышать Россию в песнях, инструментах и праздниках. В этой музыке живут добро, радость, красота и очень родное чувство, знакомое каждому ребенку.