

Музыкальный мир России XX века

Век перемен, ярких песен и смелых музыкальных открытий.

Музыка, которая вошла в каждый дом

После 1917 года музыка стала звучать по-новому: её слушали не только в театре и зале, но и дома, в школе, в кино и по радио. Новые технологии сделали её ближе к людям.

Классическая музыка не исчезла

Произведения Чайковского и других композиторов XIX века оставались для музыкантов важным ориентиром. Их мелодии были красивыми и легко запоминались.

Римский-Корсаков и Мусоргский вдохновляли новых авторов яркими образами и интересом к народным песням. От них учились передавать характер и настроение.

В XX веке классическая музыка не ушла в прошлое. Она продолжала жить на сцене, в учебниках и в сердцах слушателей, словно добрый старый друг.

Сергей Рахманинов и Александр Скрябин

Певучая музыка Рахманинова

Рахманинов писал музыку, которая словно поёт. В его произведениях для фортепиано и оркестра много широкой мелодии, поэтому слушать их очень легко и приятно.

Смелые идеи Скрябина

Скрябин искал необычные звучания и мечтал соединить музыку со светом. Его сочинения показали, что музыка может быть не только красивой, но и удивительно смелой.

Музыка после революции

В новой стране появились массовые песни. Их пели вместе, поэтому они быстро запоминались и становились частью повседневной жизни.

Очень важными стали хоры и оркестры. Они помогали музыке звучать громко, торжественно и понятно для многих слушателей.

Простые мелодии легко учили и дети, и взрослые. Такой песне не нужно было долго представляться — она сразу шла в народ.

Песни звучали на праздниках, в школах и на улицах. Музыка стала ближе к людям и сопровождала их каждый день.

Как песня стала известной

Путь песни от замысла композитора до всенародной популярности

Народная песня в новом звучании

Песня, которую узнают с первых нот

Композитор берёт знакомый народный напев и бережно украшает его новыми красками. Затем песню исполняют хор или оркестр, и она звучит уже по-новому, но всё равно остаётся близкой и родной для слушателей.

На сцене звучит старинная мелодия

Иногда народная песня переходит на сцену и становится частью большого представления. Там ей помогают балалайка, баян и домра. Знакомый мотив будто надевает праздничный костюм и становится ещё наряднее.

Хор поёт, как одна большая семья

Когда народную мелодию поёт хор, она звучит особенно тепло и дружно. Кажется, что все голоса разговаривают друг с другом. Так старинная песня получает новую жизнь и продолжает радовать людей.

Опера и балет в XX веке

Начало века

В России продолжают создавать оперы и балеты. Композиторы ищут новые сюжеты и способы показать чувства героев через музыку и танец.

Спектакли на больших сценах

На сценах Большого театра и других театров идут яркие постановки с костюмами, декорациями и оркестром. Зрители ждут встречи с музыкой, как с праздником.

Любимые произведения

Лучшие спектакли запоминаются надолго. В них музыка помогает понять, кто из героев смелый, кто грустный, а кто торжествует.

Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович

Сергей Прокофьев

Прокофьев писал музыку с сильным ритмом и яркими образами. Его балет «Ромео и Джульетта» полюбили за красоту, драму и очень выразительные мелодии.

Дмитрий Шостакович

Шостакович создавал симфонии, квартеты и музыку для театра и кино. В его сочинениях слышны смелость, тревога и глубокая любовь к родной стране.

Музыка, которая рассказывает историю

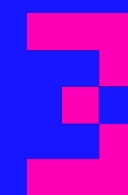
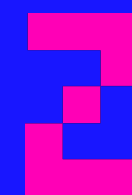
Оба композитора умели делать музыку похожей на живой рассказ. Их произведения заставляют слушателя думать, переживать и внимательно следить за развитием событий.

Музыка в годы Великой Отечественной войны

Песни помогали людям держаться в трудные дни. «Священная война» звучала как призыв к защите Родины и придавала силы бойцам и труженикам тыла.

«Катюша» напоминала о доме, любви и ожидании встречи. Её пели на фронте и в тылу, и она согревала сердца даже в тяжёлое время.

«Тёмная ночь» была особенно лиричной и тихой. Она помогала не терять надежду, а это, как известно, тоже очень важное музыкальное умение.

Песни, которые любила вся страна

Песня, которую подхватывали сразу

У таких песен была простая мелодия, которую легко запомнить после первого прослушивания. Их пели и на праздниках, и по дороге домой, а иногда даже тихо напевали в очереди за мороженым.

Музыка про дружбу и мечту

Во многих песнях звучали добрые слова о товарищах, школе, дороге и будущих открытиях. Они создавали светлое настроение и помогали слушателям улыбнуться, даже если день выдался хмурым.

Голос сцены, радио и пластинки

Популярная песня могла прозвучать в концертном зале, потом попасть в радиоэфир и на пластинку. Так её слышали в разных городах, а знакомая мелодия быстро становилась почти родной.

Как в России развивались джаз и эстрада

1920-е годы

В стране появляются первые джазовые ансамбли. Новая музыка удивляет слушателей живым ритмом, свободной манерой исполнения и яркими инструментальными тембрами.

1930–1950-е годы

Развивается советская эстрада. На радио и сцене звучат песни с простыми мелодиями, понятным текстом и запоминающимся припевом.

Вторая половина XX века

Эстрадная песня становится особенно популярной. Её исполняют певцы, хоры и оркестры, а многие мелодии знают почти наизусть.

Музыка для кино

В кино музыка помогает зрителю сразу понять характер героя: смелый он, грустный или веселый. Одна удачная тема иногда запоминается сильнее целой сцены.

Песни и оркестровые фрагменты сопровождали действие, подчеркивали переживания персонажей и делали фильм ярче. Без них многие кадры звучали бы гораздо тише.

После премьеры мелодии из фильмов начинали жить отдельно: их пели дома, играли на концертах и узнавали с первых нот, как старых добрых знакомых.

1

2

3

Как музыка приходила в каждый дом

Радио в семье

Радиоприёмник собирал вокруг себя всю семью. Музыка звучала утром, вечером и в праздничные дни, поэтому любимые песни быстро запоминались.

Пластинки с любимыми мелодиями

Пластинки позволяли слушать одну и ту же запись много раз. Это помогало запоминать песни, учить их дома и бережно хранить любимые исполнения.

Музыка без расстояний

Благодаря радио и пластинкам одна и та же мелодия могла дойти до далёких городов. Так песни становились знакомыми детям и взрослым по всей стране.

Музыка для детей и школы

Детские песни были ясными, добрыми и очень запоминающимися. Их легко петь всем классом, поэтому они отлично подходили для уроков музыки и школьных праздников.

В таких песнях часто говорили о дружбе, труде, семье и природе. Они учили слушать друг друга, помогать товарищам и замечать красоту вокруг.

Хоры и детские ансамбли исполняли их с удовольствием. А иногда одна веселая песенка могла поднять настроение целому классу быстрее звонка на перемену.

Музыкальные инструменты века

В музыке XX века рядом звучали и старые, и новые инструменты. Скрипка и фортепиано соседствовали с баяном, домрой и балалайкой, создавая богатое и узнаваемое звучание.

Особое место занимал симфонический оркестр. В нём каждый инструмент имел свою роль, как в дружной команде: одни вели мелодию, другие поддерживали ритм, а третьи добавляли блеск и силу.

Где звучала лучшая музыка

Большой театр

В Москве на его сцене ставили оперы и балеты. Здесь музыка, танец и декорации соединялись в большой спектакль, который запоминался надолго.

Мариинский театр

Санкт-Петербургский театр был важным центром оперы и балета. Его сцена собирала известных исполнителей и помогала сохранять высокие традиции музыкального искусства.

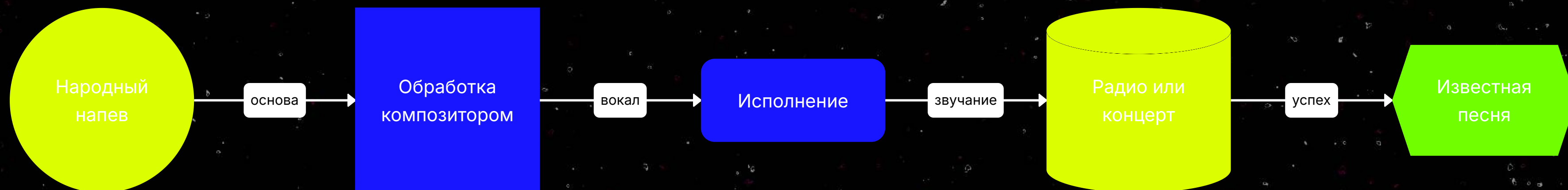

Филармонические залы

В филармониях исполняли симфонии и камерную музыку. Здесь слушатели учились внимательно слушать оркестр и открывали для себя красоту классического звучания.

От народной мелодии к известной песне

Схема показывает, как народный напев превращался в любимую песню, которую узнавали по всей стране.

Главные черты музыки XX века

Музыка этого века была очень разной: от торжественных маршей до тихих лирических песен. В ней легко уживались радость праздника и серьезные мысли о жизни.

Композиторы смело соединяли народные напевы, классические традиции и новые звучания. Из-за этого музыка становилась знакомой, но при этом по-новому интересной.

Во многих произведениях слышны темы труда, дружбы, войны, школы и мечты. Поэтому музыка помогала людям узнавать в ней свою собственную жизнь.

Эти сочинения писали и для сцены, и для радио, и для кино, и для детского исполнения. Значит, музыка XX века звучала почти везде, где собирались люди.

1

2

3

4

Музыка XX века живёт и сегодня

Музыка России XX века объединила народные корни, смелые идеи и любимые песни. Она и сейчас звучит в театре, школе, кино и дома, напоминая о памяти и таланте страны.