

Музыкальное путешествие в Италию

Италия — страна, где музыка звучит повсюду.

Почему Италия так связана с музыкой

Итальянская речь звучит мягко и певуче, поэтому её легко положить на мелодию. Именно в Италии родилась опера, а слова аллегро, адажио, форте и пиано разошлись по всему миру.

Музыка в повседневной жизни итальянцев

Семейные праздники

На домашних торжествах итальянцы охотно поют вместе, хлопают в ладоши и подхватывают знакомые мелодии. Музыка делает праздник ещё теплее и дружнее, как большой общий стол.

Карнавалы и фестивали

Во время городских фестивалей и карнавалов музыка сопровождает костюмы, танцы и шествия. Она помогает всем почувствовать радость события и немного превратить улицы в сцену.

Простые народные инструменты

В народной музыке звучат мандолина, скрипка, аккордеон и тамбурелло. Эти инструменты легко узнаются и умеют играть и весёлые, и очень душевные мелодии.

Уличные музыканты

На площадях, у фонтанов и старинных домов часто можно услышать уличных музыкантов. Их мелодии звучат легко и празднично, будто город сам решил немного попеть.

Венеция и песня гондольера

В Венеции музыка словно плывёт вместе с лодками по каналам. Песня гондольера звучит спокойно, мягко и очень плавно, как вечерний ветер над водой.

Для такой сцены особенно подходят гондола, узкий мост и тёплый свет заката. Музыка здесь не спешит — она словно считает волны и улыбается.

Неаполь — город знаменитых песен

01

Неаполь прославился песнями, которые легко запоминаются с первого раза. Они звучат ярко, широко и очень выразительно, будто певец открывает окно навстречу солнцу.

02

Одни из самых известных мелодий — *O sole mio* и *Funiculì Funiculà*. Эти песни часто поют с большим чувством, потому что в них много энергии и света.

03

Неапольские песни любят и дома, и на сцене. Их узнают по сильной мелодии, радостному настроению и таким припевам, которые хочется подпевать даже шёпотом.

Итальянские народные инструменты

Звонкая мандолина

Мандолина похожа на маленькую блестящую лютню. Её звонкий звук хорошо подходит для напевных мелодий, и кажется, что инструмент улыбается вместе с музыкантом.

Танцевальный аккордеон

Аккордеон помогает музыке стать живой и подвижной. Его любят на праздниках, потому что он легко поддерживает и танец, и весёлую песню, и шумные аплодисменты.

Как появилась опера

Конец XVI века

Во Флоренции композиторы начали искать новый способ соединить музыку, театр и поэзию в одном произведении.

Первые оперы

Постепенно возникли спектакли, где герои не говорят обычными словами, а поют свои мысли и чувства.

Новая музыкальная традиция

Опера быстро стала особым видом искусства и потом разошлась по многим странам, сохранив своё итальянское начало.

Композиторы, которых знает весь мир

01

Клаудио Монтеверди создал одну из первых великих опер и помог этому жанру стать серьёзным и важным для европейской музыки.

02

Антонио Вивальди написал цикл Времена года, в котором музыка словно показывает весенний дождь, летнее солнце, осенний ветер и зимний холод.

03

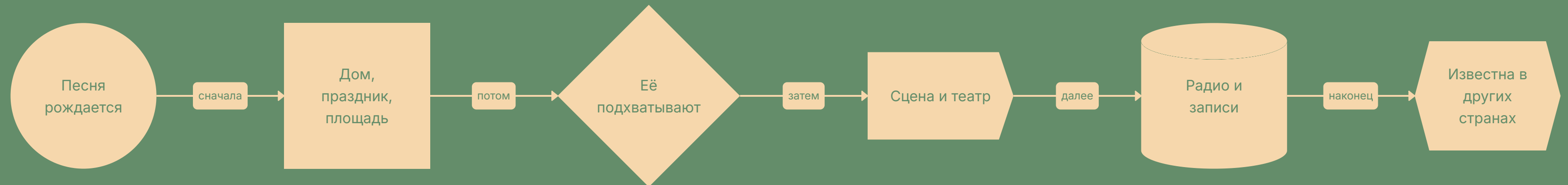
Джузеппе Верди прославился операми, которые ставят в театрах многих стран. Его музыка сильная, яркая и очень выразительная.

04

Джакомо Пуччини писал оперы, которые трогают слушателей. В его музыке много чувства, красивых мелодий и сцен, которые запоминаются надолго.

Путь песни от улицы до мира

Схема показывает, как итальянская песня вырастает из местной традиции и становится известной шире.

01

Слова *allegro*, *adagio*, *forte* и *piano* помогают музыкантам читать ноты во всём мире. Они подсказывают, как именно должна звучать музыка: быстро, медленно, громко или тихо.

02

Есть и другие итальянские слова, которые часто встречаются в нотах. *Legato* значит плавно, *staccato* — отрывисто, а *crescendo* показывает, что музыка должна становиться всё громче.

03

Даже если юный музыкант ещё только учится, эти слова очень полезны. Они работают как маленькие подсказки и помогают музыке звучать точно и красиво.

Музыкальные слова, которые пришли из Италии

Мастерская, где рождается итальянский звук

Тихий стук инструментов во Флоренции

В небольшой флорентийской мастерской пахнет деревом и лаком. Мастер бережно подгоняет тонкие детали скрипки, а рядом лежат готовые лютни и резные инструменты. Кажется, что каждый из них уже ждёт свою мелодию.

Когда дерево начинает петь

Сначала это просто доски, струны и крошечные детали. Но после точной работы мастера инструмент получает голос: тёплый, мягкий и ясный. Именно за такой звук итальянские скрипки, лютни и другие струнные инструменты ценят во всём мире.

Как музыка входит в итальянский праздник

Подготовка к торжеству

На улицах развешивают гирлянды, надевают яркие костюмы и украшают площади. Люди заранее знают: без музыки праздник не начнётся.

Первые ритмы

Звучат барабаны, хоры и весёлые песни. Дети хлопают в ладоши, а взрослые начинают двигаться в такт.

Танцы и игры

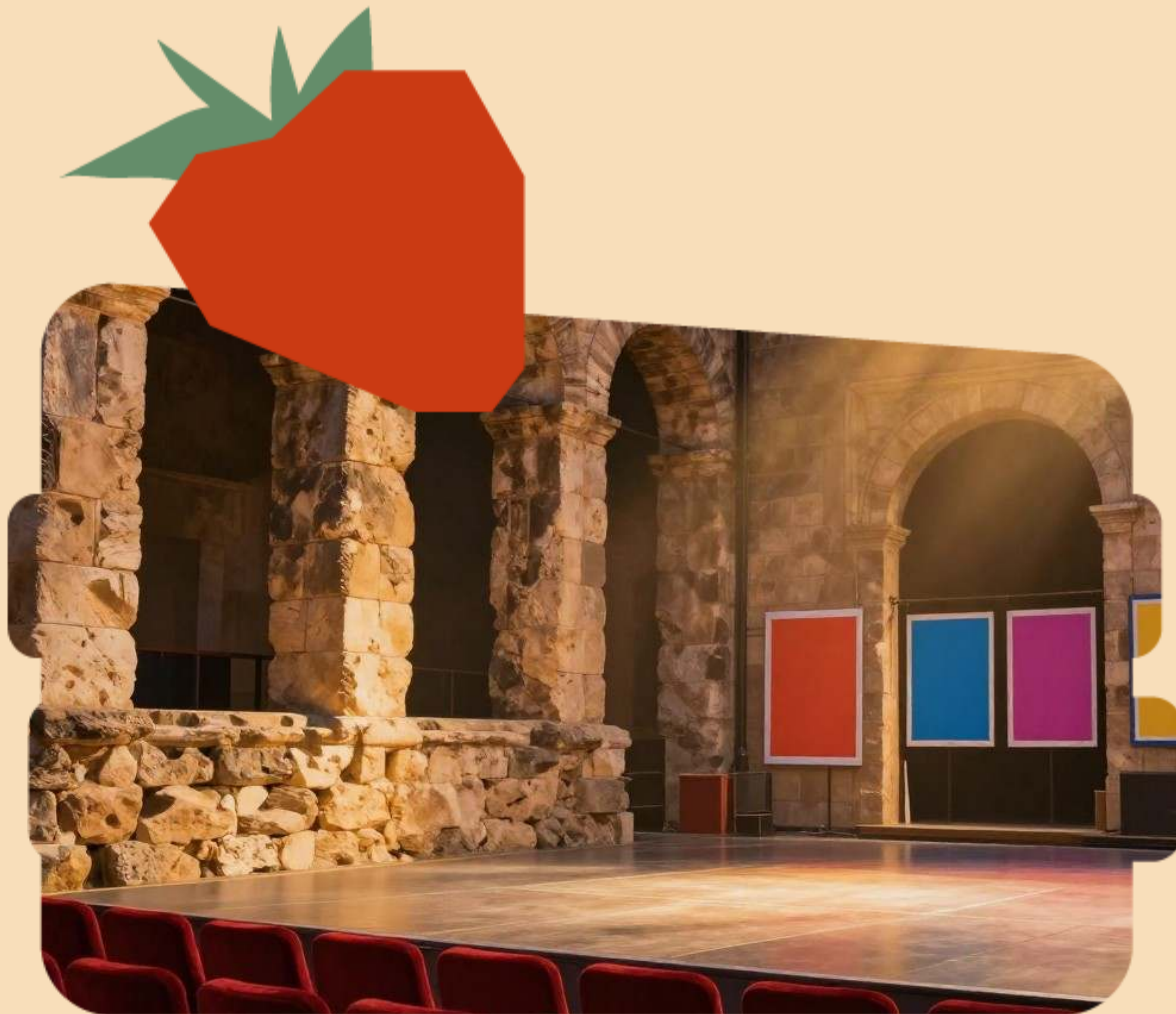
Музыка соединяется с танцами, масками и радостными играми. Площадь превращается в большую дружную компанию.

Общее веселье

К концу праздника мелодии подхватывают все вокруг. Музыка помогает людям почувствовать себя одной семьёй, даже если они встретились только сегодня.

Где в Риме звучит большой театр

Свет сцены под древними стенами

В Риме старинные памятники соседствуют с яркими театральными афишами. Вечером зажигаются огни сцены, и зал наполняется ожиданием. Здесь опера звучит особенно торжественно, словно город сам становится частью спектакля.

Оркестр начинает рассказ

В оркестровой яме музыканты готовят вступление, а занавес ещё закрыт. Потом он поднимается, и зал видит костюмы, декорации и певцов. Большой театр помогает музыке стать настоящим путешествием.

Итальянские песни о солнце, море и любви

01

Во многих песнях Италии слышны солнце, море и дороги, по которым хочется идти с улыбкой. Такие мелодии звучат тепло и долго, будто их поют на берегу в ясный день.

02

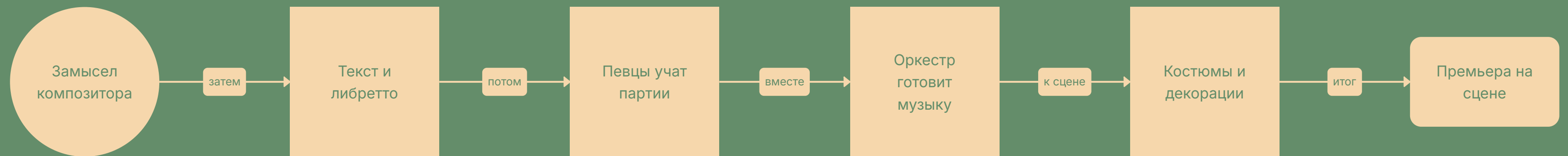
Итальянские песни легко запоминаются, потому что в них много протяжных звуков и плавных переходов. Даже если слушаешь их впервые, хочется тихо подпевать и покачиваться в такт.

03

Часто в таких песнях говорят о добрых чувствах, дружбе и радостных встречах. Поэтому они подходят и для семейного пения, и для большого весёлого хорового исполнения.

От замысла до премьеры

Последовательность создания оперы: от музыкальной идеи до сценического спектакля

Итальянские композиторы звучат по всему миру

Джузеппе Верди

Его оперы идут в театрах Европы, Азии и Америки. Мощные хоры и яркие сцены делают музыку Верди узнаваемой даже для тех, кто только начинает слушать классику.

Джакомо Пуччини

Произведения Пуччини любят за сильные чувства и красивую мелодию. Его оперы часто ставят на больших сценах, потому что они понятны и взрослым, и детям.

Антонио Вивальди

Цикл «Времена года» изучают в музыкальных школах и слушают на концертах. В нём легко представить весенний дождь, летнюю грозу, осенний ветер и зимнюю тишину.

Слова, которые помогают слушать музыку

Что означает **allegro**?

Allegro подсказывает, что музыка должна звучать быстро и бодро. Если это слово встретилось в нотах, значит, мелодия идёт живо и легко, как весёлая прогулка.

Почему **piano** и **crescendo** так полезны?

Piano означает «тихо», а **crescendo** — «постепенно громче». Такие слова помогают музыканту понять, как менять звучание, чтобы музыка была выразительной и понятной слушателю.

С этого времени итальянская музыка стала особенно известной: певучая, яркая и очень выразительная. История оперы помогла ей запомниться слушателям во многих странах.

История оперы в Италии

16 век

именно тогда в Италии
появилась опера,
ставшая одним из
главных символов её
музыкальной культуры.

Как Италия запомнилась миру своей музыкой

XVII–XVIII века

Итальянские композиторы и исполнители прославляют страну в Европе. Их произведения становятся образцом для других музыкантов и школ.

Конец XVI века

Во Флоренции возникает опера — новый вид спектакля, где музыка, поэзия и театр звучат вместе. Это открытие быстро меняет музыкальный мир.

От сцены до наших дней

Песни, оперы и музыкальные термины из Италии продолжают звучать на концертах, в театрах и даже в фильмах. Поэтому Италия остаётся очень узнаваемой.

Италия, которая поёт

Итальянская музыка похожа на тёплый солнечный день: в ней есть песни, опера, инструменты и знаменитые композиторы. После такого путешествия хочется слушать её ещё и ещё.

