

*С нежностью и любовью
к мамам и папам,
подарившим нам мир детства*

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Книга, которую вы собираетесь прочитать, поможет вам открыть много чудесного в вас самих и окружающем вас мире. Вы научитесь разбираться в языке музыки, разгадывать и составлять ребусы, складывать стихотворные рифмы и немного говорить по-итальянски. На этих страницах вы увидите своих любимых сказочных героев, познакомитесь с авторами, которые дали им новую жизнь в музыкальных образах и, вообще, узнаете много интересного для себя. В добрый путь!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Книга «Единство красок, слов и нот» покажется вам интересной и занимательной в том случае, если вы часто задумывались над вопросом, как воспитать вашего ребенка любознательным, находчивым, самостоятельным и творчески мыслящим человеком. Конечно, решение столь сложной задачи, которую мы связываем с воспитанием личности, в книге не предлагается, но сама ее форма подачи материала во многом располагает к тому, чтобы эта насущная задача частично решалась.

В целом вовлечение ребенка в игру, творчество, самостоятельный поиск истины осуществляется на основе синтеза искусств — музыки, поэзии, живописи. Помимо общеэстетической направленности включённого в книгу материала прослеживается последовательное освещение ряда вопросов по музыкальной грамоте. Книга, таким образом, в большей степени может рассматриваться как домашний учебник по музыке. Его предназначение в том, чтобы занимательной беседой о музыке, поэзии и живописи расположить ребенка к восприятию искусства.

Тем детям, которые занимаются в музыкальной школе книга принесет большую пользу в повторении пройденного материала. Родители, которые в прошлом сами занимались музыкой и желали бы обучить детей домашнему музицированию найдут в ней практическую помощь по методике преподавания основ музыкальной грамоты. Авторы надеются, что вместе с вами мы сумеем обогатить духовный мир ребенка, подготовив его к встрече с прекрасным!

ТРИ ГРАЦИИ

В Древней Греции бытовала легенда о союзе трёх сестёр — харит, иначе (в Древнем Риме) называвшихся грациями: Аглая, Евфросина и Талия. Их имена — в переводе с древнегреческого — означают, соответственно, «красота», «благомыслие» и «изобилие».

Скажи: разве не эти три сестры — давно и хорошо нам с тобой знакомые Музыка, Поэзия и Живопись? Да, ты можешь возразить — и вполне резонно: а где же Танец, разве он не брат трёх этих сестёр? Но присмотришься повнимательней, нет ли сходства между Танцем и Живописью? Рисунок — это застывший танец, а танец — движущийся рисунок... Конечно, у Танца, как и у Живописи, свои законы, своё дыхание, он совсем другой, но быть братом наших трёх сестёр ему никто не мешает.

А теперь давай попробуем рассказать сказку сразу на трёх языках, голосами всех трёх наших сестёр, тем более, что сюжет мы выберем один — известную и всеми любимую историю про Золушку, автор которой — замечательный сказочник Шарль Перро. Только если у Шарля Перро сказка про Золушку написана в прозе, то мы, как и договорились, соединим в своей версии Поэзию, Музыку и Живопись. Попробуем?

В деревеньке простой жил лесник — вдовец,
 И была у него дочка-красавица,
 Весела и добра всегда, как и отец —
 И с работой любой могла справиться.

Буднично, спокойно

Время шло... Вновь женился отец потом —
 Злая мачеха её невлюбила.
 Злая мачеха хозяйкой пришла в их дом,
 У неё своих две дочери было.

Стало дочке лесника тяжелей:
 Много дел домашних ей поручали,
 И лицо так часто было в золе,
 Что соседи её Золушкой звали.
 Бал объявлен в столице — молва прошла,
 Чтобы выбрать невесту для принца.

Вот и мачеха дочек своих повезла,
 Вдруг в одну из двоих принц
 изволит влюбиться?

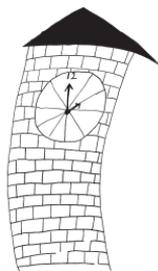
Только Золушка в доме осталась одна.
 Сделать много работы ей надо...
 Ей бы тоже на бал, но не сможет она:
 Ни кареты. Ни кучера. Ни наряда...
 Изменить всё могло бы одно —
 волшебство.

Лишь одно — волшебство!
 И свершилось оно:
 Прилетела нежданная добрая фея.
 Тыква стала каретой золотой;
 Мышки, жившие в кухне — лакеи.
 Платье вдруг превратилось в наряд дорогой,
 А хрустальные туфли — подарок от феи.

И поехала Золушка тут же на бал,
 Помня: в полночь волшебство прекратится,
 В то, чем было, всё вновь превратится.
 Принц влюбился в неё,
 только с ней танцевал
 И на ней собирался жениться.
 ...Вдруг пробили часы —
 вот и полночь пришла!
 Стало всё становиться, чем было.

Второпях из дворца убежала она,
 Только туфельку уронила.
 Принц объехал с той туфелькой
 сотни сёл —
 Никому она не подходила.
 Будто кто-то всегда за собой его вёл —
 То любви была светлая сила!
 Наконец он нашёл! Он нашёл её!
 Время радостное полетело!...
 Вскоре свадьбу сыграли:
 принц стал королём,
 А Золушка — королевой.

Возможно, наши сказочные герои тебе представлялись совершенно иначе и та Золушка, которую нарисовали мы — не кажется тебе самой прекрасной из всех, кого видел принц, но это для нас совсем не обидно, потому что каждый имеет право и возможность посмотреть на эту волшебную историю по-своему, и взгляд этот будет очень сильно отличаться от других. Главное помнить, что у каждой линии, у каждого рисунка, у каждого напева должна быть своя логика, своё обоснование, и ты — если это твоя линия — непременно сумеешь её объяснить и доказать. А сейчас мы попробуем разобраться в том, из чего складывается «своя логика».

Прежде всего, приступая к творчеству, независимо от того, собираешься ли ты рисовать или же сочинять музыку, важно понять, «кто против кого» в том мире, который мы изображаем. На «взрослом» языке это называется силы действия и силы контр-действия. Военный лагерь Добра и военный лагерь Зла, иными словами. В нашем случае, в первом лагере живут такие персонажи, как сама Золушка и её отец, Фея и Принц; во втором лагере — мачеха, её дочки и часы, бьющие полночь и разрушающие волшебство. Именно о жителях того и другого «военного» лагеря и говорят нам музыкальные фрагменты и рисунки, идущие «в ногу» со Словом в нашей сказке.

После того, как мы рассказали о леснике и его дочкой — нарисуем их и напишем музыкальную тему — небольшую мелодию, которой мы бы изобразили их обоих — ведь они не только по крови близки друг другу, но и по духу! Потом — рисунок и музыкальная тема, относящиеся к мачехе — ведь и четверостишие было о ней. Итак, оба враждебных лагеря имеют у нас теперь своё выражение и в рисунке, и в музыке.

Дальше эпизод «отстранения», всем ведь нужно отдохнуть от той вражды, которая существует между двумя лагерями, чтобы накопить силы для предсто-

ящего решающего сражения. В этом случае рисунок может изображать либо объявление о бале, либо — глашатая, говорящего о предстоящем событии на площади. Поскольку бал во дворце — это всегда большой праздник, музыка непременно должна передать торжественность атмосферы, хотя, конечно, вполне сгодится и общая тема движения, объединяющая прибывающих к королю гостей. Но, пожалуй, лучше всего, если тема бала будет связана с темой Добра, потому что ужасно обидно прийти в гости и вместо хорошего настроения получить нервное расстройство. Потому, когда речь шла о невесте для Принца — наша музыка, как и рисунок, были связаны с портретом Принца. Вслушайся, пожалуйста, и ты сразу поймёшь, что это та же тема Добра, только более мужественная, отмеченная ритмом марша.

Затем — портрет Феи, с которым совпадает кульминация темы Добра: обрати внимание, музыкальная тема осталась той же, меняются только её «градусы» и конкретное обрамление! Тема Зла остаётся прежней — как при словах о мачехе и её дочках, так и в сцене полночного боя часов: просто, когда бьют часы и волшебство заканчивается — это самое горькое для Золушки и Принца время: Зло неотвратимо надвигается и потому ощущается отчетливее.

И, наконец, финальная сцена — утверждение темы Добра в самом её ярком проведении! Добро победило, звучит свадебный марш Принца и Золушки.

Как видишь, сказку можно рассказать на трёх языках сразу, и они будут помогать друг другу, а ни в коем случае не мешать. Скажем тебе по секрету, что совместное действие всех трёх граций относится не только к хорошо нам известным сказкам. Был на Земле такой художник и композитор, родом из Литвы — Николай Константинович Чюрлёнис, который с нашими грациями был на «ты». У него в творчестве есть «Соната весны», «Сона-

та моря» и так далее — и каждая соната соответствует триптиху картин подобно трём частям, из которых она состоит. Вот только Слово не участвовало в праздниках трёх граций у Н. Чюрлёниса... Послушай обязательно его музыку и посмотри картины! Может, напишешь стихи, созвучные этим картинам и этой музыке?..

А теперь давай поговорим о каждой из наших граций, ведь все они прекрасны по-своему.

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА...

Очень много лет назад, задолго до того как родились твои мама и папа и даже задолго до того, как жили родители твоих бабушек и дедушек, в древней Иудее случилось страшное злодеяние. Царь Ирод, недовольный справедливым осуждением своих дурных поступков, решил казнить обвинителя — праведника Иоанна. Приговор свершился, Иоанн был обезглавлен. Люди, потрясённые ужасным преступлением, с тех самых пор Иродом стали называть всякого бездушного, недоброго человека, Иоанн же за свои мучения был причислен к лику святых. Тогда же сложилось предание о том, что обращение в молитве к имени святого Иоанна помогает излечиваться от горловых болезней.

Эта печальная история не стала бы предметом нашего разговора, если бы не её продолжение во времени. В XI веке, что тоже было очень давно, и ты можешь в этом убедиться, высчитав разницу столетий между веком нынешним и веком минувшим, была известна молитва святому Иоанну. С этой молитвой обращались к святому церковные певцы. Считая его своим покровителем, они просили уберечь их от внезапной хрипоты, которая, как известно, очень губительна для голоса. Мелодия молитвы, как и латинский текст, были довольно неприхотливы, но для нас сейчас важно совсем

не это. Посмотри внимательно на запись молитвы, на мелодию и текст, её сопровождающий.

Дабы было легко

Извлекать звуки,

Сотворили чудо

Слуги твои.

Разрешили грешным

*Устам творить
запретное,*

О, святой Иоанн.

Сразу предупредим, что только самый вдумчивый и внимательный читатель догадался сравнить между собой все ноты, с которых начинается мелодия, прописанная всякий раз с новой строки. Потому такой читатель и увидел, что каждая последующая строка начинается с более высокого звука, чем предыдущая. Эту особенность молитвы заметил и Гвидо Аретинский — монах бенедиктинского монастыря из итальянского города Ареццо, где он руководил детским хором кафедральной школы. Гвидо решил воспользоваться этой особенностью молитвы для того, чтобы дать названия различным по высоте звукам.

С этой целью он закрепил за каждой из начальных нот именно тот слог, который на эту ноту распевался в полном соответствии с текстом латинского гимна, то есть различные по высоте звуки соотнёс с теми слогами, которые на эти звуки исполнялись. Прочитав, таким образом, первые слоги каждой из шести строк, получим: *ut, re, mi, fa, sol, la* или, что то же — *ут, ре, ми, фа, соль, ля*. Эта последовательность есть не что иное, как нотная азбука, которая, в отличие от азбуки буквенной, имеет не 33 знака, а всего лишь 7. Именно от неё берут начало современные названия нот с той лишь разницей, что вместо ноты *ут* в XVII веке появилось новое название ноты — *до*. Тогда же была введена и седьмая нота, получившая название *си*.

СЛОВА И ЗВУКИ

Да, как жаль, что мы не знаем латинского языка! Не будь этого, мы бы все могли быстро запоминать ноты в нужном порядке и делали бы это без особых усилий — главное, помнить слова, первые слоги которых дали название нотам. Но поскольку учить весь латинский язык для уяснения нотной азбуки, зашифрованной в этой молитве, было бы очень нелегко, предлагаем заняться языком русским! Однако прежде, чем мы попытаемся выяснить, существуют ли слова, в которых прячутся нотки, повторим АЗБУКУ. Думаем, всем известно, что слово Азбука состоит из двух букв славянского алфавита: буквы **Аз**, которая соответствует местоимению **Я** (Аз есмь) и буквы **Буки** (не путать с *букой* — так называют угрюмого человека). В стародавние времена слово буки в просторечии употреблялось тогда, когда высказывалось сомнение относительно верности той или иной информации, например: «Слышали мы это, да ведь всё только буки, и больше ничего!»

Поскольку букв в современном алфавите очень много (может, вспомнишь, сколько?), мы повторим только некоторые из них. Предлагаем прочитать несколько стихотворений и вставить в неполное слово ту букву, которая должна оказаться непременно только на своём месте!

* * *

... ллегро — значит скоро,
В подвижном темпе, споро,
С энергией и бойко,
Придерживаясь стойко
Единого движения
Во время исполнения.

* * *

... арабан ударить надо,
Чтоб звучал он на параде,
На концерте и в эфире.
... арабан — он в целом мире
Лишь ударный инструмент.
Тронь его — и он в момент
Зазвучит, отдавшись ритму,
С тишиной вступая в битву.

* * *

... иолончели стройный стан
Смычок манит: единства звуки
Взмывают прямо к небесам,
Врачуя боль душевной муки.

* * *

... ианисту и ... льтисту,
... рубачу и ... ларнетисту,
... ромбонисту и ... лейтисту

Мало всё сыграть лишь чисто.
Музыкальность — вот задача,
Кто решит её — удача
Будет ждать того артиста —
И ... лейтиста, и ... льтиста,
... рубача и ... ианиста,
... ларнетиста, ... ромбониста.

* * *

... пера и ... перетта —
Это арии, дуэты
И хоры — всё голосисто
Исполняют вокалисты.

* * *

... онцерт — как состязание
Оркестра и солиста —
Большое испытание
Для каждого артиста.

Ну что же, если задание выполнено на «отлично»,
самое время вспомнить слова, в которых можно обна-
ружить нотки, ведь музыка звучит повсюду!

МУЗЫКА ЗВУЧИТ ПОВСЮДУ...

Музыка звучит повсюду...
Кто не верит в это чудо —
Тот и глух, и слеп, к несчастью,
Мы же, проявив участие
К этим горе-музыкантам,
Скажем им со всем талантом,

Где услышать все семь нот —
Каждый их потом найдёт.
ДО — в **ДО**роге, **ДО**чке, **ДО**ме.
РЕ — в **РЕ**кордах, бу**РЕ**ломе.
МИ — в **МИ**нутках и **МИ**рах.
ФА — в **ФА**бричных мастерах.
СОЛЬ — на кухне, на столе.
ЛЯ — в по**ЛЯ**х и **ЛЯ** — в земле.
СИ — в **СИ**рени и в так**СИ**,
ДО, **РЕ**, **МИ**, **ФА**, **СОЛЬ**, **ЛЯ**, **СИ**!
А теперь — обратный ход:
Нотка **СИ** нас поведёт
К нотке **ДО**: вперед, друзья,
Медлить нам никак нельзя!
СИ — в **СИ**ничке и ко**СИ**чке,
ЛЯ — в **ЛЯ**гушке, не в лисичке.
СОЛЬ и **ФА** найдешь в **ФА**СО**ЛЬ**ке,
МИ — в **МИ**кстуре очень горькой.
РЕ — в **РЕ**ке и бе**РЕ**гах,
ДО — в **ДО**бре и **ДО**лгих днях.
СИ, **ЛЯ**, **СОЛЬ**, **ФА**, **МИ**, **РЕ**, **ДО**!
Пусть устали мы, зато
Все теперь поверят в чудо:
Музыка звучит повсюду!

Ну, а теперь — твоя очередь. Попробуй вспомнить слова, в которых прячутся нотки. Смелее! Оглянись вокруг, задумайся! Может быть, эти слова для тебя стали давно привычными и теперь осталось к ним лишь присмотреться повнимательнее? Выпиши их, чтобы не забыть. Они нам еще пригодятся.

Если размышления о словах, подобных словам латинской молитвы, тебя немного утомили, то можно поговорить о другом. Например, о хороших приятелях, с которыми никогда не скучно. Есть у тебя такие? У нас их много. Прежде всего, это ребята, с которыми довелось работать в школе — наши ученики, а также в консерватории и университете — наши студенты. Мы всегда с удовольствием делились с ними чем-нибудь интересным, о чём сами хорошо знали. Но сейчас нам бы хотелось рассказать тебе о тех, дружба с которыми продолжается не годы, а многие десятилетия.

Итак, представляем тебе Дофаси и Лями!

Видишь? Это забавные музыкальные человечки, с которыми мы познакомились тогда, когда были такими же, как и ты. Жили они на страницах очень интересного журнала «Музыкальный клуб» и любили предлагать нам и всем ребятам, читающим этот журнал, интересные игры и задачи. Когда мы решили рассказать тебе многое из того, что любили слушать наши ученики, то подумали: знакомство с Дофаси и Лями тебе также будет приятно, тем более, что игры, которые они предложат на страницах этой книги, ничуть не менее увлекательны, чем те, в которые играли мы.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru