

П. С. Волкова  
Е. А. Приходовская

*Единство  
красок, слов и нот*

Учебно-методическое пособие



ЛАНЬ

ПЛАНЕТА  
МУЗЫКИ



MUSIC  
PLANET

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •  
• МОСКВА •  
• КРАСНОДАР •

0+

УДК 781.21

ББК 85.988

**В 67 Волкова П. С., Приходовская Е. А.** Единство красок, слов и нот : учебно-методическое пособие / П. С. Волкова ; Е. А. Приходовская. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. — 128 с. : ил. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-7247-5 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-4495-1232-1 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-762-9 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Пособие «Единство красок, слов и нот» построено на основе синтеза искусств — музыки, поэзии и живописи. Помимо общеэстетической направленности включённого в книгу материала прослеживается последовательное освещение ряда вопросов по музыкальной грамоте. Книга может рассматриваться как домашний учебник по музыке. Его предназначение в том, чтобы занимательной беседой о музыке, поэзии и живописи расположить ребенка к восприятию искусства.

Издание адресовано детям дошкольного и младшего школьного возраста, их родителям и педагогам.

ББК 85.988

**B67 Volkova P. S., Prikhodovskaya Y. A.** The unity of colors, words and notes : methodical textbook / P. S. Volkova ; Y. A. Prikhodovskaya. — Saint Petersburg : Lan : The Planet of Music, 2021. — 128 pages: ill. — Text : direct.

The textbook "The unity of colors, words and notes" is based on the synthesis of arts – music, poetry and painting. In addition to the general aesthetic orientation of the material included in the book, a consistent coverage of a number of issues on musical grammar can be traced. The book can be seen as a home music textbook. Its aim is to help the child understand the art through an entertaining conversation about music, poetry and painting.

The edition is addressed to children of preschool and primary school age, their parents and teachers.

#### РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Блажевич М. Н. — кандидат искусствоведения, старший преподаватель Тюменского государственного института культуры;

Быстрова Е. Н. — заведующая теоретическим отделением МБОУ ДО «ДМШ №2» г. Томска, разработчик и организатор ежегодного конкурса юных композиторов «Звучащие образы»;

Романовская А. О. — преподаватель ДШИ с. Богашево Томской обл.

«Изображение: Freepik». Эта обложка была разработана с использованием ресурсов из freepik.com

Обложка	© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2021
А. Ю. ЛАПШИН	© П. С. Волкова, Е. А. Приходовская, 2021
	© Е. Жукова, М. Камбулова, Е. Приходовская (иллюстрации), 2021
	© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2021

*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?

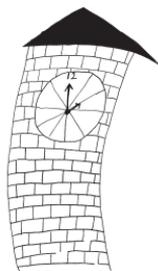
Только Золушка в доме осталась одна.  
 Сделать много работы ей надо...  
 Ей бы тоже на бал, но не сможет она:  
 Ни кареты. Ни кучера. Ни наряда...  
 Изменить всё могло бы одно —  
 волшебство.



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 доброй дочери — 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