Водопьянова Т.М.

 Урок музыки в 5 классе

 Полифония в музыке и живописи

…О чём молчали небеса,Творца великое творенье?Услышать Музыку ЛюбвиДуша стремилась в вдохновении,Несясь просторами ВселеннойНавстречу сказочной Мечте:Увидеть звёзд переплетение!	Звездное небо.
Переплетение, сочетание, созвучие могут объединиться словом полифония. Полифония - музыкальный термин. В отличие от гармонии, в ней нет деления на мелодию и аккомпанемент, все голоса (музыкальные инструменты) равноправно ведут свои партии. Представьте, что в романе или фильме автор проводит линии персонажей как самостоятельные партии, каждый из героев наделен собственным голосом, «знанием о мире».	Ансамбль играет
Инструментальная полифоническая музыка достигла расцвета в 16 – 17 веках. Эта эпоха до сих пор привлекает внимание своей загадочностью, несколько трагичным колоритом. Исторически, это время – от создания «Гамлета» Шекспира до смерти И. С. Баха. В Европе – это время невиданного взлёта человеческого духа, с одной стороны, и опустошительных войн и инквизиции – с другой. Научные открытия 16, 17 веков изменили картину мира, вскрыв трагическую глубину Вселенной. Чувство безграничности мира, незащищённости человека; несопоставимости малой, страдающей «песчинки» человеческой жизни и холодной бесконечной бездны космоса – духовное открытие времени. Таинственная культура как бы соткана из контрастов: яркость, телесность жизни сосуществует с постоянным напоминанием о смерти.	Глобус или карта 17 века
Бах – вершина полифонической музыки 17 века. Ученый Альберт Эйнштейн слышал в музыке Баха «Гармонию вселенной». Бах обобщил лучшие достижения полифонистов 16-17 веков. Он изучал произведения предшественников и современников.	Портрет И. С. Баха
Композитор рассказывал, что инструментальные голоса в своих инвенциях и фугах он представляет «как людей, беседующих в тесном кругу. Если голосов три, то одному можно было бы время от времени помолчать и послушать других, до тех пор, пока он сам не сможет сказать что-нибудь дельное. Но если вдруг в середине самой приятной беседы сюда неожиданно врывались несколько незваных и назойливых чужих звуков и хотели без всякого на то основания вставить в разговор хотя бы одно слово или даже только слог, то такое вмешательство расценивалось Бахом как беспорядок, то он указывал своим ученикам на его недопустимость».	Бах с семьей
Разговор тет-а-тет *при свечах, скрежещет спинет,* *приглашенный эксперт БАХ,* *только соло смешанного хора,* *да мотет, ах!* *Разлилась дуэль голосов,* *- секундантовой палочки взмах,* *а мотет, что ему оборвать* *чьей-то жизни струну,* *он же - ПТАХ!*	Жорж де Латур «Шулер с бубновым тузом» (беседа)
Каждый музыкант того времени был композитором, исполнителем, педагогом. Все музыканты владели несколькими инструментами. Учились одновременно композиции и игре. Вершиной этого синтеза было искусство импровизации. Рассказывали, что Бах на глазах у публики импровизировал шестиголосную фугу на незнакомую тему.	Иллюстрация – Бах играет
Существуют в музыкальной практике особые полифонические жанры: **прелюдия** – первоначально не имела самостоятельного значения, была вступлением к фуге или другому полифоническому произведению. В творчестве И. С. Баха развивается как самостоятельное произведение.	Ноты « Прелюдия» №1 «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха
Фуга – главное достижение полифониибарокко. В фугах Баха всегда взаимодействуют две тенденции: свободное парение музыкальной мысли, не знающее пределов и стремление ввести его в художественные рамки, которые способствуют простоте восприятия и преодолевают текучесть.	Ноты «Хорошо темперированный клавир» И.С. Баха
Инвенция – небольшая полифоническая пьеса, обычно двух- и трёхголосная, написанная на определённую тему, которая излагалась одноголосно. Это основная мысль произведения, определяющая весь его образный строй. Темы Баха в инвенциях и фугах чрезвычайно многообразны. По мысли композитора, эти пьесы можно рассматривать не только как средство добиться певучей манеры игры, но и как своего рода упражнения для развития полифонической изобретательности музыканта.	Ноты « Инвенции Баха»
Канон – полифоническая форма, основанная на имитации темы всеми голосами, причем вступление голосов происходит до окончания изложения темы.	Ноты « Каноны»
Полифония – универсальный метод моделирования художественной действительности в искусстве музыки и живописи Полифонический прием использовал художник начала XX века Михаил Врубель, когда писал своего «Демона». К успеху художника привело неожиданное открытие – мысль, подобная озарению: «Демон требует фуги». Но что же означает фуга в живописи, ведь этот термин музыкальный? В музыке это есть повторение одной темы разными голосами. По-немецки фуга означает стыковка, соединение. В живописи фуга может означать сложение и сопоставление изображений одного образа, зафиксированного с разных точек зрения. И есть еще одна проблема, которую позволяет решить фуга. В живописи на картине дается один момент времени. Фуга дает то, что было ранее или будет позднее.	Михаил Врубель «Демон сидящий».
Иное полифоническое звучание в картине «Девочка на фоне персидского ковра». На ней художник соединил две несимметричные половинки лица. Одна половина выполнена в светлых тонах: юность, надежда, другая половина вся в темных тонах: старость, разочарование, одним словом, все, чем полна жизнь любого человека. Но и сам фон ковра представляет некий таинственный образ. Он так отчетливо просматривается, этот загадочный лик то ли как символ рока, зла, будущих трагических испытаний. Ведь не случайно так безвольно опущена рука с розой.	Михаил Врубель «Девочка на фоне персидского ковра».
Оглянувшись вокруг, увидим, что привычный городской пейзаж также располагает к музыке, он по своему полифоничен . Даже если долго в нем жить, то всегда что-то открывается новое: *Вот и дожди по весне зачастили**О полифония строгого стиля**Струй, водостоков, химер с парапета**Вниз заглядевшихся - близится лето**Птицы вернулись, апрель на исходе**Ах, Иоганн Себастьян, о погоде**Нам недосуг говорить, о высоком**Тоже - пускай напитаются соком**Все мануалы, педали - весенним**Чтоб поднимаясь по воскресеньям**Вверх по ступеням и дверь отпирая**Крышку откинув - до самого Рая**Ты посылал бы органные звуки**Чтобы как будто танцовщицы - руки**Как поселяне на ярмарке сельской**В пляс бы пускались от этой апрельской**Радости, чтоб громовые раскаты**Слышались, чтоб сочинялись кантаты**Чтобы сопрано как струи звенели**Те, дождевые, весенние, мне ли**Право, тебя поучать, умолкаю**Музыка просто такая. Александр Воеводский*	Современный город, вид сверху
Вопрос:Что такое полифония, как переводится это слово?	ПАУЗА
Ответ:Слово полифония – сложное слово: поли – много, фон – звук.	Типа-<http://yandex.ru/images/search?text=полифонииЯ&redircnt=1403609440.1&pin=1&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-664-pd-1-wp-16x9_1366x768>(абстракция)
Вопрос:Какие произведения относятся к полифонии?	ПАУЗА
Ответ:К полифонии относятся народные песни, оперные ансамбли, инструментальные произведения: арии, фугетты, каноны.	«Музыканты», картина Абрахама Боссе
Полифония выражается в комбинировании, смешении разных видов и стилей в искусстве, чтобы достичь ещё большего воздействия на человека. В наши дни появляются синтетические жанры искусства: музыкальный фильм, симфония-балет, мюзикл, шоу показа модной одежды и т.п. Появляются новые изобразительные средства: художественные конструирование, свето- и цветомузыка, компьютерная графика	Пример компьютерной графики
В серебристом убранстве хоралов и фуг Совершенствами дышат каждый тембр и звук Побродить босиком по росистым лугам И февральскую стужу, поверь, можно там Там РУЧЕЙ вновь журчит Это БАХ орган включил Уходя к горизонту с котомкою лет О себе оставляем лишь черточек след Но не многим дано из тысяч творцов Пронести яркий факел в подвалах веков Бах есть Бог, Бог есть Бах Свил гнездо в сердце моем, дивной музы птах	Органист