

ЛЕКЦИИ

РАЗДЕЛ № 1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

Тема 1.1. Роль мелодии в музыкальном искусстве.

Мелодия – одноголосная последовательность музыкальных звуков. Мелодия способна воплощать определенные мысли и эмоции, передавать настроение. Мелодия всегда несет в себе художественный образ.

Мелодия – греческое слово – пение. В гомофонной музыке руководящим голосом есть верхний, тогда как второстепенные средние голоса гармоничного заполнения и бас, который составляет гармоничную опору, не владеют определенной мерой типичными качествами мелодии.

Мелодия может существовать и художественно влиять в одноголосии, в сочетании с мелодиями в других голосах. В мелодии, и в музыке интонационного начала, оказываются и такие элементы как лад, ритм, музыкальная структура (форма). Именно через мелодию, они в первую очередь выявляют свои выразительные и организующие возможности. Но и в многоголосной музыке мелодия целиком властвует, она является «душой музыкального произведения».

Тема 1.2. Темп

Всякая музыка существует во времени, она длится. С временной природой музыки связан темп – ее скорость. Как важное выразительное средство, он во многом определяет ее облик, ее настроение, и тем самым способствует передаче тех чувств и мыслей, которые заложены в произведении.

Темп – время – скорость развертывания музыкальной ткани произведения в процессе его исполнения или представления внутренним слухом, сочетание музыкальных ритмов и темпов с частотами, которые присущи дыхательным, артикуляционно-языковым движениям, ходьбе, бегу, трудовым действиям, все это свидетельствует о внутренних связях с конкретными сферами жизненного опыта и с двигательным и языковым опытом.

Тема 1.3. Метр

Организованность музыки основана на определенном чередовании акцентов, на определенной пульсации мелодии и всех других элементов, связанных с нею. Это – метрическая организация музыки, или метр, означает – мера

Тема 1.4. Ритм

Соотношение музыкальных длительностей – бесчисленное множество, и в сочетании с определенным расположением сильных и слабых долей (метр) и скоростью движения (темп) они образуют одну из важнейших черт индивидуальности мелодии. Ритм – один из центральных, основных элементов музыки. Формирование чувства ритма у учеников – одна из наиболее важных и сложных задач. В комплексном раздражителе, которым есть звук, продолжительность – компонент более слабый, сравнительно с высотой – компонентом более сильным. Высота звука фиксируется и определяется точным местоположением на нотном состоянии; продолжительность же его, «жизнь во времени», подвергается лишь относительной фиксации. Чувство музыкального ритма может развиваться и в целом подвергается педагогическому влиянию.

Тема 1.5. Ритмические фигуры

Пример ясного согласования ритма и метра может служить распространенная в музыке фигура из двух звуков. Запись такого ритма при помощи ноты с точкой называется пунктирным ритмом (точка по-немецки – пункт). При несовпадении опорных моментов ритма и метра образуется синкопа. Новый неожиданный акцент несет в себе обычно упругость.

Тема 1.6. Лад и тональность

Самые распространенные из многочисленных ладов мажор и минор – семиступенные лады с небольшими интервалами между соседними звуками. Мажор и минор сами по себе оказывают сильное влияние на общий характер музыки. Тональный план сочинения также является особым выразительным средством.

РАЗДЕЛ № 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

Тема 2.1. Мелодическая линия

Плавное движение – основной вид мелодического движения, скачок «событие» в течении мелодии. Скачок нередко подчеркивает важнейшие моменты в развитии мелодии ее высшую точку, кульминацию. Скачок всегда придает мелодии большую рельефность.

Тема 2.2. Колорит и динамика

Громкая и тихая звучность, сопоставления и постепенные переходы составляют динамику музыкального произведения. С динамической стороной музыки тесно связана – красочная которая возникает благодаря различию тембров музыкальных инструментов. Без тембра и регистра музыка потеряла бы важные выразительные средства.

Тема 2.3. Взаимодействие разных сторон мелодии

Компоненты мелодии по их значению одни являются основными, а другие дополнительными. К основным относятся те, изменения, которых радикально меняют мелодию в целом.

Тема 2.4. Гармония

Понятие гармонии связывается с продуманным взаимоотношением целого и деталей, единством, чувством меры. Гармоничностью в широком художественно-эстетическом смысле характеризуется каждое значительное музыкальное произведение. Роль гармонии в музыке. Слово «гармония» порождает представление о согласованности, стройности, естественности, об «умной размерности начал», которая есть основой всего усовершенствованного в жизни и в искусстве. В искусстве понятия гармонии, например, гармонии цвета, линий в живописи, связывает с продуманным соотношением целого и деталей, единством чувства меры и т.п. Гармонией, гармоничностью в достаточно широком смысле характеризуется каждое значительное музыкальное произведение.

Тема 2.5. Консонансы и диссонансы

Слово консонанс (с латинского) согласное звучание, создающее ощущения покоя. Диссонанс – нестройное звучание, созвучия в диссонансах звучат более резко, вызывая потребность дальнейшего движения.\

Тема 2.6. Гармония и музыкальная форма

Гармония расшифровывает смысл произведения, помогает его целостному восприятию. От нее в значительной степени зависит наше понимание смысла и строения музыкального произведения.

РАЗДЕЛ № 3. ФОРМЫ МУЗЫКИ

Тема 3.1. Период. Одночастная форма, простая двухчастная и трехчастная форма,

Период, одночастная форма простейшая форма самостоятельного гомофонного произведения. Простая двухчастная форма вырастает из народной музыки, где широко используется прием сопоставления различных, порой весьма контрастных частей. Трехчастная форма более пропорциональна и уравновешена. Первая и третья части сходны не только по содержанию, но и по величине. Период это наименьшая законченная, самостоятельная музыкальная форма. Законченность позволяет использовать период в качестве формы самостоятельного произведения – вокальной или инструментальной миниатюры. И даже если при этом произведение имеет

еще и вступление, и заключение, – все равно его форма, которая содержит одну музыкальную мысль, является одночастной.

Тема 3.2. Циклические формы (простые 2х-и3-х частные формы)

Циклические формы, простые 2х-и3-х частные формы характерны для старинных танцев: аллеманда, куранта, сарабанда, жига, гавот, менуэт, буре в том виде в каком они вошли в старинные сюиты. Простой двухчастной формой называется такая форма, первая часть которой представляет собой период, а вторая часть не содержит структуры более сложной, чем период. В народной музыке широко используется прием сопоставления разных, временами очень контрастных частей в произведении. Это и песня с инструментальным отыгранием, и куплет с припевом и др. Трехчастная форма более пропорциональная, более уравновешенная, чем двухчастная. Первая и третья части похожие не только за своим музыкальным содержанием, но и за величиной. Тем самым проявление репризности здесь имеет больше общего с симметричностью.

Тема 3.3. Форма рондо

Формой рондо называется такая форма, в основе которой лежит главная тема, которая неоднократно повторяется, чередуясь с разными эпизодами. Главная тема проводится, по меньшей мере, три раза. Эпизодов, с которыми чередуется главная тема, должно быть не меньше двух, форма рондо состоит из пяти частей: АВАСА.

В рондо возможны связующие части между темой и эпизодами, а также кода. Форма рондо коренится в народной музыке, хороводных песнях и танцах.

Тема 3.4. Вариационная форма

Вариационный цикл — это форма, состоящая из первоначального изложения темы и ряда ее видоизмененных повторений, называемых вариациями. Принято различать вариационные формы строгие и свободные. Группировка вариаций и сквозное развитие.

Тема 3.5. Сонатный цикл

Старинный сонатный цикл создавался по обыкновению или для одного солирующего инструмента, или для ансамбля с двух-трех исполнителей (трио-соната). Части цикла в отличие от старинной сюиты не были собственно танцами, их названия служили обозначениям темпа: Andante, Allegro, Presto. Старинный концерт – очень распространенный жанр в творчестве Корелли, Вивальди, Баха и Генделя. Его суть в противопоставлении всей массы оркестра или группе инструментов, или солисту. Отсюда идет разделение концертов на оркестровые и сольные. Количество частей обычно – три, четыре. Для концертов типичное выявление виртуозного начала.

Старинный концерт – распространенный жанр в творчестве Корелли, Вивальди, Баха, Генделя. Концерт – (с итальянского) состязание они разделяются на оркестровые и сольные. Количество частей три, четыре.

Тема 3.6. Сонатная форма

Сонатной формой называется такая репризна форма, в первой части (экспозиции) которой содержится последовательность двух тем в разных тональностях (первая тема излагается в главной тональности, вторая – в побочной), а в репризе эти темы повторяются в другом соотношении, чаще всего тонально сближаются, причем наиболее типичное проведение обеих тем в главной тональности. Средний раздел сонатной формы представляет собой в типичном случае разработку, то есть тонально неустойчивую часть, которая развивает темы экспозиции.

Это репризная форма, в первой части, /экспозиции/ которой содержится последовательность двух тем в различных тональностях, / первая тема излагается в главной тональности, вторая в побочной/, а в репризе эти темы повторяются в ином соотношении.

РАЗДЕЛ № 4. ЖАНРЫ МУЗЫКИ

Тема 4.1. Лирика

Музыкальные жанры - это роды и виды музыкальных произведений, которые сложились исторически в связи с разными социальными функциями музыки, в связи с определенными типами ее содержания, ее жизненными назначениями, условиями ее выполнения и восприятия. Лирика в искусстве и, в частности, лирической музыке отображает мир чувств, переживаний, настроений. Лирика распространяет свое влияние далеко за пределы чисто лирических жанров. Первичным жанром лирической музыки является песня, романс, раздумье, мечты, колыбельная и т.д.

В лирической музыке отражается мир чувств, переживаний, настроений человека. Первичным жанром лирической музыки является песня, но она является также и жанром профессиональной музыки. К числу создателей песен принадлежит ряд русских композиторов: Алябьев, Варламов, Гурилев и др.

Тема 4.2. Лирические жанры и их разновидности

Разновидности лирических жанров: романс, ария, элегия, размышление, мечты, пастораль, ноктюрн, серенада, баркарола, колыбельная, поэма.

Тема 4.3. Жанры эпики

Жанры эпоса воплощают внеличное начало, что относится к области эпической. Это повествование чуждо горячности, выражением эпического начала есть прежде всего повествование, рассказ. Жанрами эпического типа являются: гимн, баллада, легенда, сказка, новеллетта.

Тема 4.4. Жанры движения

Любое содержание выражается в музыке с помощью звуковых отношений тех, что находятся в движении. Но не только движение чувства, движение мысли подлежат музыкальному воплощению, – физические движения, которые осуществляются в реальной жизни, и прежде всего движения осуществляемы человеком, находят в музыке свое воплощение.

Музыка не только рисует характер этих движений – плавный или неуклюжий, энергичный или сдержанный, величавый или привередливо-легкий; музыка играет активную роль в области движения, она организует его. К основным жанрам движения относится марш и большая разновидность танцев.

Музыка способна отражать явления действительности в их развитии и движении. К моторному жанру относятся: полька, марш, гопак, казачок, мазурка, полонез, сицилиана, ригодон, контрданс, экосез, тарантелла, тамбурин, лендлер, вальс.

Тема 4.5. «Вторичные» жанры моторного характера

Развитие профессиональной музыки привело к созданию новых, «вторичных» жанров моторного характера, которые уже не имеют непосредственной связи с физическим движением: этюд, вечное движение, юмореска, финалы.

Игра на музыкальных инструментах требует большого технического совершенства, этому помогает жанр этюда. Другой «вторичный» образец моторного жанра – *токката*. В тесной связи с жанрами движения находится скерцо.

Тема 4.6. Другие жанры

Существуют в музыке несколько жанровых групп, которые не попали к основной классификации жанров. В инструментальной музыке встречаются пьесы над названием «экспромт» или «музыкальный момент», фантазии, каприччио, прелюдии. Расцвет инструментальной миниатюры в XIX столетии вызвал потребность в специальном наименовании для небольшой или даже совсем малой, но самостоятельной пьесы интермеццо. Жанровые группы, не вошедшие в основную классификацию жанров: экспромт или музыкальный момент, фантазия, каприччио, прелюдия, интермеццо.