

ГЛОССАРИЙ ПО АНАЛИЗУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

А

Анализ (от греч. analysis - разложение, расчленение) – научное исследование музыкальных произведений: их стиля, формы, муз. языка, а также роли каждого из компонентов и их взаимодействия в воплощении содержания. Анализ понимается как метод исследования, основанный на расчленении целого на части, составные элементы. Анализу противостоит синтез - метод исследования, заключающийся в соединении отд. элементов в единое целое. Анализ и синтез находятся в тесном единстве.

Авангард («передовой отряд») обозначает совокупность пестрых и многообразных новаторских, революционных, бунтарных, эпатажных, манифестарных движений в художественной культуре первой половины XX века.

Б

Барокко («причудливый, странный») – художественный стиль эпохи Абсолютизма. Характеризуется придворной пышностью, обилием украшений. Зародился в Италии, распространился по всей Европе.

В

Вариационная форма или вариации, тема с вариациями, вариационный цикл, – музыкальная форма состоящая из темы и её нескольких (не менее двух) изменённых воспроизведений (вариаций). Это одна из старейших музыкальных форм (известна с XIII века).

Вариации выдержанный бас (bassoostinato) – это форма, которая основана на неизменном проведении темы в басу и постоянном обновлении верхних голосов. Вариации на bassoostinato появились в эпоху позднего Возрождения, преимущественно в Италии. Басовые формулы (и сопутствующие им гармонические модели) получили известность под различными названиями, например, фолия. В XVII — начале XVIII веков это самый распространенный тип вариаций.

Вариации на выдержанную мелодию – вид вариационной формы, в котором сохраняется мелодия, а варьирование происходит за счёт сопровождающих голосов. В силу этого они принадлежат к косвенным вариациям. Вариации на выдержанную мелодию применяются в основном в вокальной музыке, неизменность мелодии сближает их с куплетными формами.

Виды искусства – это исторически сложившиеся формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические и колористические материалы в изобразительном искусстве и т. д.).

Г

Генерал-бас, или basso continuo, представляет басовый голос многоголосного произведения с подписанными цифрами, которые обозначают определенные созвучия-интервалы (на основе их исполнитель воспроизводит или импровизирует аккомпанемент).

Ж

Жанр музыкальный — род музыки, музыкальных произведений, характеризующийся определёнными сюжетными, композиционными, стилистическими и др. признаками; а также отдельные разновидности этого рода. Понятие жанра в музыке стоит на границе категорий содержания и формы и позволяет судить об объективном содержании произведения, исходя из комплекса использованных выразительных средств. Характеризует, как правило, исторически сложившиеся роды и виды музыкальных произведений.

Жанрово-характерные вариации – это вариационные циклы, в которых вариации приобретают новый жанр, либо где каждая вариация обладает своим индивидуальным типом выразительности. Главным образом применяются в инструментальной музыке. Они могут быть частью цикла, нередко — самостоятельной пьесой, в том числе с другим жанровым названием (Лист. Этюд «Мазепа»).

И

Импрессионизм (от фр. *impression* – впечатление), – художественное направление (вторая половина XIX – начало XX вв.), сутью художественной концепции которого стало утверждение утонченной, лирически отзывчивой, впечатлительной личности, восторгающейся красотой мира. Импрессионизм открыл новый тип восприятия реальности.

Искусство – это форма творческой деятельности. Это универсальный способ конкретно-чувственного выражения духовного опыта человека. Одна из форм духовной культуры как созидательной – продуктивной человеческой духовно-практичной деятельности.

К

Кантата (итал. *cantata*, от лат. *Cantare*— петь) — вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра. В первой половине XVII ст. вокальное сочинение для одного голоса (мадригал) называлось кантатой в отличие от инструментального сочинения, называвшегося сонатой. С развитием оперы в Италии развилась и форма кантаты, которая стала заключать в себе не один сольный вокальный номер, а несколько. В состав кантаты вошли: хоры, речитативы, арии, а позднее и дуэты с оркестровым сопровождением. Кантата получила развитие благодаря

Кариссими, который считается её творцом. Кантата исполняется в концертах и церквях. Она бывает светского и духовного содержания.

Классицизм (образцовый) – это художественный стиль абсолютной монархии XVII в. В основу теории классицизма легла философия картезианства (идея рационализма, и нормативизма) и основные принципы античного искусства.

Классическое рондо – это форма, сложившаяся в творчестве венских классиков, уравновешенностью и стройностью. Части классического рондо строго регламентированы, свобода минимальна. Такое понимание формы соответствует общей для классиков концепции гармоничного и разумно устроенного мира. Область применения - финалы или медленные части циклов. По количеству тем выделяют малое рондо (1 или 2 темы) и большое рондо (3 темы и более).

Компьютерная музыка – это особое звуковое пространство, создаваемое с помощью электронно-музыкальных инструментов или компьютера.

Культура – система материальных и духовных ценностей, которая создается в процессе духовно-практической деятельности людей и которая в своем наиболее обобщенном проявлении выступает как мера творческого развития человека, раскрытия его сущностных сил и способностей.

Куплетная форма (строфическая форма) – это песенная форма, основанная на повторении одной мелодии (без изменений) с разным текстом (разные стихотворные строфы).

Куплетное рондо (от фр. Couplet) – одна из любимых форм французских клавесинистов. Рефрен назывался «рондо» В большинстве своем это программные пьесы-миниатюры самого разного характера.

Л

Лад («порядок», «система») – это логически дифференцированная система звукоотношений.

М

Мелодия – линейно выраженная одноголосная музыкальная мысль. Музыкальная мысль, имеющая большую или меньшую законченность называется темой.

Многотемные вариации – это вариации на две темы (двойные) и на три (тройные). Двойные вариации редки, тройные — исключительны (Балакирев. Увертюра на темы трех русских песен). Двойные и тройные вариации могут быть любого типа.

Модальные лады – это те лады, которые опираются на ладовые звукоряды. Модальность как принцип лада не исключает тональности.

Музыка – (от греч. *musike* - букв. - искусство муз), вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки.

Музыкальная герменевтика – это одновременно наука и методология, направленная на понимание и интерпретацию смысла музыкального произведения.

Музыкальная конструктивность – процесс развёртывания звуковых отношений, данных в численной выраженности времени.

Музыкальная форма – это многоуровневая иерархичная система, элементы которой имеют две неразрывно связанные друг с другом стороны – функциональную и структурную.

Музыкальная эстетика – это философская наука, которая при помощи философско-эстетического понятийного аппарата анализирует музыковедческие проблемы и явления, призвана решать задачи музыковедческие проблемы на более глубоком философском уровне.

Музыкальное восприятие – это эстетический феномен, который в контексте феноменолого-герменевтического анализа становится диалектически-поэтической структурой сознания (структурой обладающей личностным смыслом).

Музыкальное искусство – это искусство, средством воплощения художественных образов для которого являются звук и тишина, особым образом организованные во времени.

Музыкальное мышление – это сложный и многогранный процесс продуктивно-континуального мышления, фундаментальной характеристикой которого является то, что он представляет собой абстрактно-логическое структурирование музыкального пространства, с целью постижения общекультурных смыслов. Музыкальное мышление реализуется как континуально-художественный процесс становления музыкальной мысли посредством абстрактно-логического структурирования музыкального, с целью экзистенциально-субъективного постижения общекультурных смыслов.

Музыкальное формообразование – это процесс становления формы музыкального произведения, раскрытие его выразительно-смысловой логики. Музыкальное формообразование, во-первых, имеет дело со знаково-текстуальной структурой музыкальной материи, с конструированием произведения музыки, которое осуществляется по определенным правилам. Во-вторых, формообразование есть временной процесс становления музыкальной мысли, ее выразительно-смысловой наполненности, это есть процесс **музыкального мышления**.

Музыкальный текст – это специфическая знаковая структура, целью которой является передача художественной информации звуковременного свойства.

Музыкальный язык – это особое пространство оформления музыкального, где происходит установление связей между музыкальными знаками и человеческими смысло-ценностями. Музыкальный язык представляет собой многогранное явление, эволюция которого неразрывно связана с эволюцией самого человека и его культуры.

О

Опера (от итал.Opera — дело, труд, работа; лат.Opera — труды, изделия, произведения, мн. ч. от opus) — род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки. В отличие от драматического театра, где музыка выполняет служебные функции, в опере она является основным носителем действия. Литературной основой оперы является либретто, оригинальное или основанное на литературном произведении.

Оратория (лат.oratorium, итал.oratorio) — крупное музыкальное произведение для хора, солистов и оркестра. В прошлом оратории писались только на сюжеты из Священного Писания. Отличается от оперы отсутствием сценического действия, а от кантаты — большими размерами и разветвлённостью сюжета.

Открытое произведение – У.Эко понимает как принципиальную неоднозначность художественного сообщения, характерную для любого произведения в любую эпоху.

П

Период (др.-греч.Περίοδος «окружность; обход» от περὶ «вокруг; около; о») – отрезок времени (или другой величины), определённый меткой начала отсчета. В музыке — наименьшая законченная композиционная структура, выражающая завершённую музыкальную мысль.

Песенная форма - обозначение двух- и трёхчастных форм небольшого и среднего масштаба. Теория песенных форм создана в Германии, и развита в России Ю. Холоповым.

Послеклассическое рондо – разновидность рондо, характерная для музыки XIX и XX веков. Обладает большей свободой трактовки формы, разнообразным содержанием и жанровым наполнением. Рондо может иметь любое количество частей, но не меньше пяти. Рефрен может проводиться в разных тональностях, нередко нарушение регулярности следования частей (2 эпизода подряд).

Прекрасное – эстетическая категория, характеризующая явление с точки зрения совершенства его формы, как обладающее высшей эстетической ценностью.

Простая двухчастная форма – это форма, состоящая из двух частей, первая из которых является периодом, а вторая не содержит форм более сложных, чем период.

Простая трёхчастная форма – это форма, состоящая из трёх частей, первая из которых является периодом, вторая является неустойчивым построением либо также периодом, а третья — точное или незначительно изменённое повторение первой.

Р

Реализм – художественное направление европейской культуры 19 в., основополагающим принципом которого является объективное отражение действительности и её главных, существенных сторон в сочетании с высотой и истинностью авторского идеала. Это нормативно-рациональный стиль.

Разработка – второй большой раздел сонатной формы. В ней происходит развитие тем в условиях тональной и гармонической неустойчивости. Неустойчивость выражается в гармоническом строении (постоянные модальности), в метрике (отсутствие квадратности) и в тематизме (темы существуют не в полном виде, а в виде вычлененных мотивов). В процессе развития возможно видоизменение тем, вплоть до их переосмысления.

Реприза – третий крупный раздел сонатной формы, повторяющий экспозицию, но обязательным является перенос побочной партии в главную (или одноимённую ей) тональность, гораздо реже в другую тональность. Реприза снимает или ослабляет конфликт и завершает форму. Это достигается путём её тонального объединения: реприза начинается и заканчивается в основной тональности.

Рококо – художественное направление утверждающее концепцию беззаботной жизни изысканной личности среди изящных вещей. Это дворцово-орнаментальный стиль Франции периода Людовика XV.

Романтизм (фр. *romantisme*) — идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века — первой половины XIX века, характеризующееся утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы.

Рондо (от итал. *rondo*, развившегося из фр. *Rondeau* - «движение по кругу», «круговой танец», восходящего к лат. *rotundus* — «круглый») - форма, в которой неоднократно (не менее трех раз) проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами.

Рондо-соната - музыкальная форма класса стабильных смешанных форм, имеющая черты рондо и сонатной формы. Форма состоит из трёх основных разделов, в которой по принципу рондо строятся крайние разделы (оба или один из них), а средний представляет собой разработку, заимствованную от сонатной формы.

С

Симфонизм – это художественный принцип философски обобщенного диалектического отображения жизни в музыкальном искусстве. В более узком значении симфонизм есть метод создания музыкальных произведений, основанный на глубоком и всестороннем раскрытии их художественного замысла, драматургии.

Сложная трёхчастная форма – это репризная трёхчастная форма, первая часть которой чаще всего представляет собой простую двух или трехчастную форму, средний раздел (трио или эпизод) тоже может быть написан в простой форме.

Современное искусство - это совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века. Обычно под современным искусством понимают искусство, восходящее к модернизму, или такое, что находится в противоречии с этим явлением.

Сонатная форма – это форма, состоящая из трёх основных разделов. В первом разделе (экспозиции) противопоставляются главная и побочная партии; во втором (разработке) эти темы развиваются, в третьем (репризе) повторяется экспозиция. Это наиболее развитая из всех гомофонных форм. Развивающий раздел (разработка) является центральным по своему значению, в нём проявляется основная идея сонатной формы - конфликтность и динамика развития. Ни в какой другой форме развитие не имело определяющего, «идейного» значения. Сонатная форма стала наиболее полным выражением идей европейского классицизма. Эта форма стала единственной, в которой драма была выражена чисто музыкальными средствами, без привлечения каких-либо иных (как, например, текста в опере). Сонатная форма чрезвычайно быстро достигла своих вершин (в позднем творчестве Гайдна, Моцарта, а впоследствии Бетховена).

Сонатно-симфонический цикл - это одна из разновидностей циклической формы, которая включает в себя наиболее абстрактные жанры академической музыки, такие как симфония, соната, концерт. Для него характерны: абстрагирование от прикладного характера музыки; возможность образно-смысловых контрастов между отдельными частями (вплоть до их прямого противопоставления); сложное тональное развитие, устоявшиеся

функции и формы отдельных частей (характерные для отдельных жанров сонатно-симфонической музыки).

Старинная концертная форма – это форма, основанная на чередовании ригурнеля (главной темы), транспонируемого при повторных проведениях, и промежуточных построений, называемых интермедиями, основанных на новом интонационном материале или на разработке материала главной темы.

Старинная сонатная форма — музыкальная форма, основанная на тональном различии главной партии и побочно-заключительной группы в экспозиции и транспозиции побочно-заключительной группы в главную тональность в репризе. От классической сонатной формы она отличается меньшей интенсивностью развития и структурной неразработанностью партий. Как правило, побочный раздел не имеет своей выраженной темы и противопоставляется главному только тонально. Кроме того, разработка не выделена в самостоятельный раздел и не играет определяющей роли для формы. Нет драматургических контрастов и конфликтного противопоставления образов.

Стиль – многоуровневая система принципов и изобразительно-выразительных приемов художественного мышления и творчества, характеризующая: определённый исторический период, конкретную авторскую школу, определенное направление в искусстве.

Стиль музыкальный — термин в искусствоведении, характеризующий систему средств выразительности, которая служит воплощению того или иного идейно-образного содержания. В музыке это - музыкально-эстетическая и музыкально-историческая категория. Понятие стиля в музыке, отражающее диалектическую взаимосвязь содержания и формы, является сложным и многозначным. При безусловной зависимости от содержания оно все же относится к области формы, под которой понимается вся совокупность музыкально-выразительных средств, включающая элементы муз. языка, принципы формообразования, композиционные приемы. Понятие стиля подразумевает общность стилевых признаков в муз. произв., коренящуюся в социально-исторических условиях, в мировоззрении и мироощущении художников, в их творческом методе, в общих закономерностях музыкально-исторического процесса.

Сюита (с фр. Suite - «ряд», «последовательность», «чередование») - одна из основных разновидностей циклической формы в инструментальной музыке; состоит из нескольких частей, относящихся к жанру танца, в старинном жанре сюиты обычно контрастирующих между собой, как правило, семи. В середине XIX века появились сюиты, не имеющие связи со старинным жанром,

составленные из музыки к театральным постановкам, операм и балетам, а в XX веке — и из музыки к кинофильмам.

Т

Тональные лады – это те лады, которые опираются на тяготение к центральному звуку или созвучию.

Ф

Фигурационные вариации - тип вариаций, в котором преобладающим методом варьирования является гармоническая или мелодическая фигурация. В силу этого область применения таких вариаций — почти исключительно инструментальная музыка. Особенно часто встречаются в музыке венских классиков. У них это может быть самостоятельная пьеса (множество вариационных циклов Моцарта, Бетховена) или часть цикла (финал, медленная часть, реже — первая). В романтическую эпоху преобладают самостоятельные пьесы в форме фигурационных вариаций, причем они могут иметь другое жанровое название (например, «Колыбельная» Шопена).

Форма в искусстве – это то, что имеет отношение к конструкции произведения, к принципам его строения, к последовательности проведения в нём содержательного материала.

Форма музыкальная (от лат. Forma — вид; образ; красота; лат. слово происходит от др.-греч. Μορφή вид, очертания; внешность; красота) — многозначный музыкальный термин, описывающий строение музыкального произведения. Термин имеет три значения: 1) тип композиции (сонатная форма, вариации, рондо, бар и др.). Форма-тип определяется рассмотрением музыкальной конструкции в и динамике (реализация схемы в музыке, «развёртывание» схемы во времени); 2) воплощение музыкального содержания, под которым понимается целостная организация музыкального артефакта (пьесы) как совокупности мелодики (мотивов, фраз, мелодических формул и др.), гармонии, метра и ритма, склада и фактуры, вербального текста (стихотворного, молитвословного, прозаического), тембров и кластеров и др.; 3) музыкально-теоретическая учебная дисциплина и отрасль музыковедения, занимающиеся изучением формы.

Ц

Целостный анализ — искусствоведческий термин, введённый в научное обращение теоретиками музыки XX века В.А. Цуккерманом, И.Я. Рыжкими Л.А. Мазелем. В контексте сугубо музыковедческом, метод целостного анализа комплексно и органично объединяет музыковедческий анализ одновременно всех выразительных средств исследуемого музыкального произведения: его мелодики, ритмики, гармонии, фактуры, тембра, жанра, формы, а также стиля и метастиля.

Циклические формы - это формы, предполагающие наличие отдельных частей, самостоятельных по строению, но связанных единством замысла. В истории академической музыки известны циклы «прелюдия-фуга», сюитные циклы, сонатно-симфонические циклы. Циклом может называться также ряд связанных между собой произведений (каждое из которых может обладать или не обладать циклической формой) или концертных программ. Во внеакадемической музыке (джазе, роке) к циклическим формам могут тяготеть концептуальные альбомы и отдельные крупные произведения.

Экспозиция сонатной формы - начальный раздел формы; она состоит из главной партии в главной тональности, связующей партии (в которой происходит модуляция), побочной партии в новой тональности и с новым образным наполнением, и заключительной партии, которая завершает экспозицию. Партиями называются различные участки экспозиции, обособленные гармонически.

Э

Электронная музыка оперирует звуками, которые образуются при использовании электромеханических музыкальных инструментов и электронных технологий.

Эпоха гомофонно-гармонической музыки – это период в истории музыкальной культуры, когда происходит переход от принципа оперы к принципу симфонизма, от полифонии к гомофонии, что, по сути, является революцией в системе музыкального мышления.

Я

Язык музыки – это сложная иерархическая, многоуровневая система, для которой характерна тенденция к развитию, согласованность и возможность обновления частей, ее составляющих.