

Составитель Воловик А.Ю.

Музыкальная литература

учебные материалы
для школ эстетического воспитания

пособие дорабатывается
и обновляется

Часть 1. Вводный курс.

Содержание

Глава 1. Введение.....	2
1. Музыка как вид искусства.....	2
2. Музыкальный язык. Средства музыкальной выразительности.....	3
3. Музыкальная форма и её элементы.....	5
4. Способы развития музыкального материала.....	7
Глава 2. Искусство музыкального исполнительства.....	8
1. Певческие голоса.....	8
2. Музыкальные инструменты.....	9
3. Некоторые приемы игры на музыкальных инструментах.....	12
4. Музыкальные коллективы.....	13
5. С.С. Прокофьев. «Петя и волк».....	15
6. Б. Бриттен. Путеводитель по оркестру.....	16
Глава 3. Программная музыка.....	17
1. Что такое программная музыка.....	17
2. М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки».....	18
3. К. Сен-Санс. «Карнавал животных».....	20
Глава 4. Музыкальные формы.....	22
1. Простые музыкальные формы.....	22
2. Сложные музыкальные формы.....	24
Глава 5. Музыкальные жанры.....	26
1. Что такое музыкальный жанр.....	26
2. Танцевальная музыка.....	27
3. Вокальные и вокально-инструментальные жанры.....	32
4. Инструментальные жанры.....	35
5. Музыкально-театральные жанры.....	38
6. Э. Григ. «Пер Гюнт».....	41
7. П.И. Чайковский. «Щелкунчик».....	42
8. М.В. Лисенко. «Коза-дереза».....	44
9. М.И. Глинка. «Руслан и Людмила».....	45
Список использованной литературы.....	49
Список обновлений.....	50

Примечание.

Серым цветом выделены темы, которые находятся на стадии планирования.

Глава 1. Введение.

1. Музыка как вид искусства.

Музыка — это временной вид искусства, художественным материалом которого являются звуки, особым образом организованные во времени.¹

Типы музыкального искусства:

- 1. Музыка фольклорного типа:** от древних самобытных форм фольклора до его профессионального видоизменения. Непосредственно связана с жизнью и деятельностью человека, то есть имеет прикладной характер. Например: колыбельная песня, танцевальная музыка, трудовые песни.
- 2. Духовная музыка,** сопровождающая религиозные обряды.
- 3. Музыка развлекательного типа:** от средневековых бродячих артистов-музыкантов (скоморохов, трубадуров и других) до современной эстрады (джаз, рок, поп и др.).
- 4. Академическая музыка** — это оригинальные произведения композиторов, записанные в нотах. Эти произведения исполняются специально подготовленными музыкантами — инструменталистами и вокалистами. Частью академического музыкального искусства является **классическая музыка** —

---

¹ Искусство — форма творчества, способ духовной самореализации человека при помощи чувственно-выразительных средств (звука, пластики тела, рисунка, слова, цвета, света, природного материала и т.д.).

2. Музыкальный язык. Средства музыкальной выразительности

Музыкальный язык — это средство хранения и передачи музыкальной информации. В состав музыкального языка входят:

1. Нотная графика (запись нотных знаков — ключи, ноты, паузы, размеры и др.).
2. Средства музыкальной выразительности.
3. Музыкальная форма и её элементы.

Средства музыкальной выразительности можно разделить на две группы:

Простые:

- 1) ритм;
- 2) динамика;
- 3) темп;
- 4) тембр (регистр)
- 5) лад.

Сложные:

- 1) мелодия;
- 2) гармония;
- 3) склад

Ритм — это последовательность длительностей нот и пауз, а также распределение акцентов в музыкальном произведении. Самое важное средство музыкальной выразительности. Именно с ритма начинается музыка.

Динамика — степень громкости звучания или изменение громкости звучания в процессе исполнения музыкального произведения.

Темп — скорость исполнения музыкального произведения.

Тембр — окраска музыкального звука; признак, по которому различают звуки одинаковой высоты и громкости, но исполненные в разных регистрах одного инструмента, на разных инструментах или разными голосами.

Регистр — группа звуков, похожих по звучанию (как правило, существует в трех видах — высокий, средний и низкий).

Лад — организация звуков вокруг одного главного. Лады отличаются строением гаммы (звукоряда). Это строение создает особый «музыкальный колорит» звучания произведения. Нередко для музыки того или иного народа характерен свой «музыкальный колорит».

Мелодия² — это последовательность звуков в одном голосе. Эти звуки следуют в определенном ритме, темпе, организованы ладово и динамически, а также исполняются определенным тембром.

Виды мелодий:

1. **Вокальные**, которые можно спеть и сыграть:
  - Кантилена (напевная);
  - Речитатив (сочетание напевности и разговорной речи).
2. **Инструментальные**, которые можно только сыграть на инструменте.
3. **Смешанные** сочетают признаки вокальных и инструментальных мелодий.

Гармония — аккорды (одновременное звучание трех и более звуков) и их последовательность. Гармония тесно связана с мелодией, а точнее с ее ладовой организацией.

Склад (в музыке) — принцип сложения голосов и созвучий, различных по функции. Образно говоря, склад — это количество и качество «слоёв» в музыке. Не следует путать склад с фактурой.

Фактура³ — это конкретное оформление склада (большой частью — ритмическое).

² от греч. melodia — пение — напев, песня.

³ лат. factura - изготовление, обработка, строение, от facio — делаю, осуществляю, формирую.

Виды склада:**1. Одноголосные:**

- 1) Монодический или Монодия.
- 2) Одноголосная мелодия.

2. Многоголосные:

- 1) Гетерофонный (Гетерофония).
- 2) Полифонический (Полифония).
- 3) Гомофонно-гармонический (Гомофония).

Моно́дия⁴ — одноголосный музыкальный склад, пение или исполнение на музыкальном инструменте, часто с дублировками в октаву или унисон. В отличие от современной **одноголосной мелодии**, монодия не имеет тональной ладовой организации (с соотношением функций T-S-D-T).

Гетерофо́ния⁵ — склад многоголосия, в котором одновременно звучат несколько вариантов одной темы. При исполнении одной и той же мелодии несколькими голосами или инструментами в одном или нескольких голосах время от времени возникает отвлечение от основного напева.

Полифо́ния⁶ — склад многоголосия, в котором одновременно звучат и развиваются и взаимодействуют нескольких равноправных голосов (мелодических линий).⁷

Основные виды полифонии:

1. **Имитационная**, при которой основная тема звучит сначала в одном голосе, а потом, возможно, с изменениями, появляется в других голосах.
2. **Контрастная**, при которой одновременно звучат разные мелодии.

Гомофо́ния⁸ — склад многоголосия, в котором выделяется главный голос — мелодия — и сопровождающие — аккомпанемент и бас.

Чаще всего встречаются две **фактурные разновидности гомофонно-гармонического склада**:

1. **Аккордовая**, при которой все голоса имеют одинаковый ритм.
2. **Фигурационная**, при которой у мелодии, аккомпанемента и баса свой ритмический рисунок. Линия баса в данном типе фактуры приобретает черты «второстепенной мелодии».

⁴ греч. μονοῦδία — пение в одиночку. Существуют также и другие, более широкие трактовки, данного понятия.

⁵ греч. eteros - другой и ροηη – звук.

⁶ от греч. πολύς — многочисленный и φωνή — звук.

⁷ Словом «полифония» также называют музыкально-теоретическую дисциплину, занимающуюся изучением полифонических композиций (ранее «контрапункт»).

⁸ от греч. ὁμός — одинаковый и ρηηη — звук; буквально — одинаковое звучание.

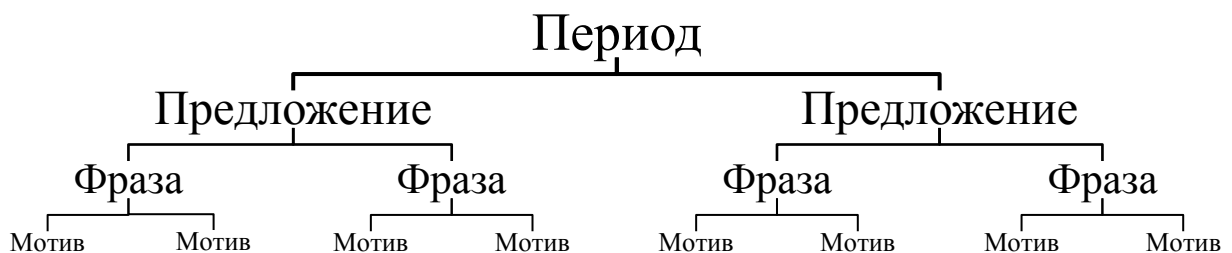
3. Музыкальная форма и её элементы.

Музыка́льная фо́рма (лат. forma — вид, облик, очертания, внешность) — композиционная⁹ схема, принцип построения и следования музыкального материала.

Основные элементы музыкальной формы:

1. **Часть.**
2. **Период** (от др.-греч. περίοδος — окружность, обход) — наименьшая законченная часть музыкальной формы, выражающая завершённую музыкальную мысль. Может выступать в качестве, как отдельной части, так и формы музыкального произведения в целом. Наиболее распространённый вид — **период квадратного строения**. Типичной для многих стилей и жанров европейской музыки является квадратность, при которой число тактов в периоде и каждом предложении равно степени числа 2 (4, 8, 16, 32).
3. **Предложение** — небольшая часть периода (половина или одна треть), завершающаяся кадансом.
4. **Фраза** (греч. — выражение, способ выражения) — музыкальное построение, занимающее промежуточное положение между мотивом и предложением.
5. **Мотив** — наименьший элемент музыкальной формы.
6. **Цезу́ра**¹⁰ — грань между частями, разделами, построениями музыкального произведения. Признаки цезуры: окончание фразировочной лиги, пауза, каданс, остановка на долгом звуке, момент перехода от ритмической фигуры к её повторению и т.п.
7. **Када́нс**¹¹ — гармонический оборот, сопровождаемый ритмической остановкой.
8. **Тема**¹² — основа музыкального произведения или его части, музыкальное построение чаще всего в виде периода, реже — предложения, фразы или мотива.

Схема квадратного музыкального периода

Строение квадратного музыкального периода на примере фрагмента первой части сонаты для клавира № 3 Й. Гайдна

Период

⁹ Компози́ция (лат. composito — составление, сочинение) — категория музыковедения и музыкальной эстетики, характеризующая предметное воплощение музыки в виде выработанного и завершённого в себе музыкального произведения, «опуса» в отличие от текучей вариантности народного творчества-процесса, от импровизации (в древней, восточной, народной, джазовой музыке, некоторых видах музыки XX века). Композиция предполагает автора-личность (композитора), его целенаправленную творческую деятельность, отделимое от создателя и далее независимо от него существующее произведение, воплощение содержания в точно установленной объективированной звуковой структуре, сложный аппарат технических средств, систематизированный музыкальной теорией и излагаемый в специальной области знания (в курсе композиции).

¹⁰ Лат. caesura — рубка, срубание; др.-греч. τομή — рассечение, отсечение, отрубание.

¹¹ От франц. cadence, от итал. cadenza — «падение».

¹² От греч. thema, буквально «то, что положено в основу». Тема (в литературе) — предмет (суть) какого-либо рассуждения или изложения.

Типы музыкальных построений:

- Вступление.
- Основной материал.
- Переходное (или срединное) построение.
- Заключение.

Типы музыкальных построений На примере прелюдии № 2 Ф. Шопена

The image displays the musical score for Chopin's Prelude No. 2, divided into four structural sections with labels above the staff:

- Вступление (Introduction):** Lento (медленно, слабо, тихо) *p*. This section features a steady eighth-note accompaniment in the left hand and a melodic line in the right hand.
- Основной материал (Main material):** This section continues the melodic and accompanimental themes established in the introduction.
- Срединное построение (Middle construction):** This section is marked *dimin. (постепенно ослабевая)* and features a change in the melodic line.
- Заключение (Conclusion):** This final section is marked *stentando (напряжено)* and *sostenuto (сдержанно)*, leading to a final cadence.

4. Способы развития музыкального материала.

- 1) Повторение без изменений;
- 2) Повторение с изменениями;
- 3) Разработка
- 4) Производный контраст
- 5) Контраст-сопоставление

The image shows three systems of musical notation on grand staves, illustrating different methods of developing musical material. Each system consists of a treble and bass clef staff.

- Тема (Theme):** Shows a melodic line in the treble staff and a harmonic accompaniment in the bass staff. The key signature has two flats (B-flat and E-flat) and the time signature is 3/4. It consists of 8 measures.
- Повторение с изменениями 1 (Variation 1):** The first six measures of the melody are identical to the theme, but the last two measures are altered. The bass accompaniment remains the same.
- Повторение с изменениями 2 (Variation 2):** The melody is completely new, but the bass accompaniment is identical to the original theme.
- Разработка (Development):** The melody is fragmented and reworked, using the original notes and intervals in new rhythmic and melodic contexts. The bass accompaniment also changes, featuring chords with sharp signs (F# and C#).
- Производный контраст (Derivative Contrast):** The melody changes significantly, using a different set of notes and intervals. The bass accompaniment also changes, but maintains a similar harmonic texture.
- Контраст-сопоставление (Contrast-Juxtaposition):** This section is divided into two parts. The first part shows the original theme's melody and accompaniment. The second part introduces a completely new melody and accompaniment in a different key signature (one flat) and time signature (4/4), illustrating the juxtaposition of contrasting materials.

Глава 2. Искусство музыкального исполнительства.

1. Певческие голоса.

Голос может быть речевым и певческим. В речи и пении голос используется по-разному. В пении высота и протяженность каждого слога строго фиксированы, а динамика подчинена логике развития музыкальной фразы. В речи высота и протяженность слога не фиксированы.

Певческий голос характеризуется высотой, диапазоном¹³ (объемом звуков), силой и тембром. Различают певческие голоса поставленные и непоставленные (бытовые). Под постановкой голоса понимается процесс его приспособления и развития для профессионального использования. Поставленным голосом обладают певцы, артисты, ораторы и другие. Каждый музыкант может петь «бытовым» голосом.

Певческие голоса классифицируются по тембру звучания и высоте диапазона:

Типы	Виды		
	Низкие	Средние	Высокие
Детские	<u>Альт</u>		<u>Сопра́но</u> (девочки) <u>Дискант</u> (мальчики)
Женские	<u>Контра́льто</u>	<u>Ме́ццо-сопра́но</u> [мэццо-сопрано]	<u>Сопра́но</u> (колоратурное ¹⁴ ; лирико-колоратурное; лирико-драматическое; драматическое)
Мужские	<u>Бас</u> (высокий или певучий; низкий; профундо)	<u>Барито́н</u> (лирический; лирико-драматический; драматический)	<u>Тено́р</u> (альтино; лирический; лирико-драматический; драматический)

Диапазоны детских голосов

Диапазоны женских и мужских голосов

¹³ Диапазон — звуковой объем голоса или инструмента. Определяется интервалом между самым низким и самым высоким звуками, которые могут быть изданы данным голосом или извлечены на данном инструменте. Имеет значение не только величина этого интервала, но его абсолютное высотное положение.

¹⁴ Колоратура (итал. *colatura*, буквально — украшение) — виртуозные технически трудные пассажи и мелизмы в вокальной партии.

2. Музыкальные инструменты.

Музыкальный инструмент — предмет, с помощью которого музыканты исполняют или импровизируют музыку или любые, в том числе и немusикальные неорганизованные звуки. Каждый музыкальный инструмент обладает особым тембром звучания, музыкально-выразительными и динамическими возможностями, а также определённым диапазоном звуков.

Музыкальные инструменты делятся на различные группы и подгруппы (классы и семейства) по источнику звука, материалу изготовления, способу звукоизвлечения и другим признакам. Мы будем придерживаться общедоступной классификации, которая включает в себя такие критерии, как время возникновения, конструкция (материал, источник звука), а также способ звукоизвлечения. Наряду с этой классификацией есть много других, более специфических.

Ударные музыкальные инструменты — группа музыкальных инструментов, звук из которых извлекается ударом [молоточков, колотушки, палочек и т. п.] по звучащему телу (мембране, металлу, дереву и др.) или тряской (покачиванием). Самое многочисленное семейство среди всех музыкальных инструментов. Ударные инструменты появились первыми среди всех музыкальных инструментов.

По звуковысотности ударные инструменты делятся на:

1. Ударные инструменты с неопределённой высотой звучания, которые не имеют настройки на определённые звуки. Партии таких инструментов записываются на специальных нотных станах («нитках» или, как у ударной установки, пяти линейном нотном стане без ключа).
2. Ударные инструменты с определённой высотой звучания, которые могут быть настроены на определённые ноты звукоряда. Партии этих инструментов записываются на одном нотном стане в скрипичном ключе.

Духовые музыкальные инструменты — музыкальные инструменты, представляющие собой деревянные, металлические и иные трубки различного устройства и формы, издающие музыкальные звуки в результате колебаний заключённого в них столба воздуха. Регистр духовых инструментов определяется их размерами: чем больше объём заключённого в инструменте столба воздуха, тем с меньшей частотой он колеблется и, следовательно, тем ниже издаваемый инструментом звук. Появились немного позднее ударных.

Деревянные духовые¹⁵ — группа духовых музыкальных инструментов, принцип игры на которых основывается на укорочении звучащего столба воздуха путём открывания отверстий, расположенных на корпусе инструмента на определённом расстоянии друг от друга.

Медные духовые¹⁶ — группа духовых музыкальных инструментов, принцип игры на которых заключается в получении гармонических звуков путём изменения силы вдуваемого потока воздуха или положения губ.

Струнные музыкальные инструменты — это музыкальные инструменты, в которых источником звука являются колебания струн.

Щипковые (струнно-щипковые) — группа струнных музыкальных инструментов, источником звука которых являются натянутые струны, а звукоизвлечение осуществляется защипыванием струн пальцами, плектром или другим приспособлением.

¹⁵ На ранних этапах своего развития эти инструменты изготавливались исключительно из дерева, откуда исторически и получили своё наименование. Некоторые современные инструменты такого типа (например, флейта) почти не изготавливаются из дерева, для изготовления других дерево применяется наряду с другими материалами.

¹⁶ Наименование «медные» исторически восходит к материалу, из которого изготавливались эти инструменты, в наше время для их изготовления помимо меди нередко используется латунь, реже серебро, а некоторые из инструментов эпохи Средневековья и барокко с подобным способом звукоизвлечения (например, серпент) были выполнены из дерева.

Смычковые (струнно-смычковые) — группа музыкальных инструментов со звукоизвлечением, осуществляемым, в основном, в процессе ведения смычка по натянутым струнам. Существует большое количество народных смычковых инструментов. Семейство струнно-смычковых инструментов было сформировано в 17 веке.

Клавишные музыкальные инструменты — инструменты, извлечение звука в которых осуществляется при помощи системы рычагов и управляется при помощи клавиш, расположенных в определённом порядке и составляющих клавиатуру инструмента

Электро-музыкальные инструменты отличаются от обычных в первую очередь тем, что подключаются к усиливающей аппаратуре.

Электрифицированные — обычные музыкальные инструменты (классической формы), но с добавлением звукового усиления.

Электрические — музыкальные инструменты по форме напоминающие классические инструменты, с обязательным подключением к звуковому усилению.

Электронные — музыкальные инструменты, использующие для генерации (в т. ч. и синтеза) звука различных электронных схем. Такие инструменты могут создавать звук, варьируя громкость, частоту, тембр или продолжительность каждого генерируемого отрезка.

Синтезатор — электронный музыкальный инструмент, создающий (синтезирующий) звук при помощи одного или нескольких генераторов звуковых волн. Развитие электроники в начале XX века повлекло за собой возникновение электромузыкальных инструментов; первый из них (терменвокс) был создан в 1917 году. Современные синтезаторы звука имитируют звучание всех известных музыкальных инструментов, а кроме того, и всевозможных шумов (например, пение птиц, раскаты грома, звук проходящего поезда и т. д.). Чаще всего они оснащены клавиатурой фортепианного типа — клавишные синтезаторы, но встречаются и без нее — модульные.

Программные синтезаторы представлены в виде компьютерной программы, и использующей универсальную звуковую плату для озвучивания и стандартные средства ввода-вывода — компьютерные клавиатуру, мышь, монитор.

Группа	Подгруппы	Виды	Разновидности
Ударные	С неопределённой высотой звучания	Барaban	Малый барабан Большой барабан
		Треугольник Бубен Кастаньеты Тарелки Там-там Гонг Ударная установка и др.	
	С определённой высотой звучания	Литавры	Винтовые литавры Педальные литавры
		Ксилофон Вибрафон Металлофон Колокола Колокольчики	
Духовые	Деревянные	Флейта	Блок-флейта
		Гобой	Английский рожок
		Кларнет	Кларнет пикколо Бас-кларнет и др.
		Саксофон	
	Медные	Фагот	
		Валторна	
		Труба	
		Тромбон Туба	
Струнные	Смычковые	Скрипка Альт Виолончель Контрабас	
	Щипковые	Арфа Гитара и др.	
Клавишные	Струнные:	Фортепиано	Рояль Пианино
		Клавесин	
	Духовые:	Орган Баян Аккордеон и др.	
	Ударно-клавишные	Челеста	
Электро-музыкальные	Электрифицированные	Гитара Аккордеон и др.	
	Электрические	Электрогитара Электро-бас-гитара и др.	
	Электронные	Синтезаторы	Модульные Клавишные Программные

В данной таблице представлены наиболее распространенные виды инструментов.

Виды деревянных и медных духовых, а также струнно-смычковых инструментов расположены внутри каждой подгруппы от высокого к низкому.

3. Некоторые приемы игры на музыкальных инструментах.

Пиццикато (итал. *pizzicato*) — это приём игры на струнно-смычковых музыкальных инструментах, при котором звук извлекается не смычком, а щипком струны, отчего звук становится отрывистым и более тихим, чем при игре смычком. В нотах переход на такой приём обозначается *pizz.*, прекращение такой игры — *arco* («смычок»).

Сурдина (итал. *sordino* от *sordo* — «глухой») — это приспособление, применяемое во время игры на музыкальных инструментах, когда требуется ослабить, приглушить их звучность, или же изменить тембр. В нотах обозначается следующим образом: *con sord.* — одеть сурдину, *senza sord.* — снять сурдину.

На струнно-смычковых инструментах (кроме контрабаса) сурдина — небольшой зажим в виде деревянного или металлического гребешка, который надевается на подставку и сковывает её вибрацию. Таким образом, звук инструмента становится мягче и глуше.

У медных духовых инструментов сурдина — болванка из дерева, картона или металла, вставляющаяся в раструб и закрывающая его, оставляя лишь небольшое пространство для прохода воздуха. Звук инструмента с сурдиной становится чуть резковатым и звенящим. Существуют несколько разновидностей сурдин разной формы («груша», «грибок» и др.), по-разному влияющих на тембр инструмента. Обычно исполнитель сам выбирает, какую сурдину нужно поставить, чтобы достичь требуемого эффекта, но иногда нужный тип сурдины указывается композитором.

Чаще всего сурдины используются на трубе и тромбоне, реже — на валторне, так как приглушить звук на этом инструменте можно, просто вводя в раструб кулак свободной правой руки.

В джазе на трубе и тромбоне применяются самые разнообразные типы сурдин, иногда до неузнаваемости меняющие тембр инструмента или используемые для специальных эффектов — кваканья («wah-wah»), рычания и др.

Педаль (итал. *pedale* «педадь», лат. *pedāle* «туфля») — подножка или рычаг, нажимаемый ногой, у некоторых музыкальных инструментов.

Применение педали при игре на фортепиано и рояле:

1. **Правая педаль** — её нажатие приподнимает все демпферы¹⁷, благодаря чему струны свободно резонируют; это даёт возможность продлевать и связывать звуки, усиливать и обогащать звучание. Нажатие и снятие педали обозначаются в нотах знаками: $\text{Ped} * \text{Ped} \_ |$.
2. **Левая педаль** — её нажатие у рояля сдвигает вправо все молоточки, они ударяют в нижнем регистре по одной струне вместо двух, в среднем и верхнем регистрах — по двум струнам вместо трёх, что ослабляет звучание; у пианино в тех же целях левая педаль приближает молоточки к струнам. Обозначается в нотах, как и обычная педаль, а также словами *una corda*.
3. **Средняя педаль** (задерживающая) — поднимает только демпферы клавиш, по которым ударяют пальцы в момент нажатия педали, благодаря этому звуки, соответствующие этим клавишам, "выдерживаются", продолжают звучать.

Применение педали при игре на электро-музыкальных инструментах:

1. **Sustain [сустэйн]** — это педаль, которая чаще всего используется с клавишными синтезаторами, по звуковому эффекту похожа на правую педаль фортепиано, т.е. продлевает звук.
2. **Педали эффектов**¹⁸ — это электронные устройства, предназначенные для обработки звука. Чаще всего используются при игре на электро-гитаре. Наиболее популярными являются педали, имитирующие эффекты перегруза: дисторшн (англ. *distortion*) и овердрайв (англ. *overdrive*).

¹⁷ Демпфер (нем. *Dämpfer* — глушитель, от *dämpfen* — заглушать) в многострунных музыкальных инструментах — приспособление для прекращения колебаний струн, состоящее из отдельных колодочек (у фортепьяно) или планок (у арфы), оклеенных мягким войлоком (фильцем).

¹⁸ В разговорной речи применяется выражение «примочки».

4. Музыкальные коллективы.

Музыкальный коллектив — это группа музыкантов-исполнителей.

Виды музыкальных коллективов:

1. Немногочисленные по количеству исполнителей ансамбли — вокальные, инструментальные, вокально-инструментальные.
2. Хор.
3. Оркестр.

Отличительной особенностью ансамбля, в сравнении с хором или оркестром, является принцип одна партия = один исполнитель. В оркестре или хоре одну партию исполняют несколько музыкантов, как минимум 2-4.

У каждого музыкального коллектива есть руководитель:

1. Музыкальный (иногда — художественный) руководитель ансамбля.
2. Дирижер хора или оркестра.

Дирижёр (от фр. *diriger* — управлять, направлять, руководить) — это руководитель хора или оркестра, который занимается подбором, разучиванием и исполнением определенного репертуара (музыкальных произведений). Инструменты дирижёра — партитура и палочка.¹⁹ Дирижер хора, как правило, обходится без дирижерской палочки, а дирижер оркестра, в большинстве случаев пользуется ей.

Хор — это коллектив певцов.

Виды хоров:

1. По количеству исполнителей
  - 1) малые — минимальное число участников хора — 12;
  - 2) большие — максимальное число участников — обычно до 100—120 (с пропорциональным распределением певцов по группам для соблюдения ровности ансамблевого звучания).
2. По качеству состава:
  - 1) однородные — женские, мужские, детские;
  - 2) смешанные — состоят из 4х групп: сопрано, альты (женские голоса), тенора и басы (мужские голоса); каждая из групп может разделяться на несколько партий.

Оркестр — это коллектив инструменталистов.

Виды оркестров:

1. По количеству исполнителей — малые и большие (в зависимости от количества исполнителей в одной партии).
2. По качеству состава, историческому происхождению и характеру исполняемой музыки:
  - 1) оркестр народных инструментов;
  - 2) струнный;
  - 3) духовой;
  - 4) симфонический;
  - 5) джазовый оркестр;
  - 6) эстрадный;
  - 7) эстрадно-симфонический.

¹⁹ Партитура (итал. *partitura*, букв. — разделение, распределение) в музыке — нотная запись многоголосного музыкального произведения, предназначенного для исполнения ансамблем или оркестром, в которой одна над другой даны в определённом порядке партии всех голосов.

Оркестр народных инструментов — это коллектив музыкантов, исполняющих как оригинальные сочинения, так и переложения произведений, написанных для других составов. В состав такого вида оркестра входят народные (национальные) инструменты. В ряде случаев в такой оркестр дополнительно вводят инструменты, фактически не относящиеся к народным: флейты, гобои, кларнеты, различные ударные инструменты.

Струнный оркестр — это коллектив музыкантов, который состоит только из инструментов струнно-смычковой группы. В струнный оркестр входят две группы скрипок (первые скрипки и вторые скрипки), а также альты, виолончели и контрабасы. Такой тип оркестра известен с 16 — 17 веков в европейской музыке.

Духовой оркестр — это коллектив музыкантов, который состоит исключительно из духовых и ударных инструментов. Основу духового оркестра составляют медные духовые инструменты — трубы, валторны, тромбоны и др. Также в духовых оркестрах используются деревянные духовые инструменты: флейты, кларнеты, саксофоны, в больших составах — гобои и фаготы. Духовой оркестр отличается мощной, яркой звучностью и поэтому часто применяется на открытом пространстве (например, сопровождая какое-либо шествие). Из ударных инструментов в состав духового оркестра включаются большой и малый барабаны, колокольчики. Для духового оркестра типично исполнение военной и садовой (парковой) музыки. Сформировался в ряде стран Европы в 17 в.

Симфоническим называется **оркестр**, в составе которого — струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты. Принцип такого объединения сложился в Европе в 18 веке. Поначалу в состав симфонического оркестра из медных духовых инструментов входили только валторны и трубы, а из ударных — только литавры. Постепенно видовой состав медных духовых и ударных расширился. К началу 20 века помимо основных видов, добавлялись разновидности инструментов (кларнет пикколо, бас кларнет, английский рожок и т.д.).

Джазовый оркестр — это коллектив музыкантов, исполняющих джазовую музыку, которая возникла в начале 20 века в США в результате синтеза африканской и европейской культур и получившая впоследствии повсеместное распространение. Главное качество джаза — это большая роль ритма. В связи с этим в любом джазовом оркестре есть особая группа инструментов — ритм-секция. В ритм-секцию всех видов джазового оркестра обычно входят ударные, струнно-щипковые и клавишные инструменты. Это джазовая ударная установка, рояль, гитара, акустическая бас-гитара или контрабас (на котором играют только *pizzicato*); также, но редко, используется туба. В больших оркестрах (биг-бэндах и симфоджазе) часто используют вибрафон, маримбу и другие ударные инструменты, но они уже не входят в ритм-секцию. Другие группы джазового оркестра зависят от его вида: деревянные (особенно популярно семейство саксофонов) и медные духовые, струнно-смычковые и электрические инструменты. Основа джазовой музыки — импровизация — приводит к расплывчатости состава джазового оркестра.

Эстрадный оркестр — это коллектив музыкантов, исполняющих эстрадную и джазовую музыку. Состоит из струнных, духовых (в том числе саксофонов), клавишных, ударных и электромузыкальных инструментов. Появился в 20-х годах 20 века. В отличие от джазового оркестра, репертуар эстрадного обладает меньшей импровизационностью.

Эстрадно-симфонический оркестр — это большой инструментальный состав. Эстрадная часть представлена в таких составах ритм-группой (ударная установка и другие ударные, фортепиано, синтезатор, гитара, бас-гитара) и полным биг-бэндом (группы труб, тромбонов и саксофонов); симфоническая — большой группой струнно-смычковых инструментов, группой деревянных духовых, литаврами, арфой и другими. Чаще всего эстрадно-симфонические оркестры звучат во время песенных гала-представлений²⁰, телевизионных конкурсов. Термин Эстрадно-симфонический оркестр появился в 1954 году. Также большую роль эстрадно-симфонический оркестр играет в кинематографе.

²⁰ Гала́ (фр. gala — торжество, празднество) — составная часть слов и неизменяемое прилагательное, обозначающее такие характеристики зрелища как «большой, яркий, праздничный, торжественный, пышный». Например: гала-представление, спектакль-гала, гала-концерт.

5. С.С. Прокофьев. «Петя и волк».

«Петя и Волк» — симфоническая сказка для детей С.С. Прокофьева, написанная в 1936 году. Это произведение исполняется чтецом и оркестром. Текст для чтеца написан самим композитором. Это своего рода путеводитель по симфоническому оркестру.

У каждого персонажа сказки есть своя музыкальная тема, которая исполняется определенными инструментами.

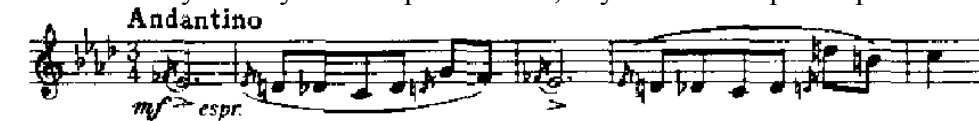
Образ мальчика Пети передает светлая, задорная и энергичная тема, которая звучит в партии струнных смычковых инструментов (ведущие — скрипки):

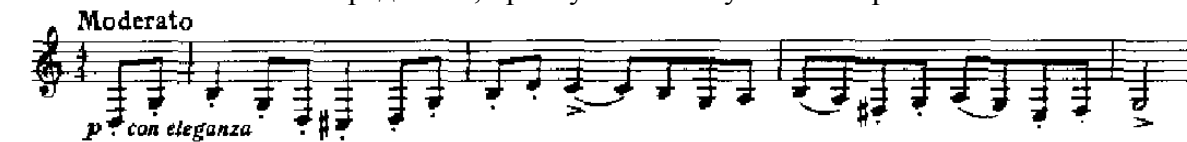
Тема птички — легкая, острая, с форшлагами²¹, исполняется флейтой в высоком регистре:

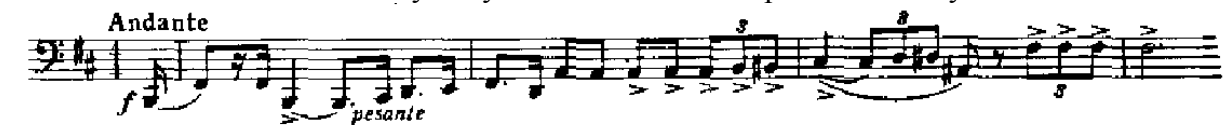
Тема утки звучит в партии гобоя, гнусавый тембр которого напоминает криканье уток:

Тема кошки — вкрадчивое, приглушенное звучание кларнета:

Тема дедушки — угловатая, неторопливая тема звучит в партии фагота. Скачки в мелодии напоминают походку дедушки — он идет опираясь на палку:

Для темы волка Прокофьев использовал медные духовые инструменты — валторны. одновременное звучание трех валторн в аккордах производит зловещее, пугающее впечатление:

Появление охотников Прокофьев изобразил с помощью ударных инструментов (литавры и большой барабан):

²¹ Форшлаг (нем. Vorschlag, от vor — «перед» и Schlag — «удар») — мелодическое украшение, состоящее из одного или нескольких звуков, предшествующих какому-либо звуку мелодии, и исполняющееся за счёт длительности последующего звука (как правило). Форшлаг обозначается мелкой нотой, записанной перед основной.

6. Б. Бриттен. Путеводитель по оркестру.

Бенжамин Бриттен широко известен как музыкант-просветитель, им создано много музыки для детей и юношества. «Вариации и фуга на тему Г. Пёрселла»²² написаны как «путеводитель по оркестру для молодежи», знакомящий слушателей с тембрами различных инструментов. Партитура этого произведения была создана в 1946 году для образовательного школьного учебного фильма.

В начале произведения тема звучит у всего оркестра. Такой прием называется — **tutti** — что в переводе с итальянского означает «все»:

Allegro maestoso e Largemente [Приподнято и широко]

The image shows a piano score for the beginning of 'Conductor's Guide' by Benjamin Britten. It consists of two systems of music. The first system has four measures, and the second system has six measures. The music is written in 3/4 time and features a strong tutti dynamic. The score includes various articulations such as accents and slurs, and dynamic markings like 'v' (forte) and 'p' (piano).

Далее тема проводится по очереди у следующих групп инструментов: группы деревянных, медных духовых инструментов, струнных смычковых инструментов и арфы, группы ударных инструментов. И завершает показ темы опять туттийное звучание оркестра.

После всего показа темы, звучат 13 вариаций, придуманных Бриттеном. Вариация — это тема с изменениями: мелодическими, ритмическими, тембровыми и другими.

В заключении «Путеводителя» звучит фуга — полифонический раздел.

²²Эдвард Бенджамин Бриттен, барон Бриттен (1913 — 1976) — британский композитор, дирижёр и пианист.

Генри Пёрселл (1659 — 1695) — английский композитор, представитель стиля барокко. Несмотря на включение стилистических элементов итальянской и французской музыки, наследие Пёрселла является английской формой музыки барокко. Пёрселл является одним из крупнейших английских композиторов.

Тема, которую использовал Бриттен в своем путеводителе, была написана Перселлом к спектаклю драматического содержания. «Путеводитель» — это произведение, которое создавалось под впечатлением, которое произвело море, возле которого Бриттен нашел сам себя; это вечная идея взаимосвязи поколений, прошлого и будущего, понятие красоты, которая передается из поколения в поколение.

Глава 3. Программная музыка.

1. Что такое программная музыка.

Программная музыка — это чисто инструментальные музыкальные произведения, имеющие определенную словесную, нередко поэтическую, программу и раскрывающие запечатленное в ней содержание. Самый простой признак программности инструментального произведения — это название. Например: «Кукушка», «Дождь» и т.д.

Источниками программности являются картины природы, жизнь людей, литературные произведения, народные сказки и легенды, произведения изобразительного искусства.

Виды программности:

1. Картинная (изображение явлений природы, картины народной жизни, портретные зарисовки);
2. Сюжетная (источник — литературное произведение):
  - последовательно-сюжетная (показывается развитие сюжетных линий);
  - обобщенно-сюжетная (изображается только общая идея литературного произведения).

Для музыкального материала программного произведения характерно применение **приемов звукоизобразительности и звукоподражания**. Например, изображение пения птиц с помощью трелей, форшлагов и других мелодических украшений; или звучание сложной гармонии, передающее напряженное настроение героя.

Нередко для произведений программной музыки (и не только) характерно наличие одной или нескольких лейттем.

Лейттема — это мелодия, которая характеризует какой-то персонаж, предмет или явление.

Лейттебр — это один или несколько инструментов, которые исполняют лейттему.

2. М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки».

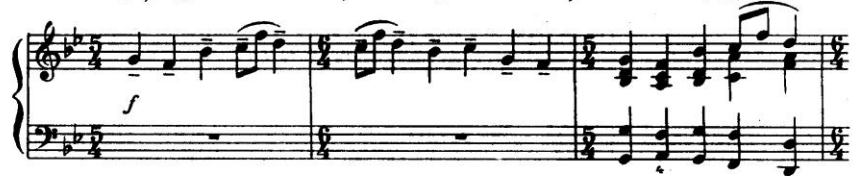
Фортепианный цикл «Картинки с выставки» — широко известная сюита из 10 пьес с интермедиями, созданная в 1874 году в память о друге Мусоргского художнике и архитекторе Викторе Гартмане²³. Изначально написанная для фортепиано, она неоднократно аранжировалась различными композиторами для оркестра и обрабатывалась в самых разных музыкальных стилях. Самая популярная — оркестровка Мориса Равеля. За основу своего музыкального произведения Мусоргский взял «заграничные» рисунки Гартмана, а также два его эскиза на русскую тематику²⁴.

Сюита «Картинки с выставки» — яркий образец программной музыки картинного типа. Пьесы-«картины» (реальные и фантастические) связываются между собой темой-интермедией «Прогулка», изображающей проход по галерее и переход от картины к картине. Автор давал названия пьесам на разных языках в зависимости от тематики.

Прогулка. Promenade(фр.).

Тема напоминает русские народные распевы.

Скоро, в русском стиле, без торопливости, несколько сдержанно

№ 1. Гном. Gnomus (лат.).

Динамичная пьеса передаёт изломанным ритмом и поворотами мелодии ужимки крадущегося гнома, который перебегает с места на место и замирает.

Живо

²³ Интермедия — промежуточный эпизод.

Виктор Александрович Гартман (1834 — 1873) — русский архитектор, сценограф, художник и орнаментист, один из основоположников псевдорусского стиля в архитектуре.

²⁴ В феврале—марте 1874 г. в Императорской академии художеств была проведена посмертная выставка из работ Гартмана, созданных за 15 лет, — рисунков, акварелей, архитектурных проектов, эскизов театральных декораций и костюмов, эскизов художественных изделий.

№ 5. Балет невылупившихся птенцов.

Это лёгкое и весёлое скерцино, комичный и чуть беспорядочный танец птенчиков (наряжённых канареечками с латами в виде яичной скорлупы).

Живо и легко

№ 6. «Samuel» Goldenberg und «Schmuyle» («Самуэль» Гольденберг и «Шмуиле»).

Гартман подарил Мусоргскому два своих рисунка — «Еврей в меховой шапке» и «Бедный еврей. Сандомир». В русских изданиях сейчас наиболее распространено название «Два еврея, богатый и бедный».

№ 9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга).

У Гартмана был эскиз изящных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках. Однако фантазия Мусоргского изобразила совершенно другое — мощный динамичный образ Бабы-Яги, картину «нечистой силы».

Скоро, возбуждённо, свирепо

3. К. Сен-Санс. «Карнавал животных».

«Карнавал животных»²⁵ — это сюита («зоологическая фантазия») из 14 пьес для камерного ансамбля, является примером программной музыки картинного типа.²⁶ «Карнавал животных» был написан в феврале 1886 года во время отдыха в Австрии. Композитор задумал эту музыку как сюрприз для концерта виолончелиста Шарля Лебука.²⁷ Считая это произведение лишь музыкальной шуткой, Сен-Санс запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть автором «несерьёзной» музыки. Все известные исполнения «Карнавала животных», состоявшиеся до 1921 (года кончины композитора), проходили в частных собраниях. Единственная часть сюиты, которую Сен-Санс разрешил издавать и исполнять — пьеса «Лебедь» для виолончели и фортепиано. Ещё при жизни композитора она прочно вошла в репертуар виолончелистов.

Изначально Сен-Санс задумывал исполнение «Карнавала» небольшим камерным ансамблем, однако впоследствии его нередко играли даже оркестром, увеличивая количество струнных инструментов. Существуют также многочисленные переложения отдельных частей сюиты для разных инструментов.

Оригинальная авторская инструментовка такова:

Флейта (в финале также флейта-пикколо)

Кларнет

Стеклянная гармоника (в наше время её партия исполняется обычно на колокольчиках или челесте)

Ксилофон

Два фортепиано

Две скрипки

Альт

Виолончель

Контрабас

Наиболее известные номера:

№ 1 «Королевский марш льва».

Грозное рычание передано хроматическими волнами фортепьянных октав.

№ 5 «Слон».

Музыкальная ирония над тяжеловесностью. Тема звучит у контрабаса в низком (тяжелом) регистре..

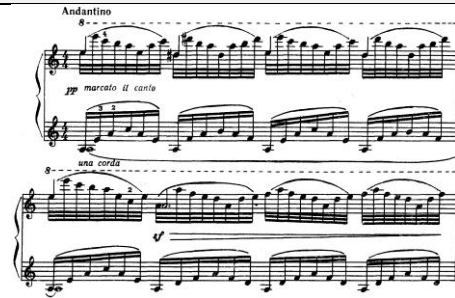
²⁵ Шарль-Камиль Сен-Санс (1835 — 1921) — французский композитор, органист, дирижёр, музыкальный критик и писатель.

²⁶ Камерное произведение — это произведение, написанное для небольшого состава исполнителей, помещения и слушателей.

²⁷ Шарль Жозеф Лебук (1822 — 1893) — французский виолончелист. втор виолончельной школы и ряда камерных сочинений.

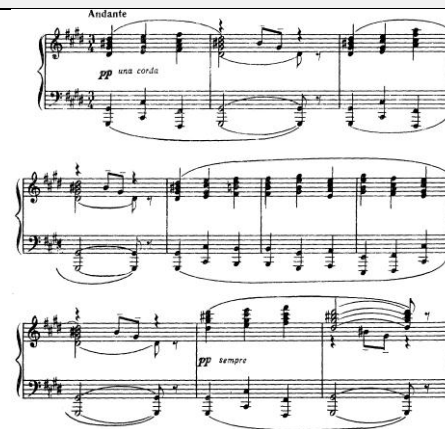
№ 7 «Аквариум».

Изображение рыбок; красивые, несколько условные переливы звучаний челесты, фисгармонии, флейты, высоких нот струнных и пассажей фортепиано, создающие впечатление колышущейся воды.

№ 9 «Кукушка в чаше леса».

Лирический эпизод фантазии; кларнет настойчиво “кукует” на фоне красивых, изысканных гармоний.

№ 12 «Ископаемые».

Сухое звучание ксилофона и пиццикато струнных подражает тархатению костей.

№ 13 «Лебедь».

Нежная мелодия в партии виолончели на фоне аккомпанемента фортепиано.

Традиция остроумно высмеивать и музыкально пародировать разные образы и характеры существовала во французской музыке задолго до Сен-Санса и продолжалась (продолжается) после него. Из произведений подобного рода предшественников Сен-Санса первым вспоминается тоже своеобразная сюита – “Пышные празднества великой и древней корпорации менестрелей” из второго тома клавишных пьес (ок. 1717) Франсуа Куперена. Вот для сравнения несколько названий частей этой сюиты: “Именитые граждане и судьи (из менестрелей)”, “Бродячие рылеишки и нищие”, “Жонглеры, прыгуны, акробаты с медведями и обезьянами” и так далее.

Но не только названия пьес “Карнавала животных” возбуждают фантазию – в самой музыке заключена масса намеков, аллюзий и даже цитат. Так, “Курицы и петух” наталкивают на сравнение с “Курицей” Жана Филиппа Рамо. В “Черепахах” медленно и торжественно интонируется тема канкана (!) из “Орфея в аду” Оффенбаха. В “Слонах” контрабас тяжеломерно наигрывает тему из “Вальса силфов” Берлиоза. “Пианисты”, в свою очередь, не только напоминают прошлую эпоху, но и предвосхищают появление почти через тридцать лет одного из “Двенадцати этюдов” (1915) Клода Дебюсси – “Этюда для пяти пальцев по г-ну Черни”. Эти пьесы поразительно схожи как по своей идее, так и по приемам композиторского письма (Дебюсси в силу отмеченных обстоятельств не подозревал о существовании этой пьесы Сен-Санса); и там и здесь одна – “элементарная” – тональность до мажор, одни и те же “примитивные” гаммообразные пассажи. А в “Ископаемых” ксилофон выстукивает тему из “Пляски смерти” самого Сен-Санса, но при этом звучат фрагменты популярных песенок и каватини Розины из “Севильского цирюльника” Россини.

Глава 4. Музыкальные формы.

1. Простые музыкальные формы.

Простой музыкальной формой называется такая музыкальная форма, у которой части не превышают по строению форму периода.

Одночастная форма — период.

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

Виды двухчастной формы:

1. Однотемная (развивающая).
2. Двухтемная (контрастная) или куплетные. В куплетной форме первая часть называется запев, а вторая — припев.

Простая трёхчастная (репризная) форма — музыкальная форма, состоящая из трёх частей: крайние (первая и третья) совершенно одинаковы или сходны, а средняя отличается от них и часто бывает резко контрастной. Каждая часть является периодом, а средняя может быть и коротким переходом. Третья часть данной формы называется репризой²⁸.

Рондо²⁹ — музыкальная форма, в которой проведения главной темы (не менее 3-х раз) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами. Главная тема рондо называется рефреном³⁰.

Вариации (Вариационная форма, Тема с вариациями) — музыкальная форма, состоящая из темы и её нескольких (не менее двух) изменённых воспроизведений, которые называются вариациями³¹. Известна с XIII века. Следует различать вариационную форму и вариационность как принцип развития музыкального материала (мотива, фразы, предложения и др.). Тема вариаций может быть оригинальной (написанной самим композитором) или заимствованной (народной или взятой из творчества другого композитора).

Виды вариаций:

1. Строгие, в которых один элемент остается неизменным:
  - basso ostinato³² (бассо остинато) — гармония не меняется;
  - soprano ostinato (сопрано остинато) — мелодия не меняется
2. Свободные, в которых могут происходить изменения всех элементов: жанровые, тембровые и др.

²⁸ Репри́за (фр. reprise — возобновление, повторение) — музыкальный термин, обозначающий часть (раздел) в простых формах, сложных формах и сонатной форме, содержащая повторение музыкального материала после его развития или изложения нового. Реприза способствует цельности и уравновешенности формы.

²⁹ фр., от rond круглый.

³⁰ Рефрэн — от стар.-фр. refrain (от refraindre) — «повторять».

³¹ От лат. variatio — изменение, перемена.

³² итал., буквально — упорный, бас, от лат. obstinatus упорный, упрямый.

Схемы строения простых музыкальных форм:

Название	Схема	Расшифровка
Одночастная или период	A	A — одна часть — тема
Духчастная: — Однотемная (развивающая) — Двухтемная (контрастная) или куплетная	AA₁ AB	A — I часть — тема A ₁ — II часть — тема с небольшими изменениями A — I часть — первая тема — запев B — II часть — вторая тема — припев
Трехчастная (репризная)	ABA	A — I часть — основная тема B — II часть — контрастная тема или небольшое построение A — III часть — реприза основной темы
Рондо	ABACA...A	A — рефрен B — первый эпизод C — второй эпизод ... — последующее чередование эпизодов с рефреном
Вариации	AA₁A₂...	A — тема A ₁ — первая вариация A ₂ — вторая вариация ... — последующие вариации

2. Сложные музыкальные формы.

Сложной музыкальной формой называется такая форма, у которой хотя бы одна из частей написана в форме, превышающей период.

Виды сложных музыкальных форм:

1. Сюита.
2. Сложная трёхчастная и двухчастная формы.
3. Сонатная форма.
4. Рондо-сонатная форма.
5. Контрастно-составная или свободная.

Сюита³³ — это сложная музыкальная форма. Состоит из четырех и более самостоятельных частей, обычно контрастирующих между собой, но объединенных общим художественным замыслом. Части сюиты, как правило, различаются по характеру, ритму, темпу и другим показателям, и в то же время они могут быть связаны тональным единством, мотивным родством и другими способами. Сюитой также называют ряд пьес из музыки к балету, драматическому спектаклю, кинофильму.

Сложная трёхчастная форма — музыкальная репризная трёхчастная форма, первая часть которой сложнее периода. Чаще всего первая часть представляет собой простую двух- или трёхчастную форму, но иногда бывает и сложнее (кроме того, средний раздел тоже может быть написан в сложной форме). Сложная трёхчастная форма может быть как формой самостоятельного произведения, так и частью цикла: сюиты либо сонатно-симфонического цикла (в последнем обычно «жанровая» часть — менуэт или скерцо, либо медленная часть). Также является традиционной формой жанровой музыки — танцев, маршей и пр.

Сложные трёхчастные формы бывают двух типов:

1. Сложная трёхчастная форма с трио. Трио — тип средней части, связанный с крайними частями одной тональностью. Название "трио" возникло в 17 в., когда в оркестровом произведении средняя часть трёхчастной формы, в отличие от остальных, исполнялась только тремя инструментами.
2. Сложная трёхчастная форма с эпизодом. Эпизод — тип средней части, не обладающий тональным единством и не имеющий типовой структуры.

Сонатная форма³⁴ состоит из трёх крупных разделов — экспозиции, разработки и репризы. Часто встречаются и два необязательных раздела — вступление и кода (общее заключение).

В экспозиции (1й раздел сонатной формы) проводятся темы: главная партия (ГП) и побочная (ПП). Между главной и побочной часто встречается связующая партия (СП), а после побочной — заключительная (ЗП).

У главной и побочной партии в экспозиции особое тональное соотношение:

- 1) Если ГП в мажоре, то ПП — будет в тональности доминанты данного мажора (например. ГП в До мажоре, ПП в Соль мажоре).
- 2) Если ГП в миноре, то ПП будет в параллельном мажоре (например. ГП в ля миноре, ПП в До мажоре).

В разработке (2й раздел) происходит его мотивно-тематическое развитие материала экспозиции. Чаще всего разрабатывается темы ГП и ПП, путем выделения какого-либо мотива, его многократного повторения в разных тональностях, регистрах, с дополнениями.

³³ От франц. suite, — ряд, последовательность.

³⁴ самая развитая из нециклических форм инструментальной музыки. Её длительное историческое развитие привело в конце 18 в. к кристаллизации в творчестве венских классиков И. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. Бетховена строгих композиционных норм.

В репризе (3й раздел) вновь проходит материал экспозиции, но с изложением главной и побочной партий в одной (основной) тональности.

Этот нормативный план сонатной формы в процессе исторической эволюции изменялся, но основные его черты — три крупных раздела, принцип противопоставления двух или более тем — остаются главнейшими её признаками.

Сонатная форма используется в первых частях сонатно-циклических произведений (Симфония, Соната, Трио, Квартет и др.), а также в отдельных, самостоятельных сочинениях — увертюрах, поэмах и др.

Схема строения сонатной формы

Вступление	Экспозиция			Разработка (Rb)	Реприза (Rp)			Кода
	Темы	Тональности			Темы	Тональности		
	ГП	dur	moll	Развитие материала экспозиции: по принципу дробления или вычленения.	ГП	dur	moll	
	СП	~	~		(СП)			
	ПП	D	dur	ПП				
ЗП	dur	moll	(ЗП)					
Тональности — любые кроме основной.								

Условные обозначения

ГП — главная партия   dur — мажор   D — тональность доминанты
 СП — связующая партия   moll — минор   ~ — неопределённая
 ПП — побочная партия || dur — параллельный мажор   тональность
 ЗП — заключительная партия

Рондо-сонатная (или рондо-соната) — музыкальная форма, имеющая черты рондо и сонатной формы³⁵.

Разновидности рондо-сонатной формы:

1. Рондо-сонатная форма с эпизодом, построенном на новом материале.
2. Рондо-сонатная форма с разработкой.

Схема строения родно-сонатных форм:

	Экспозиция			Разработка	Реприза		
1)	A	B	A	C	A ₁	B ₁	A ₂
				(эпизод — новая тема)			
2)	A	B	A	Rb	A ₁	B ₁	A ₂
				(разработка тем экспозиции)			

Условные обозначения:

A — главная партия в экспозиции, она же рефрен.
 B — побочная партия в экспозиции, она же первый эпизод.
 C — второй эпизод.
 A₁ и A₂ — главная партия с изменениями в репризе, она же рефрен.
 B₁ — побочная партия с изменениями в репризе, она же третий эпизод.

В репризе рондо-сонатной формы часто пропускается одно из проведений рефрена — чаще всего четвёртое. Если пропускается третье проведение, возникает подобие зеркальной репризы.

Рондо-сонатная форма характерна для последних частей симфоний.

Контрастно-составная форма — это сложная музыкальная форма, которая состоит из нескольких контрастных разделов. Её строение может отдаленно напоминать схему какой-либо сложной или простой формы (в общих чертах), а также может быть совершенно свободным чередованием контрастных разделов.

³⁵ Возникла в финалах сонатно-симфонических циклов венских классиков.

Глава 5. Музыкальные жанры.

1. Что такое музыкальный жанр.

Музыкальный жанр³⁶ — определенный вид (род, разновидность) музыкального произведения.

Музыкальные жанры различаются по таким характеристикам, как:

1. Историческое происхождение.

2. Назначение:

- 1) Прикладные (первичные) жанры, непосредственно связанные с жизнедеятельностью человека. Например: марш, колыбельная песня и др.
- 2) Неприкладные (вторичные) жанры, предназначенные для духовного развития человека. Например: пьеса, соната, симфония и др.

3. Способ исполнения:

- 1) Качество исполнителей:
  - Вокальные жанры (песня);
  - Вокально-инструментальные жанры (романс);
  - Инструментальные жанры (пьеса);
- 2) Количество исполнителей:
  - Камерные: сольные (один исполнитель) и ансамблевые (2-10, реже — больше человек³⁷);
  - Произведения для хора, оркестра или хора с оркестром (симфония, опера, кантата, оратория и др.).

4. Средства музыкальной выразительности.

5. Музыкальная форма.

6. Художественное содержание. Более ярко выражено в произведениях программной музыки или вокальных.

- 1) Э́пос³⁸ — рассказ (повествование, описание) о каких-либо событиях в прошедшем времени;
- 2) Дра́ма³⁹ — способ передачи сюжета⁴⁰ с помощью диалогов персонажей. Для драмы характерна глубокая конфликтность — напряженное и действенное переживание людьми социально-исторических или «извечных», общечеловеческих противоречий;
- 3) Ли́рика⁴¹ — выражение души человека (чувства, мысли, впечатления, переживания, настроения и др.).

Наиболее ярким и простым для восприятия на слух является способ исполнения произведения. А художественное содержание и музыкальная форма требуют большего осмысления. Для каждого жанра наиболее важной является, как правило, одна характеристика, благодаря которой, он отличается от других жанров.

³⁶От франц. *genre*, от лат. *genus* — род, вид.

³⁷ Камерные — произведения, предназначенные для небольшого помещения и узкого круга слушателей или зрителей, небольшие по масштабам. В ансамбле каждую партию исполняет только один человек. Дуэты, трио, квартеты, квинтеты и др.

³⁸ От др.-греч. ἔπος — «слово», «повествование».

³⁹ От др.-греч. δράμα — деяние, действие.

⁴⁰ Сюжет (от фр. *sujet* — предмет) — в литературе, драматургии, кино и играх — порядок событий, происходящих в художественном произведении. Сюжет — основа формы произведения.

⁴¹ От греч. λύρα — музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого исполнялись стихи, песни и т.д.

2. Танцевальная музыка.

Понятие «танцевальная музыка» имеет несколько определений:

- 1) в общем смысле — музыка для сопровождения танцев;
- 2) самостоятельные музыкальные произведения;
- 3) в узком смысле — легкая популярная музыка.

Танцевальная музыка непосредственно связана с бытом и подвержена влиянию моды.⁴²

Танцы различаются по таким признакам как:

1. Национальная принадлежность.
2. Период возникновения.
3. Размер (метр).
4. Темп.
5. Ритм, характер мелодии и особенности музыкальной формы.

Направления и стили танца:

1. **Народный танец** — это фольклорный танец, который бытует в своей природной среде и имеет традиционные для определенной местности движения, ритмы, костюмы и другие признаки.
2. **Ритуальный танец.**
3. **Сценический танец:**
  - **Балет** (от ballare — танцевать) — это сопровождаемые музыкой театральные представления, в которых действующие лица посредством мимических движений и танцев выражают различные характеры, мысли и страсти;
  - **Эстрадный танец** — это небольшая танцевальная сценка (танцевальная миниатюра), чаще развлекательного характера;
  - **Современный танец** — это танец, отвергающий традиционные балетные формы. Возник на рубеже 19-20 веков. Исполняется обычно босиком.
4. **Исторический или старинный танец** — общее название для танцев прошлых эпох, исполняемых в настоящее время.
5. **Бальный танец** — танец, который служит для массового развлечения и исполняется на танцевальных вечерах (балах). Бальные танцы — это группа различных парных танцев, некоторые из которых имеют народные истоки. Исполнялись в специальной обуви на балах, которые проводились в помещениях, застеленных паркетом.
6. **Джазовый танец.**

Аллемáнда (франц. allemande, буквально — немецкая)

— старинный немецкий танец. Возник в 16 веке. Размер — $\frac{2}{4}$. Темп средний. Этот танец, скорее всего, произошёл от танцев, популярных в то время в Германии. Красота этого танца заключается в грациозности и пластичности жестов руки. Аллеманда перешла в область серьёзной музыки и отличается мерным движением, мелодия которого начиналась с затакта. Она встречается как часть сюиты (собрание нескольких пьес, преимущественно танцев, в одной тональности) в произведениях Й.С. Баха и Г.Ф. Генделя. Во 2й половине 18 века аллеманда стала бальным танцем с трехдольным размером в темпе быстрого вальса.

Кура́нта (франц. courante, буквально бегущая)

⁴² Быт, уклад повседневной жизни, внепроизводственная сфера, включающая как удовлетворение материальных потребностей людей (в пище, одежде, жилище, поддержании здоровья), так и освоение духовных благ, культуры, общение, отдых, развлечения (общественные, национальные, городские, сельские, семейный, индивидуальный быт). Складывается и изменяется под влиянием материального производства, общественных отношений, уровня культуры, а также географических условий и оказывает огромное влияние на другие стороны жизни людей, на формирование личности.

Мода (франц. mode, от лат. modus — мера, способ, правило) 1) непродолжительное господство вкуса в какой-либо сфере жизни или культуры. В отличие от стиля, мода отражает более кратковременные и поверхностные изменения внешних форм бытовых предметов и художественных произведений; в узком смысле — смена форм и образов одежды. 2) непрочная, быстро проходящая популярность.

— старинный французский танец. В 16 веке исполнялся как танцевальная игра. Был популярен в 17 веке. В профессиональной музыке сохранился до 1 половины 18 века (в инструментальных сюитах Й.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Ф. Куперена и др.). первоначально куранта имела размер $\frac{3}{4}$ (движение и прыжок), пунктирный ритм. Позднее образовалось две разновидности куранты:

- Французская куранта: умеренный темп, размер $\frac{3}{2}$ или $\frac{6}{4}$, частая смена ритмических группировок, движения торжественные и плавные.
- Итальянская куранта: быстрый темп, постоянный размер $\frac{3}{4}$ или $\frac{6}{8}$, моторность периодичность.

Сарабанда (исп. zarabanda)

— старинный испанский народный танец. Известен с 16 века. Ранняя форма сарабанды — резвый, озорной, темпераментный танец, исполнявшийся под удары барабана и кастаньет. Более поздняя сарабанда исполнялась на похоронах, и музыка к ней писалась на заказ в минорном ладе. В 17 веке сарабанда стала придворным танцем и приобрела торжественный, величественный характер. С середины 17 века сарабанда становится постоянной частью инструментальной танцевальной сюиты, в которой она занимает место перед заключительной жигой. Важнейшие признаки жанра: медленный темп, характер шествия, трёхдольный метр ($\frac{3}{4}$ или $\frac{3}{2}$) и акцент на второй доле такта. Наивысшими достижениями в этом жанре являются сарабанды из инструментальных сюит Г.Ф. Генделя и И.С. Баха:

Жига или **джига** (англ. jig, итал. giga, фр. gigue)

— старинный британский народный танец кельтского происхождения. Размер $\frac{3}{8}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{9}{8}$ или $\frac{12}{8}$. В настоящее время джига является одной из основных мелодий исполнения ирландских и шотландских танцев. Первоначально жига была парным танцем, среди моряков распространилась в качестве сольного, очень быстрого танца комического характера. Вскоре, с 16 века, жига проникла в профессиональную музыку. В 17 веке жига вошла в танцевальный быт многих стран западной Европы. Французская жига отличалась 4-хдольным размером с одноголосным началом и гомофонным или имитационным продолжением, пунктирной ритмикой. Итальянская жига отличалась господством гомофонного склада, более сглаженным, триольным ритмом, более ускоренным темпом (*vivace, presto*). Немецкая жига отличалась фигурированной разработкой темы и введением второй части, построенной на обращении основной темы.

Гопак (от укр. гоп — восклицание, произносимое во время танца; отсюда же глаголы гопати — топать, гопкати — прыгать)

— украинский народный танец. Размер — $\frac{2}{4}$. Возникновение гопака связывают с казаками Запорожской Сечи в 16-18 веках. Поэтому первоначально в нём принимали участие исключительно мужчины. Современный гопак исполняется как мужчинами, так и женщинами, однако мужская партия остаётся ведущей. В исполнение этого танца включаются элементы хореографической импровизации: прыжки, присядки, вращения и другие виртуозные танцевальные движения. Гопак нередко имеет величавый, героический характер.

Менуэт (от франц. menuet, от menu — маленький, мелкий)

— французский народный танец. Размер $\frac{3}{4}$. Со 2-й половины 17 века становится придворным танцем, затем распространяется по всей Европе как бальный. Менуэт исполнялся плавно, торжественно, движения строились в основном на поклонах и реверансах. На протяжении 18 века менуэт видоизменился: ускорился темп, усложнились движения.

Гавот (фр. gavotte, от прованс. gavoto, буквально — танец гавотов, жителей области Овернь, центральная Франция)

— французский народный танец. Известен с 16 века. Первоначально развился как хороводный танец в южных и центральных районах Франции. Отличительные черты гавота:

умеренный темп, четный размер — $\frac{4}{4}$ или $\frac{2}{2}$, с затактом в две четверти или одну половинную; каждые два такта образуют одну группу, заканчивающуюся всегда на сильном времени; четкая ритмическая пульсация. Музыка гавота светлая, изящная, порой с наивно-пасторальным, иногда и с торжественным оттенком. В 17 веке стал придворным танцем, приобрёл грациозный и жеманный характер.

Контрданс (фр. contredanse, англ. countrydance или англ. english country dance — английский деревенский танец)

— народный английский танец. Размеры $\frac{2}{4}$ и $\frac{6}{8}$. Возник в 17-18 веках. Позднее как бальный танец получил распространение в других европейских странах. Вначале состоял из одной фигуры, затем из 5-6. В контрдансе пары танцуют одна напротив другой, а не друг за другом, как в круговых танцах.

Экосез (фр. écossaise — «шотландка»)

— старинный шотландский народный танец. Изначально имел музыкальный размер $\frac{3}{4}$, умеренный темп. Сопровождался волынкой. В континентальную Европу проник в конце 17 века. Сперва во Франции, а позднее по всей Европе распространился под общим названием «англез». В России при Петре I назывался «английским танцем». Со временем стал весёлым парно-групповым танцем быстрого темпа. Размер — $\frac{2}{4}$. Основные движения — скользящий шаг, галоп и др. Под названием «экосез» известен с 1726 года в качестве бального танца во Франции. Особую популярность, как разновидность контрданса, имел в первой трети 19 века.

Лезгинка — кавказский народный танец. Распространён по всему Кавказу среди всех кавказских народов. Размер $\frac{6}{8}$. Это танец-соревнование, демонстрирующий ловкость, виртуозность, неутомимость танцовщиков. Мелодия чёткая и динамичная, темп быстрый.

Мазурка (польск. mazur, от Mazury жители польской провинции Мазовии)

— польский народный танец. Танец скорый, в размере $\frac{3}{4}$ или $\frac{3}{8}$. Частые резкие акценты, смещающиеся на вторую, а иногда и на третью долю такта. В 18 веке мазурка вошла в цикл польских крестьянских танцев. В 19 веке получила распространение как бальный танец в странах Европы.

Полонез [полонез] (от французского dance polonaise польский танец)

— польский народный танец-шествие. Размер — $\frac{3}{4}$. Темп — умеренный. Характер — торжественный. В народном быту полонез был четырёхдольным, исполнялся на сельских праздниках, которые открывались медленным, «пешим» танцем, а также во время возвращения крестьян с полевых работ; сопровождался небольшим инструментальным ансамблем, иногда состоявшим только из скрипачей. В шляхетской среде полонез танцевали мужчины, придававшие ему воинственный характер. В процессе эволюции полонез стал трёхдольным, в танце начали принимать участие и женщины. Наиболее распространённая ритмическая фигура полонеза:

Краковяк — польский народный танец. Возник в Краковском воеводстве, н с давних пор (существование его засвидетельствовано уже в 14 веке) получил распространение по всей Польше, преимущественно в шляхетской среде, а затем и в крестьянском быту. Размер $\frac{2}{4}$, мелодия оживлённого характера. Ритм острый, с частыми синкопами. Исполняется весело, темпераментно, с горделивой осанкой. В старину краковяк танцевали только мужчины, позднее — мужчина в паре с женщиной. В 19 веке был популярным бальным танцем.

Вальс (от франц. valse, нем Walzer, walzen — кружиться в танце)

— в конце 18 века австрийский и южно-немецкий крестьянский танец. С начала 19 века один из самых популярных в Европе. Размер — $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{8}$ или $\frac{6}{8}$. Определяется яркий акцент на первой доле такта, ритмическая формула . Формула аккомпанемента — бас+аккорд+аккорд или бас+аккорд+пауза. Темп умеренно быстрый.

Полька (от чешского *půlka* — «половинка», «полшага»)

— чешский народный танец. Темп быстрый. Размер $\frac{2}{4}$. Он появился в середине 19 века в Богемии (Чехия). Танцуют этот танец «половинками», полушагами.

Чардаш (от венг. *csárda* — постоялый двор, трактир)

— венгерский народный танец. Размер $\frac{2}{4}$ или $\frac{4}{4}$. Возник в 18 веке. Появившись в Венгрии, чардаш был распространён цыганскими музыкальными ансамблями по Венгрии и близким странам. Отличительным признаком чардаша является значительное изменение его темпа. Танец, начинаясь с медленного лиричного вступления танца по кругу, завершается в крайне быстром, стремительном ритме парного танца.

Халлинг — норвежский сольный мужской народный танец. Известен с 19 века. С хореографической стороны представляет род соревнования танцоров в ловкости, силе, изобретательности — их движения не подчинены определенной схеме, а импровизационны. Размер $\frac{2}{4}$ реже $\frac{6}{8}$, ритм богат и разнообразен; часто применяются синкопы. Темп умеренный, нередко ускоряется к концу танца. Преобладают халлинги сурового, мужественного характера, распространены и халлинги светлые, радостные, многие из них проникнуты юмором, отличаются своеобразной грацией.

Камаринская — русская народная плясовая песня и танец (главным образом мужской), перепляс, преимущественно шуточного характера. Размер $\frac{2}{4}$, иногда $\frac{3}{4}$. Темп скорый.

Танго (испанское *tango*)

— танец свободной композиции, отличающийся энергичным и четким ритмом. Первые упоминания о танго в Латинской Америке относятся к рубежу 18-19 веков, когда этим словом обозначали негритянский праздник с танцами и пением, а также место, где он проходил. В Испании в 1-й половине 19 века у андалусийских цыган танго называли любой праздник с танцами. В то же время в Андалусии было известно (не позднее середины 19 века) «цыганское» танго (*tango gitano*) — сольный женский танец, принадлежавший к группе танцев фламенко. Известен также как парный бальный танец, в истории развития которого различаются три последовательных этапа:

- 1) андалусийское танго⁴³ — шуточная, иногда сатирическая уличная песенка, популярная в 1850-80-х гг. в Севилье и сохранявшаяся до нач. 20 в. Мелодии представляют собой 16-тактовый период, состоящий из двух 8-тактовых предложений, в двудольном ($\frac{2}{4}$ или $\frac{4}{4}$) размере и умеренно подвижном темпе. Отличительная черта — остиная фактура гитарного аккомпанемента с постоянным ритмом (в куплете) и (в припеве).
- 2) креольское танго⁴⁴ — вначале песня, а в кон. 1880 — нач. 1890-х гг. — танец. Исполнялось в сопровождении аккордеона.
- 3) аргентинское танго — возникло в кон. 1890-х гг. Впервые появилось на театральных подмостках Буэнос-Айреса⁴⁵. В 1910 один из аргентинских композиторов-пропагандистов этого танца Э. Саборидо привёз музыку и хореографию в Париж. Усовершенствованное парижскими хореографами аргентинское танго вскоре распространилось во всём мире.

Рэгтайм [рэгтайм] (англ. *ragtime*, от *rag* — обрывок и *time* - время)

— форма городской танцевально-бытовой (первоначально для фортепиано) музыки, исполнявшейся северо-американскими неграми в кафе, танцевальных залах; сложилась в 70-е

⁴³ Андалусия (Андалузия) — испанское автономное сообщество, состоящее из восьми провинций. Её столицей является Севилья. Андалусия расположена на юго-западной оконечности Европы, на юге омывается Гибралтарским проливом и Средиземным морем, на западе граничит с Португалией и Атлантическим океаном.

⁴⁴ Креолы — потомки европейских колонизаторов, родившиеся в испанских, португальских и французских колониях Америки; главным образом — потомки испанских и португальских завоевателей в Латинской Америке. На островах Вест-Индии и в Бразилии — потомки негров-рабов.

⁴⁵ Буэнос-Айрес — столица Аргентины, административный, культурный и экономический центр страны и один из крупнейших городов Южной Америки.

годы 19 века. Регтайм — один из важнейших предшественников джаза, в рамках которого он сохранял самостоятельное значение вплоть до 20-х годов 20 века. Для исполнителей регтайма характерен особый фортепианный стиль, близкий народной манере игры на банджо. Специфическая музыкальная черта регтайма — несовпадение ритма двух основных линий, возникающее при наложении регулярной ритмической пульсации, т.н. "бита" (от англ. beat - удар) в партии левой руки и "офф-бита" (от англ. off beat - вне удара) — свободно акцентированной синкопированной мелодии.

Босса-но́ва, босано́ва (португальское bossa nova — новое увлечение)

— стиль бразильской музыки и танец, возникший на рубеже 50 — 60-х годов 20 века. Босса-нова появилась в Рио-де-Жанейро, в районе Ипанема — месте обитания обеспеченных людей. Первоначально босанова была смесью традиционных ритмов бразильской самбы и классического американского джаза, исполнявшейся на вечеринках и домашних концертах для образованной публики. Вскоре, однако, босанова перестала быть лишь «музыкой для избранных» и зазвучала в клубах, арт-кафе и просто на улицах бразильских городов. Исполняется преимущественно небольшими ансамблями, в состав которых входят: группа ударных, контрабас (или бас-гитара), гитара и солирующий духовой инструмент (чаще саксофон). Размер — $\frac{4}{4}$.

Сирта́ки (от греч. σιρτάκι — касание)

— популярный танец греческого происхождения, созданный в 1964 году для фильма «Грек Зорба». Он не является народным греческим танцем, однако представляет собой сочетание медленных и быстрых версий хасапико — старинного танца воинов. Получил широкое распространение в 60-х годах 20 века. При исполнении его танцующие, взяв друг друга за плечи, образуют несколько параллельных линий (шеренг), размер — $\frac{4}{4}$; темп танца постепенно возрастает от медленного и торжественного до очень быстрого.

Хастл (от англ. hustle — «толкотня»)

— парный танец, основанный на импровизации и «ведении». Является собирательным названием для танцев под музыку в стиле диско, популярных в 1980-х годах в Америке и Европе. Дiско⁴⁶ — один из основных жанров танцевальной музыки 20 века, возникший в середине 1970-х годов.

⁴⁶ англ. Disco, букв. «дискотека».

3. Вокальные и вокально-инструментальные жанры.

Вокальный жанр — это музыкальное произведение, которое исполняется одним или несколькими вокалистами, с инструментальным сопровождением или без него.

Вокальные жанры а сарелла⁴⁷. — это музыкальные произведения, которые исполняются одним или несколькими голосами без инструментального сопровождения.

Вокально-инструментальные жанры можно разделить на следующие группы:

1. Песни.
2. Камерные вокально-инструментальные жанры — это произведения для одного голоса (реже двух или трех) в сопровождении одного инструмента — романс, вокализ.
3. Сольные вокально-симфонические жанры — ария, ариозо, ариетта, каватина, речитатив.
4. Хоровые произведения — хорал, мотет, мадригал, спиричуэл.
5. Вокально-симфонические произведения — это произведения для хора, солистов и оркестра — опера, оратория, кантата, месса.

Песня — это наиболее простая, но распространенный жанр вокальной музыки, объединяющий поэтический текст с несложной, легко запоминающейся мелодией. Песни отличаются по типу создания, складу, формам исполнения, художественному содержанию и другим признакам. Песня может исполняться как одним певцом, так и хором, с инструментальным сопровождением, так и без него.

Мелодия песни является обобщённым, итоговым выражением образного содержания текста в целом. Мелодия и текст подобны по структуре: они состоят из равных (а в музыке и одинаковых) построений — строф или куплетов.

Песни, различные по типу создания:

1. Народная песня — наиболее распространенный вид народной музыки, продукт коллективного устного творчества. Отражает характер каждого народа, обычаи, исторические события, отличается своеобразием жанрового содержания, музыкального языка, структуры. Народная песня существует во множестве местных вариантов, постепенно видоизменяясь.
2. Авторская или бардовская⁴⁸ песня. Её отличительными особенностями является совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед музыкой, ориентация на коллективное пение непрофессионалами.
3. Профессиональная — песня, созданная композитором на стихотворный текст поэта.

Романс⁴⁹ — камерное музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным (главным образом фортепианным) сопровождением.

В романсе мелодия более детализировано, чем в песне, связана со стихом, отражая не только общий его характер, но и отдельные поэтические образы, их развитие и смену, ритмический и интонационный рисунок отдельных фраз. Инструментальное сопровождение в романсе имеет важное выразительное значение и зачастую является равноправным участником ансамбля. Жанровые разновидности романса: баллады, элегии, баркаролы, серенады и др.

Вокализ⁵⁰ — пьеса для голоса без слов, состоящая только из гласных звуков. Также этим термином называются упражнения для голоса, необходимые для его развития и освоения

⁴⁷ Акапелла (итал. а cappella, «как в часовне»)

⁴⁸ Бард — слово, обозначающее певца или поэта, происходит от кельтского bardos — провозглашать, петь. В середине XV века слово бард из гэльского языка вошло в шотландский диалект английского в значении «бродячий музыкант» (по-видимому, с пренебрежительным оттенком).

⁴⁹ Исп. romance, от позднелат. romanice, буквально — по-романски, т. е. по-испански. Термин «романс» возник в Испании ещё в средневековье и первоначально обозначал светскую песню на испанском («романском»), а не на латинском, принятом в церковных песнопениях) языке, вскоре вошёл в обиход и в других странах.

различных технических приёмов. В виде вокализов пишутся и пьесы для концертного исполнения

Ария — законченный по построению эпизод (номер) в опере, оперетте, оратории или кантате, исполняемый певцом-солистом в сопровождении оркестра. Для арии характерны: напевность и широта мелодического дыхания. По сравнению с песней и романсом ария обладает более сложным, многочастным строением. Встречаются арии и в виде самостоятельной концертной вокальной или инструментальной пьесы.

Ари́зо — в оперной музыке 19 в. небольшая ария с мелодикой напевно-декламационного или песенного характера

Ариэ́тта [ариэтта] — небольшая ария, отличающаяся обычно простотой изложения и песенным характером мелодии.

Кавати́на — небольшая лирическая оперная ария. Как правило, каватина была предназначена для показа технических возможностей голоса того или иного певца.

Речитати́в — род вокальной музыки, приближающийся к естественной речи. При речитативе сохраняются фиксированный музыкальный строй и регулярная ритмика. Применяется в опере, оратории, кантате. В 17-18 вв. возникли «сухой речитатив» (в сопровождении аккордов клавесина) и «аккомпанированный речитатив» (с развитым оркестровым сопровождением)⁵¹.

Хор⁵² —

- 1) коллектив певцов.
- 2) музыкальное сочинение, предназначенное для хорового исполнения, самостоятельное или часть какого-либо произведения — оперы, мессы, оратории, кантаты.

Хора́л⁵³ — род религиозных песнопений. Хорал исполняется в церкви и является важной составной частью богослужения. Известен Григорианский хорал — исполняющиеся на латинском языке песнопения католической церкви, Протестантский хорал — песнопения реформированной протестантской церкви Германии на немецком языке.

Моте́т⁵⁴ — жанр многоголосной вокальной музыки. Возник во Франции в 12 в. В основе раннего мотета — литургический напев в одном из голосов, к которому присоединяются другие голоса, часто с вариантом того же текста или с другим текстом.

Мадрига́л⁵⁵ — светский музыкально-поэтический жанр эпохи Возрождения. Истоки мадригала восходят к народной поэзии, к старинной итальянской одностроной пастушеской песне. Ранние мотеты — 2-3-голосные вокально-инструментальные произведения в куплетной форме с рефреном на любовно-лирические, шуточно-бытовые, мифологические и другие темы. В 16 веке — 4-5-голосные сочинения без инструментального сопровождения, преимущественно лирического содержания. Для этих мотетов характерны насыщенность изобразительными приёмами, смелые диссонансы, хроматизмы, яркие ритмические и фактурные контрасты.

Спиричуэ́л (спиричуэлс)⁵⁶ — духовные песни американских негров, важнейший жанр их музыкального фольклора. Возникли в южных штатах США в период рабства. Спиричуэлы связаны большей частью с библейскими образами, которые сочетаются с повествованием о повседневной жизни. Мелодии спиричуэлов отличаются своеобразием лада и ритмики⁵⁷. Спиричуэлы передают настроения трагического одиночества, душевные страдания. Первоначально они исполнялись хором а capella в виде коллективной импровизации.

⁵⁰ Франц. vocalise, от лат. vocalis - гласный звук; звучащий, поющий.

⁵¹ Речитативные интонации встречаются и в песнях, инструментальной музыке.

⁵² От греч. χορος - хороводная пляска с пением

⁵³ Позднелат. cantus choralis — хоровое песнопение.

⁵⁴ Франц. motet — от mot — слово.

⁵⁵ От позднелат. matricale (от лат. mater - мать) — песня на родном (материнском) языке.

⁵⁶ От англ. spiritual — духовный.

⁵⁷ Пентатоника, шестиступенный лад, колебания между мажорной и минорной терциями, синкопирование.

Опера⁵⁸ — крупное музыкально-драматическое произведение для певцов-солистов, хора и оркестра. Опера основана на синтезе (соединении) слова, сценического действия и музыки. Музыка в опере становится основным носителем и движущей силой действия. Также в оперу могут быть включены хореографические (танцевальные) номера. Для оперы необходим целостный, последовательно развивающийся музыкально-драматический замысел.

Оратория⁵⁹ — крупное музыкальное произведение для хора, певцов-солистов и симфонического оркестра, написанное, как правило, на драматический сюжет и предназначенное для концертного исполнения. Оратория занимает промежуточное положение между оперой и кантатой. Подобно опере, оратория включает сольные арии, речитативы, ансамбли и хоры; как и в опере, действие в оратории развивается на основе драматического сюжета. Отличительная черта оратории — преобладание повествования над драматическим действием, т. е. не столько показ событий, как в опере, сколько рассказ о них. Имея много общих черт с кантатой, оратория отличается от последней более крупным размером, большим масштабом развития и более отчётливо намеченным сюжетом. Особый вид оратории — **Пассионы** («Страсти») — музыкальное произведение на евангельский текст о предательстве Иуды, пленении и казни Иисуса Христа⁶⁰.

Кантата⁶¹ — это крупное вокально-инструментальное произведение, предназначенное, как правило, для одного или нескольких солистов, хора и оркестра⁶². Кантаты подразделяются на духовные (религиозные) и светские. С середины 18 века светские кантаты становятся всецело господствующей разновидностью. Кантата отличается от оратории меньшими масштабами, однородностью содержания, отсутствием драматической разработки сюжета, преимущественно камерным характером (в качестве сопровождения может звучать либо оркестр, либо ансамбль, а чаще — фортепиано).

Месса⁶³ — это циклическое (из нескольких частей) вокальное или вокально-инструментальное произведение на текст определённых разделов главного богослужения католической церкви (в православной церкви ему соответствуют обедня, литургия). В мессе закреплено определенное количество частей и их название. Она совершается на латинском языке.⁶⁴

Рэквием [рэквием]⁶⁵ — траурная заупокойная месса скорбно-трагического характера, посвященная памяти усопших.

⁵⁸ Итал. *opera*, букв. - труд, дело, сочинение.

⁵⁹ От позднелат. *Oratorium* - молельня, от лат. *oro* - говорю, молю.

⁶⁰ Среди наиболее известных произведений этого жанра «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну» И.С. Баха.

⁶¹ От итал. и лат. *cantare* – петь.

⁶² Известны и кантаты для одного хора, для одного солиста с оркестром.

⁶³ От позднелат. *missa*, от лат. *mitto* - посылаю, отпускаю.

⁶⁴ Некоторые разделы мессы читаются или речитируются (молитвы), другие поются (священные песнопения, исполняемые соло и хором). Последние в свою очередь распадаются на 2 типа, составляя соответственно *missa ordinaria* (обычную мессу) и *missa propria* (особую мессу). *Missa propria* - песнопения, посвященные определенным воскресным и праздничным дням. Состав этих песнопений зависит от того, в какой день совершается богослужение; при каждом очередном богослужении он обновляется. *Missa ordinaria* - это песнопения. Их всего пять (названия определяются начальными словами текста):

- 1) *Kyrie eleison* (Господи, помилуй),
- 2) *Gloria* (*Gloria in excelsis Deo* - Слава в вышних богу),
- 3) *Credo* (*Credo in unum Deum* - Верую во единого бога),
- 4) *Sanctus* (*Sanctus dominus Deus Sabaoth* - Свят господь бог Саваоф) и *Benedictus* (*Benedictus qui venit in nomine Domini* - Благословен грядущий во имя бога),
- 5) *Agnus Dei* (*Agnus Dei, qui tollis peccata mundi* - Агнец божий, взявший на себя грехи мира).

⁶⁵ От первого слова латинского текста "*Requiem aeternam dona eis, Domine*" - "Покой вечный дай им, господи". От торжественной мессы отличается отсутствием некоторых частей, вместо которых вводятся другие ("*Lacrimosa*" - "Слезная", "*Offertorio*" - "Приношение даров", "*Lux aeterna*" - "Вечный свет" и др.)

4. Инструментальные жанры.

Инструментальный жанр — это музыкальное произведение, которое исполняется одним или несколькими инструменталистами.

Камерные инструментальные жанры:

1. Пьесы:
  - **Миниатюры** (прелюдия, ноктюрн, багатель)⁶⁶;
  - Произведения программной музыки;
  - Танцы (вальсы, полонезы, мазурки, польки) и др.
  - Марши.
2. Полифонические произведения: инвэнции, прелюдии, фуги, фантазии, токкаты и др.⁶⁷
3. Произведения, сложные по технике исполнения: этюды, токкаты.
4. Произведения свободной формы: фантазии, экспромты, импровизации⁶⁸.
5. Произведения крупной формы: баллады, рапсодии, сонаты.⁶⁹
6. Циклические произведения (произведения состоящие из нескольких частей), сюита, соната.

Пьеса⁷⁰ — законченное небольшое по форме музыкальное сочинение.

Миниатюра⁷¹ — произведение малых размеров.

Прелюдия⁷² — инструментальная пьеса свободной формы. Возникла как импровизация с целью общей настройки или постепенной подготовки инструмента к игре. В 16 в. приобретает черты самостоятельной инструментальной пьесы. В 17—18 вв. прелюдия выполняла роль вступительного музыкального материала в основном к фуге. Жанр самостоятельной пьесы,

⁶⁶ **Ноктюрн** (от фр. nocturne — «ночной») — распространившееся с начала 19 века название пьес (обычно инструментальных, реже — вокальных) лирического, мечтательного характера. **Багатель** (фр. bagatelle — безделица) — это небольшая, лёгкая в исполнении музыкальная пьеса, главным образом для фортепиано.

⁶⁷ **Инвэнция** (от лат. inventio — «изобретение, выдумка») — небольшие двух- и трёхголосные пьесы полифонического склада, написанных в виде имитации. **Фуга** (от лат. fuga — «бегство», «погоня») — музыкальная форма, являющаяся наивысшим достижением полифонической музыки. В фуге присутствует несколько голосов, каждый из которых в соответствии со строгими правилами повторяет, в основном или изменённом виде, тему — короткую мелодию, проходящую через всю фугу.

⁶⁸ **Эспромт** (от лат. exproptus — «готовый, быстрый») в музыке — музыкальное произведение (как правило, написанное для фортепиано), сочинённое сразу, без подготовки. Это название композиторы дают небольшим пьесам, обычно порывистого и импровизационного характера. **Импровизация** (фр. improvisation, итал. improvvisazione, от лат. improvisus — неожиданный, внезапный) — произведение искусства, которое создаётся во время процесса исполнения, либо собственно процесс его создания.

⁶⁹ **Баллада** (франц. ballade, прованс. balada, от позднелат. ballo - танцую) - первоначально у романских народов одноголосная танцевальная песня, ведущая происхождение от народных хороводных песен. В 12-13 вв. баллада была популярна среди бродячих музыкантов и исполнялась в чередовании хора и солиста. В эпоху Возрождения баллада приобрела лирический характер; сложилась её полифоническая разновидность. В 15 в. происходила эволюция народной баллады в Англии, где она, постепенно утрачивая связь с танцем, превратилась в повествовательную песню, исполнявшуюся попеременно соло и хором. Тексты таких баллад разнообразны - политические, сатирические, любовно-лирические, с элементами фантастики, характерными темами странствий, приключений и др.

Рапсодия (от греч. rhapsodia — пение или декламация нараспев эпических поэм; эпическая поэма, песнь рапсода) — вокальное или инструментальное произведение, которое как бы воссоздаёт исполнение древнегреческого певца-рапсода, а также певца-сказителя национального эпоса др. стран. Для рапсодии характерны свобода формы, слагающейся из сменяющих друг друга разнохарактерных, порой остро контрастных эпизодов, использование народно-песенных тем, эпический дух.

⁷⁰ **Франц. piéce** — часть, кусок.

⁷¹ Лат. minimum — наименьшее количество. Чаще — Миниатюра (франц. miniature, итал. miniatura, от лат. minium - киноварь, сурик, которыми в древности расцвечивались рукописные книги) — произведение изобразительного искусства, отличающееся небольшими размерами и тонкостью художественных приёмов. Специфический вид миниатюры — живописные или графические изображения (главным образом портретные), имеющие самостоятельный характер.

⁷² Лат. praeludere — играть вступление.

нередко концертного стиля, прелюдия приобрела в 19 в. Иногда композиторы объединяют прелюдии в циклы (Прелюдии Ф. Шопена, А. Скрябина, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, Д. Кабалевского и др.).

Токката⁷³ — первоначально всякое произведение для клавишных инструментов, в современном смысле — инструментальная пьеса быстрого, чёткого движения равными короткими длительностями. Обычно токката пишется для фортепиано или органа, но встречаются также токкаты для других инструментов. Характерная черта токкат состоит в том, что технические фигуры постоянно проводятся в пьесе то в левой, то в правой руке. В 16-18 веках органные токкаты писались в свободной импровизационной форме, близкой к прелюдии или фантазии; обычно они создавались как вступительная часть инструментального цикла (например, циклы токкат у И. С. Баха).

Этюд⁷⁴ — инструментальная пьеса, как правило, небольшого объёма, основанная на частом применении какого-либо трудного приёма исполнения и предназначенная для усовершенствования техники исполнителя. Жанр этюда известен с 18 века. Среди композиторов, создававших этюды, наиболее известен Карл Черни: он автор более тысячи фортепианных этюдов разного уровня и на разные типы техники, объединённых в циклы («Школа беглости пальцев», «Школа фуги» и др.). На новый уровень этот жанр вывел Фредерик Шопен: его этюды не только являются упражнениями на технику, но имеют большую художественную ценность и часто исполняются в концертах.

Марш — это музыкальный жанр, отличающийся четким ритмом, строго размеренным темпом, не меняющимся на протяжении всего сочинения, а также бодрым характером музыки. Марши могут исполняться одним инструментом или несколькими. Первоначально этот жанр был исключительно прикладным, и был призван синхронизировать движение большого количества людей (военный марш, парад). В ходе развития марш стал также жанром сценической, бытовой и концертной музыки.

Марш обычно выдержан в размерах $\frac{2}{4}$, $\frac{4}{4}$, и $\frac{6}{8}$, (реже — $\frac{3}{4}$). Его отличают характерные ритмические рисунки, ведущие происхождение от барабанной дроби, фанфарных (призывных) сигналов. Видное место в маршах занимают острые пунктирные ритмы, синкопы, контрасты отрывистого и плавного движения мелодии (*staccato* и *legato*). В мелодике маршей часто применяются движение по звукам трезвучий, яркие скачки, в особенности квартовые от V к I ступени лада, повторы звуков. В музыкальном строении этого жанра преобладают квадратные построения внутри сложной 3хчастной репризной формы.

Камерные ансамблевые жанры, по количеству исполнителей разделяются на:

- Дуэты (два исполнителя);
- Трио (три исполнителя);
- Квартеты (четыре исполнителя);
- Квинтеты (пять исполнителей);
- Секстеты (шесть исполнителей);
- Септеты (семь исполнителей);
- Октеты (восемь исполнителей) и др.

В составе квартетов и квинтетов, в большинстве случаев, присутствуют струнно-смычковые инструменты. Струнный квартет — это ансамбль, в состав которого входят: две скрипки, альт и виолончель, квинтет — квартет и контрабас.

⁷³ Итал. *toccata* от *tossare* — трогать, толкать.

⁷⁴ Фр. *étude* — изучение.

Оркестровые жанры:

1. Пьесы: произведения программной музыки, танцы, марши и др.
2. Оркестровая музыка, звучащая в театре:
  - Вступление, интродукция⁷⁵;
  - Увертюра⁷⁶;
  - Программная музыка;
  - Танцевальная музыка.
3. Произведения крупной формы: баллада, рапсодия, увертюра, симфоническая картина, симфоническая фантазия.
4. Циклические произведения: сюита, концерт, симфония.

Симфоническая картина — род симфонического, большей частью, одночастного программного произведения. Симфоническая картина может отражать пейзажи, жанровые сцены, портретные зарисовки, образы литературных героев.

Концерт — музыкальное произведение для солиста (реже нескольких — 2-4 — солистов) с оркестром. Типичными чертами концерта являются блестящий, виртуозный характер сольной партии, состязание солиста с оркестром.

---

⁷⁵ Интродукция (от лат. *introductio* — введение) — род короткой оперной или балетной увертюры, а также оркестровое вступление к отдельному акту оперы.

⁷⁶ Увертюра (французское *ouverture*, от лат. *aperitura* — открытие, начало) оркестровая пьеса, предваряющая оперу, ораторию, балет, драму, кинофильм и др, а также самостоятельное оркестровое произведение в сонатной форме. Оперная увертюра подготавливает слушателя к предстоящему действию.

5. Музыкально-театральные жанры.

К музыкально-театральным жанрам относятся:

1. Музыка к спектаклям в драматическом театре.
2. Балет.
3. Опера.
4. Оперетта.
5. Мюзикл.

Музыка к спектаклям в драматическом театре часто называется просто театральной музыкой.⁷⁷ Музыкальные произведения данного жанра могут быть специально написаны одним композитором для определенного спектакля или составлены из фрагментов уже созданных сочинений разных композиторов. Как правило, музыка к драматическому спектаклю представляет собой сюиту из отдельных номеров. Эти номера могут быть примерно одинаковыми по длительности звучания и инструментальному составу, законченными по форме. Также в качестве номеров могут быть использованы и небольшие музыкальные фрагменты. Музыка в драматическом театре играет второстепенную роль: она является сопровождением для игры актеров в спектакле.

Балёт (фр. ballet, от лат. ballo — танцую) — это вид сценического искусства, в котором неразрывно связаны между собой музыка и танец. Чаще всего в основе балета лежит какой-то сюжет, драматургический замысел, либретто, но бывают и бессюжетные балеты. Основными видами танца в балете являются классический танец и характерный танец⁷⁸. Немаловажную роль в балете играет пантомима⁷⁹. В современном балете широко используются также элементы гимнастики и акробатики.

В музыке балета танцы чередуются с музыкальными эпизодами, сопровождающими пантомиму. Также в балете могут быть дивертисменты — вставные номера — отдельные танцы или группа танцев, которые не связаны с развитием действия. Музыка в балете выступает на равных с действием на сцене.

Либрётто [либрэтто] — литературное изложение содержания оперы, балета и произведений других жанров. Сюжетами для либретто служат, в основном, литературные произведения, переделываемые соответственно музыкально-сценическим требованиям. Реже либретто представляет собой совершенно оригинальное сочинение. В некоторых случаях автором либретто становится сам композитор. В либретто могут использоваться два типа текста: прозаический и поэтический. Иногда либретто делится на номера.

О́пера (от итал. opera «дело, труд, работа; от лат. opera «труд, изделие, произведение») — род музыкально-драматического произведения. Опера основана на синтезе слова, сценического действия и музыки. В отличие от музыки к драматическому спектаклю, в опере музыка — основной носитель и движущая сила действия.

В большинстве опер есть увертюра и три действия. Размеры оперы (наличие увертюры или вступления, наличие пролога и/или эпилога, количество действий) и ее структура (номерная или сквозная) зависят от сюжета (временных рамок описываемых событий, количества действующих лиц и общего художественного содержания).

⁷⁷ Спектакль (фр. spectacle, от лат. spectaculum — зрелище) — произведение сценического искусства. В создании спектакля участвует театральный коллектив (актёры, художник-декоратор, композитор, гримёры и другие), под руководством режиссёра-постановщика.

Теáтр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и эмоции автора (творца, художника) передаются зрителю или группе зрителей посредством действий актёра или группы актёров.

⁷⁸ Классический танец выражается движениями, присущими танцевальным проявлениям человека на различных стадиях культуры. Народно-характерный, народно-сценический — вид сценического танца, предполагающий системный синтез элементов танцев различных народностей на основе классического танца.

⁷⁹ Пантомима (от др.-греч. παντομίμος (pantomimos)) — вид сценического искусства, основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов.

Схематическое строение оперы:

Увертюра, интродукция или вступление

Пролог (присутствует не во всех операх, по строению похож на действие)

Действия или акты (максимальное количество действий — 5, среднее количество — 3)	Картины (среднее количество — 2-3) — объединения разного количества сцен или номеров.	Сцены (деление на сцены в присутствии не объединяя разного количества номеров.)	Номера: (номерная структура присутствует не во всех операх) — Сольные: ария, ариозо, ариетта, каватина, речитатив; — Ансамблевые: вокальные (дуэты, трио и др.) и разговорные диалоги. — Хоры; — Балетные номера; — Вставки программной музыки.

Интродукции, антракты или вступления к другим действиям (присутствие варьируется)

Эпилог (присутствует не во всех операх, по структуре сходен с действием)

Увертюра — оркестровое вступление к опере, балету, драматическому спектаклю и т. п. (часто в сонатной форме), а также самостоятельная оркестровая пьеса, обычно программного характера.

Антракт (в музыке) — инструментальное вступление к какому-либо акту (кроме 1-го) в опере, балете, драматическом спектакле.⁸⁰

Интродукция — род краткой увертюры к опере или балету, а также вступление к отдельному акту оперы⁸¹.

Жанровые разновидности опер можно разделить на две группы:

1. **По художественному содержанию:** историко-легендарная, героико-эпическая, народно-сказочная, лирико-бытовая, комическая и др.
2. **По принадлежности к определенной национальной культуре и эпохе:** итальянские опера-сэриа [сэриа] (серьезная) и опера-буффа (комическая); французские большая опера, опера-комик и лирическая опера; немецкая и австрийская зингшпиль; английская балладная опера; американская рок-опера.

Водевиль —

Оперетта — итальянское слово (operetta) и означает буквально — маленькая опера. Становление оперетты связано с Францией второй половины 50-х годов 19 века. Оперетта возникла из театральных интермедий — коротеньких представлений, которые шли в антрактах крупных пьес, из злободневных спектаклей-обзоров. Во Франции она стала зеркалом общественной жизни, обличающим пороки, высмеивающим недостатки. Лучшие французские оперетты связаны с именем композитора Жака Оффенбаха — «Орфей в аду», «Прекрасная

⁸⁰ В общем смысле — перерыв между действиями, актами театрального спектакля, отделениями концерта, эстрадного или циркового представления. Предназначен для двух целей: отдыха актёров и зрителей, и перемены декораций, а также, при необходимости, смены костюмов и грима актёров.

⁸¹ Другие значения в музыке: 1) краткое вступление к 1-й части или финалу циклического инструментального музыкального произведения; 2) Хор или вокальный ансамбль, следующий за увертюрой и открывающий действие оперы. Термин употребляется также в области биологии.

Елена», «Синяя борода» и др.⁸² Содержание оперетт часто было пародийным, а музыка — веселой и увлекательной. Оффенбах включал в оперетту песенки, марши, танцы (кадрилли, галопы, вальсы, болеро). В оперетте не только пели, но и говорили. При этом в тексте часто встречались реплики на злобу дня, намеки на происходящие, волнующие всех события.

Несколько другой стала оперетта в Австрии, в Вене — венская оперетта. Оперетты Иоганна Штрауса-сына «Летучая мышь», «Цыганский барон» напоены чудесными мелодиями, жизнерадостностью и остроумием. Традиции Штрауса продолжил венгерский композитор Имре Кальман, написавший такие известные оперетты, как «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка». Много оперетт, или, каких у нас чаще называют, музыкальных комедий, создано советскими композиторами. К жанру оперетты обращались Б. Александров, Ю. Милютин, Д. Шостакович, Д. Кабалевский, Т. Хренников, А. Петров, А. Эшпай, В. Баснер, Р. Гаджиев и многие другие композиторы. Сейчас, в наши дни, всебольшее распространение получает разновидность оперетты, называемая мюзикл. Наиболее известные из зарубежных мюзиклов — «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу и «Вестсайдская история» Л. Бернштейна.

Мюзикл (англ. musical) — музыкально-сценическое произведение, в котором используются различные средства эстрадной и бытовой музыки, а также приёмы драмы, хореографического и оперного искусств. Жанр сформировался в США в 1920-30-х гг., расцвет наступил в 1940-60-х гг. (К. Портер, Ф. Лоу, Л. Бернштейн и др.).

---

⁸² Сюжеты оперетт, казалось бы, столь далекие от действительности, — мифические и сказочные, — неожиданно оказывались очень современными. Действующие лица их были всем весьма хорошо знакомы, с ними зрители встречались чуть ли не каждый день. Они только рядились в костюмы богов и героев. Орфей у Оффенбаха из мифологического певца превращался во влюбленного учителя музыки, а боги оказывались не всемогущим, а, напротив, беспомощными и смешными.

6. Э. Григ. «Пер Гюнт».

По просьбе Г. Ибсена к постановке пьесы «Пер Гюнт» [Пэр Гюнт] Э. Григом была написана музыка, которая позже приобретшая мировую известность как самостоятельное музыкальное произведение. Герой драмы, норвежский крестьянин Пер Гюнт покидает родную деревню и отправляется в дальние странствия. Он переживает удивительные приключения, многие из которых Ибсен связал с эпизодами из старинных норвежских легенд и преданий.⁸³

Наиболее известные музыкальные номера:

Первая сюита № 1 «Утро»	<i>Allegretto pastorale</i> <i>p dolce</i>	Тема проводится в партии флейты на фоне других духовых инструментов.
№ 2 «Смерть Озэ»	<i>Andante doloroso.</i>	Тема проводится у скрипок на фоне других струнных инструментов.
№ 3 «Танец Анитры»	<i>Tempo di Mazurka</i> <i>mp</i>	После аккорда у духовых на фоне пиццикато струнных и редких ударов треугольника вступает тема у скрипок.
№ 4 «В пещере горного короля»	<i>Alla marcia e molto marcato</i> <i>pp</i> <i>sempre staccato e pp</i>	Тема вступает в партии струнных пиццикато в сопровождении отрывистых басов у фагота.
Вторая сюита № 4 «Песня Сольвейг»	<i>[Andante]</i> <i>cantabile</i> <i>pp</i> <i>cresc.</i>	Тема звучит у скрипок в переключке с деревянными духовыми в сопровождении арпеджированных аккордов арфы.

⁸³ Некоторые персонажи: Озе, вдовая крестьянка; Пер Гюнт, ее сын; Сольвейг, дочь четы переселенцев; Анитра, дочь вождя бедуинов

7. П.И. Чайковский. «Щелкунчик».

Балет в двух действиях (актах) с прологом. Либретто написано М. Петипа по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышинный король».⁸⁴

Действующие лица:

Зильбергаус и его жена.	Няня.	Кукла.
их дети:	Дроссельмейер	Паяц (шут).
Клара (Мари, Маша), принцесса	Щелкунчик, принц	Король мышей.
Фриц (Миша)	Фея Дражé	Кордебалет ⁸⁵ : гости, родственники, слуги,
Марианна, племянница	Принц Коклюш	маски, пажи, цветы, игрушки, солдатики и т. д

Либретто.

Пролог. В канун Рождества, в красивом доме доктора Штальбаума начинают собираться гости. За взрослыми на цыпочках следуют девочки и маршируют мальчики.

Действие I. Дети доктора Штальбаума Мари и Фриц, как и другие дети, с нетерпением ждут подарков. Последний из гостей — Дроссельмейер. Он входит в цилиндре, с тростью и в маске. Его способность оживлять игрушки не только забавляет детей, но и пугает их. Дроссельмейер снимает маску. Мари и Фриц узнают своего любимого крестного.

Мари хочет поиграть с куклами, но с огорчением узнает, что они все убраны. Чтобы успокоить девочку, крестный дарит ей Щелкунчика. Странное выражение лица куклы забавляет её. Шалун и озорник Фриц нечаянно ломает куклу. Мари расстроена. Она укладывает полюбившуюся ей куклу спать. Фриц вместе с друзьями надевают маски мышей и начинают дразнить Мари.

Праздник заканчивается, и гости танцуют традиционный танец «Гросс-Фатер», после чего все расходятся по домам. Наступает ночь. Комната, в которой находится ёлка, наполняется лунным светом. Мари возвращается, она обнимает Щелкунчика. И тут появляется Дроссельмейер. Он уже не крестный, а добрый волшебник. Он взмахивает рукой и в комнате начинает все меняться: стены раздвигаются, ёлка начинает расти, ёлочные игрушки оживают и становятся солдатиками. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного короля. Отважный Щелкунчик ведет солдатиков в бой.

Щелкунчик и Мышиный король встречаются в смертельной схватке. Мари видит, что армия мышей превосходит армию солдатиков.

В отчаянии она берёт тяжёлый горящий подсвечник и со всей силой бросает его в Мышиного короля. Он напуган и убегает вместе со своей армией. Армия солдатиков победила. Они триумфально несут Мари на плечах к Щелкунчику. Внезапно лицо Щелкунчика начинает меняться. Он перестает быть уродливой куклой и превращается в прекрасного Принца. Мари и оставшиеся в живых куклы оказываются под звездным небом и фантастически красивой ёлкой, вокруг кружатся снежинки.

Действие II. Мари и Принц любят красоту звездного неба. Внезапно их атакуют мыши. И вновь, Принц наносит им поражение. Все танцуют и веселятся, празднуют победу над мышинным войском. Испанская, Индийская и Китайская куклы благодарят Мари за то, что она спасла им жизнь. Вокруг танцуют прекрасные феи и пажи.

Появляется Дроссельмейер, он опять меняет все вокруг. Все готовятся к королевской свадьбе Мари и Принца. Мари просыпается. Щелкунчик всё ещё у неё в руках. Она сидит в Знакомой комнате. Увы, это был всего лишь сказочный сон

Наиболее известные музыкальные номера:

Первое действие

№ 2 «Марш»

Оживленно, в темпе марша

Проведение темы начинается в партии духовых инструментов, а продолжается у струнных.

⁸⁴ Мариус Иванович Петипа (1818 — 1910) — французский и российский театральный деятель и педагог, артист балета и балетмейстер. Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822) — немецкий писатель, композитор, художник романтического направления.

⁸⁵ Кордебалет — ансамбль танцовщиков и танцовщиц, исполняющих в балете, опере, оперетте, мюзикле массовые танцевальные номера. По своей функции кордебалет подобен хору в опере.

Второе действие

№ 12 Дивертисмент «Арабский танец (Кофе)»	[Подвижно]	Тема звучит в партии деревянных духовых на фоне пустых квинт низких струнных. Далее тема проводится в партии скрипок. В сопровождении добавляется бубен.
«Китайский танец (Чай)»	Умеренно быстро	На фоне отрывистых басов у фаготов и пиццикато низких струнных вступает тема в партии флейт, которая перемежается с пиццикато высоких струнных.
«Танец пастушков»	Не скоро	Тема звучит у деревянных духовых на фоне пиццикато струнных.
«Танец феи Драже»	Не очень медленно	Тема проводится в партии челесты на фоне пиццикато струнных с вкраплениями нисходящих пассажей у деревянных духовых.
№ 13 Вальс цветов	Темп вальса	На фоне пиццикато струнных в партии валторн вступает тема. Далее ее проведение перемещается в партию скрипок в переключке с флейтами.
№ 14 Па-де-де⁸⁶	[Величественно, наторопливо]	Тема звучит в партии виолончелей в сопровождении разложенных арпеджио арфы.

⁸⁶ Па-де-де [па-дэ-дэ] — одна из основных музыкально-танцевальных форм в балете. Состоит из выхода двух танцовщиков (антре), адажио, вариаций, сольного мужского и женского танцев и совместной виртуозной коды.

8. М.В. Лисенко. «Коза-дереза».

9. М.И. Глинка. «Руслан и Людмила».

«Руслан и Людмила» — эпическая опера в пяти действиях. Либретто В. Ширкова, К. Бахтурина и самого Глинки по одноименной поэме А.С. Пушкина с сохранением стихов подленника.⁸⁷

Основные действующие лица:

Людмила, дочь киевского князя — сопрано;
 Руслан, витязь, жених Людмилы — баритон (или бас);
 Фарлаф, витязь варяжский — бас;
 Баян, сказитель — тенор;
 Черномор, карлик, злой волшебник — без пения

Действие происходит во времена Киевской Руси.

Содержание

Действие I Светозар, великий князь киевский, устраивает пир в честь своей дочери Людмилы. Женихи на руку Людмилы — витязи Руслан, Ратмир и Фарлаф, которые окружают прекрасную княжну. Людмила подает руку Руслану. Князь одобряет выбор дочери, и пир переходит в свадебное торжество. Баян предрекает в своих песнях беду, грозящую Руслану и Людмиле. Народ желает счастья молодым. Вдруг страшный гром потрясает хоромы. Когда все приходит в себя, оказывается, что Людмила исчезла. Светозар в отчаянии обещает руку Людмилы тому, кто возвратит исчезнувшую княжну.

Действие II. Картина 1. И вот Руслан, Фарлаф и Ратмир отправились искать Людмилу. Руслан находит хижину волшебника Финна. Здесь молодой витязь узнает, что его невеста находится во власти злого карлика Черномора. Финн рассказывает о своей любви к надменной красавице Наине и о том, как он попытался чарами завоевать в ней любовь к себе. Но он в страхе бежал от своей возлюбленной, которая к тому времени состарилась и стала ведьмой. Любовь Наины обратилась в великую злобу, и теперь она будет мстить всем влюбленным.

Картина 2. Фарлаф также старается напасть на след Людмилы. Его союзница, волшебница Наина, советует ему лишь идти вслед за Русланом, который наверняка найдет Людмилу, и тогда Фарлафу останется только убить его и завладеть беззащитной девушкой.

Картина 3. Тем временем Руслан уже далеко. Конь приносит его на заколдованное поле, усеянное мертвыми костями. Огромная голова — жертва Черномора — насмехается над Русланом, и тот наносит ей удар. Появляется волшебный меч, голова умирает, но успевает поведать тайну: только этим мечом можно отсечь бороду Черномора и лишит его колдовской силы.

Действие III Волшебница Наина обещала Фарлафу избавить его от соперников. Ее чаровницы заманили к себе Ратмира и не отпускают его, лишая воли, обольщая его песнями, танцами и своей красотой. Потом его должна убить Наина. Такая же участь ждет и Руслана. помешать чарам Наины пытается ее пленница Горислава, покинувшая свой гарем в поисках Ратмира. Но появляется Финн и освобождает героев. Они все вместе отправляются на север.

Действие IV Во дворце злого Черномора музыкой и танцами развлекают Людмилу. Но все напрасно! Людмила думает только о своем возлюбленном Руслане.

Но вот наконец Руслан попадает во дворец Черномора. Черномор погружает Людмилу в глубокий сон, а затем принимает вызов Руслана на смертный бой. Волшебным мечом Руслан отрезает карлику бороду, в которой содержалось его могущество. Руслан побеждает Черномора и спешит к Людмиле. Руслан видит, что его невеста спит мёртвым сном, ему становится очень жалко Людмилу. Руслан забирает её и покидает дворец. По пути домой, когда Руслан решил отдохнуть, на него нападает Фарлаф и убивает Руслана. Фарлаф крадёт Людмилу и отправляется в Киев к князю Светозару. Руслана спасает Финн, и он отправляется следом домой. По дороге домой Руслан сражается с печенегами, которые хотели напасть на Киев, и побеждает их.

Действие V Во дворце Светозара в Киеве оплакивают прекрасную Людмилу, которую никто не может разбудить. Волшебство можно победить только волшебством. Друг и помощник Руслана, волшебник Финн, освобождает Людмилу от чар злого Черномора. Людмила просыпается и под ликование всех присутствующих падает в объятия Руслана.

⁸⁷ Бахтурин Константин Александрович (1809 — 1841) — поэт и драматург.

Ширков Валериан Федорович (1805—1856), помещик Харьковской губернии, поэт, любитель музыки, друг М.И. Глинки

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (26 мая (1799 —1837) — русский поэт, драматург и прозаик.

Основные музыкальные номера:

Увертюра

Быстро
f *risolutissimo*

Аккорды у всего оркестра чередуются с пассажами струнных. Тема вступает в партии струнных.

I действие

Первая песня Баяна

Сдержанно
p

О - де - нет - ся с за - ре - ю рос - кош - но - ю кра - со - ю
цве - ток люб - ви, вес - ны.

В сопровождении фортепиано имитирует переборы арфы.

Вторая песня Баяна

Спокойно
p

Есть пу - стын - ный край, без - от - рад - ный брег,
там на пол - но - чи да - ле - ко.

В сопровождении фортепиано имитирует переборы арфы.

Сцена похищения Людмилы Образ Черномора

Умеренно
mf

В музыке использована специфическая целотонная гамма.

«Аккорды оцепенения»

Умеренно
pp

Тема звучит деревянных духовых на фоне отрывистых аккордов.

Канон

Медленно
p

Ка - ко в чуд - но - е мгно - ве - нье! Что зна - чит э - тот див - ный
сон? И э - то чувства, це - ле - нье? И мрак та - ин - ственный кру - гом?

II действие

1 картина

Рондо Фарлафа

Очень быстро
f

Бли - зок уж час тор - же - ства мо - е - го: не - на -
вист - ный со - пер - ник уй - дёт да - ле - ко от нас!

3 картина

Ария Руслана

Речитатив

Величественно
p

О по - ле, по - ле, кто тебе, у се - вя мёрт - вымк ко - стя - ми?

Ариозо

Медленно, величаво
f

Вре - мён от веч - ной тем - ноты, быть мо - жет, нет и мне спа - со - нья!

III действие

Персидский хор

Умеренно
p

Лю-жит - ся в по - ле мрак ноч - ной,
от воли под - нял - ся ве - тер хлад - ный.

IV действие

Ария Людмилы

Медленно, певуче
p

Ария начинается вступлением. Тема арии звучит в партии скрипки.

Марш Черномора

В темпе марша
f

Музыкальная характеристика образа Черномора.

Восточные танцы

Спокойно
mf

Турецкий

Быстро, темпераментно
ff

Арабский

Быстро
8-
f sf

Лезгинка

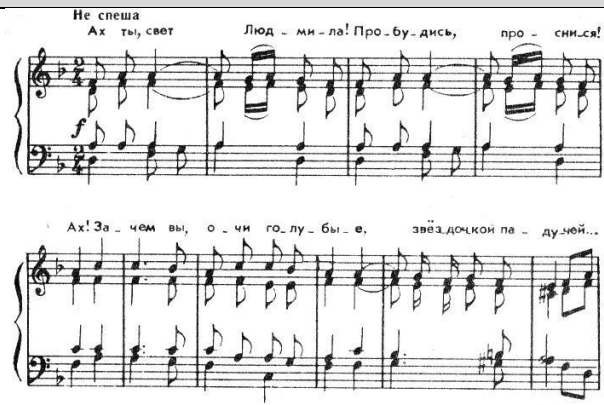

V действие

Хор

Не спеша
Ах ты, свет Люд - ми - ла! Про - бу - дись, про - снись!

Ах! За - чем вы, о - чи го - лу - бы - е, звездочкой па - дучей...

Список использованной литературы

---

1. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для IV класса ДМШ: Учебник. 10-е изд. — М.: Музыка.— 1988.
2. Симрнова Э. Русская музыкальная литература: Для VI-VII кл. ДМШ: Учебник. — М.: Музыка. — 2001.
3. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: Третий год обучения предмету. — М.: Музыка. — 2003.
4. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века: Учебник для ДМШ: Четвертый год обучения предмету.— М.: Музыка.— 2004.
5. Музыкальная энциклопедия — научно-справочное издание по музыке, которое выпускалось в СССР издательствами «Советская энциклопедия» и «Советский композитор». Главный редактор — Ю. В. Келдыш. В 6 томах: Т. 1. А — Гонг. 1973, Т. 2. Гондольера — Корсов. 1974. Т. 3. Корто — Околь. 1976. Т. 4. Окупов — Симович. 1978. Т. 5. Симон — Хейлер. 1981. Т. 6. Хейнце — Яшугин. 1982.
6. Интернет-ресурс : <https://dic.academic.ru/>

