A decorative border of musical notes surrounds the text. The border consists of a repeating pattern of eighth notes connected by a line, forming a rectangular frame around the central text.

Слушание МУЗЫКИ

Третий год обучения.

Учебное пособие

Третий год обучения

Тема 1. Средства музыкальной выразительности.

Мелодия и ее разновидности

Средства музыкальной выразительности по своей значимости в произведении могут быть главными и второстепенными, как в грамматике.

Определение мелодии:

Мелодия — законченная музыкальная мысль, выраженная одногласно и дающая представление об образе произведения.

Напевная, плавно движущаяся мелодия называется кантиленой.

Типы движения кантиленных мелодий:

- **опевания;**
- **плавное движение по большим фрагментам гаммы без скачков.**

Опевание («группетто») возникло как подражание поклону кавалера, который склонялся перед дамой и движением снятой шляпы изображал латинскую букву “S”.

Отметить в нотных примерах моменты гаммообразного движения, опевания группетто:

III. Гуно. Каватина Валентина из оперы «...

Andante

Бог все-силь-ный, бог люб-ви! Ты внем-ли моль-бе мо-ей

я за се-стру те-бя мо-лю, сжал-ся, сжал-ся ты над ней.

Andante $\text{♩} = 132$

p

Ф. Шопен. Ноктюрн...

Л. ван Бетховен. Романс для скрипки op. 29

Adagio cantabile

Речитативные мелодии похожи на человеческую речь. Речитатив часто используется в операх для связи событий в сюжете, может звучать перед арией.

М. И. Глинка. Речитатив С...
из оперы «Жизнь за Царя»

Adagio non tanto $\text{♩} = 60$ (Recitativo maestoso)

mf.

Чу - ют прав - ду! Ты ж, за - ря, ско - ре - е ж...

- сти, ско - ре - е воз - ве - сти спа - се - нья час для Ру - си!

В предлагаемых нотных примерах отметить движение по аккордовым звукам:

Allegro Й. Гайдн. «Прощальная симфония»

Ритм, метр, размер.

Ритм — это упорядоченное чередование долгих и коротких длительностей в музыке.

Ритм можно уподобить «скелету» музыки, на который нанизаны звуки.

Метр — «пульс» музыки, «задающий» порядок чередования сильных и слабых

Размер — числовое выражение метра

Простые размеры		Сложные размеры
двудольные	трехдольные	
2 2 2	3 3 3	4 5 6 6 7 9 12
8 4 2	8 4 2	4 4 8 4 4 8 8

Размер часто связан с определенным музыкальным жанром.
Марш — пунктирный ритм, чередующийся с четвертями:

Вальс — в аккомпанементе бас и два аккорда.
Мазурка — пунктирный ритм на первой доле:

Полонез — восьмая и две шестнадцатые на первую долю, затем следуют две доли, состоящие из восьмых:

Двудольные размеры обычно встречаются в славянских народных танцах, четные простые и сложные размеры — в маршах.

Трехдольные размеры используются в польских народных танцах, в старинном менуэте.

Сложные размеры (6/8) характерны для итальянской тарантеллы, кавказских лезгинок, сицилианы.

Токката (от итальянского «токкарэ», что означает «ударять») — пьеса в быстром движении с четким ритмом. Именно ритм в токкате является наиболее важным средством музыкальной выразительности.

Этот жанр появился в эпоху барокко, токката широко представлена в музыке И. С. Баха.

Второе рождение жанра произошло в музыке композиторов XX века

Музыкальный склад и фактура.

Общие принципы сложения музыкальных голосов выражает **музыкальный склад**:

Типы складов музыки: **одноголосный (монодический)** и **многоголосный**.

Многоголосный склад бывает **полифоническим** и **гармоническим**.

Склад музыки — это *принцип* организации голосов в музыкальном произведении, в результате чего ощущается их **линейное («горизонтальное»)** или **«вертикальное»** соподчинение.

Окончательное оформление музыкальных голосов в музыкальной ткани называется фактура.

Самые простые типы фактуры:

- **ясно различается мелодия и сопровождение — гомофонно-гармоническая;**
- **преобладает вертикаль, одновременное звучание звуков — аккордовая (хоральная);**
- **преобладает линейное разворачивание мелодий — полифоническая.**

ДИНАМИКА

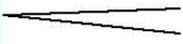
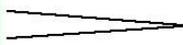
ДИНАМИКА – (от греческого «СИЛА»)

ГРОМКОСТЬ В МУЗЫКЕ

Динамические оттенки

<i>f</i>	форте - громко	<i>mf</i>	меццо-форте – умеренно громко
<i>p</i>	пиано - тихо	<i>mp</i>	меццо-пиано – умеренно тихо
<i>pp</i>	пианиссимо – очень тихо		крещендо – постепенное усиление звучания
<i>ff</i>	фортиссимо – очень громко		диминуэндо – постепенное ослабление звучания

Штрихи

– приёмы исполнения музыки

Наименование штрихов	Обозначение в нотной записи	Характер исполнения музыки
Легато (итал. <i>legato</i> «связанный»)		связное исполнение звуков
Нонлегато (итал. <i>nonlegato</i> «раздельно»)		звуки извлекаются ровно без отрывистого или плавного звучания
Стаккато (итал. <i>staccato</i> «отрывисто»)		короткое, отрывистое исполнение звуков

Portamento – протяжно, но не связно

Музыкальный материал: *Ф. Шопен*. Ноктюрн Es-dur; *Ф. Шуберт*. "Ave, Maria"; речитатив Сусанина «Чуют правду...» из 4-го действия оперы М. Глинки «Жизнь за царя»; *Р. Шуман*. «Во сне я горько плакал...» (из цикла «Любовь поэта»); речитатив Руслана «О поле, поле...» из 2-го действия оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»; Инструментальная кантилена: *Л. Бетховен*. Романс для скрипки F-dur, *В. А. Моцарт*. Концерт для фортепиано с оркестром № 27, 2-я ч.

Тема 2. Тембры певческих голосов (детские, женские, мужские)

Хоровая партия	Диапазон
Детские голоса	
Сопрано	<i>До</i> 1-й октавы - <i>фа (соль)</i> 2-й октавы.
Альты	<i>Ля (соль)</i> малой октавы - <i>ре (ми)</i> 2-й октавы.
Женские голоса	
Сопрано	<i>До</i> первой - <i>до</i> третьей октавы, изредка встречаются более высокие (<i>соль</i> третьей октавы) и низкие (<i>ля</i> малой октавы) звуки. Наиболее употребительные — <i>ре</i> первой - <i>соль (ля)</i> второй октавы.
Альты	<i>Фа</i> малой октавы — <i>фа</i> второй октавы (выше — очень редко), наиболее употребительные звуки — <i>соль (ля)</i> малой октавы - <i>ми-бемоль (ми)</i> второй октавы.
Мужские голоса	
Тенора	<i>До</i> малой октавы - <i>до</i> второй октавы.
Баритон	<i>Соль</i> большой октавы - <i>фа</i> первой октавы.
Басы	Наиболее употребительные звуки — <i>соль</i> большой октавы - <i>ре (ми-бемоль)</i> первой октавы.
Басы-октависты	Поют октавой ниже басов (в редчайших случаях достигая <i>фа</i> контроктавы).

Голос	Диапазон
Женские голоса	
Колоратурное сопрано	<i>До</i> первой - <i>до</i> третьей октавы, изредка встречаются более высокие звуки (<i>соль</i> третьей октавы).

Лирическое сопрано	<i>До</i> первой - <i>до</i> третьей октавы, изредка встречаются более высокие и низкие звуки (<i>соль</i> третьей октавы; <i>ля</i> малой октавы); наиболее употребительные — <i>ре</i> первой - <i>соль</i> (<i>ля</i>) второй
Драматическое сопрано	<i>До</i> первой октавы — <i>до</i> третьей октавы, изредка встречаются более высокие и низкие звуки (<i>соль</i> третьей октавы; <i>ля</i> малой октавы); наиболее употребительные — <i>ре</i> первой - <i>соль</i> (<i>ля</i>) второй октавы.
Меццо - сопрано	<i>Ля</i> малой октавы - <i>ля</i> второй октавы (выше — редко).
Контральто	<i>Фа</i> малой октавы (ниже — редко и преимущественно в народных хорах) - <i>фа</i> второй октавы.

Мужские голоса	
Тенор-альтино	<i>До</i> малой октавы - выше <i>до</i> второй октавы (тенор с развитым вер: ним регистром).
Лирический тенор	<i>До</i> малой октавы - <i>до</i> второй октавы.
Драматический тенор	<i>До</i> малой октавы - <i>до</i> второй октавы.
Баритон	<i>Ля-бемоль</i> (<i>соль</i>) большой октавы - <i>ля-бемоль</i> первой октавы.
Бас	<i>Фа</i> большой октавы - <i>фа</i> первой октавы.
Бас-профундо	Эти голоса поют октавой ниже басов (в редчайших случаях достига <i>фа</i> контроктавы).

Названия детских голосов:

Голоса мальчиков — дисканты и альты.

Голоса девочек — сопрано и альты.

Голоса девочек и мальчиков почти не отличаются по тембру. Когда они совместно звучат в хоре, то их тембры идеально сливаются.

Детские голоса девочек и мальчиков делятся по диапазону:

- высокие голоса (дисканты или сопрано);
- низкие (альты).

Диапазон высоких голосов девочек и мальчиков (сопрано и дискантов):

до 1-й октавы - *фа (соль)* 2-й октавы.

Диапазон низких голосов девочек и мальчиков (альтов):

ля (соль) малой октавы - *ре (ми)* 2-й октавы.

Музыкальный материал:

Дискант: итальянские песни, романсы и оперные арии в исполнении Роберттино Лоретти.

Сопрано лирико-колоратурное: А. Алябьев. «Соловей» (в исполнении Н. Обуховой); И. Штраус. «Сказки Венского леса».

Сопрано лирическое: ария Снегурочки из оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка».

Сопрано лирико-драматическое: ариозо Татьяны «Пускай погибну я...» из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин».

Меццо- сопрано: хабанера Кармен из оперы Ж. Визе «Кармен». *Контральто:* ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Тенор-альтино: ариозо Звездочета из оперы Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Лирический тенор: песни и романсы в исполнении С. Лемешева. *Лирико-драматический тенор:* ария Германа «Что наша жизнь? — Игра!» из оперы П. Чайковского «Пиковая дама».

Баритон: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать..» из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»; романсы и итальянские песни в исполнении М. Магомаева, Дм. Хворостовского.

Бас: ария Игоря из оперы А. Бородина «Князь Игорь»; арии, романсы и песни в исполнении Ф. И. Шаляпина.

Бас-профундо: негритянские спиричуэлс в исполнении Поля Робсона.

Тема 3. Жанры вокальной музыки.

Песня, романс, ария.

Песня. Особенности формы.

Куплетная (запев-припев, форма-паттерн ааба)

Песня — самый популярный вид музыкального искусства. Она способна выразить разнообразные чувства и мысли человека.

В XVIII веке начинают появляться песни, созданные композиторами. В песне складывается **куплетная форма**.

Куплет состоит из **запева** и **припева**.

В **запеве** сохраняется мелодия, но меняются слова, в **припеве** обычно слова и мелодия не изменяются. **Запев** может исполняться одним певцом, а **припев** — хором.

Песни могут исполняться без аккомпанемента (а *cappella*) или в сопровождении одного инструмента или оркестра. В таком случае песня может иметь **вступление, отыгрыш между куплетами и заключение**.

В творчестве композиторов XIX-XX столетий форма и содержание песни постен но усложняются. Появляются промежуточные формы песни-романса. В XIX веке А. С. Даргомыжский и М. П. Мусоргский создают **сатирические и драматические песни**. Композиторы называли их песнями-сценками.

В XX веке в эстрадных жанрах и рок-музыке возникает так называемая **форма паттерн (ааба)**.

Примеры такой формы можно услышать во многих рок-балладах начала 60-х года XX века

Романс — один из наиболее любимых видов музыкального искусства в конце XVIII — первой половине XIX века.

Романс чаще всего посвящен внутреннему миру человека, его лирической (любовной) сфере чувств. Встречаются романсы с описаниями различных природных пейзажей, времен года.

Романс обычно исполняется сольно под аккомпанемент одного музыкального инструмента (фортепиано, гитары) и предназначен для малого количества слушателей, поскольку в нем отражены глубоко личные чувства.

Многие романсы конца XVIII — первой половины XIX века были тесно связаны с городской бытовой песней. Неповторимый облик романса возникает в единстве музыки, слова и манеры исполнения.

Главное отличие романса от песни — в отсутствии куплетной формы с припевами. Форма романса (как и его содержание) обычно более сложная.

Известные русские композиторы авторы романсов: А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А.Л. Гурилёв.

Романсы стали важной частью наследия М. И. Глинки. Они создавались на протяжении всей жизни композитора. Глинка написал лучшие романсы на стихи А. С. Пушкина. — «Я помню чудное мгновенье».

Видное место занимают романсы и песни в творчестве А. С. Даргомыжского, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского (вторая половина XIX века).

Вершиной развития русского романса стало творчество П. И. Чайковского.

В его вокальных произведениях передаются самые сложные душевные переживания человека, этические и философские размышления о жизни.

На рубеже XIX-XX веков очень активно развивается поэзия, возникают новые художественные направления (в т. ч. символизм), музыка стремится к полному слиянию со стихами.

У композиторов конца XIX века (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов) появляется оригинальная разновидность вокальной музыки — стихотворение с музыкой: в нем композитор детализирует поэтический текст музыкальными средствами, стараются передать «музыкальности» звучащего слова.

Разновидности оперных арий.

Ария-ламенто, героическая, ария гнева и мести, лирическая, комическая, бравурная

Первые оперы появились в Италии на рубеже XVI-XVII веков. Создатели опер во многом ориентировались на античный театр, поэтому сначала мелодии в операх были речитативного характера, подражающие диалогам в театральных произведениях.

Постепенно сложились два основных типа опер:

- «серьезные» (*seria*) — с сюжетами из античной истории и мифов;
- комические — с сюжетами из бытовой современной жизни.

Ария — сольная музыкальная форма, где композитор с помощью музыки определяет характер героя, его чувства и мысли.

Поскольку музыка в опере связана с поэтическим текстом, композиторы, создавая оперные арии, учитывали закономерности человеческой речи, которые специально изучала наука риторика.

На основе риторики развилась «теория аффектов» (от *лат.* “*affectus*” — душевное волнение, страсть), получившая широкое распространение в эпоху барокко. За теми или иными состояниями человека были найдены и закреплены определенные интонации и музыкальные приемы.

Названия типов арий, утвердившихся в итальянской опере:

Печальная ария — *lamento*

Героическая ария — *l'eroica*

Бравурная ария — *aria di bravura*

Комическая — *il comico, buffa*

Лирическая — *lirica*

Ария гнева и мести — *patetico*

Куплетная и трехчастная формы

Знакомясь с вокальными жанрами, нужно обращать внимание детей на роль

музыки в выражении чувств человека и словесного содержания текста песен, сравнивать фольклорные и композиторские песни и романсы. Продолжая разговор о настроениях в музыке, знакомим детей с устоявшимися в оперной практике видами арий: ламенто, героической, лирической, гнева и мести, комической.

Музыкальный материал: *Ф. Шуберт*. Песни «Форель», «Шарманщик», "Ave, Maria". *Романсы русских композиторов* (А. Варламов, А. Гурилев, А. Алябьев, М. Глинка, А. Даргомыжский). *Ария ламенто*: плач Ариадны «О, дайте мне умереть» из оперы К. Монтеверди «Ариадна». *Героическая ария*: ария Маноа «Тебе я прежде славу пел» из оратории Г. Генделя «Самсон»; ария Руслана «Дай, Перун, булатный меч мне по руке» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила». *Лирическая ария*: ария Микаэлы из оперы Ж. Бизе «Кармен». *Комическая ария*: ария Лепорелло «День и ночь изволь служить» из оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан». *Ария гнева и мести*: ария Русалки из 4-го действия оперы А. Даргомыжского «Русалка».

Тема 4. Виды ансамблей и хоров

Вокальные ансамбли:

Совместное пение называется **ансамбль**.

Названия ансамблей по количеству участников:

- **двое** — дуэт;
- **трое** — трио или терцет;
- **четверо** — квартет;
- **пятеро** — квинтет;
- **шестеро** — секстет;
- **семеро** — септет;
- **восемь** — октет;
- **девять** — нонет;
- **десять** — децимет.

Большее количество участников, чем 10, в операх не используется. Один из примеров децимета — ансамбль дворников, подающих объявления в газеты в опере «Нос» Д. Д. Шостаковича.

Ансамбли делятся на два типа: **согласия и противоречия**.

В ансамбле согласия в партиях часто повторяется одна и та же мелодия. В ансамбле противоречия мелодии в партиях участников обычно разные.

В ансамблях может изображаться либо действие персонажей на

сцене, либо тайные мысли героев.

Ансамбль из трех человек может иметь разные названия:

- **трио** — герои находятся в одном настроении;
- **терцет** — их состояния различны.

Хоры в операх

Хоры в операх появились не сразу, в старинных итальянских операх хоров п не было. Начиная с XIX века хоры стали *постоянно* использоваться в операх.

По составу хоры могут быть:

- **однородными** (только детскими, только женскими или только мужскими);
- **смешанными** (совместно звучат женские и мужские голоса).

Композиторы могут вводить в оперы детские хоры — однородные и смешанные.

Роль хора в опере

- активный участник действия;
- создание бытовой атмосферы жизни, служит контрастом к развитию других сюжетных линий;

хор может рассказать о каких – то событиях, которые не показаны в действии оперы.

Инструментальные ансамбли

Наиболее распространенные виды:

- дуэты для струнного щипкового или смычкового инструмента и фортепиано;
- дуэты для духового инструмента и фортепиано;
- фортепианное трио – два струнных инструмента и фортепиано;
- Трио – два духовых инструмента и фортепиано;
- Струнный квартет – две скрипки (первая и вторая), альт, виолончель.
-

Музыкальный материал: дуэт Графини и Сюзанны из 3-го действия оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»; дуэт Папагено и Папагены из оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта»; дуэт Орфея и Эвридики «Следуй за мной, дорогая..» из 3-го действия оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика»; трио «Не томи, родимый» из 1-го действия оперы М. Глинки «Жизнь за царя»; терцет из 1-го действия оперы А. Даргомыжского «Русалка»; квартет оцепенения «Какое чудное мгновенье...» из 1-го действия оперы М. Глинки «Руслан и Людмила»; квинтет

контрабандистов из оперы Ж. Бизе «Кармен»; *Л. Бетховен*. Соната для скрипки и фортепиано F-dur, 1-я часть; *М. Глинка*. Соната для альты и фортепиано, «Патетическое трио»; квартеты И. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена (по выбору педагога). Хор мальчиков и девочек из 1-й картины оперы П. Чайковского «Пиковая дама»; хор мальчишек из 1-го действия оперы Ж. Бизе «Кармен»; хор девушек «Мы к тебе, княгиня...», хор бояр «Мужайся, княгиня» из 1-го действия оперы А. Бородина «Князь Игорь»; хор поселян из 4-го действия этой же оперы; «Вечерняя музыка» из симфонии-действия В. Гаврилина «Перезвоны».

Тема 5. Жанры инструментальной музыки. Инструментальная миниатюра.

Прелюдия, пьеса, этюд.

Миниатюры — небольшие инструментальные произведения.

Прелюдия — пьеса, выполняющая роль вступления к основному произведению.

Поначалу прелюдии не записывали, а импровизировали.

Композиторы стали записывать прелюдии в эпоху барокко. В творчестве И. С прелюдии обычно предваряют фуги.

Жанр прелюдии возродили композиторы-романтики. **Ф. Шопен**, польский композитор сделал прелюдию самостоятельной пьесой-миниатюрой. Восхищенный музыке-композитор создал свой цикл прелюдий для фортепиано во всех 24 тональностях его прелюдии похожи на танцы или марши. У русских композиторов наиболее известны циклы прелюдий **А. Н. Скрябина** и **С. В. Рахманинова**. Прелюдии Скрябина очень минают шопеновские. У Рахманинова прелюдии становятся большими развернутыми пьесами концертного плана.

Этюд (от франц. “*etude*” — «изучение») — пьеса, предназначенная для исполнительской техники музыканта. Каждый из этюдов рассчитан на 1-2 минуты. Музыкальный материал: *И. С. Бах*. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» (по выбору), Хоральные прелюдии f-moll, g-moll; *В. А. Моцарт*. Соната A-dur, 3-я ч.; *Й. Гайдн*. Соната D-dur, 3-я ч.; *Л. Бетховен*. Рондо «Ярость по поводу утеряннного гроша»;

Тема 6. Простые формы, рондо, вариации. Сложная трехчастная форма.

Музыкальный материал: *Ф. Шопен*. Прелюдии (по выбору), мазурки, вальсы, Этюд c-moll, op. 10 № 12; *Я. Чайковский*. «Времена года» (по выбору); *М. Мусоргский*. «Картинки с выставки» (по выбору); *С. Рахманинов*. Прелюдия cis-moll, op. 3; *К. Дебюсси*. «Детский уголок», «Доктор Gradus et Parnassum».

Период – одночастная форма

Иерархия элементарных музыкальных построений:

Вокальные формы

- Куплетная

a a a a ...

- Запевно-припевная

a b a₁ b a₂ b ...

- Простая двухчастная репризная

a a б а

Безрепризная

a a б с

Простая трехчастная форма

Репризная

A B A

Безрепризная

A B C

- Сложная двухчастная

a b c

- Сложная трёхчастная

a b c a b

➤ Вариации (вариационная форма) -

форма, основанная на видоизмененных повторениях темы (также двух и более тем).

a

a1

a2

a3

a – тема

a1, a2, a3 - вариации

Рондо (фр. «круг»)

- это форма, построенная на чередовании главной темы (рефрена) с эпизодами – другими темами или разделами, основанными на развитии рефрена.

a – рефрен

b, c - эпизоды

