

Словарь музыкальных терминов

Первый год обучения

Первая четверть

Темы: «Музыка как вид искусства. Понятие музыкального жанра. Музыкальное содержание. Программная музыка», «Средства музыкальной выразительности: мелодия, гармония, лад, ритм, темп, динамические оттенки, тембр»

Временные виды искусства - виды, содержание которых разворачивается во времени (музыка, литература, танец).

Гармония - это созвучия (одновременное звучание нескольких звуков) и их последовательность.

Григорианский хорал - распев молитвенных текстов на латинском (реже греческом или старославянском) языке; в средние века являлся обязательным атрибутом службы в римско-католической церкви.

Динамика - громкость звучания музыки.

Искусство – это творческая деятельность людей, различными способами и средствами отражающая действительность в художественных образах.

Кульминация - наивысшая точка развития (напряжения).

Лад – ладить, быть в согласии. В музыке лад – согласованность звуков (ступеней) на основе устойчивости и неустойчивости по отношению к главному устойчивому тону – I ступени – тонике.

Мажор (с лат. твердый) - разновидность лада, получивший распространение в эпоху Барокко.

Минор (с лат. мягкий) - разновидность лада, получивший распространение в эпоху Барокко.

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одногласно.

Музыкальный жанр - исторически сложившиеся роды и виды музыкальных произведений, определяемые условиями их сочинения и исполнения, составом исполнителей, особенностями содержания и структуры.

Музыкальный стиль – это система закономерностей и отличительных особенностей в области содержания и выразительных средств на уровне стиля эпохи, отдельного направления, стиля композитора и стиля произведения. Различают музыкальные стили эпохи: Ренессанс (14-16 в.в.); Барокко (конец 16 – начало 18 в.); Классицизм (18 – начало 19 в.); Романтизм (19 в.); музыка XX-XXI в.в. как эпоха стилей.

Прелюдия - вступление к какому-либо музыкальному сочинению или небольшая самостоятельная пьеса, главным образом, для клавесина, фортепиано, органа.

Программная музыка – музыкальные произведения, имеющие словесную (нередко стихотворную) программу. В инструментальной музыке программой может служить заглавие, эпиграф, помогающие слушателю проникнуть в художественный замысел композитора. В программной музыке широко применяются музыкальная изобразительность, конкретизация через жанр.

Пространственные виды искусства – виды, в которых художественный образ существует в пространстве и воспринимается зрительно (архитектура, скульптура, живопись, графика).

Пространственно-временные виды искусства - синтетические виды (театр).

Ритм – организация длительностей во времени относительно метра и размера.

Тембр - окраска звучания.

Темп – скорость звучания.

Штрихи - способ звукоизвлечения.

Темы: «Инструменты симфонического оркестра. Разновидности оркестров», «Тембры вокальных голосов»

Ансамбль - это совместное исполнение музыкальной композиции несколькими участниками. Он бывает вокальный, инструментальный и танцевальный. Ансамблем называется и само музыкальное произведение, предназначенное для небольшого состава исполнителей. В зависимости от их количества он может носить разные названия и именоваться дуэтом (2), трио (3), квартетом (4), квинтетом (5) и так далее.

Клавир – имеет два значения: 1) общее название всех клавишных инструментов XIX века (клавесины, клавикорды, спинеты); 2) переложения для фортепиано оркестровых и симфонических произведений, опер, балетов, оперетт.

Оркестр (др.-греч. оркестра, площадка перед сценой для хора в античном театре) - большой коллектив музыкантов-инструменталистов от 40 до 100 человек.

Партитура – нотная запись многоголосного музыкального произведения, предназначенного для исполнения ансамблем, хором или оркестром, в которой все партии (голоса) одна над другой даны в определённом порядке.

Пиццикато - приём игры на смычковых струнных музыкальных инструментах, когда звук извлекается не смычком, а щипком струны, отчего звук становится отрывистым и более тихим.

Тутти (с итал. «все») - его пишут в партитуре оркестровых произведений в том случае, когда после прозрачного звучания отдельных групп оркестра или отдельных солирующих инструментов вступает весь оркестр полностью, создавая впечатление торжественности и мощи.

Вторая четверть

Тема «Музыкальная форма. Простые формы (период, одночастная, двухчастная, трехчастная формы). Сложные двухчастная и трехчастная формы, вариации и рондо»

Каденция – завершающий построение мелодический и гармонический оборот.

Кода (итал. coda — «хвост, конец, шлейф») в музыке — дополнительный раздел в конце музыкального произведения.

Кульминация – наивысшая точка напряжения в результате развития музыкальной темы.

Период – наименьшее завершённое построение.

Реприза da capo – точный повтор репризы в трехчастных формах.

Рефрен – основная музыкальная тема рондо, повторяющаяся после каждого эпизода.

Тонический органичный пункт – тянущийся или повторяющийся звук на тонике, I ступени лада, на фоне которого движутся верхние голоса.

Цезура – место членения.

Эпизод – раздел в музыкальной форме рондо, основанный на новой музыкальной теме.

Третья четверть

Тема «Эпоха Возрождения: общая характеристика. Музыкальная культура Ренессанса»

Виола - семейство струнных смычковых музыкальных инструментов, прародитель современных скрипки, альты, виолончели.

Вирджинал, клавесин, клавикорд – старинные клавишные инструменты, прародители современного фортепиано.

Лютня — щипковый струнный музыкальный инструмент с ладами на грифе и овальным корпусом; прародитель современной гитары.

Гомофония (гомофонно-гармоническая фактура) – вид многоголосия, представляющий собой разделение фактуры на главный голос (мелодия) и сопровождающие (гармония).

Имитация (подражание) – полифонический прием, основанный на проведении темы (мотива) в разных голосах.

Мадригал - многоголосная вокальная пьеса (обычно для 4-6 голосов; реже до 10 голосов), как правило, светского (обычно любовно-лирического) содержания. В Италии XVI века мадригал — основной жанр для различных творческих экспериментов композиторов, особенно в области сочетания поэзии и музыки, театрализации, в области испытания новых приёмов композиционной техники, ритма, формы.

Месса - музыкальное произведение, представляющее собой собрание частей католической литургии, латинские тексты которого положены на музыку.

Месса может представлять собой одnogолосное или многоголосное пение; в сопровождении музыкальных инструментов или без. Как правило, месса состоит из обязательных частей, следующих в определенном порядке:

1. Kyrie eleison - *Господи, помилуй.*
2. Gloria - *Слава в вышних Богу.*
3. Credo - *Верую*
4. Sanctus - *Свят*
5. Agnus Dei - *Агнец Божий*

Мотет (от старофранц. *Mot* - слово) - вокальное многоголосное произведение со стихами духовной тематики; звучали как в церкви, так и в светской обстановке (например, при аристократических дворах).

Орган – самый крупный клавишно-духовой инструмент; состоит из разных по форме и размеров труб (от них зависит тембр); 1-7 мануалов (клавиши для игры руками) и педалей (для игры ногами); также перед исполнителем находятся рукоятки, кнопки и рычаги для управления регистрами.

Полифония - многоголосная музыка, основанная на функциональном равноправии мелодических голосов. Равноправие мелодических линий достигается их ритмической самостоятельностью, поэтому полифоническим формам характерна текучесть.

Темы «Эпоха Барокко: общая характеристика. Музыкальная культура Барокко»; «Творческий облик И.С. Баха: общая характеристика жизненного и творческого пути»

Гавот (фр. *gavotte*) — французский танец. В XVIII веке был введён Жаном-Батистом Люлли в репертуар придворной и салонной музыки.

Инвенция (от лат. *inventio* — «изобретение, выдумка») — небольшие двух- и трёхголосные пьесы полифонического склада, написанных в виде имитации. Иоганн Себастьян Бах писал инвенции для своих учеников как подготовительные упражнения перед фугой.

Кантата – (итал. *cantata*, от лат., *cantare* — петь) — вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра.

Кантата как жанр включает номера: хоры, речитативы, арии, дуэты с оркестровым сопровождением. Кантата исполняется в концертах и церквях. Она бывает светского и духовного содержания. Отличие кантаты от оратории заключается в том, что в оратории больше драматизма и сольные номера относятся к известным личностям в сюжете оратории, а в кантате преобладает лирический элемент, и сольные номера имеют более отвлеченный характер.

Концерт (латинское *concertare* – состязаться, по-итальянски *concerto* – гармония, согласие) – виртуозное произведение для солирующего инструмента (реже 2 – 3-х) с сопровождением оркестра. Первые образцы концерта возникли в Италии в XVII в. Концерты могут иметь от 3 до 5 частей, контрастных между собой.

Менуэт – старинный народный французский грациозный танец. Пишется в трёхдольном размере (3/4). Первоначально галантный (придворный) менуэт исполнялся одной парой. Движения менуэта были построены в основном на поклонах и реверансах, что создавало не столько впечатления танца, сколько «приглашения к танцу» или прелюдии. На протяжении XVIII века менуэт постепенно развивался, ускорялся его темп, усложнялись движения и па, в итоге поздний бальный менуэт приобрёл яркие черты жеманности и изысканности. Он стал исполняться уже не одной, а несколькими парами.

Оратория – крупное музыкальное произведение для [хора](#), [солистов](#) и [оркестра](#). В прошлом оратории писались только на сюжеты из [Священного Писания](#). Отличается от [оперы](#) отсутствием сценического действия, а от [кантаты](#) — бóльшими размерами и разветвлённостью сюжета.

Пассакалия — одна из форм вариаций на выдержанный бас (*basso ostinato*), а также произведение, написанное в такой форме. С каждой вариацией уменьшаются длительности.

Соната (итал. *Sonare* – звучать) — [жанр инструментальной музыки](#). Сочиняется для [камерного состава](#) инструментов и фортепиано.

Соната состоит из трех частей. Первая часть всегда быстрая, стремительная, вторая, наоборот, медленная и размеренная, ей на смену приходит заключительная часть, которая пишется в духе первой (то есть, быстрая).

Stabat Mater – вокально-хоровое произведение лирико-драматического характера; в тексте повествуется о страданиях Девы Марии во время распятия Христа.

Партита – разновидность [сюиты](#), состоящей из 5 и более частей. Отличие от [сюиты](#) заключается в наличии [прелюдийной](#) части

перед аллемандой (фантазией), а также в появлении «вставных» частей цикла: гавота, полонеза, бурре, менуэта, скерцо, и т. д. Количество, порядок и жанровая основа «вставных» номеров не стабильны и могут варьироваться.

Пассакалия — одна из форм вариаций на выдержанный бас (*basso ostinato*), а также произведение, написанное в такой форме. Классическая пассакалия – вариации, построенные по принципу уменьшения длительностей (от больших к меньшим).

Сицилиана - старинный итальянский танец пасторального характера, обычно в умеренном темпе. В XVII—XVIII веках являлась распространённой формой инструментальной и вокальной музыки. Наиболее распространённые размеры: 6/8, 9/8, 12/8. Характерен минорный лад

Stabat Mater – вокально-хоровое произведение лирико-драматического характера; в тексте повествуется о страданиях Девы Марии во время распятия Христа.

Сюита (ряд, последовательность) - инструментальное произведение из нескольких контрастных частей, объединенных какой-либо идеей.

Барочная инструментальная сюита, как правило, состоит из контрастных танцев, чередующихся друг за другом в заданной последовательности: аллеманда, куранта, сарабанда, жига или гавот.

1. Аллеманда (от фр. *allemande* — немецкий) - двухдольный танец среднего темпа.

2. Куранта (*courante*) — французский оживленный танец в трехдольном размере.

3. Сарабанда (*sarabande*) — очень медленный танец испанского происхождения, скорбно-сосредоточенного характера. Впоследствии сарабанду стали исполнять во время траурных церемоний, при торжественных погребениях.

4. Жига (*gigue*) — самый быстрый старинный танец. Часто исполняется в полифоническом стиле.

Оркестровые концертные сюиты могли состоять из большего количества частей, включать в себя: марши, менуэты, гавоты, чаконы, арии и другие номера балетно-танцевального склада.

Токката – виртуозная инструментальная пьеса для клавира или органа.

Фуга – многоголосное полифоническое произведение (обычно однотемное), основанное на приемах имитации, т.е. на поочередном изложении и развитии темы в разных голосах. Фуга как высшая форма полифонической музыки окончательно сформировалась в творчестве И. С. Баха и Г. Генделя в первой половине 18 века; непосредственными предшественниками фуги были вокальный мотет и инструментальный ричеркар.

Фуга состоит из трех частей: экспозиции, развивающего раздела и репризы.

Экспозиция содержит поочередное проведение **темы** во всех голосах.

Фуга всегда начинается с одноголосного проведения **темы** в одном из голосов, чаще в среднем. Второе проведение темы называется **ответом**,

который звучит на фоне *противосложения*. Иногда в экспозиции используются дополнительные проведения темы.

Мелодические построения между проведением называются *интермедиями*. Они используются во всех частях фуги, в экспозиции же интермедия чаще всего используется между вторым и третьим проведением темы.

Разработка (свободная часть фуги) начинается с проведения темы в новой тональности. Больше значение приобретают интермедии. Широко используются варианты преобразования темы.

Реприза обычно начинается с проведения темы в главной тональности и может не выходить за её рамки, но иногда используется и доминантовая тональность. По размеру реприза чаще всего короче экспозиции. Фуга может заканчиваться *кодой* – заключительным проведением темы на органном пункте.

Хорал – хоровое песнопение, одноголосное (унисонное) в католической церкви и многоголосное – в протестантской. Старинные хоралы отличались возвышенным характером музыки и малоподвижным, «статичным» ритмом. Под словом «хорал» обычно имеют в виду инструментальную пьесу, выдержанную в аккордово-гармоническом складе.

Хоральная прелюдия – вступление к хоралу, обычно исполняемое органистом в католических и протестантских церквях; содержит мелодию хорала, сопровождаемую контрапунктирующими голосами. Известны хоральные прелюдии для органа И. С. Баха.

Чакона – (испан. *chacóna*, итал. *ciaccona*) – инструментальная пьеса, популярная в эпоху Барокко. Представляет собой полифонические вариации на тему, которая в неизменном виде повторяется в басу (*basso ostinato*); верхние голоса при этом разнообразно варьируются. Чакона схожа с пассакалией, танцем с иным происхождением, но в дальнейшем развитии сблизившаяся с ней. В настоящее время оба термина используются в одинаковом смысле.

Четвертая четверть

Темы: «Музыкальная культура Классицизма: основные музыкально-эстетические принципы. Венская классическая школа и ее представители», «Сонатно-симфонический цикл в творчестве композиторов Венской классической школы: жанры сонаты и симфонии», «Жанр оперы: общая характеристика. Классическая опера в творчестве К. Глюка и В. Моцарта»

Симфония (с греч. – «созвучие, стройное звучание») – циклическое музыкальное произведение для оркестра. В XVI веке «симфонией» называли согласованное звучание голосов и инструментов в многоголосной музыке.

Соната (итал. *sonata*) – жанр камерно-инструментальной музыки; как правило, пишется для одного или двух инструментов.

Сонатно-симфонический цикл – произведение в жанре сонаты или симфонии, состоящее из нескольких частей, первая часть которого, как правило, представляет собой *сонатную форму*.

Сонатная форма (форма сонатного *allegro*) – музыкальная форма, состоящая из 3-х разделов: экспозиции, разработки и репризы.

Экспозиция – первоначальный показ основных тем – темы главной партии и темы побочной партии; они контрастны между собой и пишутся в разных тональностях. Также возможны связующая партия и заключительная партия.

Разработка – центральный раздел, в котором получают развитие основные темы экспозиции.

Реприза – повторение, но в ином качестве материала экспозиции; в репризе темы главной и побочной партий звучат в одной тональности.

Увертюра – оркестровое вступление к опере.