департамент культуры, спорта и молодёжной политики
управление культуры мэрии города Новосибирска
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская музыкальная школа № 5»

Лекции по музыкальной литературе: первый год обучения

Автор-составитель: Ширшикова И.В.

Новосибирск-2018

Учебно-тематический план курса

№	*Наименование темы*	*Количество часов*
	I четверть	
1.	Музыка как вид искусства. Понятие музыкального жанра. Музыкальное содержание. Программная музыка	2
2.	Средства музыкальной выразительности: мелодия, гармония, лад, ритм, темп, динамические оттенки, тембр	3
3.	Инструменты симфонического оркестра. Разновидности оркестров	2
4.	Тембры вокальных голосов	1
5.	Контрольный урок	1
	II четверть	
6.	Музыкальная форма: период, одночастная форма	1
7.	Музыкальная форма: простые двухчастная и трехчастная формы	1
8.	Музыкальная форма: сложная трехчастная форма, вариации, рондо	2
9.	Слуховой анализ музыкального произведения: характер произведения, основные выразительные средства, количество музыкальных образов, музыкальная форма	2
10.	Контрольный урок	1
	III четверть	
11.	Эпоха Возрождения: общая характеристика. Музыкальная культура Ренессанса	2
12.	Эпоха Барокко: общая характеристика. Музыкальная культура Барокко. «Времена года» А. Вивальди	2
13.	Творческий облик И.С. Баха: общая характеристика жизненного и творческого пути. Органное творчество композитора	2
14.	Клавирное творчество И.С. Баха. Хорошо темперированный клавир. Полифоническая форма фуги	2
15.	Вокально-хоровое творчество И.С. Баха.	1
16.	Контрольный урок	1
	IV четверть	
17.	Музыкальная культура Классицизма: основные музыкально-эстетические принципы. Венская классическая школа и ее представители	2
18.	Сонатно-симфонический цикл в творчестве композиторов Венской классической школы: жанры сонаты и симфонии	3
19.	Жанр оперы: общая характеристика. Классическая опера в творчестве К. Глюка и В. Моцарта	2
20.	Контрольный урок	1
	Итого: 34 часа	

Музыкальная литература

Первый год обучения: первая четверть

Тема: «Музыка как вид искусства. Понятие музыкального жанра. Музыкальное содержание. Программная музыка» (уроки 1-2)

1. ***Виды искусства***

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

В настоящее время все виды искусства подразделяются:

- на пространственные или пластические виды искусств - это изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладное искусство, архитектура, фотография;
- на временные виды искусств – это музыка, литература;
- на пространственно-временные виды, которые называются также синтетическими или зрелищными искусствами, - это хореография, театральное искусство, киноискусство.

2. ***Выразительные музыкальные средства; жанр***

Каждый вид искусства имеет свои выразительные средства, с помощью которых художник-творец раскрывает идею и характер произведения. В живописи – это линия, краска, композиция, перспектива, в музыке – это мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, регистр, лад, тональность, гармония и др.

Использование конкретных выразительных средств зависит от жанра музыкального произведения.

Жанр – род музыки, обусловленный условиями и средствами исполнения, предназначением, особым содержанием. Так, у колыбельной цель – успокоить малыша, поэтому для неё типичны «покачивающиеся» интонации и характерный ритм; в марше – все выразительные средства музыки приспособлены к чёткому шагу.

Существуют разные классификации музыкальных жанров. Самая простая классификация – **по способу исполнения**. Это две большие группы:

- **инструментальные** жанры (пьеса, этюд, соната, симфония, квартет, др.);
- **вокально-хоровые жанры** (ария, песня, романс, кантата, оратория, др.).

Другая классификация жанров связана **с условиями исполнения**, характером музыки, это:

- ***музыкально-театральные жанры*** (опера, балет, оперетта, мюзикл);
- ***концертные жанры*** (симфонии, сонаты, оратории, кантаты, трио, квартеты и квинтеты, сюиты, концерты и т.д.);
- ***массово-бытовые жанры*** (песни, танцы, марши во всём их многообразии);
- ***культово-обрядовые жанры*** (жанры, которые связаны с религиозными или праздничными обрядами (например, рождественские колядки, масленичные песни, свадебные и погребальные плачи, заклинания, колокольные звоны).

Композитор Дмитрий Кабалевский определил «3 кита в музыке» - 3 основных жанра – марш, песню и танец, интонации и ритмы которых могут лежать

в основе той или иной мелодии (мелодия песенного или танцевального характера, мелодия маршеобразного характера).

3. Музыкальное искусство и история

Музыка – древний вид искусства. О ее воздействии, силе упоминается в мифах Древней Греции. Один из мифов повествует о состязаниях Аполлона (покровителя искусств) и бога природы, лесов и пастбищ Пана (миф).

Другой миф связан с именем Орфея (Орфей и Эвридика).

В древности музыка как вид искусства имела прикладное значение: она сопровождала свадьбы, похороны, трудовые процессы, различные празднества. В этом случае принято говорить об обрядовой музыке.

В средневековье музыка обслуживала церковные службы и была подчинена церкви. Существовал целый свод напевов, которые пелись при богослужении на латинском языке и были строго связаны с церковной литургией. Большинство напевов связывают с именем Папы Римского – Григорием I (6 век; отсюда понятие григорианского хорала); позже за музыкальную часть службы отвечали специальные церковные служители.

Григорианский хорал изначально был одноголосным и являлся распевом молитвенных текстов на латинском (реже греческом или старославянском) языке. Таким образом, в средневековье ведущую роль играла церковная музыка (духовная, культовая).

До средневековья включительно музыка подразделялась на обрядовую, светскую и духовную (церковную, религиозную) музыку. Светская музыка в основном была народной и представляла собой искусство бродячих музыкантов - трубадуров, труверов и миннезингеров, воспевающих прекрасную даму, вкусные кушания, библейские и бытовые события (11-13 в.в.).

Профессиональное музыкальное искусство зародилось в 14 веке, связанном с эпохой Возрождения. С возникновением профессиональных музыкантов-композиторов музыкальное искусство начинают подразделять на музыкальные стили:

- Возрождение, Ренессанс (14-16 века);
- Барокко (конец 16 – начало 18 века);
- Классицизм (18 – начало 19 века);
- Романтизм (19 век);
- Современная музыка как эпоха стилей (20 век и далее).

Художественный стиль – это система закономерных и в то же время отличительных признаков в области содержания и выразительных средств на разном уровне: различают стиль эпохи, стиль направления, стиль композитора, стиль произведения. Каждый художник (композитор в том числе) говорит и пишет на языке своего времени.

4. Музыкальное содержание

Музыка может изображать, выражать, повествовать: содержание ее многообразно, это:

- картины природы;
- бытовые сценки;

- область чувств и настроений;
- исторические темы;
- темы из литературных источников и др.

В зависимости от степени конкретности содержания музыкального произведения музыка подразделяется на программную и непрограммную.

Программная музыка, как правило, имеет название, литературный сюжет, эпиграф, помогающие понять содержание произведения в едином ключе. К программной музыке относятся музыкально-театральные жанры (опера, балет), вокальные жанры, связанные со словом (кантаты, оратории, романсы), инструментальная музыка, имеющая название (фортепианные циклы Чайковского «Времена года» и Мусоргского «Картинки с выставки»).

В непрограммной музыке композитор, как правило, раскрывает различные настроения, мир разнообразных человеческих чувств – от ощущения радости, безмятежности и покоя до настроения печали, страдания и скорби. Музыкальное содержание воспринимается более обобщенно, вариативно в зависимости от индивидуального восприятии каждого слушателя.

Домашнее задание:

1. Уметь классифицировать виды искусства.
2. Перечислить основные музыкальные выразительные средства.
3. Дать определение музыкального жанра и перечислить основные жанры в музыке.
4. Знать содержание мифов о состязании Пана с Аполлоном, Орфее и Эвридике.
5. Рассказать об особенностях древней музыки и музыки Средневековья.
6. Дать понятие музыкального стиля и перечислить основные.
7. Перечислить разновидности музыкального содержания.
8. Дать определение программной музыки.
9. Перечислить основные чувства и настроения, передаваемые музыкой.
10. Послушать пьесу П.И. Чайковского «Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла «Времена года» и своими словами постараться раскрыть музыкальное содержание произведения. К какому музыкальному жанру ее можно отнести и соответствует ли музыка произведения своему названию?

Тема: «Средства музыкальной выразительности: мелодия, гармония, лад, ритм, темп, динамические оттенки, тембр» (уроки 3-5)

К музыкально-выразительным средствам, или средствам музыкальной выразительности, относят мелодию, гармонию, лад, ритм, темп, динамические оттенки, тембр. Именно они, в первую очередь, определяют характер музыки, помогают слушателю почувствовать ее настроение.

В совокупности все музыкально-выразительные средства образуют музыкальный язык, с помощью которого композитор общается со своим слушателем. Как правило, композиторы, живущие в одну и ту же эпоху, «говорят» на одном музыкальном языке, хотя каждый из них может обладать своим неповторимым музыкальным стилем.

Некоторые выразительные средства по природе своей более универсальны и имеют отношение не только к музыке: это ритм, темп, динамика. Другие выразительные средства более специфичны для музыкального искусства: это мелодия, лад, гармония.

В музыкальном произведении все выразительные средства взаимодействуют друг с другом и взаимодополняют друг друга. Например, выразительность мелодии зависит от регистра, в котором она звучит, тембра, ритма, лада, темпа, динамики исполнения. Талант композитора и состоит в том, чтобы найти оптимальное единство музыкально-выразительных средств, чтобы выразить эмоциональную идею музыкального произведения; именно от эффекта органичного сочетания музыкально-выразительных средств в соответствии с музыкальным содержанием состоит его неповторимость и художественная ценность.

Мелодия

Мелодия (от греч. melos – песня; ode – пение) – музыкальная мысль, выраженная одноголосно. По словам композитора С.С. Прокофьева, мелодия — «самая существенная сторона музыки».

Мелодия, как и осмысленная речь, делится на более мелкие построения, которые образуют ее синтаксис, - это предложения, фразы, мотивы.

Основу мотива составляет мелодическая интонация, мельчайшая смысловая единица, определяющая основной характер, настроение. Различают интонации вздоха, жалобы, героические и лирические интонации, повелительные интонации, речевые интонации (декламация), изобразительные интонации, интонации вопроса и др.

Так как музыка – временной вид искусства, мелодия (ее интонационная основа) всегда находится в развитии, поэтому очень важно уметь слышать интонационное развитие при восприятии музыки.

Основные средства развития – повтор, видоизмененный повтор, контраст. Наивысшая точка развития (напряжения) является кульминацией. Чаще всего кульминация находится в 2/3 части музыкальной формы (точке золотого сечения). Завершающие мелодию обороты называются каденциями.

По направлению движения мелодия может быть восходящей, нисходящей, волнообразной, горизонтальной.

По характеру движения мелодия может быть поступенной и скачкообразной.

По жанровым признакам мелодия может быть песенной, маршеобразной, танцевальной, речитативной.

Гармония

Гармония – это созвучия и их последовательность. Другими словами гармония – это аккордовое сопровождение мелодии. Чередования аккордов имеют свои законы и правила. Поэтому существует специальная учебная дисциплина в профессиональных учебных заведениях, которая так и называется – «Гармония».

Лад

Лад – ладить, быть в согласии. В музыке лад – **согласованность звуков (ступеней)** на основе устойчивости и неустойчивости по отношению к главному тону – I ступени – тонике. Существуют разные лады – народные, искусственные. Но основными ладами на протяжении нескольких столетий (17 – 20 в.в.) являются

мажор (с лат. твердый) и минор (с лат. мягкий). Уже сразу мажор и минор настраивают слушателя на определенный характер музыкального произведения.

Тоникой лада может быть любой звук звукоряда. Высоту лада определяет тональность (тон, тоника). У многих композиторов та или иная тональность связана с определенными образами, радостными, трагическими.

Некоторые композиторы связывали тональность с определенным цветом. Зрительное восприятие тональности называют цветным слухом. Например, тональность До-мажор у Скрябина ассоциируется с красным цветом, а у Римского-Корсакова – с белым.

Ритм

Ритм – соотношение длительностей во времени относительно метра и размера. Различаются равномерные ритмы, пунктирные («хромые»), синкопированные ритмы.

Темп

Темп – скорость звучания в музыке. От темпа зависит характер и настроение музыки. Темпы делятся на медленные, умеренные и быстрые.

В нотах композитор обязательно указывает темп (над нотоносцем в левом углу). В основном выбранный композитором темп является одинаковым для всего музыкального произведения или его отдельной части. Темпы в основном пишутся на итальянском языке.

Часто употребляемые обозначения темпов:

Название темпа	**Произношение**	**Перевод**
Медленные темпы		
Largo	Ларго	Очень медленно, широко
Lento	Ленто	Медленно, протяжно
Adagio	Адажио	Медленно
Grave	Граве	Тяжело
Умеренные темпы		
Moderato	Модерато	Умеренно
Andante	Анданте	В темпе спокойного шага
Andantino	Андантино	Чуть живее, чем Andante
Быстрые темпы		
Allegretto	Аллегретто	Оживленно
Allegro	Аллегро	Скоро
Presto	Престо	Быстро
Vivo	Виво	Живо
Vivace	Виваче	Очень живо

Динамические оттенки

Динамика (динамические оттенки) обозначает (ют) силу громкости звучания. Громкость звучания одного музыкального произведения не может быть постоянной: динамические оттенки постоянно меняются, что отражает смену настроений, эмоций, развитие чувства во времени.

Динамические оттенки выставляются под нотоносцем. Их обозначения пишутся на итальянском языке.

Динамические оттенки:

ff	fortissimo	фортиссимо	очень громко
f	forte	форте	громко
mf	mezzo forte	меццо форте	не очень громко
mp	mezzo piano	меццо пиано	не очень тихо
p	piano	пиано	тихо
pp	pianissimo	пианиссимо	очень тихо
cresh.	creshendo	крещендо	Постепенное усиление звучности
dim.	diminuendo	диминуэндо	Постепенное затихание звучности

Тембр

Тембр (в переводе отличительный знак) – это окраска звучания. Окраска звучания зависит от регистра (низкий, средний, высокий) звука, инструмента, на котором он извлекается. Различные тембры имеют человеческие голоса.

Домашнее задание

1. Уметь давать определения: мелодия, гармония, ритм, лад, тональность, темп, динамика, тембр.
2. Уметь характеризовать мелодию.
3. Знать наизусть и уметь писать термины, обозначающие темп и динамические оттенки.
4. Узнавать на слух и называть точные названия произведений и фамилии композиторов:
   - Сен-Санс К. «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»;
   - Рахманинов С. Прелюдия для фортепиано соль минор;
   - Шопен Ф. Прелюдии для фортепиано №№ 4, 7;
   - Равель М. Болеро.

Тема: Инструменты симфонического оркестра (уроки 6-7)

Музыкальные инструменты возникали в разное время. Самые древние из них – это лира, свирель, кифара, лютня. Эти инструменты стали предками современных щипковых, смычковых и духовых инструментов.

Изображение лиры является эмблемой музыкального искусства. Лира – струнный щипковый инструмент, известный еще в Древней Греции и Египте. Именно игрой на лире и своим пением прославился древнегреческий герой Орфей. До нашего времени лира дожила лишь в своих изображениях.

Лютня была распространена в Индии, Китае, Древней Греции, у персов и арабов. Через арабов лютня попала в Европу. Постепенно лютне пришлось уступить место смычковым инструментам: звук у них был более ярким.

Во время расцвета музыкального искусства в Европе музыканты, играющие на разных музыкальных инструментах, объединялись в различные по составу и

количеству человек ансамбли. Самый полный и совершенный ансамбль называют симфоническим оркестром.

В Древней Греции оркестрой называли площадку перед сценой, на которой помещался хор во время исполнения трагедий.

Все инструменты симфонического оркестра объединяются в группы:

1. Струнная смычковая группа;
2. Деревянная духовая группа;
3. Медная духовая группа;
4. Группа ударных инструментов;
5. Дополнительная группа.

Струнно-смычковые инструменты: скрипка, альт, виолончель и контрабас. Скрипки являются ведущими в группе; в оркестре они делятся на первые и вторые скрипки. Скрипка, альт и виолончель часто играют сольные партии. Контрабас – самый низкий и большой инструмент; в оркестре контрабасы исполняют басовую партию.

Деревянные духовые инструменты: флейта-пикколо, флейта, гобой, английский рожок, кларнет и фагот. Предками деревянных духовых инструментов были пастушьи свирели, сделанные из тростника. Первые деревянные духовые инструменты изготавливались из дерева, поэтому современные металлические инструменты, по традиции, называют деревянными.

Медные духовые инструменты: валторна (в переводе – лесной рог), труба, тромбон (большая труба) и туба (самый низкий инструмент из духовых). В оркестре туба исполняет басовую партию.

Ударные инструменты делятся на 2 группы. К первой группе относятся инструменты, настроенные на определенную высоту, - это литавры, ксилофоны, колокола, колокольчики.

Ко второй группе относятся ударные инструменты, не имеющие высоту звука. Они исполняют только ритмическую партию: это большой барабан, малый барабан, бубен, тарелка, треугольники, тамтам, кастаньеты.

Извлечение звука на инструментах разных групп происходит разным способом: на струнных смычковых звук извлекается в результате ведения смычком по струнам; на духовых инструментах звук извлекается благодаря воздуху, вдуваемому в них музыкантами, и клапанам, с помощью которых меняется высота звука.

Дополнительная группа: арфа, челеста (клавишный инструмент, в переводе с итальянского – прозрачная, небесная), фортепиано.

Арфа – струнно-щипковый инструмент, так как звук извлекается благодаря прикосновению струн пальцев.

На фортепиано и челесте звук извлекается благодаря нажатию клавиш, а те, в свою очередь, приводят в движение молоточки, ударяющиеся о струны.

Полное звучание оркестра называется «тутти» (все), которое чередуется со звучанием отдельных групп инструментов.

Управляет оркестром дирижер, на пульте которого лежит партитура.

Партитура – полная нотная запись партий оркестровых инструментов.

Партии инструментов каждой группы записываются одна под другой, начиная с самого высокого по звучанию инструмента и кончая самым низким.

Неизменный порядок в записи групп оркестра:

- деревянные духовые;
- медные духовые;
- ударные;
- струнные.

Переложение оркестровой музыки для исполнения на фортепиано называется клавиром.

Кроме симфонического оркестра, существуют духовой, джазовый, эстрадный, оркестр русских народных инструментов.

Домашнее задание:

1. Перечислить древние музыкальные инструменты.
2. Перечислить группы инструментов симфонического оркестра.
3. Перечислить инструменты каждой группы.
4. Рассказать о способах извлечения звука в каждой группе инструментов.
5. Дать определение терминам: тутти, партитура, клавир.
6. Перечислить виды оркестров.
7. Послушать:
   - Глюк К. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика» (флейта);
   - Чайковский П. Танец феи Драже из балета «Щелкунчик».

Тема «Тембры вокальных голосов» (урок 7))

Певческие голоса разделяют по тембру и диапазону. Певческие голоса делятся на группы: высокие, средние и низкие. Высокие голоса имеют свои разновидности, которые различаются по характеру звучания.

Певческие голоса	***Женские***	***Мужские***
Высокие	Сопрано (колоратурное, лирическое, драматическое); диапазон: от «до» 1-й октавы до «си» 2-й или «до» 3-й октавы	Тенор (лирический, драматический); диапазон: от «до» малой октавы до «до» 2-й октавы
Средние	Меццо-сопрано; диапазон: от «ля» малой октавы до «ля» 2-й октавы	Баритон; диапазон: от «ля» большой октавы до «соль» 1-й октавы
Низкие	Контральто; диапазон: от «фа» малой октавы до «соль» 2-й октавы	Бас (бас-профундо – самый низкий голос); диапазон: от «ми», «фа» большой октавы до «ми, фа-диез» 1-й октавы

Известные русские певцы:

сопрано - Антонина Нежданова, Галина Вишневская, Тамара Милашкина, Любовь Казарновская, Анна Нетребко;

меццо-сопрано - Елена Образцова, Ирина Архипова, Тамара Синявская;

тенор - Леонид Собинов, Иван Козловский, Сергей Лемешев;

баритон – Дмитрий Хворостовский, Муслим Магомаев;

бас - Федор Шаляпин.

Известные зарубежные певцы:

сопрано - Монсеррат Кабалье (Испания);

тенор - Хосе Каррерас (Испания), Пласидо Доминго (Испания), Лучано Паваротти (Италия), Энрико Карузо (Италия).

Домашнее задание:

1. Перечислить высокие, средние и низкие женские и мужские голоса.
2. Перечислить фамилии знаменитых русских и зарубежных певцов.
3. Послушать и узнавать по слуху:
   - Римский-Корсаков Н. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка», пролог (колоратурное сопрано);
   - Бизе Ж. Хабанера Кармен из оперы «Кармен» (меццо-сопрано, исп. Е. Образцова);
   - М. Глинка, сл. Кукольника. Романс «Жаворонок» (тенор, исп. С. Лемешев);
   - Неаполитанская песня «О соле мио» («О, мое солнце» в исп. трио теноров: Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти;
   - Глинка М. Попутная песня (исп. трио басов-профундо).

Первый год обучения: вторая четверть

Тема «Музыкальная форма: период, одночастная форма» (урок 1)

Любое музыкальное содержание оформлено, т.е. имеет свою музыкальную форму (структуру).

Сложность музыкальной формы зависит от количества музыкальных тем, степени их развития, жанра (песня, инструментальная пьеса, симфония, др.). Каждая музыкальная форма имеет свое название и правила построения. Музыкальные формы делятся на ***простые и сложные.***

Одними из простых форм являются период и одночастная форма.

1. Период

Период – наименьшее завершенное построение. Как правило, период является частью более крупного построения. Часто в форме периода излагается одна музыкальная тема произведения.

Период членится на разные внутренние построения различной протяженности: предложения, фразы, мотивы. Момент членения называется ***цезурой. Средствами цезуры*** могут служить: паузы, остановки на более длинных нотах, повторение музыкального материала. Также средством членения является введение контрастного музыкального материала.

По своему строению периоды бывают:

- повторного и неповторного строения;
- единого развития;
- квадратные и неквадратные;
- однотональные и модулирующие;
- замкнутые и разомкнутые.

Периоды повторного и неповторного строения делятся на 2 предложения, которые завершаются ***каденциями*** – серединной в конце 1-го предложения (V ступень в басу) и заключительной в конце 2-го предложения (V – I ступени в басу). Каденция – это завершающий построение оборот.

В периоде повторного строения предложения начинаются или совершенно одинаково (точный повтор), или несколько видоизмененно (видоизмененный повтор).

В периоде неповторного строения 2-е предложение начинается на новом музыкальном материале.

В периоде единого развития членение на предложения отсутствует. Он состоит из нескольких фраз, каждая из которых является продолжением предыдущей.

В квадратном периоде предложения имеют одинаковое количество тактов:

- 8-тактовый период: 4 + 4;
- 12-тактовый период: 6 + 6;
- 16-тактовый период: 8 + 8.

В неквадратном периоде предложения имеют разное количество тактов: 4 + 5; 4 + 6 и т.д.

Однотональный период начинается и заканчивается в одной и той же тональности (одна и та же тоника в начале и конце).

Модулирующий период (от слова модуляция) начинается в одной тональности, а завершается в другой.

Замкнутый период завершается устойчиво, на тонике в басу и часто в мелодии.

Разомкнутый период заканчивается неустойчиво – на V ступени в басу (доминанте).

2. Одночастная музыкальная форма

По сути это период, только более развернутый, как правило, состоящий из 16 и более тактов. Основу одночастной формы составляет только одна музыкальная тема. Часто развитие темы приводит к **кульминации.** Кульминация – самое напряженное место, чаще находится в конце 2-го предложения.

Многие одночастные формы имеют ***коду***. Ко́да (итал. coda — «хвост, конец, шлейф») в музыке — дополнительный раздел в конце музыкального произведения. Часто в коде в басу звучит повторяющаяся тоника – ***тонический органный пункт.***

Домашнее задание:

1. Дать своими словами определение музыкальной формы.
2. Какие музыкальные формы относятся к простым?
3. Дать определение периода.
4. Сколько в периоде содержится музыкальных тем?
5. На какие внутренние построения может члениться период?
6. Что такое цезура и каковы ее средства?
7. Перечислить разновидности периода и дать краткую характеристику каждого.
8. Послушать и определить по слуху вид периода:
   - Чайковский П. «Утренняя молитва» из сборника «Детский альбом».

Тема «Музыкальная форма: простые двухчастная и трехчастная формы» (урок 2)

Простая двухчастная форма

Простая двухчастная форма состоит из 2 разделов – 2 периодов. Второй раздел может развивать тему первого, а также может строиться на новом материале.

Простая двухчастная форма обозначается: a + a1 или a + b.

Образцом простой двухчастной формы является песня, состоящая из куплета и припева.

Разновидностью простой двухчастной формы является простая двухчастная форма с ***репризой***. Реприза – это повторение, в данном случае – 2-го предложения из 1-го периода.

Простая трехчастная форма

Простая трехчастная форма состоит из 3 разделов (периодов), где 3-ий является повторением первого: a + b + a.

Третий раздел может быть несколько видоизменен по сравнению с первым, но в большинстве случаев повторяет первый раздел в неизменном виде. Точное повторение 1-го раздела называется ***репризой da capo.*** Средний раздел может развивать материал первого, а может строиться совершенно на новой музыкальной теме.

Домашнее задание:

1. В чем основное отличие простой двухчастной формы от простой трехчастной формы?
2. Назовите буквенное выражение простой двухчастной формы, трехчастной формы.
3. Сколько музыкальных тем содержится в двухчастной форме, трехчастной форме?
4. Какие особенности имеет простая двухчастная форма с репризой?
5. Дайте определение трехчастной формы с репризой da capo.
6. Послушайте произведения из Детского альбома П.И. Чайковского и определите музыкальную форму:
   - Марш деревянных солдатиков;
   - Немецкая песенка;
   - Старинная французская песенка,

Тема «Музыкальная форма: сложная двухчастная и трехчастная музыкальные формы, вариации и рондо» (уроки 3-4)

Сложная двухчастная и трехчастная музыкальные формы

В сложных двухчастных и трехчастных музыкальных формах каждая или одна из частей может представлять собой простые 2-3-частные формы.

Чаще всего в инструментальной музыке используются сложные трехчастные формы, отличающиеся друг от друга своей серединой. Она может быть построена на новой теме; может представлять собой развитие темы из первого раздела.

Также сложная трехчастная форма может отличаться своей репризой (3 частью): она может быть точной, варьированной и сокращенной.

Часто сложные 2-3-частные формы имеют ***вступление и коду.***

Вариационная форма

Вариационная форма состоит из темы и ее вариаций. Каждая вариация по-разному видоизменяет тему. Количество вариаций может быть от 3 и более.

Композитор для вариаций часто использует известные темы других композиторов или темы народных песен.

Буквенно вариационная форма обозначается: А A_1 A_2 A_3 и т.д.

Рондо (круг)

Форма рондо представляет собой чередование главной темы, которая называется ***рефреном,*** и ***эпизодов.*** Рефрен при повторении не изменяет свой характер и всегда звучит в одной и той же тональности. В эпизодах звучат новые музыкальные темы в других тональностях.

Буквенно форма рондо обозначается: АВАСА (5-частное рондо), где – А – рефрен, а В и С – эпизоды.

Домашнее задание:

1. В чем основное отличие простых двухчастной и трехчастной форм от сложных двухчастной и трехчастной форм?
2. Какие разновидности сложной трехчастной формы можно встретить?
3. Что из себя представляет вариационная форма? Назовите ее буквенное выражение.
4. Дайте характеристику музыкальной форме рондо.
5. Послушайте музыкальные произведения и определите их музыкальную форму:
   - Чайковский П.И. Детский альбом: Вальс;
   - Чайковский П.И. Детский альбом: Камаринская;
   - Чайковский П.И. Времена года: Июнь. Баркарола;
   - Шуман Р. Альбом для юношества: Смелый наездник;
   - Бетховен Л. Симфония № 7 , часть 2.

Первый год обучения: третья четверть

Тема «Эпоха Возрождения: общая характеристика. Музыкальная культура Ренессанса» (уроки 1-2)

Возрождение – исторический период, охватывающий 14-16 века. Истоком Возрождения является Италия – Флоренция. В Италии Возрождение достигло своего расцвета к 15 столетию. В Германии, Франции Возрождение возникло гораздо позже.

Возрождение подразумевает расцвет культуры и искусства, охвативший всю Европу того времени. Также термин «возрождение» подчеркивает возвращение культурных идеалов античности в противовес

церковным догмам средневековья. Хотя поэты, художники, философы эпохи Возрождения были не менее религиозны, чем их предшественники эпохи Средневековья. Они стремились примирить теологическую практику с идеями гуманизма. Образ свободного, универсального творческого человека, человека, создающего самого себя, становится основным этическим и эстетическим идеалом Возрождения.

В эпоху Возрождения возникло книгопечатанье, огнестрельное оружие. В области науки создаются основы для разработки экспериментально-математического метода. В 1459 году во Флоренции создается первая в мире Академия, новая форма организации ученого сообщества.

В литературе происходит переход от божественного к человеческому. Человек рассматривается как свободный представитель Вселенной; его события в его жизни полностью зависят от него, а не предопределены свыше.

Истинным триумфом Итальянского Возрождения является изобразительное искусство; его представители – Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти. Настоящие открытия итальянских художников – это перспектива в живописи, расчет идеальных пропорций человеческого тела.

В музыке, которая станет неотъемлемой частью религиозной, гражданской и придворной жизни, кардинальные изменения обозначились, начиная с 15-го века.

Музыкальная культура Возрождения иногда позиционируется как «золотой век хоровой музыки». На самом же деле, горизонты музыки были значительно расширены.

Если в период средневековья ремесленные музыканты работали преимущественно на церковь, то в эпоху Возрождения музыка обрела нескольких покровителей: католическую и протестантскую церкви, королевские дворы, богатых аристократов, новый буржуазный класс. Все они стали источниками доходов для музыкантов. Система заказов, изобретение книгопечатания (нотопечатания) способствовало возникновению новой профессии – композитора.

Музыка рассматривалась как экспрессивное искусство, способное повлиять на эмоции и чувства. Такой подход к музыке был неслыханным для средневекового времени.

Идеи гуманизма затронули и музыкальную культуру Возрождения. Благодаря ему, акцент сместился с повсеместного доминирования религиозной мысли к возможностям и достижениям светского человека: стал цениться индивидуальный творческий гений человека.

До нас дошли имена многих композиторов, представляющих разные национальные школы: Аркадельт, Орландо Лассо, Дюфаи (франко-фламандская школа), Жоскен де Пре, Жанекен (Франция), Уильям Берд (Англия), Маренцио, Джезуальдо, Палестрина, Каччини (Италия), др.

Музыка эпохи Возрождения представляет собой два направления – духовная музыка и светская музыка. Духовная музыка прежде всего представлена жанрами мессы и мотета; светская музыка – жанрами мадригала (Италия, Англия), шансон (Франция).

Несмотря на ведущее положение вокально-хоровых жанров, всё больше начинают использоваться музыкальные инструменты. Исполнители на инструментах иногда аккомпанировали певцам, время от времени заменяли

некоторые вокальные голоса. Постепенно композиторы начинают писать произведения только для инструментов, без вокалистов.

Среди музыкальных инструментов популярностью пользовались: орган и клавесин, виола де гамба,– арфа (позднее лютнея), блокфлейта.

Характерные черты музыкальной культуры Возрождения:

- бурное развитие *светской* музыки (широкое распространение светских жанров: мадригалов, фроттол, вилланелл, французских «шансон», английских и немецких многоголосных песен);
- реалистические тенденции в музыке: новые сюжеты, образы, соответствующие гуманистическим воззрениям и, как следствие, – новые средства музыкальной выразительности (мелодия становится более плавной, гибкой, напевной, т.к. непосредственно передает человеческие переживания);
- развитие полифонической музыки, особенно в вокально-хоровом творчестве; роль имитации и канонических форм;
- формирование нового типа музыканта – профессионала, получавшего всестороннее специальное музыкальное образование; возникновение понятия «композитор»;
- формирование национальных музыкальных школ (английская, нидерландская, итальянская, немецкая и др.);
- появление первых исполнителей на *лютне, виоле, скрипке, клавесине, органе;* расцвет любительского музицирования;
- появление нотопечатания.

Основной материал в табличном варианте:

<table>
<tr><td>Периодизация</td><td colspan="2">14 век - первая половина 15 века – раннее Возрождение
Вторая половина 15 века – 20 годы 16 века – высокое Возрождение
30-е годы – конец 16 века – позднее Возрождение.</td></tr>
<tr><td>География</td><td colspan="2">Италия (Флоренция), затем другие страны Европы (Англия, Франция, Нидерланды, Германия)</td></tr>
<tr><td>Виды искусства</td><td colspan="2">Архитектура, изобразительное искусство, литература, музыка</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Сущность Возрождения</td><td colspan="2">- Расцвет культуры и искусства, охвативший Европу;
- возвращение культурных идеалов античности в противовес церковным догмам средневековья;
- идеи гуманизма, духовной культуры: воспевался образ свободного, универсального творческого человека, создающего самого себя;
- стремление к самосовершенствованию;
- отказ от аскетичности.</td></tr>
<tr><td>Средневековье</td><td>Возрождение</td></tr>
<tr><td>В центре – бог
Проповедь пассивности
Каноничность
Аскетизм</td><td>В центре – человек
Проповедь активности
Индивидуализм
Гуманизм</td></tr>
</table>

Достижения Возрождения	Развитие науки, астрономии Географические открытия Возникновение книгопечатания Возникновение профессионального искусства Возникновение национальных школ в разных видах искусства
Наука, философия, астрономия	Томас Мор, Джордано Бруно, Коперник, Мартин Лютер
Архитектура, скульптура, изобразительное искусство	Джотто, Рафаэль Санти, Боттичелли, Леонардо ла Винчи, Микеланджело (Италия); Альбрехт Дюрер (Германия), Иероним Босх (Нидерланды)
Литература	Уильям Шекспир (Англия), Франческо Петрарка (Италия), Франсуа Рабле (Франция), Сервантес (Испания)
Музыка	Аркадельт, Орландо Лассо, Дюфаи (франко-фламандская школа), Жоскен де Пре, Жанекен (Франция), Уильям Берд (Англия), Маренцио, Джезуальдо, Палестрина, Каччини (Италия)
Музыкальные жанры	Духовная музыка: месса, мотет Светская музыка: мадригал, шансон (Франция), опера Инструментальная музыка: ричеркар, фантазия
Музыкальные инструменты	Орган, виола, лютня, вирджинал, клавесин, клавикорд, блок-флейта
Музыкальный язык	Преимущественно вокальная музыка Многоголосие с ритмически самостоятельными голосами Имитационная полифония Отсутствие мелодической индивидуальности
Достижения в музыке	- Развитие инструментальной музыки - возникновение оперы - зарождение к концу 16 века гомофонно-гармонической фактуры с главенством одного мелодического голоса - появление официальной профессии композитора

Домашнее задание

1. Назовите временные рамки эпохи Возрождения.
2. Почему этот большой период времени называется эпохой Возрождения (Ренессанса)?
3. Какой город является столицей Возрождения?
4. Назовите представителей Возрождения в разных областях искусства.
5. Почему философию Возрождения считают философией гуманизма?
6. Перечислите ведущие инструменты, музыкальные жанры Возрождения.
7. Расскажите о жанрах мессы, мадригала (см. словарь терминов по темам).
8. Перечислите характерные черты музыкальной культуры эпохи Возрождения.

Тема «Эпоха Барокко: общая характеристика. Музыкальная культура Барокко. «Времена года» А. Вивальди» (уроки 3-4)

1. Обозначение слова «барокко»

Португальское *barroco* — жемчужина неправильной формы. Такие жемчужины были популярны в XVII веке. Отсюда слово «барокко» означает «причудливый», «нелепый», «странный».

В разных контекстах слово барокко могло означать «вычурность», «неестественность», «неискренность», «элитность», «деформированность», «преувеличенную эмоциональность». Все эти оттенки слова барокко в большинстве случаев не воспринимались как негативные.

2. Характеристика Барокко как стиля

Стиль барокко появился в эпоху Позднего Возрождения, в конце XVI-начале XVII веков в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации».

Мировоззренческие основы стиля сложились как результат потрясения, каким для XVI века стали Реформация и учение Коперника. Изменилось утвердившееся в античности представление о мире как о разумном и постоянном единстве, а также ренессансное представление о человеке как о разумнейшем существе. По выражению Паскаля, человек стал осознавать себя «чем-то средним между всем и ничем», «тем, кто улавливает лишь видимость явлений, но не способен понять ни их начала, ни их конца». Нидерландский философ-рационалист Спиноза утверждает, что влечения составляют не содержание греха, а «саму сущность человека».

Эпоха барокко отвергает традиции и авторитеты как суеверия и предрассудки. Истинно все то, что «ясно и отчётливо» мыслится или имеет математическое выражение (философ Декарт).

Поэтому барокко (1-ая половина 18 столетия) - это ещё век Разума и Просвещения, предельного рационализма. Например, в дворцовых парках липовые аллеи и каналы словно вычерчены по линейке, а деревья подстрижены на манер стереометрических фигур. В армиях эпохи барокко, впервые получивших униформу, большое внимание уделяется «муштре» — геометрической правильности построений на плацу. Зарождается столовый этикет: именно в эпоху барокко появляются вилки и салфетки; интерес к противоположному полу — в учтивом флирте, ссоры — в утончённой дуэли.

Таким образом, с одной стороны, барокко – это контрастность, напряжённость, динамичность образов, с другой стороны, барокко - стремление к величию и пышности, парадности и торжественности.

3. Представители барокко в живописи и музыке

Знаменитые художники эпохи Барокко: Караваджо (Италия), Питер Пауль Рубенс (Нидерланды), Рембрандт (Голландия), Диего Веласкес (Испания), др.

Знаменитые композиторы эпохи Барокко:

Италия - Монтеверди, Фрескобальди, Корелли, Боккерини, Альбинони, Скарлатти, Антонио Вивальди, Перголези;

Франция - Рамо, Люлли, Куперен;
Англия – Перселл;
Германия - Букстехуде, Гендель, Бах.

4. Черты музыкального искусства Барокко:

1. Барочная музыка стремилась к более высокому уровню эмоциональной наполненности, чем музыка Ренессанса.

2. Из вокально-хоровых жанров господствующее положение занимают крупномасштабные жанры: опера, кантата, оратория, для которых характерно противопоставление хора и солистов, голосов и инструментов.

3. Наблюдается обособление музыки от слова, что привело к развитию инструментальных жанров: сюиты, концерта, трио-сонаты.

4. Появление чистого инструментального стиля, отличного от вокальной полифонии XVI века, - одно из важных достижений музыки Барокко.

5. В инструментальной музыке появилось направление программной музыки, особенно это касается инструментальных пьес французских композиторов для клавесина (пьесы Рамо, Куперена).

6. Почти обязательным стало использование музыкальных украшений, часто исполнявшихся музыкантами в виде импровизации (творчество французских клавесинистов Куперена, Дакена, Рамо).

7. Возникла виртуозная исполнительская школа игры на музыкальных инструментах, особенно струнных, чему способствовало профессиональное искусство изготовления редкого качества скрипок – это итальянские школы Амати, Гварнери, Страдивари.

8. Другое достижение Барокко – развитие гомофонно-гармонического мышления в противовес полифоническому; формируется новая система ладов – мажор и минор.

5. Антонио Вивальди. Времена Года

Антонио Вивальди, итальянский композитор, - автор 90 опер, более 500 концертов, свыше 100 сонат для различных инструментов.

«Времена года» - ранний образец программной симфонической музыки. Он одним из первых применил гобои, валторны, фаготы и другие инструменты.

Каждый концерт посвящён одному времени года и состоит из трёх частей, соответствующих каждому месяцу.

Каждому из концертов композитор предпослал сонет - своего рода литературную программу. Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди.

Вивальди достигает здесь высот жанровости и прямой изобразительности, не чуждаясь юмора: в музыке присутствуют лай собак, жужжание мух, рёв раненого зверя, звучание грома.

Ниже приводятся тексты к каждой части:

Концерт № 1 «Весна»	***Концерт № 2 «Лето»***
Весна грядёт! И радостною песней Полна природа. Солнце и тепло, Журчат ручьи. И праздничные вести Зефир разносит, точно волшебство.	В полях лениво стадо бродит. От тяжкого, удушливого зноя Страдает, сохнет всё в природе, Томится жаждой всё живое.

Вдруг набегают бархатные тучи, Как благовест звучит небесный гром. Но быстро иссякает вихрь могучий, И щебет вновь плывет в пространстве голубом. Цветов дыханье, шелест трав, Полна природа грёз. Спит пастушок, за день устав, И тявкает чуть слышно пёс. Пастушеской волынки звук Разносится гудящий над лугами, И нимф танцующих волшебный круг Весны расцвечен дивными лучами.	Кукушки голос звонко и призывно Доносится из леса. Нежный разговор Щегол и горлица ведут неторопливо, И тёплым ветром напоён простор. Вдруг налетает страстный и могучий Борей, взрывая тишины покой. Вокруг темно, злых мошек тучи. И плачет пастушок, застигнутый грозой. От страха, бедный, замирает: Бьют молнии, грохочет гром, И спелые колосья вырывает Гроза безжалостно кругом.
Концерт № 3 «Осень»	***Концерт № 4 «Зима»***
Шумит крестьянский праздник урожая. Веселье, смех, задорных песен звон! И Бахуса сок, кровь воспламеняя, Всех слабых валит с ног, даруя сладкий сон. А остальные жаждут продолженья, Но петь и танцевать уже невмочь. И, завершая радость наслажденья, В крепчайший сон всех погружает ночь. А утром на рассвете скачут к бору Охотники, а с ними егеря. И, след найдя, спускают гончих свору, Азартно зверя гонят, в рог трубя. Испуганный ужасным гамом, Израненный, слабеющий беглец От псов терзающих бежит упрямо, Но чаще погибает, наконец.	Дрожишь, замерзая, в холодном снегу, И с севера ветра волна накатила. От стужи зубами стучишь на бегу, Колотишь ногами, согреться не в силах. Как сладко в уюте, тепле и тиши От злой непогоды укрыться зимою. Камина огонь, полусна миражи. И души замёрзшие полны покоя. На зимнем просторе ликует народ. Упал, поскользнувшись, и катится снова. И радостно слышать, как режется лёд Под острым коньком, что железом окован. А в небе Сирокко с Бореем сошлись, Идёт не на шутку меж ними сраженье. Хоть стужа и вьюга пока не сдались, Дарит нам зима и свои наслажденья.

Домашнее задание:

1. Что обозначает слово «барокко»?
2. Искусство какого времени относится к барокко?
3. Какие общие черты характерны для искусства Барокко?
4. Назовите имена известных художников эпохи Барокко.
5. Перечислите композиторов Барокко по странам.
6. Перечислите вокально-хоровые жанры Барокко.
7. Перечислите инструментальные жанры Барокко.
8. Назовите имена известных изготовителей струнных инструментов.
9. Перечислите основные черты музыкального искусства в эпоху Барокко.
10. Дайте определения терминов: кантата, оратория, концерт, соната, гавот, менуэт, пассакалия, Stabat Mater (см. словарь терминов по теме).
11. Кратко расскажите о произведении А. Вивальди «Времена года».
12. Послушайте и постарайтесь узнавать по слуху:
    - Антонио Вивальди. «Времена года». Концерт № 1 «Весна», 1 ч.
    - Антонио Вивальди. «Времена года». Концерт № 2 «Лето», 3 ч.
    - Луиджи Боккерини. Менуэт.
    - Жан-Фили́пп Рамо́. Тамбурин.

- Георг Фридрих Гендель. Пассакалия.

Тема «Творческий облик И.С. Баха: общая характеристика жизненного и творческого пути. Органное творчество композитора» (уроки 5-6)

1. Творческий путь И.С. Баха (1685—1750)

Основные факты из биографии композитора:

1. Иоганн Себастьян Бах – немецкий композитор, представитель Барокко.

2. Фамилия Бах в переводе означает «ручей».

3. Бах происходил из рода, целые поколения которого веками прилежно и пожизненно трудились на музыкальном поприще в самой гуще народа. Отец и брат — первые музыкальные наставники в детстве.

4. В детстве и юношестве Бах пел в церковном хоре, научился играть на скрипке, клавесине и органе.

5. Творчество Баха делят на 3 периода в зависимости от города, где он работал: Веймар, Кетен и Лейпциг.

6. Веймарский период (1708-1717) - первый период творческой зрелости композитора; работал церковным и светским придворным музыкантом.

В Веймаре Бах познакомился с произведениями итальянских композиторов - Корелли, Вивальди, Альбинони. Наступление полной зрелости в Веймаре прежде всего означало окончательное формирование мелодического стиля, в особенности же в произведениях лирического и лирико-философского характера.

В Веймаре написаны многочисленные хоральные прелюдии для органа, знаменитые органные Токката и фуга ре минор и трагическая Пассакалия до минор.

7. В Кетене (второй период: 1717-1723), где не было органа, Бах провел самый светский период своего творческого пути. Органные композиции сменились клавирными, скрипичными, виолончельными, флейтовыми. Наряду с фугой вниманием мастера завладели соната, партита, концерт. Духовные кантаты были оттеснены светскими, юбилейными.

В этот период были созданы прелюдии и фуги I тома «Хорошо темперированного клавира» (1722), Трехголосные симфонии для клавира, медленные части сонатных, сюитных, концертных циклов.

Наряду с произведениями, где преобладали лирические образы, в творчестве Баха появились произведения с мощным драматическим началом – это Органная фантазия и фуга соль минор, Хроматическая фантазия и фуга для клавира (1719-1720).

Также в произведениях Кетенского периода проявила себя жанрово-бытовая тема, появившаяся в юные годы и на время почти исчезнувшая в Веймаре. Жанрово-бытовая тема вышла на первый план в Бранденбургских концертах, оркестровых, клавирных «Французских» и «Английских» сюитах, в партитах для скрипки, партитах для виолончели.

8. Лейпциг (1723—1750) - завершающая кульминация на творческом пути Баха, огромная по масштабам, жанровому диапазону и содержанию.

С 1723 года Бах, величайший органист XVIII века, играя в церквах св. Фомы и св. Николая, вновь вернулся к своему инструменту и создал для него последние сонаты, хоральные прелюдии.

Работа с церковным хором вызвали к жизни множество новых духовных кантат.

Характерная черта лейпцигского периода - драматизация вокально-инструментальных жанров и тяготение к более крупным планам и масштабам. В Лейпциге возникли величальная композиция Магнификат ре мажор, эпико-драматические Пассионы по Иоанну, по Марку, по Матфею; оратории «Рождественская» и «Пасхальная», Высокая месса си минор.

9. Горечь одиночества, многолетних обид, безысходной бедности в громадной семье не могла не прозвучать в его музыке. Так заканчивал Бах свой поистине тернистый творческий путь.

Путь славы открылся для Баха лишь после смерти, когда в 1829 году под управлением немецкого композитора Мендельсона было публично исполнено монументальное произведение «Страсти по Матфею» (Пассионы), длившееся 3 часа. Впервые в Германии в то время осуществляется полное издание произведений Баха. Сейчас музыка Баха звучит на всех концертных и конкурсных площадках всего мира.

2. Список основных произведений Баха

Вокально-хоровые произведения (в сопровождении оркестра):

Более 300 светских и церковных кантат, 6 мотетов, Рождественская и пасхальная оратории, Большая месса h-moll, Страсти по Матфею и Иоанну, Траурная ода, церковные арии и песни

Произведения для оркестра и камерная музыка:

6 Бранденбургских концертов, 7 концертов для клавира с оркестром, 6 концертов для 2-4 клавиров с оркестром, 3 концерта для скрипки с оркестром, 6 сольных сонат для скрипки, 8 сонат для скрипки с клавиром, 6 сонат для флейты с клавиром, 6 сольных сонат (сюит) для виолончели

Произведения для клавира:

15 двухголосных инвенций, 15 симфоний (трехголосных инвенций), 6 Партит, 6 Французских и 6 Английских сюит, Итальянский концерт, Хроматическая фантазия и фуга, Хорошо темперированный клавир (2 тома)

Произведения для органа:

Хоральные прелюдии, фантазии, токкаты, фуги, Токката и фуга ре минор, Пассакалия до минор

3. **Органное творчество Иоганна Себастьяна Баха**

Веймарский период (1708-1717) - первый период творческой зрелости композитора. С 1708 года Бах приступает к службе в качестве придворного органиста к Веймарскому герцогу. Параллельно работает в капелле камерным музыкантом.

Благодаря игре на органе, Бах был известен своим современникам как блестящий исполнитель-импровизатор. В баховскую эпоху орган был «королем всех инструментов» – самым мощным, полнозвучным и красочным. Он звучал под просторными сводами церковных соборов с их пространственной акустикой. Органное искусство было обращено к широким массам слушателей, отсюда такие качества органной музыки, как ораторский пафос, монументальность, концертность.

В Веймаре появились самые лучшие органные произведения композитора, среди них: Токката и фуга d-moll и Пассакалия c-moll.

В органном творчестве Баха можно выделить 2 жанровые разновидности:

- ***хоральные прелюдии***, преимущественно небольшие композиции;
- ***полифонические циклы***. Они состоят из какой-либо вступительной пьесы и фуги: Прелюдия и фуга, Токката и фуга, Фантазия и фуга.

Бах написал 150 хоральных прелюдий. ***Хоральная прелюдия*** – это авторская обработка мелодии протестантского хорала, который одноголосно звучал в церкви на родном немецком языке.

Одно из самых популярных произведений Баха для органа – это ***Токката и фуга d-moll.*** Токката и фуга ре минор для органа состоит из 2 частей. Токката по строению более импровизационна, свободна. Четырехголосная фуга написана согласно законам этого жанра. В переводе слово ***«фуга»*** обозначает «бег», т.е. «бег» темы из голоса в голос. Фуга всегда начинается одноголосно, затем присоединяется второй голос, затем третий и т.д.

Домашнее задание

1. Назовите годы жизни композитора Баха.
2. Что означает в переводе фамилия «Бах»?
3. Были ли в семье Баха потомственные музыканты?
4. Кто является его первыми учителями?
5. На какие периоды делится творчество Баха?
6. Перечислите основные произведения, написанные в каждый период, и дайте им краткую характеристику.
7. Кем приходилось композитору работать на протяжении всей жизни?
8. На каких музыкальных инструментах играл Бах?
9. Какую роль в творчестве Баха играет религия?
10. Что такое протестантский хорал?
11. Почему музыка Баха не находила положительный отклик у служителей церкви?
12. Как закончил свой путь И.С. Бах?
13. Кому и какому произведению мы обязаны расцвету популярности творчества композитора?
14. Расскажите об органном творчестве И.С. Баха.
15. Послушать:
    - Бах И.С. Токката и фуга ре минор для органа.
    - Бах И.С. Пассакалия до минор, 1 часть

Тема «Клавирное творчество И.С. Баха. Хорошо темперированный клавир. Полифоническая форма фуги» (уроки 7-8)

Клавирное творчество И.С. Баха включает в себя: сюиты, инвенции, концерты, 2 тома ХТК (Хорошо темперированного клавира), «Искусство фуги», хроматическую фантазию и фугу и др.

Клавир был творческой лабораторией Баха, а его клавирное творчество является той областью, в которой сформировался его стиль.

Клавирная музыка ко времени обращения к ней Баха прошла большой путь развития: уже существовало множество клавишных инструментов – клавикорды,

клавесины, чембало, спинеты и т.д. Для этих инструментов композиторами писались произведения в жанрах сюита, вариации, симфонии, инвенции и др. Часто это были программные миниатюры для скромного домашнего музицирования.

С Бахом в этой области многое изменилось. Во-первых, его не устраивало качество звучания этих клавиров – они обладали отрывистым звуком; клавир не был темперированным и многие интервалы звучали фальшиво. Бах много работал над усовершенствованием клавира (в доме у него имелось 10 клавиров), стремился преодолеть ударность, отрывистость его звучания. Но самое главное - Бах ввел в клавирную музыку новое лирико-философское содержание, новый круг образов, гораздо более глубоких и драматичных.

Бах создал новый жанр – клавирный концерт. С сопровождением оркестра Бах написал 13 клавирных концертов: 7 для одного инструмента соло, три для двух, два для трех, один для четырёх.

В основном клавирные произведения писались Бахом во 2-й период его творчества, который называется Кетенским.

Произведения для клавира:
15 двухголосных инвенций, 15 симфоний (трехголосных инвенций), 6 Партит, 6 Французских и 6 Английских сюит, Итальянский концерт, Хроматическая фантазия и фуга, Хорошо темперированный клавир (2 тома)

Кратко о произведениях

15 двухголосных инвенций и 15 симфоний (трехголосных инвенций) Бахом написаны в ученических целях для своих детей. Инвенция означает «выдумка, изобретение». Инвенции написаны в полифоническом стиле и предвосхищают появление более зрелых произведений, основанных на имитации темы в разных голосах, - фуг. Имитация означает «подражание». В музыке подражание связано с проведением темы в разных голосах.

Французские и Английские сюиты, партиты относятся к области светской музыки. Их названия условны, отличия между ними незначительны. Как жанр сюита сложилась в XVII веке и представляла собой цикл из нескольких равноправных частей, каждая из которых танец:

- ***Аллеманда.*** Немецкий рыцарский танец придворного характера, на 4/4, умеренный, спокойный, массовый.
- ***Куранта.*** Итальянско-французский светский танец на ¾, подвижный, парный.
- ***Сарабанда.*** Испанский медленный сольный танец, ¾, возвышенно-скорбный танец («Смерть танцует сарабанду»).
- ***Жига.*** Английский танец, матросский, ¾, очень быстрый, со скачками и пунктирным ритмом, который танцевался в сопровождений виолы. Жига переводится как «окорок».

Бах обновил этот жанр. Он ввел в сюиты пьесы нетанцевального характера: ария, прелюдия, токката, симфония. Кроме того, между частями сюиты Бах углубил контраст, что существенно подготовило музыку венских классиков.

Английские сюиты были заказаны англичанином, отсюда это название. Во ***Французских сюитах*** Бах использовал французские танцы. Часто в сюиты, кроме обязательных, Бах включал дополнительные танцы: гавот, буре, менуэт.

Хорошо темперированный клавир, 48 прелюдий и фуг, состоит из 2 томов, написанных в разное время. В создании ХТК Бах ставил перед собой эксперимент – проверить клавиры новой конструкции, в которых все звуки разделялись равными промежутками – полутонами, и в связи с этим доказать жизнеспособность всех тональностей мажора и минора, идущих по полутонам. В результате каждая прелюдия и фуга, основной цикл в ХТК, строится по следующему принципу: До мажор – до минор; До диез мажор – до диез минор, Ре мажор – ре минор и т.д.

Прелюдии написаны в разной манере: гомофонно-гармонической, полифонической.

Фуга – многоголосное полифоническое произведение (обычно однотемное), основанное на приемах имитации, т.е. на поочередном изложении и развитии темы в разных голосах. Фуга состоит из трех разделов: экспозиции, развивающего раздела и репризы. Основные элементы фуги: ***тема, ответ в другом голосе; противосложение*** – голос, звучащий параллельно ответу; ***интермедия*** – небольшое построение, не связанное с проведением темы.

В ХТК имеются 2, 3, 4 и 5-голосные фуги. Также имеются фуги написанные на одну тему (большинство) и на 2 темы (двойная фуга). Сами прелюдии и темы фуг представляют всю энциклопедию музыкальных образов Баха.

Домашнее задание

1. Какие жанровые разновидности произведений составляют клавирное творчество И.С. Баха?
2. Перечислите клавишные инструменты, характерные для эпохи Барокко.
3. С какой целью был создан Хорошо темперированный клавир (ХТК)?
4. Из каких циклов состоит ХТК и по какому принципу он построен?
5. Расскажите о строении фуги.
6. Какие сюиты имеются в творческом багаже И.С. Баха?
7. Из каких обязательных танцев состоит сюита?
8. Послушать:
   - Партита до минор № 2. Часть 1 – Симфония.
   - Хорошо темперированный клавир. Том 1. Прелюдии и фуги До мажор, до минор, соль минор, ми бемоль минор.

Тема «Вокально-хоровое творчество И.С. Баха» (урок 9)

Лейпциг (1723—1750) - завершающая кульминация на творческом пути Баха, огромная по масштабам, жанровому диапазону и содержанию. Впервые и притом в самом расцвете творчества композитор более чем на четверть века и до конца жизни обосновался в действительно большом городе, культурном центре Германии.

В Лейпциге Бах, играя в церквах св. Фомы и св. Николая, вновь вернулся к своему инструменту и создал для него последние сонаты, хоральные прелюдии. Работа с церковным хором вызвали к жизни множество новых духовных кантат.

В Лейпциге возникли величальная композиция Магнификат ре мажор, эпико-драматические Пассионы по Иоанну, по Марку, по Матфею; оратории «Рождественская» и «Пасхальная», Высокая месса си минор. В Лейпциге Бах объединил множество прелюдий и фуг, созданных в разное время, во вторую часть «Хорошо темперированного клавира».

Вокально-хоровые произведения (в сопровождении оркестра):

Более 300 светских и церковных кантат, 6 мотетов, Рождественская и пасхальная оратории, Большая месса h-moll, Страсти по Матфею и Иоанну, Траурная ода, церковные арии и песни

Пассион – означает страдание. Это описание страданий и смерти Иисуса, записанное евангелистами Иоанном и Матфеем. На тексты этих евангелистов Бах написал свои Пассионы. Иначе они называются «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну». По жанру эти произведения приближаются к оратории, состоящих из хоровых, сольных (арий и речитативов) и инструментальных номеров.

Месса си минор (для органа, хора и оркестра) по жанру приближается к кантате; написана на латинский текст католической литургии.

Мессу си-минор называют философской исповедью Баха. Как и в Пассионах, композитор раскрыл здесь свой жизненный идеал: готовность к нравственному подвигу, к самопожертвованию.

Месса состоит из обязательных частей: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.

Сохранив основные канонизированные части, Бах расширяет их масштабы за счет выделения каждого текстового раздела в отдельный номер – всего их 24. Каждая часть предстает как строго продуманная композиция.

Кроме того, важную объединяющую роль в драматургии Мессы играет постоянное чередование монументального (развернутые хоры) и камерно-лирического планов (дуэты, арии). В Мессе си-минор получили обобщение 2 основных образных мира баховской музыки: мир страданий, глубокой скорби и мир света, радости, ликования, торжества. Неоднократное сопоставление этих ярко контрастных друг другу сфер составляют основу действенного, подлинно симфонического развития.

Домашнее задание

9. Перечислите вокально-хоровые произведения Баха.
10. Что означает слово «пассион» и о чем в нем повествуется?
11. Расскажите в нескольких словах о Мессе Баха си минор.
12. Перечислите по жанрам основные произведения И.С. Баха.
13. Иметь представление и уметь объяснить:
    - полифония и гомофония;
    - имитация;
    - инвенция;
    - фуга: тема, ответ, противосложение, интермедия;
    - хорал;
    - сюита и ее основные части;
    - месса и ее основные части.
14. Послушать:
    - Страсти по Матфею № 1 (Хор).
    - Страсти по Матфею № 47 (Ария альта).
    - Месса си минор. Часть 1 - Kyrie eleison (5-голосная фуга).
15. - Месса си минор. Часть 3 – Credo. № 16 «Crucifixus» («Распятый»).

Первый год обучения: четвертая четверть

Тема «Музыкальная культура Классицизма: основные музыкально-эстетические принципы. Венская классическая школа и ее представители» (уроки 1-2)

1. Общее понятие, временные рамки

Музыкой периода классицизма принято называть развитие европейской музыки в период со второй половины XVIII века до первой четверти XIX века.

Слово «классицизм» произошло от латинского classicus - образцовый. Следует упомянуть о двух разных истолкованиях слов «классика» и «классицизм», «классический» и «классицистский».

Термин «классика» употребляют по отношению ко всей профессиональной музыке, прошедшей испытание временем. Термин «классицизм» применяют лишь к музыке композиторов, чье творчество пришлось на вторую половину 18 – начала 19 веков.

В основном, понятие классицизма в музыке прочно ассоциируется с творчеством таких композиторов и музыкантов, как Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787), Йозеф Гайдн (1732-1809), Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) и Людвиг ван Бетховен (1770-1827). Глюк, Гайдн, Моцарт – австрийские композиторы, Бетховен – немецкий композитор, но в зрелом возрасте жил и работал в Вене, даже некоторое время учился у Гайдна.

Своей вершины стиль классицизма достиг в творчестве Гайдна, Моцарта и Бетховена, называемых еще венскими классиками (или представителями Венской классической школы), которые определили дальнейшее развитие музыки.

2. Эстетические принципы Классицизма и их проявление в музыке

В основе классицизма лежало убеждение в разумности и гармоничности мироустройства, гармоничности человеческой натуры. Свой идеал классики видели в античном искусстве, которое считали высшей формой совершенства.

Благодаря беспредельной вере в возможности человеческого разума и силу знания 18 век стали называть веком Разума или веком Просвещения. Ярчайшими его представителями являются такие мыслители и просветители, как Дидро, Гольбах, Монтескье, Вольтер, Руссо.

Идеалы красоты также подчиняются законам разума. «Красота - это соразмеренность»,- говорили еще древние греки, и под этим изречением подписался бы всякий художник 18 века.

По сравнению с Барокко музыкальный язык композиторов-классиков полностью изменился. Уравновешенность, сбалансированность всех разделов музыкальной формы, соразмерность, упорядоченность, ясность, простота, гомофонно-гармоническое мышление с ярко выделенной мелодией, развитие гармонии (аккорды и их соединение) на основе четких правил – главные черты их музыки.

Идеи рационализма сказались на формировании канонов основных жанров и форм в музыке классицизма. Именно в этот период окончательно сформировалась сонатная форма, основанная на разработке и противопоставлении двух контрастных тем; определился классический состав частей сонаты и симфонии, основных инструментальных жанров Классицизма.

Соната, концерт, симфония явились ярким выражением гомофонно-гармонического мышления композиторов.

Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное. В каждом явлении он стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки. В этой связи музыкальный герой Классицизма – обобщенный образ, наделенный чаще всего чертами героя-борца за справедливость. В этом случае нельзя не сказать о влиянии Французской буржуазной революции 1789 года на музыку классиков, особенно на раннего Бетховена.

3. Музыкальный герой в творчестве композиторов Венской классической школы

Если в искусстве Барокко путеводной нитью была судьба Иисуса, то искусство классицизма посвятило себя жизни обыкновенного человека - его повседневному труду, его удачам и надеждам. Трагическое и комическое, легкомысленное и серьёзное было идеально уравновешено.

Новый век выдвинул новый идеал - им стал Фигаро, «севильский цирюльник», герой комедии Бомарше «Безумный день, или женитьба Фигаро». Этот парикмахер, хитрец и пройдоха, всегда знал, как одурачить господина и добиться своего, и не позволял никому, даже вельможному графу, унижать своё достоинство. Образ Фигаро не оставил равнодушным Моцарта (опера «Свадьба Фигаро») и позже итальянского композитора Россини (опера «Севильский цирюльник»).

Герой Классицизма не слишком доверял прошлому. Он не любил оглядываться назад, всегда стремился вперед, был активным, действенным и оптимистом.

Отсюда музыка 18 века откровенно тяготеет к быстрым темпам, их итальянские обозначения allegro (скоро) и vivace (живо) очень точно выражают господствующий ритм эпохи, её неуклонное движение вперёд. Как и сам человек 18 века, музыка классицизма явно предпочитает радоваться и веселиться, а не грустить и предаваться меланхолии.

В то же время нельзя утверждать, что музыка классиков только жизнерадостна и однопланова по своему характеру. У всех композиторов Венской классической школы, особенно у Моцарта и Бетховена, встречаются глубоко лиричные и драматические произведения, раскрывающие глубину чувствований музыкального героя – персонажа.

4. Творческое наследие представителей Венской классической школы

Йозеф Гайдн (1732-1809)

- 24 оперы;
- 104 симфонии (Детская симфония, Прощальная симфония № 45, 6 Парижских симфоний, 12 Лондонских симфоний, в том числе № 103 с тремоло литавр);
- 83 струнных квартета;
- 52 фортепианные (клавирные) сонаты;
- увертюры, марши, танцы, дивертисменты для оркестра и разных инструментов;

- концерты для клавира и других инструментов;
- 3 оратории («Сотворение мира», «Времена года» и «Семь слов Спасителя на кресте»);
- 14 месс и другие духовные произведения.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)

- 17 опер («Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта»)
- около 50 симфоний;
- концерты для различных инструментов с оркестром (клавира, флейты, валторны, скрипки, др.);
- 27 квартетов;
- 20 сонат для фортепиано, 35 – для скрипки и фортепиано;
- Около 40 песен;
- Оратории, духовные произведения;
- посмертное произведение Реквием.

Людвиг ванн Бетховен (1770 - 1827):

- 9 симфоний;
- 8 симфонических увертюр;
- Музыка к драматическим спектаклям: «Эгмонт», «Кориолан»;
- 5 концертов для фортепиано с оркестром;
- 32, сонаты для фортепиано, «32 вариации до-минор» и около 60 пьес для фортепиано;
- 10 сонат для скрипки и фортепиано; 5 сонат для виолончели с фортепиано;
- 16 струнных квартетов;
- Балет «Творения Прометея»;
- Опера «Фиделио»;
- Торжественная месса;
- Вокальный цикл «К далекой возлюбленной», др.

Домашнее задание

1. Назовите временные рамки стиля классицизма.
2. Что обозначает слово «классицизм»?
3. Являются ли понятия «классика» и «классицизм» синонимами?
4. Назовите композиторов-представителей классицизма и перечислите их национальность.
5. Что такое Венская классическая школа?
6. Раскройте эстетические принципы классицизма.
7. Почему 18 век называют веком Просвещения? Назовите 2-3 фамилии известных мыслителей-просветителей.
8. Подтверждает ли классическая музыка утверждение древнегреческих философов, что «красота – это соразмерность»?
9. Чем отличается гомофонно-гармоническое мышление от полифонического?
10. Какой жанр является кульминацией в развитии полифонического многоголосия?

11. Какие жанры являются кульминацией в развитии гомофонно-гармонического склада мышления?
12. Определите основные закономерности в области музыкального языка композиторов-классиков.
13. Дайте обобщенную характеристику музыкальному герою классицизма.
14. Перечислите музыкальные жанры, в которых писали композиторы-классики.
15. Перечислите основные произведения Гайдна, Моцарта и Бетховена.
16. Послушать:
    - Гайдн Й. Соната для фортепиано Ре мажор, 1 часть;
    - Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада;
    - Моцарт В.А. Концерт для фортепиано с оркестром № 23 Ля мажор, 2 часть;
    - Бетховен Л. Увертюра к трагедии Гете «Эгмонт».

С биографиями композиторов Венской классической школы можно познакомиться по художественным и документальным фильмам:

- Документальный фильм «Известные люди. Йозеф Гайдн»;
- Художественный фильм «Амадей» американского кинорежиссера Милоша Формана (1984) – про жизненный путь А.В. Моцарта.
- Документальный фильм «Знаменитые композиторы. Людвиг ван Бетховен» (http://www.youtube.com/watch?v=UXDOrLVZUJA)

Тема «Сонатно-симфонический цикл в творчестве композиторов Венской классической школы: жанры сонаты и симфонии» (уроки 3-5)

1. Жанры сонаты и симфонии: общая характеристика

Одной из главных исторических заслуг Классицизма является формирование жанра сонаты и симфонии в их законченном варианте.

Сона́та (итал. звучать) - жанр камерно-инструментальной музыки; как правило, пишется для одного или двух инструментов.

Предшественником классической сонаты является **трио-соната,** распространенный жанр камерно-инструментальной музыки в эпоху барокко. Название «трио-соната» установилось в связи с исполнительским составом, который включал 3 инструмента: двух скрипок и басового сопровождения, исполняемого или виолончелью, или каким-нибудь клавишным инструментом. Трио-сонаты писали композиторы барокко А. Корелли, И.С.Бах, Г. Гендель. Сонаты для сольного клавишного инструмента писал Доменико Скарлатти (более 500 сонат).

Симфо́ния (с греч. - «созвучие, стройное звучание») - музыкальное произведение для оркестра. Как правило, симфонии пишутся для большого симфонического оркестра, но существуют симфонии для струнного, камерного и других оркестров. В симфонию также могут вводиться хор и вокальное соло.

Предпосылки зарождения симфонии существовали еще до начала Классицизма. В XVI веке «симфонией» называли согласованное звучание голосов и инструментов в многоголосной музыке.

С момента рождения оперы, в конце XVI века, в ней всегда присутствовали инструментальные эпизоды: вступления к каждому акту, звукоизобразительные картины, развернутые танцевальные интермедии - любой такой эпизод именовался «симфонией». Со временем инструментальные эпизоды, вынесенные за рамки

спектакля, превратились в относительно развитое и завершённое произведение, предваряющее действие, - ***увертюру.***

Из жанров оркестровой музыки заметное влияние на формирование симфонии оказал ***инструментальный концерт,*** который в первой половине XVIII века, прежде всего в творчестве *Антонио Вивальди,* представлял собой трёхчастную композицию с крайними частями в быстром движении и медленной средней частью.

Соната и симфония, а также концерт и квартет, - циклические произведения, и с их распространением в творчестве композиторов-классиков появилось понятие сонатно-симфонического цикла.

Сонатно-симфонический цикл – произведение, состоящее из нескольких частей, первая часть которого, как правило, представляла собой ***сонатную форму.***

Классическая симфония состоит из 4-х частей, и каждая часть символизирует одну из граней жизни человека:

1 часть – напряженно-действенная, активная;

2 часть – лирика;

3 часть – танцевальная;

4 часть – обобщение, подытоживание, финал.

По своей масштабности и содержательности музыкальный жанр симфонии равносилен литературному жанру романа. Все части драматургически связаны между собой (разные стороны единого целого); иногда эта связь выражается в интонационном сходстве музыкальных тем.

В классической симфонии за каждой частью закрепились свой темп и своя музыкальная форма:

1-я часть - звучит в быстром темпе (аллегро), иногда предваряется небольшим медленным вступлением; пишется в *сонатной форме;*

2-я часть – медленное движение; пишется в форме вариаций, рондо, сложной трёхчастной, реже в сонатной форме;

3-я часть - менуэт или скерцо, пишется обычно в сложной 3-частной форме;

4-я часть - быстрый темп; пишется в сонатной форме, в форме рондо или рондо-сонаты.

Классическая соната, как правило, состоит из трех частей. Как и в симфонии, между частями существует темповый контраст: первая часть всегда быстрая, стремительная; вторая, напротив, медленная и размеренная; третья (заключительная) часть, как и первая, звучит в быстром темпе.

Как и в симфонии, в сонате сложились характерные особенности музыкальной формы каждой части:

первая часть - сонатная форма;

вторая часть – сложная трехчастная или двухчастная форма;

третья часть – как правило, рондо.

2. Сонатная форма (первые части симфоний, сонат)

Сонатную форму иначе называют ***формой сонатного allegro***.

Основная идея сонатной формы – это конфликтность и динамика развития. Ни в какой другой музыкальной форме развитие не имело определяющего «идейного» значения. Сонатная форма стала единственной, в

которой драма была выражена чисто музыкальными средствами, без привлечения текста.

Сонатная форма состоит из трех основных разделов:

экспозиция – первоначальный показ основных тем;

разработка – центральный раздел;

реприза – повторение, но в ином качестве материала экспозиции;

Иногда встречаются медленные вступления перед экспозицией и кода, заключение после репризы.

Экспозиция делится на ***партии,*** обособленные завершенные разделы в экспозиции. Партии не тождественны темам. Партии – участки формы, и в них могут находиться по нескольку тем.

Главная партия *(ГП):* основа будущего конфликта и развития. Тема ГП часто состоит из контрастных элементов, взаимодействие которых в сжатом виде воспроизводит конфликтность всей формы. ГП пишется в основной тональности; по строению тема ГП представляет собой период.

Связующая партия *(СП):* неустойчивый раздел, основная задача которого подготовить тональность и вступление темы побочной партии (ПП). В основном СП построена на мотивах темы ГП.

Побочная партия *(ПП):* образно контрастирует теме ГП; она более лирична, грациозна; всегда пишется в другой тональности (параллельной или доминантовой).

Заключительная партия *(ЗП):* завершает экспозицию и закрепляет тональность побочной партии.

Иногда экспозиция строится на противопоставлении только двух основных тем – темы ГП и темы ПП. СП и ЗП могут отсутствовать.

В классической симфонии (сонате) экспозиция проводится дважды.

Разработка – неустойчивый раздел сонатной формы. В нем получают развитие темы экспозиции. Основные средства развития – тональная неустойчивость (отклонения и модуляции), вычленение из тем мотивов, отдельных интонаций, многочисленные секвенции. В конце разработки развитие приводит к кульминации.

Реприза повторяет экспозицию, но в несколько измененном виде. Главное условие репризы – проведение побочной партии в основной тональности. Кроме того, материал экспозиции в репризе может быть проведен в сокращенном варианте.

3. Жанр сонаты в творчестве Гайдна, Моцарта и Бетховена

Жанр сонаты занял достойное место в творчестве Й. Гайдна (12 сонат для скрипки и фортепиано, 52 сонаты для фортепиано), В. Моцарта (45 сонат для скрипки и фортепиано, более 20 сонат для фортепиано) и Л. Бетховена (6 юношеских сонат для фортепиано, 32 сонаты для фортепиано, 10 сонат для скрипки и фортепиано, 5 сонат для виолончели и фортепиано). С одной стороны, сонаты писались для домашнего музицирования; с другой стороны, сонаты являлись творческой лабораторией и отражали индивидуальный стиль каждого композитора.

Для сонат Гайдна характерны изящество и лёгкость музыки, отсутствие контраста между темами, небольшой объём и камерность звучания. Особенности фортепианного стиля Гайдна ярко выражены в его *Сонате ре мажор:*

Первая часть сонаты открывается оживлённой и задорной темой главной партией. Не вносит контраста тема побочной партии, более мягкая и изящная.

Контраст привносит вторая часть, по настроению напоминающая глубокие размышления автора, не лишенные патетики и некой скорби. Финал, написанный в форме рондо, возвращает жизнерадостное настроение первой части.

Фортепианное творчество Моцарта – это дальнейший этап развития фортепианной музыки в творчестве представителей Венской классической школы. Для фортепиано им написаны сонаты, фантазии, вариации, концерты, трио, квартеты и квинтеты с обязательным участием фортепиано.

Особое место в фортепианном творчестве Моцарта занимают 19 сонат и 3 фантазии. Ранние сонаты, продолжающие традиции сонат Гайдна, довольно просты и по содержанию, и по музыкальному языку. Центральные 7 сонат, написанные в 1777-1778 гг. во время поездки в Мангейм и Париж, - это уже яркое проявление индивидуальности Моцарта. Возрастает сила и роль контрастов, активно используются разные приемы развития; музыкальные темы образно многоплановы: или грациозно-изящны, или лирико-драматичны, или героико-драматичны, или по-философски сдержанны.

К жемчужинам фортепианного творчества Моцарта относятся Фантазия ре минор, сонаты ля минор (№ 8), Ля мажор (№ 11), Фа мажор (№ 12), до минор (№ 14).

Фортепианное наследие Бетховена включает множество пьес, 22 вариационных цикла, 32 сонаты, 5 концертов для фортепиано с оркестром.

Ранние сонаты Бетховена продолжают традиции Гайдна и Моцарта; образы поздних сонат Бетховена предвосхищают музыку романтизма: это внутренние диалоги человека с самим собой.

Многие его сонаты считаются программными, так как темы главных партий состоят из контрастных элементов и в их драматическом развитии ощущается некоторая сюжетность. Некоторые сонаты имеют названия: № 8 – «Патетическая»; № 14 – «Лунная»; № 17 – «Буря»; № 21 – «Аврора»; № 23 – «Аппассионата».

Однако именно автором было дано лишь одно название: Соната № 26 имеет в качестве эпиграфа небольшую ремарку — «Lebe wohl» («Прощайте»). Каждая из частей тоже имеет романтическое название: «Прощание», «Разлука», «Встреча». Соната посвящена эрцгерцогу Рудольфу Австрийскому и получила своё название по случаю его вынужденного отъезда из Вены.

Остальные же сонаты были озаглавлены уже в процессе узнавания и с ростом их популярности. Названия эти придумали друзья, издатели, просто поклонники творчества. Каждое соответствовало настроению и ассоциациям, возникавшим при погружении в эту музыку. Сюжет как таковой в сонатных циклах Бетховена отсутствует, но автор настолько явно мог создать драматургическое напряжение, подчиненное одной смысловой идее, настолько рельефно передавал с помощью фразировки и агогики слово, что сюжеты напрашивались сами собой. Но сам он мыслил скорее философски, чем сюжетно.

Соната № 8 «Патетическая». Название «Большая патетическая» дал ей сам Бетховен, но оно не было обозначено в рукописи. Это произведение стало своеобразным итогом его раннего творчества. Здесь явно проявились

мужественные героико-драматические образы. 28-летний композитор, уже начинающий чувствовать проблемы со слухом и воспринимавший все в трагических красках, поневоле стал относиться к жизни философски. Новизна музыки заключалась в острых контрастах, столкновениях и борьбе между партиями, тесным взаимодействием музыкальных тем, целенаправленностью драматического развития

Соната № 14 «Лунная». «Лунная соната» была написана в трагический период жизни Бетховена: краха надежд на счастливое будущее с любимой и первых проявлений неумолимой болезни. Это поистине исповедь композитора и самое проникновенное его сочинение. Свое красивое название соната № 14 получила уже после смерти Бетховена. В поисках новых идей для сонатного цикла Бетховен отступает от традиционной композиционной схемы и приходит к форме сонаты-фантазии. Ломая рамки классической формы, Бетховен бросает вызов канонам, сковывающим его творчество и жизнь.

Соната № 17 «Буря». Другие неофициальные названия: Соната с речитативом, Шекспировская соната. Соната № 17 - психологический портрет композитора. 1802 год, год создания сонаты, - период трагических размышлений, чувств в связи с глухотой, крушениями надежд на личное счастье.

Соната № 17 продолжает линию сонат-фантазий, но в отличие от сонаты № 14 в ней нет заголовка «Sonata quasi una Fantasia». Содержание сонаты - лирика страстного, бурного, драматизированного звучания, возврат к патетике, но с психологическим осмыслением. В цикле три части, внешне классической структуры: 1 часть – Largo – Allegro; 2 часть – Adagio**;** 3 часть – Allegretto.

Каждая часть написана в сонатной форме, усложненной признаками других форм: фантазии, вариационности, сквозной формы.

Домашнее задание:

Сонаты для прослушивания:

Гайдн Й. Соната Ре мажор
Гайдн Й. Соната ми минор, 1 часть
Моцарт В. Соната № 8 ля минор, 1 часть
Моцарт В. Соната № 11 Ля мажор, 3 часть
Моцарт В. Соната № 12 Фа мажор
Моцарт В. Фантазия ре минор.
Бетховен Л. Соната № 14 до диез минор «Лунная», 1 и 3 части
Бетховен Л. Соната № 8 до минор «Патетическая»
Бетховен Л. Соната № 17 ре минор, 1 и 3 части.

4. Жанр симфонии в творчестве композиторов Венской классической школы

Йозефа Гайдна называют «отцом симфонии»: в его творчестве завершилось формирование классической симфонии; утвердился 4-хчастный цикл с установленными контрастными темпами между частями; совершенства достигла сонатная форма в первых частях.

Гайдном написано 104 симфонии. Ранние симфонии приближались к бытовой и камерной музыке; поздние «Парижские» и «Лондонские» симфонии представляют собой образец классической симфонии: в них утвердились классические закономерности жанра, характерные типы тематизма и приемы развития. Кроме того, в зрелых симфониях Гайдна устанавливается классический

состав оркестра, включающий все группы инструментов (струнные, деревянные и медные духовые, ударные).

Музыкальные образы симфоний Гайдна обладают свойствами открытости, общительности, оптимизма, юмора. Почти все гайдновские симфонии ***непрограммны,*** они не имеют какого-то определенного сюжета. Исключение составляют три ранних симфонии, названные самим композитором - «Утро», «Полдень», «Вечер» (№№ 6,7,8). Все другие названия, данные симфониям Гайдна и закрепившиеся в практике, принадлежат слушателям.

Некоторые из них передают общий характер произведения («Прощальная» – № 45), другие отражают особенности оркестровки («С тремоло литавр» – № 103) или акцентируют какой-то запоминающийся образ («Медведь», «Курица», «Часы»). Иногда названия симфоний связаны с обстоятельствами их создания или исполнения (шесть Парижских и 12 Лондонских симфоний). Однако сам композитор никогда не комментировал образное содержание своей инструментальной музыки.

Высшим достижением гайдновского симфонизма считаются его 12 Лондонских симфоний. Лондонские симфонии (№№ 93–104) были написаны Гайдном в Англии, во время двух гастрольных поездок. Для Лондонских симфоний характерно:

- господство мажорных тональностей;
- опора на народно–жанровый тематизм;
- общий жизнерадостный характер музыки;
- наличие медленного вступления, контрастирующего с быстрой темой главной партии сонатного аллегро;
- строгое соблюдение пропорций между разделами сонатной формы;
- преобладание в медленных 2-х частях музыкальной формы двойных вариаций (вариации на 2 темы, которые называют гайдновскими вариациями);
- отражение в менуэтах (3 части) традиций крестьянской танцевальной музыки;
- преобладание в жизнерадостных финалах стихии народного танца.

Как и Гайдн, Моцарт стоял у истоков европейского симфонизма. Не дублируя Гайдна, Моцарт по-своему решил проблему симфонического цикла. Работа Моцарта в симфоническом жанре продолжалась четверть века: с 1764 года, когда 8-летний композитор в Лондоне написал и продирижировал своими первыми симфониями, и до лета 1788 года, которое ознаменовалось появлением трех последних симфоний. Именно они и стали наивысшим достижением Моцарта в области симфонической музыки.

Общее число симфоний Моцарта превышает 50, хотя по принятой в отечественном музыковедении сквозной нумерации последняя симфония – «Юпитер» – считается 41-й.

В отличие от «Лондонских симфоний» Гайдна, которые в целом развивают один тип симфонизма, лучшие симфонии Моцарта (последние) не поддаются типизации. В каждой из них воплощается принципиально новая художественная идея:

Симфония № 39 (Es-dur) – одна из самых жизнерадостных и солнечных у Моцарта, наиболее близка гайдновскому типу;

Симфония № 40 (g-moll) развивает лирико-драматический тип симфонизма, в будущем характерный для творчества композиторов эпохи романтизма.

Симфония № 41 (C-dur) «Юпитер» предвосхищает бетховенскую героику.

К наиболее характерным особенностям моцартовской трактовки жанра симфонии можно отнести:

1) ***конфликтная драматургия.*** Контрастность и конфликтность проявляются в симфониях Моцарта на самых разных уровнях – частей цикла, отдельных тем, различных тематических элементов внутри темы.

2) ***предпочтение сонатной форме***. Как правило, Моцарт обращается к ней во всех частях своих симфоний, кроме менуэта. Именно сонатная форма, с ее огромными возможностями для преобразования начальных тем, способна к наиболее глубокому раскрытию духовного мира человека.

3) ***отход от*** открытой ***жанровости*** в симфонических менуэтах и финалах. В отличие от гайдновских, к ним нельзя применить определение «жанрово-бытовой». Наоборот, Моцарт в своих менуэтах нередко «нейтрализует» танцевальное начало, наполняя их музыку драматизмом (в симфонии № 40) и лирикой (в симфонии «Юпитер»).

4) окончательное ***преодоление сюитной логики*** симфонического цикла как чередования разнохарактерных частей. Четыре части симфонии у Моцарта представляют органическое единство (особенно ярко это проявилось в симфонии № 40).

Симфонии Бетховена возникли на почве, подготовленной всем ходом развития инструментальной музыки XVIII века, в особенности непосредственными его предшественниками - Гайдном и Моцартом. Следуя по пути, проложенному Гайдном и Моцартом, Бетховен создавал в симфонических инструментальных формах величественные трагедии и драмы. Путь Бетховена–симфониста охватил почти четверть столетия (1800 – 1824), но влияние его распространилось на весь XIX и даже во многом на XX век. У Бетховена 9 симфоний, и каждая из них – событие.

Условия, в которых они сочинялись и исполнялись, коренным образом отличались от того, что было при Гайдне и Моцарте. Для Бетховена симфония – жанр, во-первых, сугубо общественный, исполняемый преимущественно в больших залах довольно солидным по тогдашним меркам оркестром. Во-вторых, симфония воспринималась композитором как жанр идейно очень значительный. Поэтому бетховенские симфонии, как правило, гораздо крупнее даже моцартовских и принципиально индивидуальны по концепции. В то же время музыканты заметили закономерность: нечетные симфонии – более взрывчатые, героические или драматические (кроме 1-й), а четные – более «мирные», жанрово-бытовые (более всего – 4, 6 и 8-я).

Наибольшую известность у публики получили симфонии №№ 3, 5, 9.

Симфония № 3 «Героическая». Изначально симфония была написана Бетховеном в честь Наполеона, его судьбы и героической деятельности, который был кумиром многих того поколения. Но в дальнейшем, из-за разочарования в политике Наполеона (принятие титула императора), Бетховен вычеркнул его имя из партитуры симфонии, не изменив при этом ни одной ноты. В первом издании

1806 года Третья симфония получила закрепившееся за ней название «Героическая».

Симфония № 5. Немецкий писатель, автор знаменитой сказки «Щелкунчик и Мышиный король», композитор, художник и юрист Гофман назвал симфонию «одним из самых значительных произведений эпохи». Сам Бетховен говорил о главном мотиве первой части симфонии: «Так судьба стучится в дверь». Симфония, особенно начинающий её мотив (известный также как «мотив судьбы», «тема судьбы»), стали настолько широко известны, что их элементы проникли во множество произведений, от классических до популярной культуры разных жанров, в кино, телевидение и т. д.

Симфония № 9. последняя симфония Людвига ван Бетховена (1824). Она включает в себя часть *Ode an die Freude* («Оды к радости»), поэмы Фридриха Шиллера, текст которой исполняется солистами и хором в последней части. Это первый образец, когда крупнейший композитор использовал в симфонии человеческий голос в одном ряду с инструментами.

Вклад Бетховена в развитие жанра симфонии:

1. ***Показ образа в единстве противоположных, борющихся друг с другом элементов.*** Бетховенские темы часто строятся на контрастных мотивах, образующих внутреннее единство. Отсюда их внутренняя конфликтность, которая служит предпосылкой напряженного дальнейшего развития.
2. ***Непрерывность развития и качественных изменений образов***. Развитие тем начинается буквально с самого начала их изложения. Так, в 5 симфонии в I части начальный мотив темы ГП разительно преображается – он воспринимается одновременно и как «роковой элемент» (мотив судьбы), и как символ героического сопротивления, то есть противостоящего року начала.
3. ***Качественно новое единство сонатно-симфонического цикла***, по сравнению с циклами Гайдна и Моцарта. Симфония становится **«инструментальной драмой»**, где каждая часть является необходимым звеном единого музыкально-драматургического «действия». Кульминацией этой «драмы» является финал. Ярчайший образец бетховенской инструментальной драмы – «Героическая» симфония, все части которой связаны общей линией развития, направленной к грандиозной картине всенародного торжества в финале.

Домашнее задание:

1. Что в переводе означает слово «симфония», «соната»?
2. Кто является исполнителем симфоний, сонаты?
3. Что способствовало возникновению симфонии как самостоятельного жанра?
4. Своими словами расскажите о сонатно-симфоническом цикле.
5. Из скольких частей состоит классическая симфония, соната? Дайте краткую характеристику каждой части.
6. Какие музыкальные формы являются ведущими для каждой части симфонии, сонаты?
7. Какова основная идея сонатной формы?
8. Схематически раскройте основные закономерности сонатной формы.
9. Кого из композиторов называют отцом симфонии?
10. Расскажите о фортепианном творчестве Й. Гайдна и В.А. Моцарта.

11. Расскажите о фортепианном творчестве Л. Бетховена.
12. Раскройте роль каждого композитора (Гайдна, Моцарта и Бетховена) в развитии жанра симфонии.
13. Симфонии для прослушивания:
    - Гайдн Й. Симфония с тремоло литавр № 103 Ми-бемоль мажор, 1 часть
    - Гайдн Й. Прощальная симфония, 1 ч.
    - Моцарт В. А. Симфония № 40 соль минор
    - Бетховен Л. Симфония № 5, 1 часть
    - Бетховен Л. Симфония № 7, 2 часть

Тема «Жанр оперы: общая характеристика. Классическая опера в творчестве К. Глюка и В. Моцарта» (уроки 6-7)

1. Жанр оперы: общая характеристика

Опера - род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки. В отличие от драматического театра, где музыка выполняет служебные функции, в опере она является основным носителем действия. Литературной основой оперы является либретто, оригинальное или основанное на литературном произведении.

Отдалённой предшественницей оперы считается ***древнегреческая трагедия,*** в которой диалоги чередовались с сольным и хоровым пением и с напевной рецитацией в сопровождении авлоса или кифары.

В середине XVI века большой популярностью пользовались пасторали или пастушеские игры, в которых музыка ограничивалась хоровым пением. В конце XVI века попытки ввести в такие сочинения одноголосное пение вывели оперу на новый путь развития. Авторы этих попыток называли свои музыкально-драматические произведения «Драма в музыке» (drama in musica или drama per musica); название «опера» стало применяться к ним в первой половине XVII века.

Первый оперный театр для публичных представлений был открыт в 1637 году в Венеции; ранее опера служила только для придворных развлечений. Опера скоро распространилась в Италии, а затем и в остальных странах Европы.

Исторически сложились определённые жанры оперы:

- большая опера – опера-сериа (opera seria), написанная на «серьезный» сюжет;
- комическая опера – опера-буффа (opera-buffa);
- романтическая опера на романтический сюжет.

Опера - это синтетический жанр, объединяющий в едином театральном действии различные виды искусств: драматургию, музыку, изобразительное искусство (декорации, костюмы), хореографию (балет).

В состав оперного коллектива входят: солисты, хор, артисты балета, оркестр. Оперное произведение делится на акты, картины, сцены, номера. Перед актами бывает пролог, в конце оперы - эпилог.

В опере из вокально-хоровой музыки используются речитативы, ариозо, песни, арии, дуэты, трио, квартеты, ансамбли и т.д. Из оркестровой музыки используются увертюра (вступление к 1-му акту), антракты (оркестровые эпизоды между актами), балетная музыка.

Характеры героев наиболее полно раскрываются в сольных номерах (ария, ариозо, ариетта, каватина, монолог, баллада, песня). Различные функции в опере имеет речитатив - музыкально-интонационное и ритмическое воспроизведение человеческой речи. Речитатив часто связывает отдельные законченные номера; часто является действенным фактором музыкальной драматургии. В некоторых жанрах оперы, преимущественно комедийных, вместо речитатива используется разговорная речь, обычно — в диалогах.

В музыкальной драматургии оперы большая роль отведена оркестру: симфонические средства выразительности служат более полному раскрытию образов.

2. Опера в эпоху классицизма

В эпоху классицизма сформировались и достигли совершенства такие жанры, как опера, симфония, соната, инструментальный концерт, квартет.

В жанре оперы писали Глюк (около 100), Гайдн (свыше 30), Моцарт (17), Бетховен (1), но настоящими реформаторами оперного жанра явились Глюк и Моцарт. Основными принципами их оперной реформы были простота, правда, естественность.

Из оперы Глюк убирает все лишнее: украшения, пышные эффекты, а музыка полностью подчиняется раскрытию внутреннего мира героев. Опера «Орфей и Эвридика» была первым произведением, в котором Глюк осуществил новые идеи и положил начало оперной реформе. Опера отличается строгостью, соразмерностью формы, благородной простотой без вычурностей; речитативы, хоры образуют большую оперную композицию.

Из 17 опер Моцарта самые репертуарные - «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта». Оперное творчество Моцарта открыло широкие перспективы развития различных типов оперы - лирической и социально-обличительной комедии, музыкальной драмы, философской оперы-сказки.

«Свадьба Фигаро» – бытовая комическая опера (опера-буффа; «buffa» - итал. «шутка»), в которой Моцарт блестяще раскрыл разнообразные и живые человеческие образы. Герой оперы – слуга Фигаро, ловкий и находчивый человек, насмешник, острослов. Опера иллюстрирует комедию положений. Ситуации на сцене стремительно сменяются, сюжет живо развивается. Постоянная путаница и неразбериха, связанная с переодеваниями мужчины в женское платье, – характерные признаки народно-бытовой оперы того времени как жанра.

В музыкальном плане эта опера была новаторской: характеры героев и острота интриг раскрываются исключительно музыкальными средствами. Ранее в музыкальных спектаклях ведущее место отдавали либретто, для развития сюжета использовали речитатив, а арии имели чисто «декоративное» значение – в них артисты демонстрировали возможности своего голоса. У Моцарта на протяжении всей оперы идет сквозное развитие сюжета, музыка органично вплетена в него, одновременно служа дополнением к характерам и получая собственное драматургическое развитие.

Домашнее задание

1. Дайте общую характеристику жанру оперы.
2. В чем состоит реформа К. Глюка и В. Моцарта?

3. Кратко раскройте сюжеты оперы «Орфей и Эвридика» Глюка и оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта.
4. Расскажите об оперном творчестве В. Моцарта.
5. Послушайте:

Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро»:

- увертюра,
- 1 действие: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать», ария Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный», ария Керубино «Объяснить, рассказать не могу я»;

Моцарт В. Опера «Волшебная флейта: ария царицы ночи;

Глюк К. опера «Орфей и Эвридика»: ария Орфея, хор фурий, мелодия флейты.