

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

учебное пособие

для
детской музыкальной
школы

1-й год обучения

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
в определениях и нотных примерах

учебное пособие
для детской музыкальной школы

1-й год обучения

Санкт-Петербург
«Валери СПД»
1998

Рецензенты:

Огаркова Н. А.

кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник сектора музыки Российского института истории искусства;

Барнишева Т. А.

зав. кафедрой эстетического воспитания, кандидат психологических наук, доцент РГПУ им. А. И. Герцена.

Авторы:

Островская Янина Евсеевна

Фролова Людмила Александровна

Островская Я., Фролова Л.

О 77 Музыкальная литература в определениях и нотных примерах: 1-й год обучения/Обложка художника Н. Обедковой.— СПб.: «Валери СПД», 1998.— 208 с., ил.

ISBN 5-8142-0006-5

В учебном пособии, отвечающем всем требованиям государственной программы, четко и ясно, в сжатой форме изложены все основные музыкальные понятия, знание которых необходимо для учащихся ДМШ на первом этапе изучения курса музыкальной литературы. Текст учебного пособия проиллюстрирован богатейшим нотным материалом.

ББК 85.31

ISBN 5-8142-0006-5

© Островская Я. Е. 1998
© Фролова Л. А. 1998
© «Валери СПД». 1998
© «Валери СПД». Оформление. 1998

ОТ АВТОРОВ

Предлагаемое учебное пособие предназначено для детей 8–12 лет. Оно содержит материал 1-го года обучения в соответствии с Примерными тематическими планами по предмету «Музыкальная литература» для детских музыкальных школ и школ искусств (М., 1988).

Данная книга — результат многолетней педагогической работы с детьми в музыкальной школе на уроках музлитературы.

Пособие охватывает широкий круг вопросов, связанных с понятиями музыкального искусства. Оно включает все необходимые сведения, с которыми начинающий музыкант должен познакомиться, прежде чем начнет изучать творчество композиторов разных стран и направлений.

Основу пособия составляют определения. Они расположены по тематическим разделам и изложены понятным, доступным для детей языком. Ко всем определениям подобраны нотные примеры — отсюда и название книги: «Музыкальная литература в определениях и нотных примерах».

Учебное пособие дополнено «Нотным приложением» и «Рабочей тетрадью».

«Нотное приложение» составлено из популярных произведений русской, зарубежной классики и музыки XX века (целиком или во фрагментах). Эти ноты особенно помогут при прослушивании музыки на уроках. «Приложение» расширяет кругозор юного музыканта и является богатым материалом для домашнего музицирования.

«Рабочая тетрадь» содержит практические задания по каждой теме. Они разнообразны по форме и включают в себя не только привычные вопросы, но и множество творческих задач, музыкальных кроссвордов, способствующих освоению довольно трудной, но совершенно необходимой профессиональной музыкальной терминологии.

Предлагаемое пособие имеет весьма широкий круг применения. Кроме учеников ДМШ и ДШИ, его могут использовать учащиеся педагогических училищ и общих факультетов пединституты, где музыкальному развитию студентов уделяется достаточно серьезное внимание. Оно может быть полезно и учителям музыки общеобразовательных школ.

Авторы надеются, что четкость формулировок, простота и доступность изложения и богатый иллюстративный материал сделают этот труд привлекательным для всех, начинающих изучать музыкальную литературу.

Глава первая

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
МУЗЫКИ

*Печальна и чиста,
Как жизнь, людьми любима,
Как жизнь, ты непроста,
Как жизнь, непостижима,
Музыка.*

*На свете каждый миг
Мелодия рождается,
Ты — сладостный язык
Дождя, ручья и птицы,
Музыка.*

*Пусть в мире прижилась
Лишь часть твоих мелодий,
Твоя безмерна власть
Над теми, кто свободен,
Музыка!*

К. Кулиев. «Музыка»

Мир, в котором мы живем, наполнен различными звуками. Их можно разделить на три группы: шумовые, звоны и музыкальные.

Музыкальный звук можно спеть или сыграть на музыкальном инструменте. **Музыка — это искусство звуков.**

Музыкальный звук имеет четыре свойства: *высоту, длительность, громкость и тембр.*

Различные сочетания музыкальных звуков образуют *выразительные средства музыки.*

К ним относятся: мелодия, лад, гармония, ритм, динамика, тембр, регистр, фактура. **Мелодия** (по-гречески «напев») — музыкальная мысль, выраженная **одноголосно.**

Мелодия бывает *вокальная и инструментальная.* Пример вокальной мелодии — русская народная песня «Вниз по матушке по Волге».

1 «Вниз по матушке по Волге»
Медленно, широко

Вниз по ма_ туш_ке по Вол_ге, Вол_

ге, по ши_ ро_ ко_му раз_до_лю, раз_до_лю.

Инструментальная мелодия звучит в «Польке» М. Глинки.

2 Allegretto М. Глинка. Полька

Мелодия может звучать одна или с сопровождением. Сопровождение мелодии называется *аккомпанемент* (по-французски «сопровождение»). В музыке встречаются два основных типа мелодии: кантилена и речитатив.

Кантилена (по-итальянски «пение») — напевная, плавная мелодия (примеры 3, 4).

3

Умеренно

Л. Ветховен. «Сурок»

Из кра- я в край впе-рёд и-ду, су-
 рок всег-да со мно- ю, под ве- чер кров се-
 -бе най-ду, су- рок всег-да со мно- ю.

4

Andante

Ф. Шопен. Ноктюрн № 2

espress. dolce
p

Речитатив (от латинского «речитаре» — «читать вслух») — это музыкальная декламация*, пение на слова без рифмы. Речитатив напоминает разговорную речь (примеры 5, 6).

5

Р. Шуман. «Во сне я горько плакала»

Leise [Тихо]

Во сне я горь_ко пла_кал, мне

сни_ло_ся: ты у_мер_ла; проснул_ся, а

* Декламацией называется выразительное чтение нараспев.

ritard.

всё по ла-ни там сле-за за сле-зо-ю тек-ла.

6 М. Глинка. «Иван Сусанин», IV д. Речитатив и ария Сусанина

Recitativo

maestato

mf

Чу- ют прав-ду! Смерть близ-ка! Но не стра-шна о-

-на: свой долг ис-пол-нил я. При-ми мой прах, мать-зем-ля!

Лад (согласие, порядок, стройность) — согласованность музыкальных звуков, разных по высоте. Они объединяются вокруг главного звука — тоники. Тоника — I ступень — опорный и самый устойчивый звук лада. Все остальные ступени ей подчиняются. В классической музыке используются два основных лада — мажор и минор. Они основаны на соотношении устойчивых и неустойчивых ступеней.

Смена лада как бы перекрашивает мелодию, меняет характер музыки. Например, в Вальсе си минор Ф. Шуберта одна и та же мелодия по-разному звучит в миноре и в мажоре (примеры 7, 8).

7

Ф. Шуберт. Вальс си минор

8

Гармония (по-гречески «стройность, соразмерность») — это аккорды и их последовательность. Аккордом называется созвучие из трех и более звуков.

Обычно аккорды сопровождают мелодию, но иногда они становятся главным выразительным средством музыки.

9

Ф. Шопен. Прелюдия № 20

Largo

ff

p

Музыкальное произведение звучит в течение определенного времени. Это время измеряется *метроритмом*. Метроритм состоит из двух понятий — метр и ритм.

Метр (от греческого «метрон» — «мера») — **равномерное чередование сильных и слабых долей**. Это пульс музыки. Метр обозначается размером. Размеры бывают двухдольные ($\frac{2}{4}$, $\frac{4}{4}$, $\frac{4}{2}$) и трехдольные ($\frac{3}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{6}{8}$). **Такт** (от латинского «тактус» — «прикосновение») — это единица метра, единица отсчета музыкального времени, расстояние от одной сильной доли до другой.

Ритм (от греческого «ритмос» — «чередование») — закономерное чередование долгих и коротких звуков.

Сочетание музыкальных звуков разной длительности образует ритмический рисунок, например:

Ритм, в котором постоянно используется нота с точкой, называется пунктирным .

10

И. Дунаевский. «Веселый ветер»

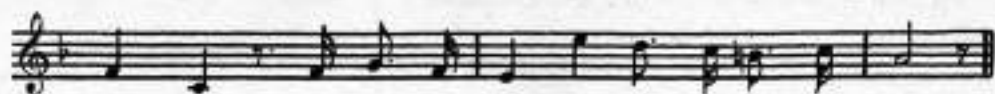
Живо, маршеобразно

А ну- ка, пес-ню нам про-пой, ве-сё-лый ве-тер, ве-сё-лый

ве-тер, ве-сё-лый ве-тер. Мо-ря и го-ры ты об-ша-рил все на

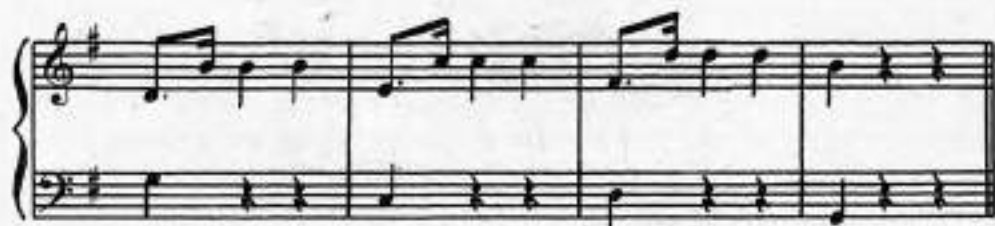

све-те и все на све-те пе-сен-ки слы-хал.

11

Й. Гайда. Квартет

Allegro

Темп (от латинского «темпус» — «время») — скорость исполнения музыкального произведения. Темпы делятся на три группы: *быстрые, умеренные, медленные*. Для обозначения темпа используются итальянские термины.

Таблица 1

Обозначения темпов

Итальянское название	Транскрипция	Перевод
Adagio	ададжио	медленно
Allegretto	аллегретто	довольно быстро
Allegro	аллегро	быстро
Andante	анданте	неторопливо
Andantino	андантино	не спеша
Comodo	комодо	непринужденно, удобно
Con moto	кон мото	подвижно
Doppio movimento	доппио мовименто	вдвое быстрее
Giocoso	джокозо	игриво, весело
Grave	гравэ	торжественно, тяжело
Larghetto	ларгэтто	широко
Largo	ларго	широко, медленно
Lento	ленто	медленно, протяжно
L'istesso tempo	листессо темпо	тот же темп
Maestoso	маэстозо	величественно, торжественно
Moderato	модерато	умеренно, сдержанно
Mosso	моссо	подвижно, оживленно
Prestissimo	прэстиссимо	в высшей степени быстро
Presto	прэсто	очень быстро
Sostenuto	состэнутто	сдержанно
Tempo giusto	тэмпо джусто	темп согласно харак- теру произведения
Vivace	виваче	скоро, живо
Vivacissimo	вивачиссимо	в высшей степени живо
Vivo	виво	скоро, живо

Динамика (от греческого «динамис» — «сила») — **громкость звучания**. Изменение громкости звучания образует динамические оттенки. Они могут передавать различные звуковые эффекты. Например, в пьесе С. Майкапара «Эхо в горах» повторение одной и той же музыки с разной громкостью создает эффект эха.

12

С. Майкапар. «Эхо в горах»

Скоро

The image shows two systems of musical notation for piano. The first system begins with a forte (*f*) dynamic marking and includes a piano (*p*) marking later in the system. The second system begins with a forte (*f*) dynamic marking and includes a pianissimo (*pp*) marking later in the system. The music consists of chords and melodic lines in both hands.

Для обозначения динамики тоже используются итальянские термины.

Таблица 2

Обозначения динамических оттенков

Итальянское название	Транскрипция	Перевод
<i>con tutta forza</i>	кон тутта форца	со всей силой
<i>crescendo</i>	крэшэндо	увеличивая силу звука
<i>decrescendo</i>	дэкрэшэндо	уменьшая силу звука
<i>diminuendo</i>	диминуэндо	уменьшая силу звука
<i>forte, f</i>	фортэ	сильно, громко
<i>fortissimo, ff</i>	фортиссимо	очень сильно, очень громко
<i>mezzo forte, mf</i>	мэццо фортэ	не очень громко
<i>mezzo piano, mp</i>	мэццо пьяно	не очень тихо

Итальянское название	Транскрипция	Перевод
<i>mezzo voce</i>	мэццо воче	вполголоса
<i>morendo</i>	морэндо	замирая, затихая
<i>pianissimo, pp</i>	пьяниссимо	очень тихо
<i>piano, p</i>	пьяно	тихо
<i>rinforzando, rf</i>	ринфорцандо	интенсивно усиливая звук
<i>sforzando, sf</i>	сфорцандо	внезапный акцент
<i>smorzando</i>	сморцандо	приглушая
<i>sotto voce</i>	сотто воче	вполголоса
<i>strepitoso</i>	стрэпитозо	шумно, громко

Фактура (по-латыни «строение, обработка») — это музыкальная ткань, которая составлена из выразительных средств музыки. Фактура бывает одноголосная, аккордовая, гомофонно-гармоническая (мелодия с аккомпанементом), полифоническая (многоголосие, основанное на равноправии всех голосов).

Одноголосная фактура чаще всего встречается в народных песнях, например в русской народной песне «Ничто в полюшке не колышется».

13

«Ничто в полюшке не колышется»

Медленно

tr

Ни_что в по_люш_ке не ко_лы_шет_ся, толь_ко гру_стный на_пев где-то слы_шит_ся.

18

Аккордовая фактура свойственна хоровой музыке. В инструментальной музыке она иногда передает характер траурного шествия или звучание русского церковного пения.

14

П. Чайковский. «Детский альбом». «В церкви»

Moderato

p *mf*

Гомофонно-гармоническая фактура широко используется в вокальной (пример 15) и инструментальной (пример 16) музыке профессиональных композиторов.

15

Л. Книшпер. «Полношко»

Умеренно быстро

p

poco a poco cresc.

16

Ф. Шуберт. Музыкальный момент фа минор

Allegro moderato

p con grazia

20

Полифоническая фактура сложилась в церковной музыке Западной Европы и долгое время господствовала в ней. Великим полифонистом был немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах. Почти все его произведения имеют полифоническую фактуру.

17

И. С. Бах. Инвенция ре минор № 4

The image shows a musical score for J.S. Bach's Invention No. 4 in D minor, BWV 99. It consists of three systems of two staves each (treble and bass clef). The first system starts with a forte (f) dynamic. The second system shows a change in the bass line. The third system features a more complex texture with overlapping lines in both hands.

Регистр (от латинского «региструм» — «список, перечень») — объединение звуков в группы по высоте и окраске. В музыке различают три регистра: высокий, средний, низкий. Каждый регистр имеет свои особенности звучания.

Звуки *высокого регистра* звонкие и легкие. Они очень хорошо помогают изобразить щебетание птицы в пьесе П. Чайковского «Жаворонок» из «Детского альбома».

Музыкальный фрагмент «Жаворонок» П. Чайковского. Видно ноты для правой и левой руки, динамические обозначения *p* и *pp*, а также ритмические пометки «8».

Звуки *среднего регистра* более мягкие, они близки естественному звучанию человеческого голоса. Средний регистр использует композитор К. Орф в пьесе «Жалоба», чтобы передать печальные интонации и грустное настроение.

Andante espressivo

Музыкальный фрагмент «Жалоба» К. Орфа. Видно ноты для правой и левой руки, динамическое обозначение *p*.

Звуки *низкого регистра* густые, тяжелые, глубокие. При помощи *низкого регистра* композитор В. Ребиков в пьесе «Медведь» передает неуклюжую походку увальня-медведя.

20

В. Ребиков. «Медведь»

Andante

Дианазон (от греческого «диа пазон хордон» — «через все струны») — расстояние между самым низким и самым высоким звуком данного голоса или инструмента.

Английский рожок и его диапазон

Тембр (по-французски «окраска») — окраска звука. Каждый голос и каждый инструмент имеет свою окраску. Тембр помогает отличить звуки одинаковой высоты и громкости, исполненные на разных инструментах и разными голосами.

Певческие голоса разделяются на мужские и женские.

Мужские голоса:

тенор — высокий голос;

баритон — средний голос;

бас — низкий голос.

Композитор Н. Римский-Корсаков в IV действии оперы «Садко» использует особенности звучания каждого мужского голоса для характеристики заморских гостей. Песня сурового Варяжского гостя поручена басу.

21

Н. Римский-Корсаков. «Садко». Песня Варяжского гостя

Andante non troppo

О ска-лы гроз. ны. е дро.

бят.ся с ре.вом вол.ны и с бе.лой па.но.ю кру.тясь бе.гут на.зад; но

твер. до се.ры. е у.те.сы вы.но.сят вол.на. пор, над мо. рем сто.я.

Сказочная песня Индийского гостя поручена тенору (*при- мер 22*), а хвалебная песня Венецианского гостя написана для баритона (*пример 23*).

dolce

Несчесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море по лунному, далекой Индии и чудес.

The musical score for 'Песня Индийского гостя' is written in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). It consists of two systems. The first system has a vocal line and a piano accompaniment. The piano part features a steady eighth-note bass line in the left hand and chords in the right hand. The second system continues the vocal line and piano accompaniment.

Allegretto*dolce e grazioso*

Город прекрасный, город счастливый, моря царяца,

p

The musical score for 'Песня Венецианского гостя' is written in 6/8 time with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It features a vocal line in the upper staff and a piano accompaniment in the lower staves. The piano part is marked *p* and consists of chords in the right hand and a simple bass line in the left hand.

Во де.нец сла.вный! Ти. хо пор.ха. ет ве. тер про.хлад.ный.

Си. не.е мо. ре, си. не.е не. бо! Над мо.рем си.ним

цар.ству.ешь крог. ко, го. род пре.крас.ный, Во де.нец сла.вный!

Женские голоса:

колоратурное сопрано и сопрано — высокие голоса;
меццо-сопрано и контральто — низкие голоса.

В операх партии мальчиков и юношей поручают низкому голосу контральто (пример 24).

Allegro moderato*semplice con anima*

Как мать убила у ма ло.

го птен ца, о стал ся птен чик

Партии сказочных героинь часто поручают легкому, серебристому тембру колоратурного сопрано.

Не дочь мо. я! Больше ты не дочь мо. я!

По тембру и регистру различаются не только певческие голоса и музыкальные инструменты, но и хоры.

Хор, который состоит из мужских и женских голосов, называется *смешанным*:

сопрано	}	женские голоса
альт		
тенор	}	мужские голоса
бас		

Хор, состоящий из теноров и басов, называется *мужским*. Партии теноров звучат на октаву ниже, чем записываются.

26

К. М. Вебер. «Вольный стрелок». Хор охотников

Molto vivace

Тенора I, II

ff

Что луч. ше о. хо. ты? В ле.

Басы I, II

ff

са и бо. ло. та,

Хор, который состоит из сопрано и альтов, называется *женским* (пример 27).

Сопрано I, II

Де-ви-цы, кра-са-ви-цы, ду-шень-ки, по-

дру-женьки, ра-зыграй-тесь, де-ви-цы,

раз-гу-ляй-тесь, ми-лы-е!

Наряду со взрослыми хорами встречаются и *детские*. Особенно часто используется хор мальчиков.

Вме-сте с но-вым ка-ра-у-лом мы при-хо-дим, вот и мы!

Что ж, тру-би-те ве-се-ле-е! Та-ра-та-та-та, ра-та-та!

Глава вторая

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

*Я слушал музыку, следя за дирижером.
Вокруг него сидели музыканты — у каждого
особый инструмент
(Сто тысяч звуков, миллион оттенков!).*

В. Солоухин. «Дирижер»

*Звук арфы — серебристо-голубой.
Всклик скрипки — блеск алмаза хрусталистый.
Виолончели — мед густой и жгливый.
Рой красных струй, исторгнутых трубой...
Рояль — волна с волною вперевой.*

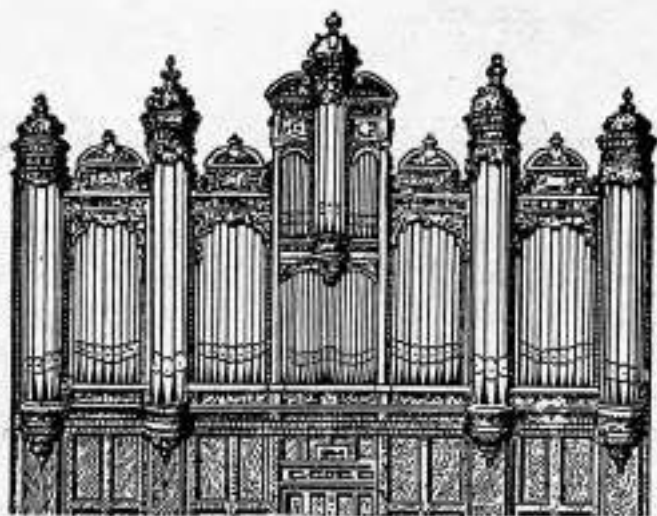
К. Бальмонт. «Зовы звуков»

Музыкальные инструменты различаются по строению и способу извлечения звука. По этим признакам они делятся на *струнные смычковые, струнные щипковые, духовые, ударные, клавишные.*

ОРГАН

Орган — старинный *клавишно-духовой* инструмент сложного устройства. Он состоит из труб, механизма для нагнетания воздуха и кафедры (аппарата управления). В кафедре находятся клавиатура для рук, клавиатура для ног и переключатели регистров.

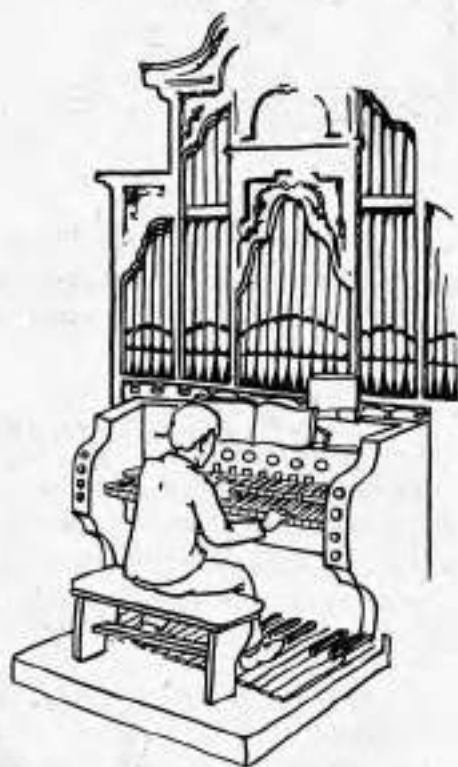

Орган

Клавиатура для рук называется *мануал* (от латинского «манус» — «рука»). У органа может быть от двух до пяти мануалов. Клавиатура для ног называется *педаль* (от латинского «педис» — «нога»). Она нужна для исполнения очень низких звуков.

Старинный переносной орган

Кафедра органа

Группа труб одинакового тембра называется *регистром органа*. Регистры дают возможность подражать звучанию разных инструментов, например флейты или гобоя. Для управления регистрами используют систему *регистровых переключателей*.

Благодаря своему устройству орган имеет густой, тянущийся, богатый по тембру и динамике звук. Широкий диапазон инструмента включает все октавы.

Замечательным органистом был композитор И. С. Бах. Он написал для органа множество произведений.

Adagio

Prestissimo

ОТ КЛАВИРА К ФОРТЕПИАНО

Клавир — это общее название группы *клавишных струнно-щипковых* инструментов, в которую входят клавесин, клавикорд, чембало, спинет, верджинал. Наиболее известны *клавесин* и *клавикорд*. На них играли в странах Европы в XVII—XVIII веках.

При нажатии на клавишу струну зацепляет воронье перо (в клавесине) или металлическая пластинка под названием «тангент» (в клавикорде).

Звук получается нежный, звенящий, быстро затихает. Чтобы его продлить, часто использовались украшения — трели, морденты, форшлагги. На инструменте нельзя было исполнить яркие динамические оттенки.

Для клавесина и клавикорда писали композиторы Германии, Англии, Франции и других стран. Пьесы были небольшие, различного характера, часто имели названия. Такова, например, пьеса «Тамбурин» французского композитора Ж. Ф. Рамо.

Vif

В конце XVIII века итальянский мастер Бартоломео Кристофори создал новый вид клавира. В усовершенствованном виде он стал называться фортепиано.

Фортепиано — это *клавишно-ударный струнный* инструмент. Во время нажатия на клавишу по струне ударяет специальный деревянный молоточек, обтянутый войлоком.

Рояль

Клавесин

Пианино

Основное отличие фортепиано от клавира — яркий, певучий звук и возможность играть на нем очень громко или очень тихо. Отсюда и название инструмента: форте-пиано (громко-тихо).

Современные разновидности фортепиано — *рояль* и *пианино*. Они отличаются формой и расположением струн (у рояля струны натянуты горизонтально, у пианино — вертикально). Первым композитором, который начал писать именно для фортепиано, был немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Одна из его самых популярных фортепианных пьес — «К Элизе».

31 Л. Бетховен. «Элизе»

Poco moto

pp

Ped. * *Ped.* *

Ped. * *Ped.* * *Ped.* *

ОРКЕСТР

Слово «оркестр» — греческого происхождения. В древней Греции «оркестрой» называлась площадка для танцев. На ней располагался хор, который исполнял важную роль в древнегреческой трагедии. Позднее хор сменили музыканты, сопровождавшие спектакль игрой на музыкальных инструментах.

Современный оркестр — это коллектив музыкантов, играющих произведения, написанные специально для данного состава инструментов. Оркестром руководит дирижер.

Краткий оркестровый словарь

Партия	Ноты для одного инструмента. По партиям играют оркестранты.
Партитура	Ноты, в которые вписаны партии всех инструментов. По партитуре дирижирует дирижер.
Клавир	Переложение партитуры для фортепиано.
Tutti (итальянское «тутти»)	Все инструменты играют вместе.
Solo (итальянское «соло»)	Играет один инструмент.
Divisi (итальянское «дивизи»)	Разделение одинаковых инструментов на несколько самостоятельных партий.
Unisono (итальянское «унисоно»)	Слитное звучание одинаковых инструментов.

Оркестры бывают разные: симфонический, духовой, народных инструментов, эстрадный, джазовый и другие.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Симфонический оркестр состоит из четырех групп инструментов: струнные смычковые, деревянные духовые, медные духовые и ударные. Главными в симфоническом оркестре являются струнные смычковые инструменты.

В группу струнных смычковых инструментов входят:
скрипки первые и вторые — высокие инструменты;
альты — средние;
виолончели — низкие;
контрабасы — очень низкие.

Струнные смычковые инструменты:

1 — скрипка, 2 — альт, 3 — виолончель, 4 — контрабас

В группу деревянных духовых инструментов входят:
флейта — высокий инструмент;
гобой — средний;
кларнет — низкий;
фагот — очень низкий.

Деревянные духовые инструменты:

1 — флейта, 2 — флейта-пикколо, 3 — гобой, 4 — английский рожок,
5 — кларнет, 6 — бас-кларнет, 7 — фагот, 8 — контрафагот

Каждый из этих инструментов имеет свою разновидность. Это флейта-пикколо, английский рожок, бас-кларнет и контрафагот.

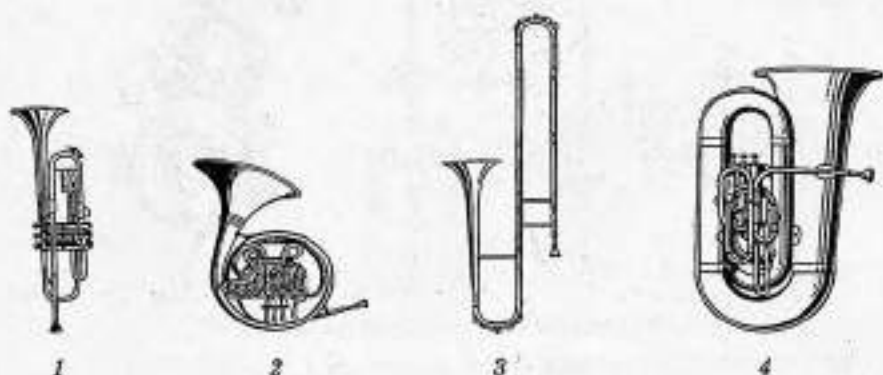
В группу **медных духовых инструментов** входят:

труба — высокий инструмент;

валторна — средний;

тромбон — низкий;

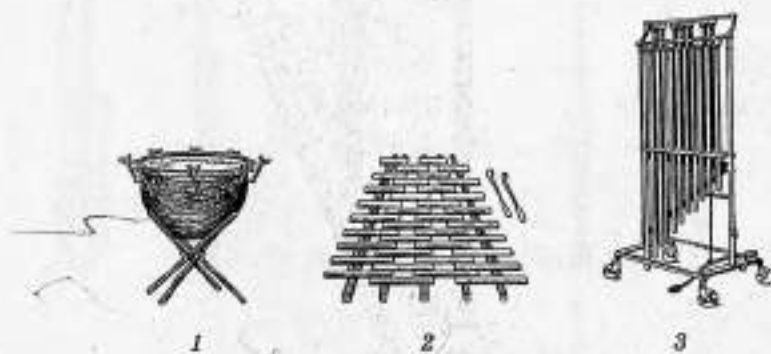
туба — очень низкий.

Медные духовые инструменты:

1 — труба, 2 — валторна, 3 — тромбон, 4 — туба

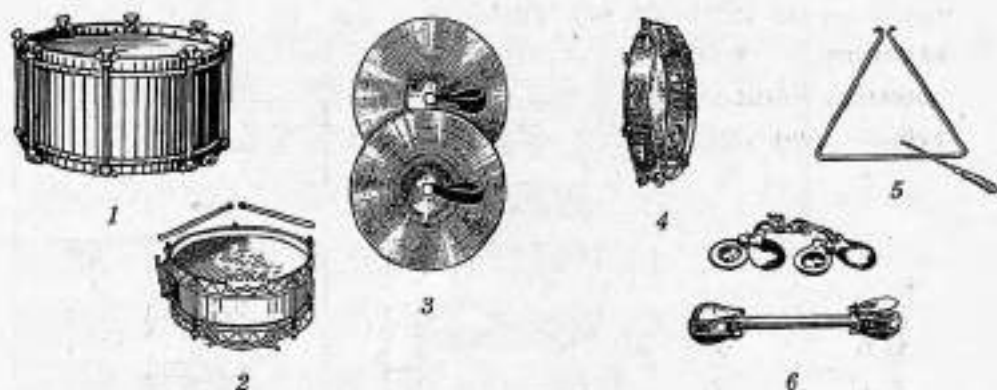
Группу **ударных инструментов** можно разделить на две подгруппы. В первую входят инструменты, имеющие *определенную высоту звучания*: литавры, ксилофон, колокола и другие.

Ударные инструменты:

1 — литавры, 2 — ксилофон, 3 — колокола

Во вторую подгруппу входят инструменты, не имеющие определенной высоты звучания: большой и малый барабан, бубен, тарелки, треугольник, кастаньеты и тому подобные.

Ударные инструменты:

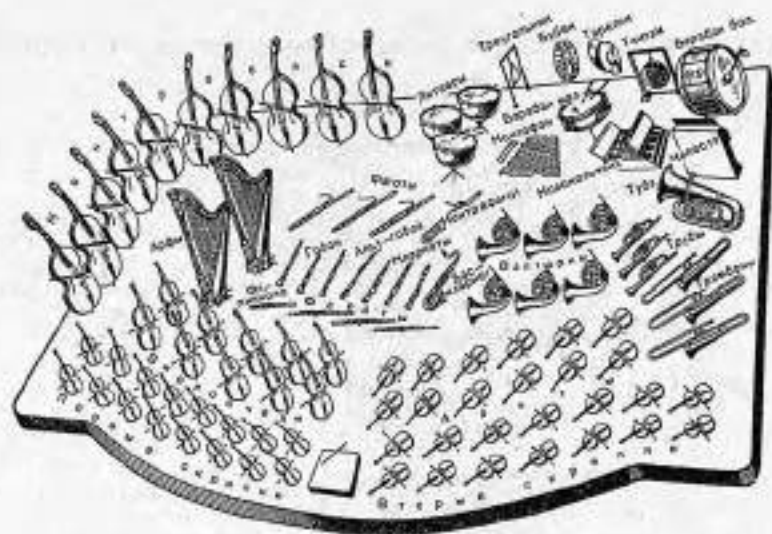
1 — большой барабан, 2 — малый барабан, 3 — тарелки, 4 — бубен,
5 — треугольник, 6 — кастаньеты

Дополнительно в состав оркестра входят рояль, арфа, челеста, орган и некоторые разновидности деревянных духовых и медных инструментов.

Арфа

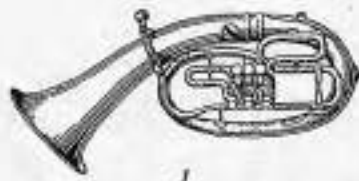
Расположение инструментов в симфоническом оркестре

Первые симфонические оркестры появились в Европе в XVIII веке. Классический состав оркестра утвердился в творчестве австрийского композитора Йозефа Гайдна.

В симфоническом оркестре музыканты, как правило, рассаживаются в определенном порядке.

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Духовой оркестр состоит из духовых и ударных инструментов. Главную роль играют инструменты **медной группы**. Здесь их больше, чем в симфоническом оркестре: труба, валторна, тромбон, туба, альт, тенор, баритон, корнет, геликон и другие.

1

2

Медные духовые инструменты:

1 — баритон, 2 — корнет

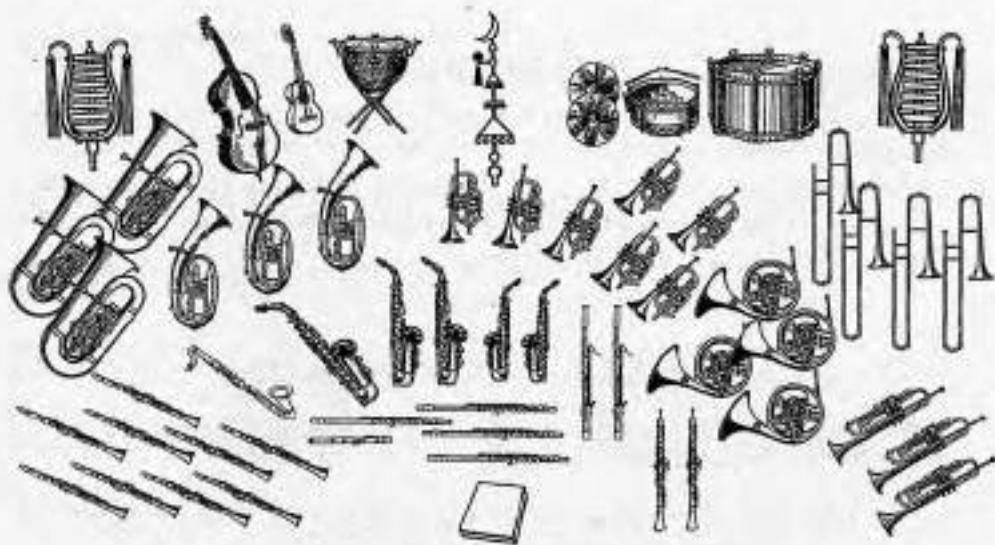

Музыканты, играющие на тромбонах

Альт, тенор, баритон — инструменты семейства саксгорнов. Корнет — потомок почтового рожка, разновидность трубы. Геликон-бас — разновидность тубы, отличается от нее формой и внешним видом.

Дополнительно используются **деревянные духовые инструменты**: флейта, гобой, кларнет, саксофон.

Духовой оркестр возник как военный. Он звучит во время парадов, праздников, торжеств.

Расположение инструментов в духовом оркестре

В духовом оркестре музыканты тоже рассаживаются в определенном порядке. Партитура для духового оркестра выглядит так:

Величественно

The score is arranged in two systems. The first system includes:

- Флейта (Flute)
- Кларнеты Б I, II (Clarinets B)
- Вальтерны Эс I, II (Bassoons)
- Труба Б (Trumpet B)
- Тромбон (Trombone)
- Малый барабан, Тарелки и Большой барабан (Percussion)

The second system includes:

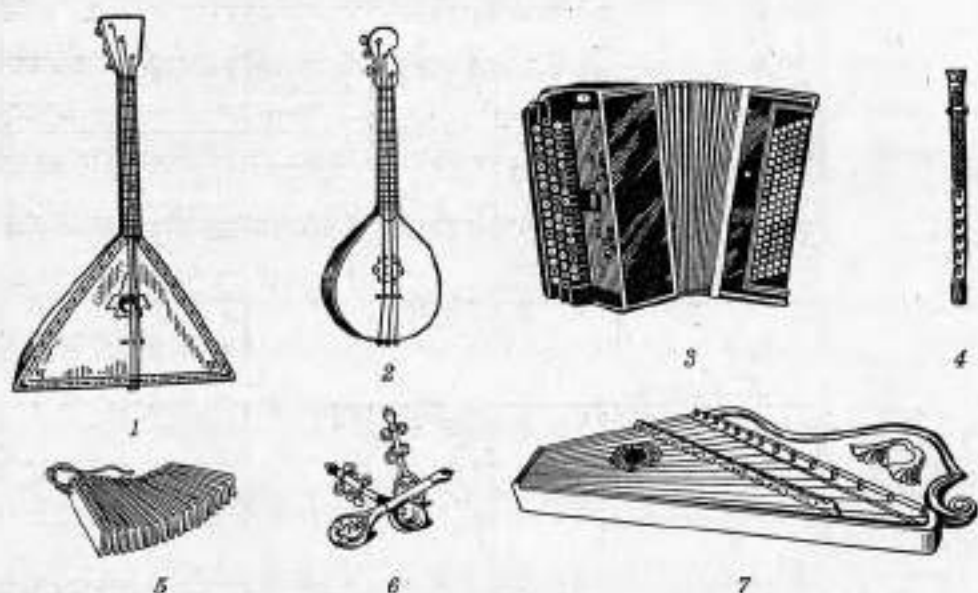
- Корнеты Б I, II (Cor Anglais)
- Альти Эс I, II (Oboes)
- Теноры Б I, II (Tenors B)
- Баритон Б (Baritone B)
- Басы I, II (Basses)

Dynamic markings include *ff* (fortissimo) throughout. Performance instructions include *Величественно* (Majestically) and *ad* (ad libitum) at the end of the piece.

Духовой оркестр может звучать вместе с симфоническим в опере, балете, кантате. Это придает музыке особую яркость и силу, например, в эпилоге оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» (см. «Нотное приложение»).

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Оркестр народных инструментов состоит из различных национальных музыкальных инструментов.

Русские народные инструменты:

- 1 — балалайка, 2 — домра, 3 — баян, 4 — сопилка, 5 — трещотка,
6 — ложки, 7 — гусли

Первый профессиональный оркестр русских народных инструментов возник в конце XIX века и назывался Великорусским. Его организовал композитор и балалаечник Василий Васильевич Андреев.

Партитура для оркестра русских народных инструментов
выглядит так:

34

Смоленский гусачок. Русский народный танец

Живо, весело

Малые
Альтовые
Басовые
Сопрано До
Брейви Соль
Сопрано Соль
Альт До

ДОМРЫ

БАСНЫ

УДАРНЫЕ

Ложки
Деревянный коробей
Трещотка
Бубен
Малый барабан
Тарелка
Большой барабан

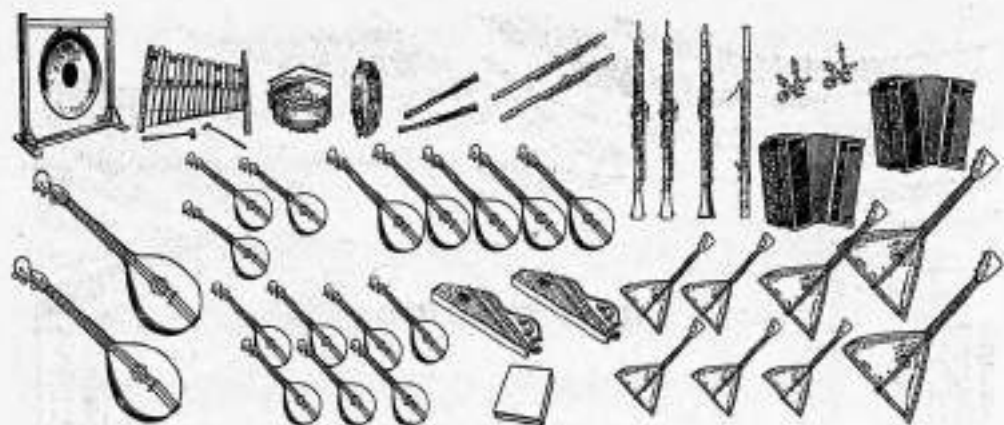
Колокольчики
Ксилофон

Гудки клавишные

Примы
Секунды
Альты
Басы
Контрабасы

БАСЛАЙКИ

Живо, весело

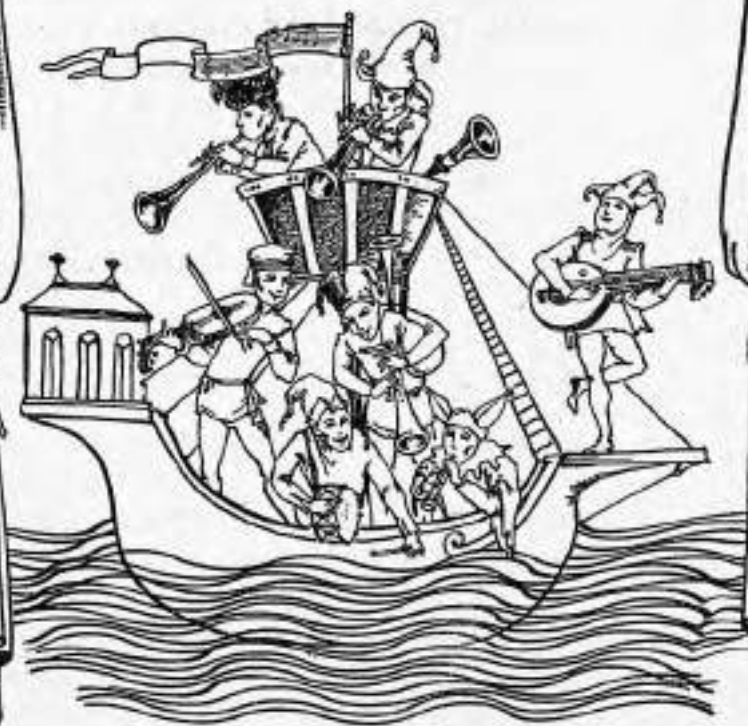
*Расположение музыкантов
в оркестре русских народных инструментов*

Вначале оркестр состоял из домр и балалаек. Позднее в него вошли и другие русские народные инструменты: гусли, баяны, рожки, сопели, жалеики, трещотки, ложки.

Современный оркестр русских народных инструментов включает некоторые духовые и ударные инструменты.

Глава третья

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ОБРАЗ.
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ТЕМА

*Я слушаю звуки органа,
уходит куда-то земля!
И кажется мне, что аркана
сжимает мне горло петля!..
И чувство гигантское меры,
и тяга куда-то!
И тут
как будто небесные сферы,
не зная о людях, поют!*

Евгений Винокуров

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

В музыкальном произведении так же, как в романе, повести, сказке, картине, есть свое содержание. Оно отражает окружающий нас мир. Только это не конкретные изображения людей, птиц, зверей и не словесное описание событий. Это — музыкальные образы.

Музыкальный образ — условный персонаж музыкального произведения.

Богатые выразительные средства музыки позволяют создавать самые разные образы. Условно их можно обозначить как образ-портрет, образ-сцена, образ-пейзаж, образ-настроение.

В зависимости от содержания в музыкальном произведении может быть один или несколько образов. Музыкальные образы воплощаются в специальных музыкальных построениях, которые называются темами.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕМА

Слово «тема» в переводе с греческого означает «то, что лежит в основе».

Музыкальная тема — это построение, которое выражает законченную музыкальную мысль и служит основой развития всего произведения или его части.

Тема может быть выражена различными выразительными средствами музыки. В большинстве произведений тема звучит в виде *мелодии*.

Andantino

p

Иногда тема формируется в виде *аккордовой последовательности*.

Быстро

p

mf

cresc.

f

Реже встречаются темы в виде *ритмической фигуры*.

37 Д. Кабалевский. «Варабанщик»
Не очень быстро

Музыкальный возглас, вскрик передается обычно при помощи небольшого мелодического оборота с выразительным ритмом — *ритмического мотива*.

38 Л. Бетховен. Пятая симфония, I ч.
Allegro con brio

Важно, чтобы тема была своеобразной, запоминающейся. «Во всяком произведении главное — идея; так в музыке главное — тема» (Ц. Кюи).

ХАРАКТЕР ТЕМЫ

Характер темы — это один из элементов музыкального содержания, раскрывающий для нас смысл музыки. С раннего детства мы знаем, что музыка бывает веселая и грустная, задорная и печальная, торжественная, праздничная — или сказочная, загадочная.

По характеру темы могут быть самыми разными — близкими, дополняющими друг друга или, наоборот, далекими, противоположными друг другу.

Темы, похожие по характеру, близкие по настроению, называются *сходными*.

Темы, непохожие по характеру, далекие по настроению, называются *контрастными*.

Приведем примеры сходных и контрастных по характеру тем из симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк» (примеры 39–44).

Сходные темы:

1. Петя и Птичка;
2. Утка и Кошка;
3. Дедушка и Волк.

Контрастные темы:

1. Петя и дедушка;
2. Птичка и Волк;
3. Птичка и Дедушка.

39 **Andantino** Тема Пети

p *mf*

40 **Allegro** Тема Птички

mf

40 **Allegro** Тема Птички

mp

41 **Andantino** Тема Утки

mf espress.

42 **Moderato** Тема Кошки

p *con eleganza*

43

Andante molto

Тема Волка

44

Andante

Тема Дедушки

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ

В музыкальном произведении тема занимает ведущее положение благодаря значительности музыкального образа, его способности к развитию.

Развитие — это любое изменение темы. Она может меняться полностью или частично. Существуют различные способы развития. Назовем некоторые из них: повторение, секвенция, имитация, вариационное развитие.

Повторение — точное повторение темы. Оно чаще всего встречается в песнях, когда одна и та же мелодия повторяется с разными словами (см. пример 101).

Вариационное развитие — повторение темы с различными изменениями (см. примеры 67–73).

Секвенция — повторение темы на разной высоте через одинаковый интервал. Секвенция может быть точной или приближительной:

45

В. Шаинский. Песенка крокодила Геня

секвенция

Я и. гра. ю на гар. мош. ке у про.
-хо. жих на ви. ду... К со. жа. лень. ю,
день рож. день. я толь. ко раз в го. ду.

Имитация — повторение темы в разных голосах (см. пример 17).

Развитие темы приводит к кульминации. **Кульминация** — самая напряженная точка развития темы.

First system of the musical score for "Träumerei". It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The music is in 3/4 time and begins with a piano (*p*) dynamic. The right hand plays a flowing melody with eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. The system concludes with a double bar line.

кульминация

Second system of the musical score. It continues the melody and accompaniment from the first system. The right hand's melody becomes more active, and the left hand's accompaniment features more complex chordal textures. The system ends with a double bar line.

ritard.

Third system of the musical score, which is the final system on this page. It shows the concluding phrases of the piece. The right hand's melody winds down, and the left hand's accompaniment provides a gentle harmonic support. The system ends with a double bar line.

Глава четвертая

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ФОРМА

*Рояль,
Как будто торопясь и споря,
Приоткрывает окна в даль
Грозой волнуемого моря.*

А. Белый

Различные сочетания музыкальных звуков составляют *музыкальную речь*. При помощи музыкальной речи композиторы «разговаривают» с нами, слушателями, поверяя нам свои замыслы и вызывая у нас различные чувства и переживания.

Подобно человеческой речи, музыкальная тоже имеет свои знаки препинания, своеобразные музыкальные слоги, слова и предложения, при помощи которых выстраивается музыкальное произведение.

В любом музыкальном произведении есть свой план, своя форма. **Музыкальная форма** — это порядок расположения частей и разделов в музыкальном произведении.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

Музыкальное произведение состоит из различных по величине фрагментов. Они имеют разную степень законченности и называются *музыкальными построениями*. Эти построения отделяются друг от друга цезурами.

Цезура — это граница между музыкальными построениями. Она может быть выражена паузой, длинной нотой, акцентом, повторением мелодии или ритма. В нотном письме цезура обозначается «галочкой» V.

Самое маленькое построение в музыкальной речи — мотив (от латинского «мовео» — «двигаю»). Это слово пришло к нам из Италии. В XVIII веке так называли наиболее яркий и запоминающийся мелодический оборот. Именно его напевали слушатели, выходя из театра после оперного представления.

Мотив — объединение нескольких безударных звуков вокруг одного ударного — акцента. Акцент в мотиве можно сравнить с ударением в слове: ма́-ма, мо-рб́-же-но-е.

Мотив — не только наименьшее музыкальное построение, но и характерная часть музыкальной темы. Яркость мотива определяется сочетанием различных средств музыкальной выразительности. Размер мотива может быть разным — от одного-двух звуков до целого такта.

47 **Vivo** **МОТИВ** Р. Шуман. «Карнавал». «Кокетка»

Музыкальный пример 47: «Кокетка» из «Карнавала» Р. Шумана. Темп: **Vivo**. Музыкальный мотив выделен. Динамики: *p*, *ff*, *p*, *ff*.

48 **Allegretto moderato** В. А. Моцарт. «Как трепетно сердце»

Музыкальный пример 48: «Как трепетно сердце» В. А. Моцарта. Темп: **Allegretto moderato**. Динамики: *p*, *f*.

Более крупное музыкальное построение называется фразой (по-гречески «фраза» — «способ выражения», «выражение»).

Музыкальная фраза — это незаконченное построение, состоящее из двух или нескольких мотивов.

49

Passionato

Р. Шуман. «Карнавал». «Признание»

Фраза может быть и слитным построением, не делящимся на мотивы. Сначала продолжительность фразы была связана со словом, дыханием в вокальной музыке. Позднее, с развитием инструментальной музыки, фраза получила более широкое толкование (из таких фраз состоит тема второй части Четвертой симфонии Чайковского, *пример 35*). Фразы объединяются в музыкальные построения, которые называются предложениями.

Предложение — относительно законченное музыкальное построение, состоящее из двух или нескольких фраз. Предложение завершается кадансом.

Каданс (от латинского «кадо» — «падаю», «оканчиваюсь») — это заключительный музыкальный оборот. Он завершает музыкальное произведение, его часть или отдельное построение. Из предложений составляется период.

Период — объединение нескольких предложений в одно законченное построение. Строение периода показано на схеме 1.

ПЕРИОД							
1-е предложение				2-е предложение			
фраза		фраза		фраза		фраза	
мотив	мотив	мотив	мотив	мотив	мотив	мотив	мотив

Схема 1. Строение периода

Период, который начинается и заканчивается в одной тональности, называется однотональным.

50

Лехтинен. «Летка-сылка».

Не спеша

Период, который начинается в одной тональности, а заканчивается в другой, называется модулирующим. Такой период, начинающийся в соль мажоре, а заканчивающийся в ре мажоре, приведен в примере 51.

51

Й. Гайди. «Времена года». Хор земледельцев

Allegretto

К нам, к нам, вес. на! Не сём те. бе при. вет. К нам,

к нам. От мерт. вен. но. го сна про. сну. лась вся зем. ля!

Обычно период состоит из двух предложений. Период, в котором предложения начинаются одинаково, а заканчиваются по-разному, называется *периодом повторного строения*.

52

В. А. Моцарт. «Тоска по весне»

1-е предложение | 2-е предложение

Приди, весна, и снова пусть рождается жизнь. Под шум ручья лесного фиалки здесь тут.

Период, который состоит из разных предложений, называется *периодом неповторного строения* (пример 53).

Каданс первого предложения звучит неустойчиво, незавершенно, вопросительно.

Каданс второго предложения звучит устойчиво, завершенно, утвердительно.

53

Д. Шостакович. Гавот

Спокойно, легко

1-е предложение | 2-е предложение

mp → *p*

non legato

Благодаря различным кадансам первое и второе предложения в периоде воспринимаются как вопрос и ответ.

Иногда период имеет дополнительный раздел, который звучит как музыкальное послесловие. Такой раздел называется *дополнением*.

54

П. Чайковский. «Детский альбом». «Утренняя молитва»

Andante

1-е предложение

p

mf

2-е предложение

p

f

Detailed description: The image shows a piano score for the first sentence of 'Morning Prayer' by Pyotr Ilyich Tchaikovsky. The score is in G major and 3/4 time, marked 'Andante'. It is divided into three systems. The first system, labeled '1-е предложение', contains four measures with a piano (*p*) dynamic. The second system contains four measures with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The third system, labeled '2-е предложение', contains four measures with a forte (*f*) dynamic. The notation includes treble and bass staves with various chords, single notes, and melodic lines.

дополнение

The image shows a musical score for piano, consisting of three systems of two staves each. The first system includes a 'p' dynamic marking. The second system includes a 'dim.' marking. The third system includes a 'pp' marking. The music is in a key with one sharp (F#) and a 4/4 time signature.

В форме периода обычно пишется музыкальная тема. Вспомните тему из второй части Четвертой симфонии Чайковского (пример 35), тему Пети из симфонической сказки Прокофьева «Петя и волк» (пример 39), тему в пьесе «Кукушка» Л. Дакена (см. «Нотное приложение»).

Период — это самая маленькая, одночастная музыкальная форма.

Например, в форме периода написана Прелюдия № 7 Ф. Шопена.

55

Ф. Шопен. Прелюдия № 7

Andantino

Из периодов строятся другие, более крупные формы.

ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА

Форма, которая состоит из двух периодов, называется **простой двухчастной**. Она встречается двух видов — с репризой и без репризы.

Реприза — это повторение начальной темы или ее части в конце произведения.

Двухчастная форма с репризой характерна тем, что во втором периоде повторяется одно предложение из первого периода. Это и есть реприза (схема 2).

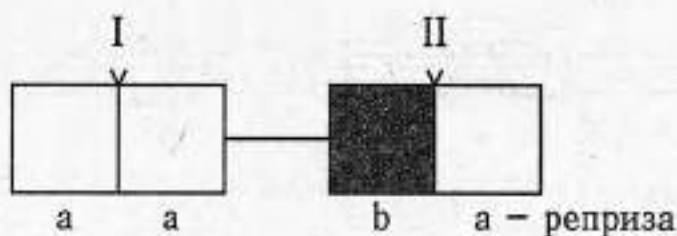

Схема 2. Двухчастная форма с репризой

Яркий пример такой формы представляет всем известная «Старинная французская песенка» Чайковского.

56 П. Чайковский. «Детский альбом». «Старинная французская песенка»

Molto moderato

First system of a piano score. The right hand features a melodic line with eighth-note patterns and slurs. The left hand provides a harmonic accompaniment with sustained notes and some eighth-note movement.

Second system of a piano score, labeled "2-й период" (2nd period) above the staff. It begins with a piano (*p*) dynamic marking. The right hand continues the melodic development, while the left hand features a more active eighth-note accompaniment.

Third system of a piano score, labeled "У реприза" (Reprise) above the staff. It starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic marking, followed by a piano (*p*) dynamic marking. The right hand has a melodic line with a key signature change to one sharp (F#). The left hand has a simple accompaniment.

Fourth system of a piano score, which appears to be a continuation of the first system. It features similar melodic and accompaniment patterns.

Двухчастная форма без репризы состоит из двух различных периодов (схема 3).

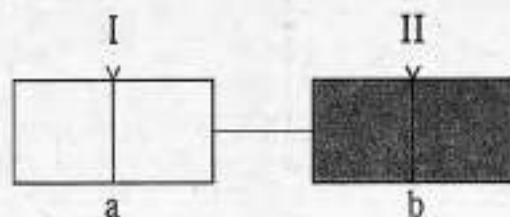

Схема 3. Двухчастная форма без репризы

Пример такой формы мы находим в пьесе Чайковского «Шарманщик поет».

57 П. Чайковский. «Детский альбом». «Шарманщик поет»

Andante

First system of a piano score in G major, 7/8 time. The right hand features a melodic line with eighth-note patterns and slurs, while the left hand provides a steady bass line with eighth notes and rests. Dynamics include *p.* and *pp*.

Second system of the piano score. The right hand continues with eighth-note patterns and slurs, ending with a *pp* dynamic marking. The left hand maintains the eighth-note bass line with rests.

Third system of the piano score. The right hand features eighth-note patterns and slurs. The left hand continues with eighth notes and rests.

Fourth system of the piano score. The right hand concludes with eighth-note patterns and slurs. The left hand continues with eighth notes and rests.

ТРЕХЧАСТНАЯ ФОРМА

Форма, которая состоит из трех периодов, называется простой трехчастной. Как и двухчастная, она бывает с репризой и без репризы. Трехчастная форма *без репризы* состоит из трех различных периодов (схема 4).

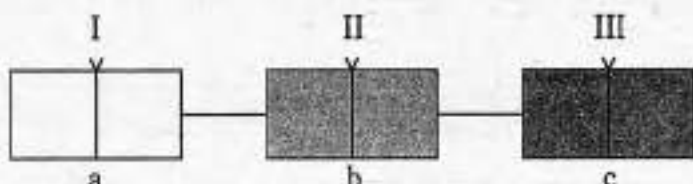

Схема 4. Трехчастная форма без репризы

В такой форме написана «Итальянская полька» С. Рахманинова.

Начало первого периода:

58

Умеренно

С. Рахманинов. «Итальянская полька»

The musical score shows the beginning of the first period of the 'Italian Polka' by S. Rachmaninoff. It is in 3/4 time and B-flat major. The score is written for piano and consists of three systems of two staves each. The first system starts with a treble clef and a bass clef. The first measure is marked with a dynamic of *mf*. The second system includes a *cresc.* marking. The third system includes a *dim.* marking and a *p* marking. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together, and rests.

Начало второго периода:

59

Musical score for the beginning of the second period, measures 59-62. The score is written for piano in G major and 2/4 time. It consists of three systems of two staves each (treble and bass clef). The first system starts with a piano (*pp*) dynamic marking. The music features a complex, flowing melody in the right hand with many slurs and a steady accompaniment in the left hand. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 2/4.

Начало третьего периода:

60

Musical score for the beginning of the third period, measures 60-62. The score is written for piano in G major and 2/4 time. It consists of one system of two staves (treble and bass clef). The first system starts with a forte (*f*) dynamic marking. The music features a complex, flowing melody in the right hand with many slurs and a steady accompaniment in the left hand. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 2/4.

74

Трехчастная форма с репризой — это форма, в которой третий раздел повторяет первый. Второй раздел называется серединой (схема 5).

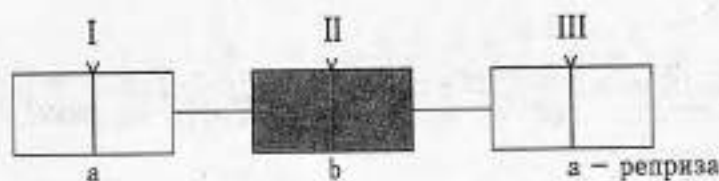

Схема 5. Трехчастная форма с репризой

По характеру середина бывает *сходная* с крайними разделами (пример 61) или *контрастная* им (примеры 62–64).

61

Р. Шуман. Альбом для юношества. «Смелый наездник»

Allegro

1-й период

First system of a musical score for piano. It consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The music is in a key with one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The first staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes. The second staff contains a bass line with chords and eighth notes. Dynamics include *sf* (sforzando) in the second and third measures.

2-й период — середина

Second system of the musical score, labeled "2-й период — середина". It continues the two-staff format. The melodic line in the treble clef features chords and eighth notes. The bass clef staff has a steady eighth-note accompaniment. Dynamics include *sf* in the second and third measures.

Third system of the musical score. The melodic line in the treble clef shows a change in rhythm with some dotted notes. The bass clef staff continues with eighth notes. Dynamics include *sf* in the second and third measures, and *mf* (mezzo-forte) in the fourth measure.

3-й период — реприза

Fourth system of the musical score, labeled "3-й период — реприза". This system repeats the melodic and bass lines from the first system. Dynamics include *sf* in the second and third measures.

Fifth system of the musical score, which is a repeat of the first system. It contains the same melodic and bass lines. Dynamics include *sf* in the second and third measures.

Трехчастная форма бывает *простая* и *сложная*. В сложной трехчастной форме крайние разделы больше, чем период.

Примером такой формы может служить Вальс из «Детского альбома» Чайковского (схема 6).

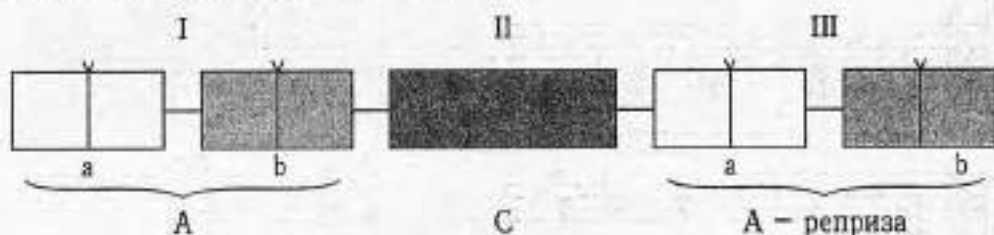

Схема 6

Начало первого периода:

62 **Allegro assai** П. Чайковский. «Детский альбом». Вальс

Начало второго периода:

63

Начало контрастной середины:

64

ВАРИАЦИИ

Вариации — музыкальная форма, которая состоит из темы и ее измененных повторений (схема 7).

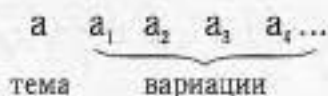

Схема 7. Строение вариаций

Слово «вариация» переводится с латинского языка как «изменение, разнообразие». В музыке термин «вариация» означает измененное повторение темы.

Тема может быть сочинена самим композитором, заимствована из народной музыки или из произведения другого композитора. Она пишется в любой известной нам простой форме: в форме периода, двухчастной, трехчастной.

В разные эпохи существовали свои разновидности вариационной формы.

Еще в старинных народных песнях основная мелодия изменялась (варьировалась) при повторении с разными словами. Варьировались и инструментальные наигрыши.

В музыке профессиональных композиторов давно сложились разнообразные виды формы, в которой тема повторяется с различными изменениями в фактуре, ладе, тональности, гармонии, тембре. В каждой вариации может меняться от одного до нескольких выразительных средств музыки.

Вид вариаций зависит от того, каким способом и насколько сильно изменяется тема.

Например, в XVI веке в Европе модные тогда танцы пассакаля и чакона писались в форме, основанной на постоянном повторении темы в басу.

Такие вариации стали называть старинными, или **basso ostinato** (бассо остинато; по-итальянски «остинато» означает «неизменный, постоянный»).

Andante

В русской классической музыке часто встречаются вариации, в которых мелодия повторяется одна и та же, а сопровождение меняется.

Такой тип вариаций впервые использовал М. И. Глинка, поэтому они получили название «глинкинские», или *soprano ostinato* (сопрано остинато).

Andantino

от волн под.нял. ся ве. тер хлад. ный, уж

позд. но, пут. ник мо. ло. дой!

у. крой.ся в те. рем наш от. рад. ный!

В западноевропейской классической музыке сложились **строгие**, или **классические**, вариации. В них сохраняются общие контуры темы, ее форма и гармония. Меняется мелодия, лад, тональность, фактура.

В форме классических вариаций написана первая часть Сонаты ля мажор Моцарта (примеры 67–73).

Andante grazioso

В. А. Моцарт. Соната для мажора, I ч. Тема

First system of the musical score for measures 67-70. The music is in G major and 3/4 time. The right hand features a simple melody with eighth and quarter notes. The left hand provides a rhythmic accompaniment with eighth notes and chords. A piano (*p*) dynamic marking is present in the first measure of the left hand.

Second system of the musical score for measures 67-70. The right hand continues the melody, ending with a repeat sign. The left hand continues its accompaniment, ending with a piano (*p*) dynamic marking.

Первая вариация:

First system of the first variation for measures 68-69. The right hand features a more active melody with sixteenth and thirty-second notes. The left hand has a simpler accompaniment with eighth notes. A piano (*p*) dynamic marking is present in the first measure of the right hand.

Second system of the first variation for measures 68-69. The right hand continues the active melody with various rhythmic patterns. The left hand continues its accompaniment.

Вторая вариация:

First system of the second variation for measures 69-70. The right hand features a melody with sixteenth notes and a forte (*f*) dynamic marking in the second measure. The left hand has a complex accompaniment with triplets and sixteenth notes. A piano (*p*) dynamic marking is present in the first measure of the right hand.

(simile)

Третья вариация:

70

Четвертая вариация:

71

82

Пятая вариация:

72

Adagio

Шестая вариация:

73

Allegro

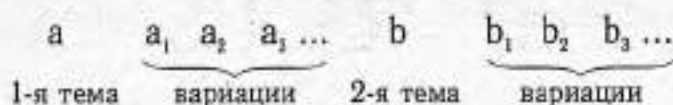

Свободные, или романтические, вариации, появившиеся во второй половине XIX века, основаны на очень больших изменениях темы. Связь таких вариаций с темой весьма слабая.

Таким образом, по степени изменения темы можно выделить три типа вариаций:

1. Оstinатные, то есть с неизменной темой.
2. Строгие, или классические, где тема всегда узнаваема.
3. Свободные, или романтические, где тема меняется до неузнаваемости.

В музыке встречаются вариации на две, а иногда и на три темы, которые варьируются поочередно. Вариации на две темы называются **двойными (схема 8)**, на три темы — **тройными**.

Схема 8. Двойные вариации

Обычно композиторы используют контрастные по характеру темы. В процессе изменений они часто сближаются по характеру, выявляя свои общие черты. Примером двойных вариаций может служить оркестровая фантазия «Камаринская» М. Глинки. Первая тема — русская народная песня «Из-за гор, гор высоких».

Вторая тема — плясовая «Камаринская»:

75

Вариации могут быть как самостоятельным произведением, так и частью другой крупной формы.

РОНДО

Слово «рондо» в переводе с французского означает «круг». В старину по кругу водили народные песни-хороводы. Музыка хороводов строилась на чередовании постоянного, неизменного припева с изменяющимся запевом. Из этого чередования возникла форма рондо.

Подобно припеву народной песни, в рондо есть тема, которая время от времени повторяется. Это *рефрен*. Рефрен должен про-

звучать не менее трех раз и может иметь любую простую форму: период, двухчастную или трехчастную.

Между повторениями рефрена звучат различные музыкальные построения, которые называются *эпизодами*. Они могут быть контрастны рефрену или сходны с ним. Таким образом, **рондо** — это форма, основанная на чередовании рефрена с эпизодами (*схема 9*).

А   В   А   С   А
рефрен эпизод рефрен эпизод рефрен

Схема 9. Форма рондо

В такой форме написана третья часть Сонаты ре мажор Гайдна. Тема рефрена:

76

Й. Гайда. Соната ре мажор, III ч.

Presto ma non troppo
innocentemente

Первый эпизод:

77

Второй эпизод:

78

Форма рондо очень широко используется не только в инструментальной, но и в вокальной музыке.

В форме рондо написана ария Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» Глинки.

Рефрен:

79

Vivace assai

М. Глинка. «Руслан и Людмила». Рондо Фарлафа

Музыкальный фрагмент первого рефрена. Включает вокальную партию (басовый регистр) и фортепиано (три системы). Темп и характер обозначены как «Vivace assai». Музыкальная запись включает ноты, ритмические знаки и динамические обозначения.

f

Бли. зок уж час тор же. ства мо. е. го: не. на.

sfp

simile

Музыкальный фрагмент второго рефрена. Включает вокальную партию (басовый регистр) и фортепиано (три системы). Музыкальная запись включает ноты, ритмические знаки и динамические обозначения.

вист. ный со. пер. ник уй. дет да. ле. ко от нас!

f

Музыкальный фрагмент третьего рефрена. Включает вокальную партию (басовый регистр) и фортепиано (три системы). Музыкальная запись включает ноты, ритмические знаки и динамические обозначения.

Ви. тязь, на. прас. но ты и. щещь княж. ну, до не.

sfp

simile

ё не до. пу. стит вол. шеб. ни. цы власть те. бя.

Первый эпизод:

80

Рус. лан, за.

будь ты о Люд. ми. ле!

Люд.

Музыкальный фрагмент с вокальной линией и фортепиано. Вокальная линия имеет русские подпевы: «ми ла, же. ни. ха за. будь!». Фортепиано играет в *p dolce* с арочными связками.

ми ла, же. ни. ха за. будь!

p dolce

Второй эпизод:

81

Музыкальный фрагмент, начинающийся с номера 81. Вокальная линия имеет русские подпевы: «В за. бо. тах, в тре. во. ге, до. са. де и гру. сти». Фортепиано играет в *mf* и *sf/p* с арочными связками.

mf

В за. бо. тах, в тре. во. ге, до. са. де и гру. сти

sf/p

Музыкальный фрагмент, продолжение фортепиано. Вокальная линия отсутствует. Фортепиано играет в *f* с арочными связками.

f

СКИ.

90

Музыкальный фрагмент с вокальной линией и фортепиано. Вокальная линия: тай. ся по све. ту, мой храб. рый со. пер. ник! Музыкальный стиль: классический, романсовый.

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Слово «цикл» в переводе с греческого означает «круг». В повседневной жизни мы часто встречаемся с этим словом. Цикл — это смена времен года в природе и чередование месяцев в году, это цикл лекций на какую-то тему или цикл передач на телевидении, например «Зов джунглей», «Бросайка», и многое, многое другое. В искусстве цикл — это круг образов, характеров, настроений. Циклы могут быть составлены из стихов, картин, скульптур, песен, танцев, хоровых и инструментальных пьес.

Музыкальный цикл — это большое многочастное произведение. Оно состоит из нескольких самостоятельных частей, расположенных в определенном порядке. Форма такого произведения называется циклической. **Циклический** — значит **многочастный**. Части могут исполняться отдельно, но они связаны общим замыслом и составляют единое целое. Количество частей в цикле не ограничено — от двух и более.

Циклы бывают вокальные и инструментальные.

Вокальные циклы состоят из песен и романсов. Они объединяются сюжетом, настроением или стихами одного автора.

Инструментальные циклы состоят из различных пьес, расположенных по принципу контраста. Они могут объединяться названием, порядком и расположением частей, общей тональностью.

Инструментальные циклы бывают двух видов: *сюитный* и *сонатно-симфонический*. Мы познакомимся с классическим вариантом каждого из них.

СЮИТА

Слово «сюита» в переводе с французского обозначает «последовательность», «ряд», «вереница». Сюитный цикл возник как танцевальный. Он был основан на контрастном чередовании разных танцев, объединенных общей тональностью.

Первые сюиты относятся еще к эпохе средневековья. Они состояли из двух танцев — паваны и гальярды.

Павана — очень медленный, торжественный танец-шествие в двухдольном размере. Название танца связывают с латинским словом «паво», что означает «павлин»*. Плавные движения, гордые повороты, поклоны действительно напоминали движения павлина и делали танец парадным, величавым.

Павана

Павану танцевали при плаще и шпаге. Кавалеры, взявшись за рукоять шпаги, приподнимали ее концом плащ наподобие павлиньего хвоста. По описанию историков, богатством своих костюмов и важностью движений танцоры напоминали павлинов, которые, медленно выступая, гордо распускают веером свой хвост.

* Есть и другое объяснение происхождения этого названия — от итальянского города Падуа.

Assez doux, mais d'une sonorité large

The first system of the musical score consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. Both are in common time (C). The music is marked with a piano (*p*) dynamic. The upper staff features a melodic line with a wide intervallic leap and a slur over the first two measures. The lower staff provides a harmonic accompaniment with a steady eighth-note pattern.

The second system continues the musical piece. It maintains the same two-staff structure. The melodic line in the upper staff continues with similar phrasing, while the bass line accompaniment remains consistent.

The third system shows a change in dynamics to mezzo-forte (*mf*). The melodic line in the upper staff becomes more active, with a slur over the final two measures. The bass line continues its accompaniment.

The fourth system begins with the instruction "En mesure" (In measure). The music returns to a piano (*p*) dynamic. The upper staff features a melodic line with a slur over the first two measures, followed by a more rhythmic passage. The bass line continues with its accompaniment.

Гальярда

За паваной следовала **гальярда** — веселый итальянский танец с энергичными прыжками. Некоторые его движения имели смешные названия: «журавлиный шаг», «лягание коровы».

Музыка гальярды пишется в трехдольном размере, в подвижном темпе. Фактура, как правило, аккордовая.

83

Дж. Фрескобальди. Гальярда

Павана и гальярда писались в одной тональности, но были контрастны по темпу и размеру: подвижная трехдольная галь-

ярда следовала после медленной четырехдольной паваны. Музыка исполнялась сначала на лютне, а впоследствии на клавишине.

Принцип соединения контрастных по характеру, темпу и движению танцев в одном циклическом произведении стал основным в классической танцевальной сюите.

Классическая танцевальная сюита состоит из четырех обязательных танцев. Они чередуются в строго определенном порядке и звучат в одной тональности:

аллеманда — умеренно медленный;

куранта — подвижный;

сарабанда — очень медленный;

жига — очень быстрый.

Каждый из этих танцев имеет свою историю, свой характер, музыкальные особенности.

Аллеманда — старинный танец-шествие. Название танца появилось в 1609 году и переводится с французского буквально так: «немецкий».

Музыка танца спокойная, размер четный, двухдольный, мелодия плавная.

Moderato

Куранта в переводе с французского означает «текущая, бегущая». В сюитах встречается два вида куранты:

- 1) французская — в умеренном темпе, размере $\frac{3}{2}$ и $\frac{6}{4}$, с плавными торжественными мелодиями;
- 2) итальянская — в быстром темпе, размере $\frac{3}{4}$ и $\frac{3}{8}$, со сложным ритмическим рисунком (пример 85).

85 Allegro

Г. Ф. Гендель. Сюита ре минор. Куранта

Сарабанда — старинный испанский танец в размере $\frac{3}{4}$ с акцентом на второй или третьей доле.

Музыка сарабанды имеет суровый, мрачный характер, исполняется в медленном темпе.

86

Г. Ф. Гендель. Сюита ре минор. Сарабанда

Lento scioso

Жига — старинный ирландский танец. Музыка отличается быстрым темпом, триольным движением в размерах $\frac{6}{8}$, $\frac{12}{8}$. Танец исполнялся под аккомпанемент старинной скрипки, которую за необычайно выпуклую форму прозвали «жига», что означает «окорок». Это слово и стало названием танца.

В XVII веке жига вошла в быт многих стран Европы.

Veloce non molto legato

mf

Иногда между сарабандой и жигой вставляются другие танцы: гавот, менуэт, бурре.

К XVIII веку музыка сюиты уже не сопровождает танцы на балах.

Классическая танцевальная сюита становится самостоятельным инструментальным циклом и приобретает ведущее значение среди крупных инструментальных произведений. Сюитные циклы пишутся для клавесина, инструментального ансамбля или небольшого оркестра. Со временем в танцевальную сюиту включаются и нетанцевальные части. Так, великие немецкие композиторы XVIII в. И. С. Бах и Г. Ф. Гендель часто начинали свои сюиты с увертюры или прелюдии, а иногда вставляли напевные арии (пьесы с певучей мелодией).

Французские композиторы Ж. Ф. Рамо, Ф. Куперен чередовали традиционные танцы с небольшими изящными пьесами, которые имели названия, например, «Переключение птиц», «Сельское рондо».

88

Ж. Ф. Рамо. «Переключение птиц»

Allegretto

The first system of the musical score consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The music begins with a piano dynamic marking *(p)*. The upper staff features a melodic line with slurs and ties, while the lower staff provides a rhythmic accompaniment with eighth and sixteenth notes.

The second system continues the piece with two staves. The upper staff has a melodic line with slurs and ties, and the lower staff has a rhythmic accompaniment. The music maintains the 2/4 time signature and key signature.

The third system continues the piece with two staves. The upper staff has a melodic line with slurs and ties, and the lower staff has a rhythmic accompaniment. The music maintains the 2/4 time signature and key signature.

The fourth system concludes the piece with two staves. The upper staff has a melodic line with slurs and ties, and the lower staff has a rhythmic accompaniment. The music maintains the 2/4 time signature and key signature.

Moderato

The musical score is written for piano and consists of four systems. Each system contains a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Moderato'. The score includes various musical notations such as trills, mordents, and a trill (tr) in the final measure of the third system. The bass line often features chords and moving lines, while the treble line has more melodic and ornamented passages.

Постепенно строгий порядок следования танцев нарушается, да и сам танец перестает быть главным действующим лицом. Облик сюиты значительно меняется.

К концу XVIII века классическая танцевальная сюита утрачивает свое ведущее значение*. Она уступает место сонате и симфонии, которые начинают играть главную роль среди инструментальных жанров того времени. Соната и симфония пишутся в форме сонатно-симфонического цикла.

СОНАТНО-СИМФОНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Сонатно-симфонический цикл — это очень сложная многочастная инструментальная форма.

Ее можно представить как музыкальную драму, как театр без слов, где представление разыгрывается только средствами музыки. Поэтому все части имеют свое место в цикле и исполняют в нем определенную роль. За каждой частью закрепляется определенный характер, темп и тональность.

Классический сонатно-симфонический цикл сформировался в творчестве композиторов венской школы — Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Создателем классической сонаты и симфонии считается австрийский композитор Йозеф Гайдн.

СОНАТА

Название «соната» происходит от итальянского слова «сонаре», что в переводе означает «звучать».

---

* Сюита вновь возродится в XIX веке. Но это будет уже иной цикл, основанный на других принципах. От старой танцевальной сюиты сохранится лишь принцип контрастного чередования частей. В сюиту объединяются не только танцы, но и разнохарактерные пьесы любого содержания, любых жанров и форм. Часто сюита бывает программной: композиторы дают название как всей сюите, так и отдельным ее частям. Исчезает принцип тонального единства: иногда первая и последняя части пишутся в одной тональности, а иногда нет и этого.

Композиторы создают сюиты из музыки к драматическим спектаклям, операм, балетам, а в XX веке и из музыки к кинофильмам.

Сначала сонатами называли любые инструментальные произведения, чтобы отличить их от кантат — вокальных пьес («кантаре» в переводе с итальянского значит «петь»).

Классическая соната — это произведение для одного или двух инструментов, написанное в форме сонатно-симфонического цикла*. Части цикла контрастны по характеру, темпу, размеру, но связаны общим замыслом и образуют единое целое. Большинство сонат Гайдна и Моцарта состоят из трех частей.

Первая часть — активная, энергичная, быстрая, пишется обычно в сонатной форме, или в форме сонатного аллегро (пример 90).

90

Й. Гайди. Соната ми минор. I ч.

Presto

Вторая часть — медленная, лирическая или созерцательная по характеру. Она может быть написана в разных формах (пример 91).

Третья часть — быстрый, яркий, живой финал, часто бывает написан в форме рондо (пример 92).

* Сонатные циклы для трех и более инструментов называются трио, квартет, квинтет и так далее.

91

Adagio

Й. Гайди. Соната ми минор. II ч.

The first system of the Adagio movement consists of two staves. The right-hand staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. It features a melodic line with a triplet of eighth notes marked with a '3' above the notes. The left-hand staff starts with a bass clef and a half note chord, followed by a long, sustained chord in the right hand.

The second system continues the piece. The right-hand staff has a melodic line with a triplet of eighth notes marked with a '3' above the notes. The left-hand staff features a bass line with a triplet of eighth notes marked with a '3' below the notes.

The third system shows further melodic and harmonic development. The right-hand staff has a melodic line with a triplet of eighth notes marked with a '3' below the notes. The left-hand staff has a bass line with a triplet of eighth notes marked with a '3' above the notes.

The fourth system concludes the Adagio movement. The right-hand staff begins with a dynamic marking of *f* (forte) and a melodic line with a triplet of eighth notes marked with a '6' above the notes. The left-hand staff has a bass line with a triplet of eighth notes marked with a '7' below the notes. The word *perdendosi* is written above the right-hand staff.

92

Vivace molto
innocentemento

Й. Гайди. Соната ми минор. III ч.

The first system of the Vivace molto movement consists of two staves. The right-hand staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 3/4 time signature. It features a melodic line with a triplet of eighth notes marked with a '3' above the notes. The left-hand staff has a bass line with a triplet of eighth notes marked with a '3' below the notes.

Первая и третья части обычно пишутся в одной тональности.

СТРОЕНИЕ СОНАТНОЙ ФОРМЫ

Сонатная форма состоит из трех крупных разделов: экспозиции, разработки и репризы.

Экспозиция основана на четырех темах: это главная, связующая, побочная и заключительная темы. Самые важные из них — главная и побочная. Образы главной и побочной тем контрастно дополняют друг друга или противопоставляются один другому.

Главная тема обычно более активная, энергичная, решительная. Она звучит в основной тональности.

Побочная тема гораздо мягче, напевнее, грациознее. Она звучит в тональности доминанты (мажор) или параллельной тональности (минор).

Связующая тема — это переход из тональности главной темы в тональность побочной темы.

Заключительная тема завершает экспозицию и утверждает тональность побочной темы.

В **разработке** происходит развитие тем экспозиции. Они изменяются различными способами. Меняются тональности, лад, регистры, фактура. Часто развивается не вся тема, а ее самый выразительный мотив. Такое развитие называется *мотивным*. Разработка — самый напряженный раздел сонатной формы. Именно здесь обычно находится *кульминация* — высшая точка тематического развития.

В **репризе** темы экспозиции повторяются в прежнем порядке, но теперь главная и побочная темы звучат в основной тональности.

В сонатной форме могут быть **вступление** и **кода**.

Схема 10. Сонатная форма

Кода — это дополнительное заключение, которое обычно закрепляет главную тональность. Иногда в ней опять развиваются основные музыкальные темы. Но такие коды с развитием чаще встречаются в симфониях. Строеие сонатной формы показано на схеме 10.

Французский композитор Ж. Шейе предлагает познакомиться со сложным строением сонатной формы при помощи специально написанной пьесы «Музыкальная шутка» («Хорошие рецепты совершенного сонатинчика»).

93

По-школьному

Ж. Шейе. «Музыкальная шутка»

Слева минута на размышление

Поехали

The musical score is written for piano in G major and 2/4 time. It begins with a piano (*f*) dynamic. The first system shows the right hand playing a simple melody and the left hand playing a rhythmic accompaniment. A double bar line separates the first section from the second. The second section starts with a repeat sign and continues with a more complex melody in the right hand.

This system continues the musical score from the previous system. The right hand melody becomes more intricate with slurs and ties, while the left hand accompaniment remains steady. The piece concludes with a final chord in the right hand.

tr

Небольшой поворот в параллельную тональность — если вам угодно

f

Несколько гамм для времяпрепровождения

tr

Но самое главное, не забудьте отправиться в доминанту...

...к очаровательной второй теме, которую нужно играть сердито

The first system of the musical score consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains a melodic line with a slur over the first few notes. The lower staff is in bass clef and contains a rhythmic accompaniment. A piano (*p*) dynamic marking is placed above the second measure of the lower staff.

Немножечко воды, чтобы доплыть до

The second system continues the musical piece with two staves. The upper staff has a melodic line with a slur, and the lower staff has a rhythmic accompaniment.

двойной черты

The third system consists of two staves. The upper staff features a melodic line with a trill marking (*tr*) above the final note. The lower staff has a rhythmic accompaniment.

Здесь повторение, которого никто не делает

The fourth system consists of two staves. A dashed box encloses the first two measures of the upper staff, with a first ending bracket and a double bar line. A second ending bracket follows, with a '2.' marking above it. The lower staff has a rhythmic accompaniment.

И начинаем снова — на этот раз на доминанте

Прогулки по тональностям

The fifth system consists of two staves. The upper staff has a melodic line, and the lower staff has a rhythmic accompaniment that shows chromatic movement in the bass line.

The first system of music consists of two staves. The upper staff is in treble clef and contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, including a sharp sign. The lower staff is in bass clef and contains a bass line with eighth notes and chords, including a sharp sign.

Маленькие вариации

The second system of music consists of two staves. The upper staff continues the melodic line with slurs and a sharp sign. The lower staff continues the bass line with rests and notes, including a flat sign.

The third system of music consists of two staves. The upper staff continues the melodic line with slurs and a sharp sign. The lower staff continues the bass line with rests and notes, including a flat sign.

cresc.

Большая виртуозность

The fourth system of music consists of two staves. The upper staff features a complex melodic line with many sharps and slurs. The lower staff features a bass line with chords and rests, including a sharp sign. The dynamic marking *ff* *Grandioso* is placed above the lower staff.

The fifth system of music consists of two staves. The upper staff continues the complex melodic line with slurs and a flat sign. The lower staff continues the bass line with chords and rests, including a flat sign.

Но когда это уже надвигается:

Давно ожидаемая
реприза

The first system of music consists of two staves. The upper staff is in treble clef and begins with a *triumf* marking. The lower staff is in bass clef and features a *f* dynamic marking. The music is in a 2/4 time signature and includes various rhythmic patterns and rests.

The second system continues the musical piece. It features two staves with a *f* dynamic marking. The notation includes complex rhythmic figures and rests, maintaining the 2/4 time signature.

Не забудьте очаровательную
вторую тему, на этот раз

The third system of music consists of two staves. The upper staff begins with a *triumf* marking. The lower staff features a *p* dynamic marking. The music continues with intricate rhythmic patterns and rests.

в основной тональности

The fourth system of music consists of two staves. The upper staff features a *p* dynamic marking. The music continues with complex rhythmic patterns and rests.

Чтобы посмотреть, хорошая ли
у вас левая рука

Немного фанфар для окончания

The fifth and final system of music consists of two staves. The upper staff features a *p* dynamic marking. The music concludes with a fanfare-like ending.

СИМФОНИЯ

Слово «симфония» (по-гречески «созвучие») было известно еще в Древней Греции и Древнем Риме. Оно обозначало любое приятное для слуха сочетание звуков, а также совместное пение ансамбля или хора в унисон. Современное значение этого слова другое.

Симфония — это произведение для симфонического оркестра, написанное в форме сонатно-симфонического цикла.

Классическая симфония сложилась в творчестве уже известного нам австрийского композитора Й. Гайдна и развивалась дальше в симфониях В. А. Моцарта и Л. Бетховена. Цикл классической симфонии обычно состоит из четырех частей.

Первая часть самая важная. Она содержит контрастные темы-образы и пишется в сонатной форме. Характер ее активный, энергичный, темп быстрый. Главная тема:

94

Й. Гайда. Симфония ми-бемоль мажор. I ч.

Allegro con spirito

Побочная тема:

95

110

Вторая часть переключает слушателей в мир лирических, созерцательных настроений. Обычно она написана в медленном темпе. Форма может быть различной.

96

Й. Гайди. Симфония ми-бемоль мажор. II ч.

Andante

Третья часть — оживленная, с чертами танцевальности, обычно написана в трехчастной репризной форме. В симфониях Гайдна и Моцарта третья часть называлась менуэтом. Бетховен заменил менуэт более острым скерцо.

97

Й. Гайди. Симфония ми-бемоль мажор. III ч.

Menuetto

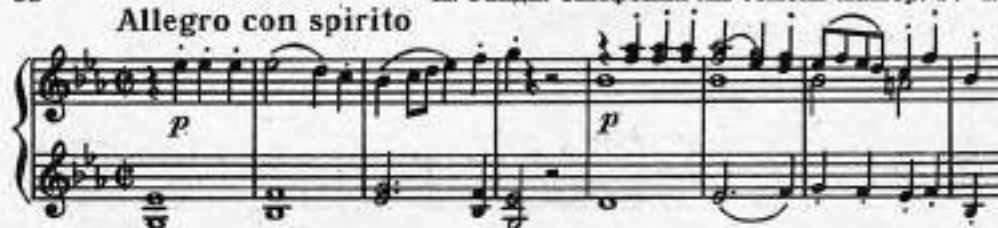

Четвертая часть — быстрый стремительный финал. Это итог всей симфонии. Темп быстрый или очень быстрый, форма рондо или рондо-сонатная.

98

Й. Гайди. Симфония ми-бемоль мажор. IV ч.

Allegro con spirito

Как правило, первая, третья и четвертая, а иногда только первая и последняя части симфонии пишутся в одной тональности (как в сонате).

Вы познакомились с общей схемой строения классической симфонии. Но это не значит, что симфонии сочиняют только так, а не иначе. Существует множество различных вариантов симфоний с разным количеством частей — от одной до пяти, с разным составом исполнителей, включая хор и певцов-солистов.

Современные композиторы пишут симфонии более свободного строения, чем это было принято у композиторов-классиков.

Глава пятая

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ЖАНРЫ

*Песня русская — это просторы,
По которым всю жизнь мне идти.
Это — батюшка Дон у Ростова,
Это — матушка Волга в пути.
Песня русская — это пахнувший
Росный, радостный, ранний рожок...*

В. Боков. «Величальная»

Слово «жанр» переводится с французского как «вид», «род».

Музыкальный жанр — род, вид музыкального произведения. В музыку это понятие пришло из живописи. Фламандские и голландские художники XVI–XVII веков прославились картинами, на которых изображены различные эпизоды из народной жизни — праздники, труд крестьян и ремесленников, бродячие музыканты, сцены из домашнего быта. Художники, которые писали такие картины, назывались жанристами, а их картины — жанровой живописью.

В музыке правдивые и меткие зарисовки из жизни тоже называются жанровыми картинками, например, «Лиможский рынок» из цикла пьес для фортепиано «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского. Музыка изображает взволнованную, быструю речь женщины, которые обсуждают на рынке большую новость.

99

М. Мусоргский. «Лиможский рынок»

Allegretto vivo, sempre scherzando

Музыкальное искусство богато разнообразными жанрами — от простых (песня, марш, танец) до сложных (соната, симфония, опера). Все виды музыки можно условно разделить на четыре большие группы:

1. **Вокальная** (песня, романс, ария).
2. **Инструментальная** (соната, симфония, квартет).
3. **Вокально-инструментальная** (кантата, оратория, месса).
4. **Театральная** (опера, балет, оперетта).

В XX веке с появлением звукового кино возникает новый вид искусства — киномузыка.

Знакомство с музыкальными жанрами мы начнем с самых простых и известных.

ПЕСНЯ

Песня — это древнейший жанр вокальной музыки, который объединяет мелодию и слова в единый песенный образ.

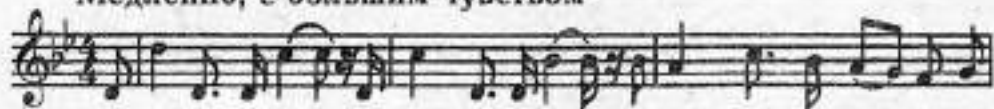
Главное выразительное средство песни — яркая запоминающаяся мелодия. Она передает содержание текста обобщенно, не связана с определенными интонациями речи и поэтому может повторяться с разными словами.

Повторяющаяся часть песни называется куплет*. Куплет может состоять из запева и припева. В запеве слова меняются, а в припеве повторяются. Бывают и другие виды куплетов.

100

В. Соловьев-Седой. «Вечер на рейде»

Медленно, с большим чувством

Спо. ем. те, друзья, ведь за.втра в по.ход уй.дем в пред.рас.свет.ный ту.

..ман. Спо. ем ве. се.лей, пусть нам под.по.ет се.

..дой бо.е.вой ка.пи.тан. Про.щай, лю.би.мый го.род! У. хо.дим за.втра в

мо.ре. И ран.ней по.рой мель.квет за кор.мой зна. ко.мый пла.ток го. лу. бой.

* Слово «куплет» ведет происхождение от средневековых французских рыцарских песен. Они состояли из частей-куплетов, которые пелись на повторяющийся напев.

Повторение куплетов, то есть повторение одинаковой мелодии с различными словами, образует *куплетную форму*.

101

«Во поле береза стояла»

Весело

Во по. ле бе. ре. за сто. я. ла, во по. ле куд.
ря. ва. я сто. я. ла, лю. ли, лю. ли, сто.
я. ла, лю. ли, лю. ли, сто. я. ла.

2. Некому березу заломати,
Некому кудряву заломати.
Люли, люли, заломати,
Люли, люли, заломати.
3. Я ж пойду, пойду, погуляю,
Белую березу заломаю.
Люли, люли, заломаю,
Люли, люли, заломаю.

Песня может исполняться с сопровождением и без сопровождения. Различают песню народную и профессиональную.

Народная песня сохраняет традиции многих поколений. Она относится к народному творчеству, или фольклору.

У народной песни композитор неизвестен. Она не записывается и исполняется устно, в разных вариантах.

Профессиональная песня сочиняется композитором. Ее исполняют строго по нотам, написанным автором*.

* По преданию, первым композитором был библейский царь Давид. Он изобрел искусство пения псалмов голосами под аккомпанемент гусель (псалмы — хвалебные песни богу).

Народная и профессиональная песня неразрывно связаны друг с другом. Лучшие песни профессиональных композиторов считаются народными. В свою очередь, именно народная песня становится источником вдохновения для композиторов, придавая их музыке национальное своеобразие.

Особенно часто народные песни и песенные жанры использовались в творчестве русских композиторов. Например, в Четвертой симфонии Чайковского финал основан на теме народной песни «Во поле береза стояла». В опере Мусоргского «Хованщина» звучит народная песня «Исходила младешенька». Песню поет Варлаам во второй картине первого действия оперы Мусоргского «Борис Годунов». Мелодия народного хора «Ай во поле липенька» звучит в опере Римского-Корсакова «Снегурочка» (в первом и третьем действиях).

МАРШ

Марш — это жанр инструментальной музыки, сопровождающей и организующей массовые шествия (слово «марш» по-французски означает «шествие, движение вперед»). Маршевая музыка имеет определенные характерные черты:

- 1) четкий, часто пунктирный ритм;
- 2) четный размер ($\frac{2}{4}$, $\frac{4}{4}$);
- 3) умеренный темп, который не меняется до конца произведения;
- 4) мелодия включает интонации сигналов, движение по звукам трезвучия;
- 5) форма трехчастная репризная, иногда со вступлением.

Традиция сопровождать музыкой различные шествия возникла еще в древности. Например, в греческой трагедии хор входил на сцену и уходил с нее в маршевом порядке.

В XIV–XV веках в Западной Европе во время смотра войск стала обязательной ходьба в ногу. Возникла необходимость музыкально организовывать движение войска строевым шагом. Так появился военный марш.

Вскоре для исполнения маршевой музыки были созданы военные оркестры из деревянных и медных духовых инструментов. Музыка военного марша стала сопровождать торжественные шествия — парады, звучала при смене караула и во время похода.

В России марш вошел в репертуар военных оркестров в начале XVIII века. Почти каждый российский полк имел свой марш-эмблему (например, Марш Преображенского полка).

103

Марш Преображенского полка

Постепенно военный марш превращается в самостоятельную концертную пьесу. Создаются марши для симфонических и народных оркестров, для различных инструментов. Они включаются в сюиты, сонаты, симфонии, оперы, балеты.

В характере траурного марша написана пьеса Чайковского «Похороны куклы».

104

П. Чайковский. «Детский альбом». «Похороны куклы»

Adagio

Даже в вокальной музыке звучат ритмы марша. Примеры: песня «Старый капрал» Даргомыжского, баллада «Ночной смотр» Глинки, песни «Веселый ветер» Дунаевского, «Пусть всегда будет солнце» А. Островского, «Два гренадера» Шумана.

105

Р. Шуман. «Два гренадера»

Mässig

mf
Во Фран. ци.ю два гре. на. де. ра из

p *p*

рус. ско.го пле. на бре. ли, и о. ба ду.шой при. у.

122

ТАНЕЦ

Танец (от немецкого «танц») — это искусство выразительных движений в определенном ритме.

Танцу столько же лет, сколько всему человечеству. Издавна люди выражали свои чувства через слаженные движения. Характер и ритм этих движений связан с традициями и условиями жизни разных народов, каждой исторической эпохи.

Музыка и танец — неразлучные друзья.

Танцевальная музыка — это музыка для сопровождения танца. Она усиливает выразительность движений и жестов танцующих. Музыка каждого вида танца отличается своим темпом, размером, ритмическим рисунком. Это связано с характером танцевальных движений (па) и последовательностью танцевальных фигур (построений в танце). Ритм танца имеет огромное эмоциональное влияние на людей.

Танцевальная музыка бывает *прикладная* и *концертная*. Музыка, под которую танцуют, называется прикладной. Концертная танцевальная музыка исполняется на эстраде, ее слушают.

Музыка для танцев делится на *народную* и *профессиональную*. Первая живет в народе. Как и в старину, ее играют на народных инструментах, под нее танцуют.

Танцевальная музыка, которую сочиняют композиторы, называется профессиональной.

Она делится на *оригинальную* (сочиненную самим композитором) и *обработки народных танцев*. Примером музыки в характере и ритме народных танцев могут служить «Славянские танцы» А. Дворжака, «Норвежские танцы» Э. Грига, «Венгерские танцы» Й. Брамса.

В своих истоках танец всегда был и остается народным. Именно это и привлекает композиторов. Они часто используют народные танцевальные мелодии в своих произведениях — операх, балетах, симфониях.

В мире существует огромное количество танцев. Условно их можно разделить на *культовые*, *сценические* и *бытовые*.

Культовые и сценические танцы относятся к «показываемым». Для их исполнения необходимо особое место (храм, сцена) и специальная подготовка.

Бытовые танцы делятся на народные и балльные. Они существуют для всех, кто любит танцевать.

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ

Народные танцы имеют древнюю историю. К самым старым из них относятся трудовые, воинственные, обрядовые.

Древние люди верили в магическую силу танца, через него пытались задобрить богов. У разных народов есть похожие

Танец выражает чувства людей в движениях и жестах. У каждого народа есть танец, в котором выражены наиболее яркие черты национального характера.

ТРЕПАК

Широту души, молодецкую удаль, задор выражает эта старинная русская пляска. Трепак — мужской танец. Плясовые движения состоят из «присядок», «мельниц», частого дробного шага и притопываний.

Постепенно танец переходил в соревнование-перепляс. Танцоры на ходу придумывали движения, стараясь перещеголять друг друга.

Музыка трепака быстрая, веселая, в двухдольном размере. Характер и ритм трепака использовали многие русские композиторы: Чайковский (в балете «Щелкунчик»), Мусоргский, Римский-Корсаков.

Tempo di trepak, molto vivace

The musical score is written for piano and consists of four systems. Each system has a treble clef staff and a bass clef staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The tempo is 'Tempo di trepak, molto vivace'. Dynamics include *f*, *p*, *sf*, and *f* with a triplet marking.

ГОПАК

Национальный украинский танец гопак возник в быту Запорожского войска и исполнялся только мужчинами. Современный гопак танцуют и женщины, но роль мужчин остается ведущей. Гопак — танец-соревнование в ловкости и силе. Он состоит из сложных движений: прыжков, вращений, присядки и других.

Во время исполнения высоких прыжков танцоры восклицали «гоп, гоп»*. Из этих возгласов и сложилось название танца. На Украине даже родилась поговорка: «Не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь». Музыка танца быстрая, в размере $\frac{2}{4}$. Самая характерная ритмическая фигура .

Гопак привлекал внимание многих композиторов: Мусоргского (опера «Сорочинская ярмарка»), Чайковского (оперы «Черевички» и «Мазепа»), Римского-Корсакова (опера «Майская ночь»), Соловьева-Седого (опера «Тарас Вульба»).

Allegretto scherzando

* Украинские глаголы «гопати, гопкати» переводятся как «прыгать».

КРЫЖАЧОК

Задорный белорусский танец крыжачок танцуется парами. Танцевальные фигуры напоминают крест (крест по-белорусски «крыж», отсюда и название танца).

Танец начинается медленно, важно, потом постепенно становится веселым и шутливым. Размер $\frac{2}{4}$ или $\frac{4}{4}$.

109

Не очень быстро

Крыжачок

The musical score for 'Крыжачок' is presented in three systems. Each system consists of a grand staff with a treble and bass clef. The first system begins with a forte (*f*) dynamic in the right hand and a mezzo-forte (*mf*) dynamic in the left hand. The tempo is marked 'Не очень быстро' (Not too fast). The key signature has two flats (B-flat major), and the time signature is 2/4. The music is characterized by rhythmic patterns of eighth and sixteenth notes, often beamed together, and chordal accompaniment in the left hand.

ЛЕЗГИНКА

Лезгинка — национальный танец лезгин, живущих в Дагестане. Это танец-соревнование, показывающий ловкость и неутомимость танцоров.

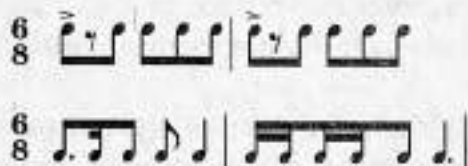
Иногда лезгинку танцует группа джигитов с кинжалами в руках, это придает пляске воинственный характер. Во время исполнения танца мужчины встают на пальцы, что необычно для народных танцев.

Лезгинку танцуют не только как сольный мужской танец, но и в паре с женщинами. Движения женщин плавные, с выразительными жестами рук. Во время танца мужчина и женщина двигаются рядом на небольшом расстоянии, не касаясь друг друга.

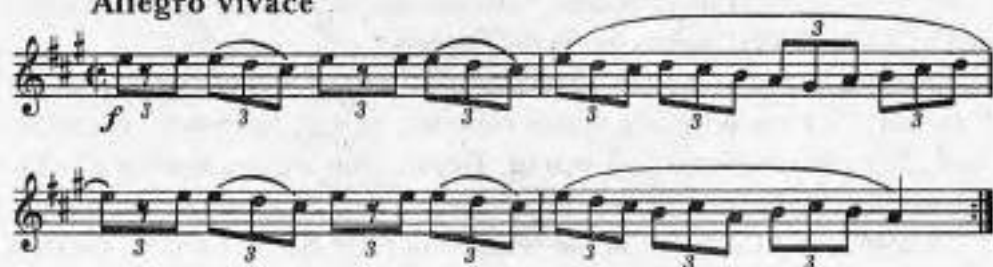
Зародившись в Дагестане, лезгинка стала любимым танцем народов Кавказа и Закавказья.

Музыка лезгинки быстрая, энергичная. Мелодия четкая, с яркими акцентами. Размер обычно $\frac{6}{8}$. Ровное движение восьмыми чередуется с синкопами и пунктирным ритмом:

Зажигательный ритм лезгинки звучит в балете А. Хачатуряна «Гаянэ».

Allegro vivace

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

В 1661 году по указу французского короля Людовика XIV в Париже была открыта Академия танца. Она состояла из тринадцати опытных танцмейстеров. По велению короля они должны были создавать и совершенствовать бальные танцы.

Бальные танцы состоят из специально придуманных движений и фигур, которые чередуются в определенном, заранее расписанном порядке. Лучшим танцором считается тот, у кого плавность движений сочетается с изящными манерами.

Почти все бальные танцы имеют народные корни, но, став частью придворных праздников, городских балов и маскарадов, они сильно изменились по сравнению со своими предками.

Музыку для бальных танцев сочиняют профессиональные композиторы, а исполняет ее оркестр или ансамбль инструментов.

Бальные танцы — своеобразное зеркало, которое отражает вкусы и нравы своего времени. Меняется мода, появляются новые танцы, уходят и забываются старые. Но иногда танцы, которые вышли из моды, получают новую жизнь как инструментальные пьесы, части сонат, сюит, симфоний. Таким образом, танцевальная музыка оказывает огромное влияние на нетанцевальные жанры.

Примером подобного творческого долголетия могут служить старинные французские танцы *менуэт* и *гавот*.

МЕНУЭТ

Менуэт называли королем танцев, настолько он был популярен в XVII—XVIII веках во всей Европе.

Менуэт произошел от хороводного танца местечка Пуату в Бретани. Из живой народной пляски он превратился в сложный, галантный бальный танец. Некоторые из его фигур позже вошли в основу классического балета.

Движения придворного менуэта состоят из плавного, скользящего шага, глубоких реверансов и поклонов. Танцующие двигаются маленькими шажками* так, чтобы получилась фигура в виде буквы S.

Музыка менуэта изящная, в трехдольном размере с затактом. Темп умеренный.

111

Л. Боккерини. Менуэт

Moderato

The musical score is presented in three systems. Each system consists of a right-hand staff (treble clef) and a left-hand staff (bass clef). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The first system begins with a piano (pp) dynamic marking. The right hand plays a melodic line with slurs and accents, while the left hand provides a rhythmic accompaniment with slurs. The second system continues the piece with similar melodic and rhythmic patterns. The third system concludes the piece with a final cadence. The score is written for piano and includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

* «Маленький шаг» по-французски — «па меню», отсюда и название танца.

Часто *менуэт* написан в сложной трехчастной форме с серединой типа трио. Название «трио» появилось в связи с тем, что в старинных танцах средний раздел исполнялся тремя солирующими инструментами.

Позднее *менуэт* становится частью сюиты, сонаты, квартета, симфонии. Й. Гайдн использовал *менуэт* в качестве третьей части многих своих симфоний. В. А. Моцарт ввел *менуэт* в Сонату ля мажор.

Особенно часто этот изысканный танец можно встретить в балете, например, в «Ромео и Джульетте» Прокофьева.

ГАВОТ

Народное происхождение имеет и другой популярный в XVII–XVIII веках танец. Это гавот — танец жителей области Овернь во Франции. В XVII веке он становится грациозным придворным танцем. Для музыки гавота характерен умеренный темп, размер $\frac{4}{4}$ или $\frac{2}{4}$ с затактом.

Гавоты пишутся чаще всего в сложной трехчастной форме с контрастной серединой. Средней частью некоторых гавотов является танец *мюзет*. Мюзет — название народной волынки, под которую этот танец танцевали.

С XVIII века гавот становится частью сюит Баха, Гайдна и других композиторов.

Из русских композиторов к музыке гавота обращались Глазунов в балете «Барышня-служанка», Прокофьев в балетах «Ромео и Джульетта», «Золушка», в «Классической» симфонии.

ПОЛЬКА

Полька — чешский народный танец. Танцующие пары быстро движутся по кругу, делая легкие полушаги и повороты с подскоком. Слово «полька» так и переводится — «половинка», «полшага».

Музыка имеет веселый, задорный характер, исполняется в быстром темпе. Размер $\frac{2}{4}$.

113

Б. Сметана. «Проданная невеста». Полька

Moderato

dolce
p

В середине XIX века полька становится популярным балльным танцем. Композиторы сочиняют польки и как инструментальные пьесы для домашнего музицирования (см. в «Нотном приложении» «Польку» из «Детского альбома» Чайковского).

ВАЛЬС

Вальс — европейский танец, который появился в начале XIX века и быстро завоевал популярность.

Название танца произошло от немецкого слова «вальцер», что означает «кружащийся». Танцующие пары плавно скользят по кругу — вальсируют.

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.

А. Пушкин. «Евгений Онегин»

Музыка танца плавная, в трехдольном размере. Мелодия гибкая, выразительная. Характерное сопровождение вальса — бас на сильной доле и два аккорда на слабых.

Родина классического вальса — Вена. Предшественниками венского вальса были трехдольные народные танцы Австрии, Германии, Франции, Чехии.

Значительную роль в истории вальса сыграл композитор Иоганн Штраус, которого называли «королем вальса». Штраус первым начал писать вальсы как большие симфонические про-

изведения. Они состояли из цепочки небольших вальсов, объединенных общей мелодической темой.

First system of the musical score. It features a treble and bass clef with a key signature of two sharps (D major) and a 3/4 time signature. The music begins with a piano (*pp*) dynamic marking. The treble staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the bass staff provides a harmonic accompaniment of chords.

Second system of the musical score, continuing the melody and accompaniment from the first system. The treble staff shows a continuation of the melodic line with some rests, and the bass staff maintains the chordal accompaniment.

Third system of the musical score. The treble staff continues with a melodic line that includes some grace notes. The bass staff continues with the chordal accompaniment.

Fourth system of the musical score, concluding the piece. The treble staff features a melodic line that ends with a grace note. The bass staff concludes with a final chordal accompaniment.

Композиторы-классики очень любили писать инструментальные вальсы.

Замечательные вальсы для фортепиано сочиняли австрийский композитор Шуберт, классик польской музыки Шопен, русские композиторы Глинка, Чайковский, Глазунов, Прокофьев, Шостакович и другие.

В ритме вальса написано много романсов, инструментальных пьес, отдельных номеров в опере, балете, частей в симфонии. Вспомним Вальс си минор Шуберта (*пример 7*), Вальс из «Детского альбома» Чайковского (*примеры 62–64*).

Замечательные примеры вокального вальса — романс Варламова «На заре ты ее не буди», романс Чайковского «Средь шумного бала», романс Даргомыжского «Шестнадцать лет».

Allegretto

Мне

ми. ну. ло шест. над. цать лет, но серд. це бы. ло в во. ле; я

ду. ма. ла: весь бе. лый свет, весь бе. лый свет- наш бор, по. ток и по. ле.

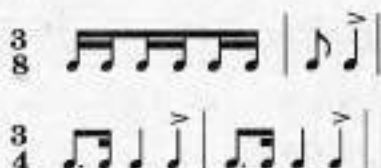
p

МАЗУРКА

Мазурка раздалась. Бывало,
 Когда гремел мазурки гром,
 В огромной зале все дрожало,
 Паркет трещал под каблуком,
 Тряслися, дребезжали рамы;
 Теперь не то...
 Но в городах, по деревням
 Еще мазурка сохранила
 Первоначальные красоты:
 Припрыжки, каблуки, усы
 Все те же...»

А. Пушкин. «Евгений Онегин»

Стихи Пушкина удивительно точно передают характер этого польского танца. Музыка мазурки яркая и зажигательная. Для нее характерны быстрый темп, трехдольный размер с четким ритмом и резкими акцентами. Акценты переходят с сильной на любую из слабых долей такта:

Предками бальной мазурки были три польских народных танца — *мазур*, *оберек* и *куявяк*. Их танцевали в разных областях Польши. Мазур — танец энергичный, удалой. Куювяк похож на вальс. Оберек — быстрый, лихой танец. Ритмы этих трех танцев слышатся в мазурках польского композитора Фредерика Шопена.

116

Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор

Allegro ma non troppo

Шопен обращался к жанру мазурки неслучайно: мазурка — символ польского национального характера. В конце XVIII века песня в ритме мазурки «Еще Польша не погибла» стала своего рода польским гимном*.

Русские композиторы вводили мазурку в оперы и балеты не только как бальный танец.

Например, Глинка в опере «Иван Сусанин», Мусоргский в опере «Борис Годунов» использовали ее как средство характеристики поляков.

117

М. Глинка. «Иван Сусанин»

Tempo di Mazurka

* В честь героя польского национально-освободительного движения она получила название «Мазурка Домбровского».

ПОЛОНЕЗ

Кроме мазурки, в произведениях русских композиторов звучит и польский танец полонез.

Сначала музыка полонеза сопровождала торжественные выходы знатных воинов, рыцарей с оружием в руках. Постепенно полонез превращается в бальный танец-шествие. Его отличительные черты — умеренный темп, трехдольный размер, акцент на сильной доле.

В начале XIX века полонезом открывали все европейские балы.

Беспечно пары шли, кружились друг за другом,
Развертывались, вновь закручивались кругом,
Как бесконечный змей меняет переливы,
Менялась радуга костюмов их красивых:
Мужские, дамские, блестявшие богато,
Сверкали чешуей под золотом заката.
И оттеняла их трава зеленым глянецом.
Гремела музыка, «виват» летел за танцем!

А. Мицкевич. «Пан Тадеуш»

Полонез как инструментальная пьеса встречается у композиторов разных стран и времен. К этому жанру часто обращались Бах, Гендель, Моцарт, Бетховен.

В XIX веке полонез становится символом трагической судьбы Польши, ее борьбы за независимость.

Именно так воспринимались слушателями полонезы Шопена. «Энергические ритмы полонезов Шопена заставляют трепе-

тать и электризуют самых бесчувственных и безучастных», — писал об этих произведениях венгерский композитор Ференц Лист.

В творчестве Шопена полонез становится большой концертной пьесой торжественного характера.

118

Ф. Шопен. Полонез до минор

Allegro maestoso

The musical score is presented in three systems. The first system shows the beginning of the piece with a piano (*p*) dynamic and a *sotto voce* marking. The second system continues the texture with a *legato* marking. The third system concludes the excerpt with a final cadence. The notation includes various chordal textures and melodic lines in both hands, typical of Chopin's style.

Памяти борцов за свободу посвящен и знаменитый полонез М. Огиньского «Прощание с Родиной» (он помещен в «Нотном приложении»).

В русской музыке полонез звучит в опере Глинки «Иван Сусанин», в опере Мусоргского «Борис Годунов», в опере Чайковского «Евгений Онегин» и его же балете «Лебединое озеро», в опере Прокофьева «Война и мир».

Глава шестая

ПРОГРАММНО-
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ
МУЗЫКА

*Что за звуки! недвижим, внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.*

М. Лермонтов

*Вот город мой — он тот же самый,
Зимой и летом — тот же край,
Где хроматические гаммы
Поет на улицах трамвай.*

В. Эйхенбаум

Инструментальное произведение называется программным, если автор поясняет его содержание.

Это пояснение и есть программа. Она может быть *подробной* или *обобщенной*.

Так, например, в фортепианной пьесе композитора В. Гаврилина «Генерал идет» сразу после названия дано меткое описание содержания музыки:

Генерал идет

(картинка из старой книги)

«Идет по улице генерал. Грудь вся в орденах, сапоги со скрипом, в глазах молнии, и от него прямо-таки пахнет пальбой и командами, и чувствуется, что это ужасно отважный генерал и что даже просто герой. И все, кто был в то время на улице, относятся к нему с большим уважением. Все остановились, чтобы показать ему свое почтение, а многие совсем сошли на мостовую, чтобы как можно лучше уступить ему дорогу и тем самым уважить его еще больше. Тем более, что генерал до невозможности старый. Такой старый, что просто даже дряхлый. И он вот-вот рассыплется. Тем более, что он хромает на левую ногу. И все очень уважают его за это. А может, просто боятся его задеть, чтобы как-нибудь нечаянно его не разрушить».

Pulcinello

The musical score for "Pulcinello" is presented in three systems. The first system consists of four measures, with dynamics *p* and *ff p*. The second system also consists of four measures, with dynamics *ff p*. The third system begins with the tempo marking "Meno mosso" and contains three measures. The score is written for piano with a treble and bass clef, a 2/4 time signature, and a key signature of one flat (B-flat). It includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings.

Обобщенная программа выражается в виде названия, подзаголовка, эпиграфа.

Примером могут служить фортепианные пьесы из «Детского альбома» Чайковского: «Жаворонок» (пример 18), «Шарманщик поет» (пример 56), «Баба-Яга».

В фортепианном цикле Чайковского «Времена года» каждая из 12 пьес имеет название, подзаголовок и эпиграф, заимствованный из стихотворений русских поэтов. Четыре из этих пьес приведены в примерах 120–123.

ЯНВАРЬ. «У камелька»

И мирной неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет уголек,
И свечка нагорела.

А. Пушкин

120

Moderato semplice, ma espressivo

The first system of the musical score consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower in bass clef. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The music begins with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines.

The second system continues the musical piece. It maintains the same key signature and time signature. A piano (*p*) dynamic marking is present in the lower staff. The melodic and harmonic development continues with various rhythmic patterns and phrasing.

The third system concludes the piece. It includes a dynamic marking of *poco rit. f* (a little ritardando, then fortissimo) in the lower staff. The music features more complex rhythmic figures and a final cadence.

ИЮНЬ. «Баркарола»

Выйдем на берег, там волны
Ноги нам будут лобзать,
Звезды с таинственной грустью
Будут над нами сиять.

А. Плещеев

121

Andante cantabile

The first system of the musical score consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower staff is in bass clef. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is common time (C). The music begins with a piano (*p*) dynamic. The upper staff features a melodic line with a long note followed by a series of eighth notes and a final quarter note. The lower staff provides a harmonic accompaniment with chords and moving bass lines.

The second system continues the piece. The upper staff has a melodic line with a long note, followed by eighth notes and quarter notes. The lower staff continues the accompaniment with chords and a steady bass line.

The third system concludes the piece. The upper staff features a melodic line with eighth notes and quarter notes. The lower staff provides the final accompaniment with chords and a bass line.

150

СЕНТЯБРЬ. «Охота»

Пора, пора! Рога трубят,
Псаря в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Воры прыгают на сворах.

А. Пушкин. «Граф Нулин»

122

Allegro non troppo

НОЯБРЬ. «На тройке»

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши.
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши.

Н. Некрасов

(средний раздел)

123

grazioso

The musical score consists of three systems of piano accompaniment. Each system is written for a grand piano with a treble and bass staff. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The first system begins with a *mf* dynamic and includes a *sf* dynamic. The second system starts with a *p* dynamic and includes *sf* and *mf* dynamics. The third system begins with a *p* dynamic and includes *sf* dynamics. The notation includes various rhythmic values, chords, and melodic lines, with some passages marked *grazioso*.

Темой программного произведения может быть прочитанная сказка, рассказ, увиденная картина художника, подмеченное явление природы, бытовая сцена.

152

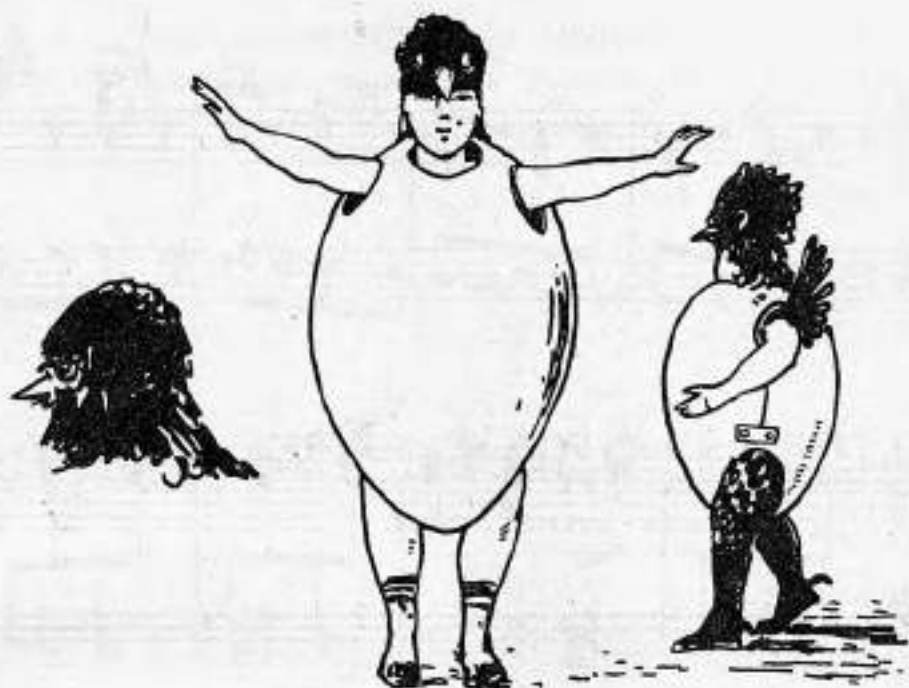

Рисунок В. Гартмана

Таковы фортепианные пьесы «Медведь» Ребикова (пример 20), «Эхо в горах» Майкапара (пример 12), «Жалоба» К. Орфа (пример 19), «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки» Мусоргского, созданный под впечатлением от рисунка художника В. Гартмана.

124

М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
«Балет невылупившихся птенцов»

Vivo, leggiero

First system of musical notation. The upper staff features a complex melodic line with many beamed notes and slurs. The lower staff contains a simpler, more rhythmic accompaniment.

Second system of musical notation. The upper staff continues with complex, beamed melodic figures. The lower staff provides a steady accompaniment with some rests.

Third system of musical notation. The upper staff shows a continuation of the intricate melodic patterns. The lower staff maintains the accompaniment.

Fourth system of musical notation. The upper staff features a melodic line with a large slur and a fermata over the final notes. The lower staff includes dynamic markings: *mf*, *cresc.*, *f*, and *sf*.

Норвежский композитор Э. Григ сочинил пьесу «Песня сторожа» после того, как увидел в театре спектакль по трагедии В. Шекспира «Макбет».

125

Э. Григ. Песня сторожа

Molto andante e semplice

The image displays three systems of musical notation for the piano accompaniment of 'The Watchman's Song' by Edvard Grieg. Each system consists of a grand staff with a treble and bass clef. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is common time (C). The first system begins with a piano (*p*) dynamic and ends with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The second system also features *p* and *mf* dynamics. The third system continues with *p* and *mf* dynamics. The music is characterized by flowing, melodic lines in both hands, often with long, sweeping phrases.

Музыка, в которой есть подражание звукам окружающего нас мира, называется изобразительной.

Музыкальный прием, при помощи которого достигается такой эффект, получил название *звукоподражание*. Оно дает возможность передать в музыке шум дождя, журчание ручья, стук колес.

Например, Римский-Корсаков при помощи звукоподражания рисует полет шмеля в опере «Сказка о царе Салтане» (пример 139). Французский композитор К. Сен-Санс остроумно пользуется звукоподражанием в инструментальном цикле «Карнавал животных».

Программность и изобразительность помогают слушателям лучше понимать музыку.

Глава седьмая

ОПЕРА

*Я в драме пения не отделяю
От действия никогда;
Согласоваться им потребно навсегда.
А я их так уподобляю:
Музыка голоса, коль очень хороша,
Так то — прекрасная душа.
А действие — тело.*

А. Сумароков

Слово «опера» в переводе с итальянского обозначает «труд», «сочинение». Ранние драмы с музыкой назывались «сказания в музыке» или «музыкальные повести». Позднее к этому добавилось слово «опера», то есть труд такого-то композитора. Обозначение «опера» так и осталось в театре как наименование нового жанра.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОПЕРЫ

Родина оперы — Италия. Именно в этой прекрасной, солнечной стране, в богатом городе Флоренция в 1580 году возникло творческое содружество писателей, художников, музыкантов и просто любителей искусства под названием «камерата»*.

Участники «камераты» мечтали возродить древнегреческую трагедию, то есть объединить в одном представлении драму, музыку и танец.

Музыканты знали, что в греческой трагедии ритм мелодии полностью зависел от ритма стиха, а сама мелодия, выражавшая чувства героев, представляла собой нечто среднее между пением и обычной разговорной речью.

Стараясь сочинить подобную музыку, участники «камераты» создали новый мелодический стиль — гомофонно-гармоничес-

* В переводе с итальянского «камерата» обозначает «компания».

кий. Он очень отличался от широко распространенного тогда в Европе стиля хоровой полифонии. Новые мелодии пелись соло с инструментальным сопровождением.

Другими стали не только мелодии, но и весь спектакль. Таким образом, в результате поисков свежих выразительных средств драмы появился новый вид искусства — опера.

Опера — это музыкальный спектакль, в котором главным выразительным средством является пение.

Содержание оперного спектакля раскрывается при помощи музыки, сценического действия и декораций. Иногда в оперу вводятся танцы. А сопровождает оперу симфонический оркестр — активный участник оперного представления.

Первый публичный оперный спектакль был дан во Флоренции в октябре 1600 года, на свадебных торжествах во дворце Медичи. Он назывался «Сказания в музыке» об Орфее и Эвридике*. Текст принадлежал перу Оттавио Ринуччини, а музыку написал Якопо Пери — прекрасный органист и певец, исполнивший в спектакле главную роль.

Вскоре после своего зарождения опера распространяется по всей Италии. В ней пробуют свои силы такие известные итальянские композиторы, как Дж. Каччини, Дж. Перголези, А. Скарлатти, К. Монтеверди и другие.

В конце XVII — начале XVIII века складываются основные разновидности итальянской оперы — опера-сериа и опера-буффа.

ОПЕРА-СЕРИА

Опера-сериа, или большая серьезная опера, появилась в начале XVIII века в творчестве композиторов Неаполя и завоевала все придворные сцены ведущих театров Европы.

Что характерно для этого типа спектаклей?

Опера-сериа писалась на возвышенные исторические или мифологические сюжеты. Ее героями были Орфей и Эвридика,

---

* Официально первой оперой считается «Дафна» Я. Пери (1592 год).

Зал музыкального театра

Самсон, Геракл, Александр Македонский и другие известные личности.

Музыкальные портреты действующих лиц, их разнообразные чувства воплотились в больших, развернутых *ариях*. Такая сложная виртуозная ария имела форму «да капо» (буквально «с головы», то есть сначала). Это значило, что ария написана в трехчастной репризной форме АВА, причем 3-я часть полностью повторяла 1-ю.

Кроме арий, для выражения чувств и эмоций героев в опере-серии широко использовались разнообразные *ансамбли* — героические, лирические, скорбные.

Что касается музыкального отображения различных сюжетных ситуаций, то для этих целей как нельзя лучше подошли *речитативы* — мелодии, представлявшие собой нечто среднее между пением и разговорной речью. Речитативы были двух видов: «секко» («сухой») — под аккомпанемент одного клавишника, и «аккомпаньято» («аккомпанированный») — под аккомпанемент всего оркестра.

Вокальные партии оперы-серии были очень сложными, с множеством пассажей и украшений. Их исполняли певцы-виртуозы.

ОПЕРА-БУФФА

Приблизительно в то же самое время, то есть в 30-е годы XVIII века и тоже в Италии, зарождается комическая опера-буффа. По сравнению с оперой-серией здесь все наоборот: небольшие размеры (вместо грандиозного спектакля), несколько действующих лиц (вместо большого количества персонажей), комедийный, преимущественно бытовой сюжет (вместо возвышенно-мифологического), быстрое, стремительное развитие действия с веселыми шутками, музыка, близкая народным мелодиям. Все эти качества позволили опере-буффа быстро и надолго завоевать популярность среди широкой публики.

Первую оперу-буффа «Служанка-госпожа» написал в 1833 году итальянский композитор Перголези.

Вскоре опера перешагивает границы Италии и становится известной во всей Европе.

Постепенно появляются другие виды опер: опера-пастораль, большая опера, лирическая опера.

В каждой стране оперный жанр приобретает свои характерные черты, свои национальные особенности.

ЗАРОЖДЕНИЕ ОПЕРЫ В РОССИИ

В русской музыке первые оперные произведения появились в конце XVIII века, вскоре после того, как в Петербурге в 1756 году был открыт общедоступный Российский театр. В нем наряду с драматическими спектаклями давались и оперы. Позднее такой же театр был открыт в Москве. Сначала в этих театрах шли оперы иностранных композиторов, но затем появились и свои, отечественные.

Первые русские оперы были комическими. Их отличительные черты:

- 1) комедийно-бытовой сюжет из русской жизни, написанный русским автором на русском языке;
- 2) музыка арий, хоров и ансамблей основана на обработках народных песенно-танцевальных мелодий;
- 3) пение чередуется с разговорными диалогами;
- 4) обязательна счастливая развязка.

Одним из создателей русской оперы считается Евстигней Ипатьевич Фомин.

Самая популярная опера композитора на сюжет из русской жизни — «Ямщики на подставе» (1787 год). В ней много красивых, легко запоминающихся песен и хоров.

Большим успехом у столичной публики пользовались комические оперы и других композиторов.

Подлинного расцвета оперный жанр достиг в творчестве классика русской музыки М. И. Глинки. От его двух величайших произведений — народной музыкальной драмы «Иван Су-

санин» (1836 г.) и сказочной оперы «Руслан и Людмила» (1842 г.) берут начало две линии в оперном творчестве русских композиторов — народно-историческая и сказочно-эпическая.

Как же сделана опера? Из чего она состоит?

СТРОЕНИЕ ОПЕРЫ

Прежде чем сочинять оперу, нужно выбрать сюжет и сделать по нему либретто.

Либретто — это литературный текст оперы. Литератор, который составляет такой текст, называется либреттистом. Текст может быть издан отдельной книжечкой небольшого, карманного формата. Она тоже называется «либретто», что по-итальянски и означает «книжечка». Такие книжечки впервые стали печатать в Венеции для удобства слушателей.

Основные разделы оперного спектакля — это **действия** (или акты), **картины**, **сцены**, **номера**.

Иногда опера начинается с **пролога**, который вводит слушателя в обстановку действия и представляет главных героев (в переводе с греческого «пролог» означает «перед словом»). Пролог открывает оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Борис Годунов» Мусоргского.

Оперный спектакль может заканчиваться эпилогом, в котором утверждается основная идея произведения (по-гречески «эпилог» — «после слова»). Именно таким эпилогом завершается опера Глинки «Иван Сусанин».

Оперные номера бывают вокальные и оркестровые.

ВОКАЛЬНЫЕ НОМЕРА

Вокальные номера — это законченные эпизоды для вокального исполнения. Их можно разделить на *сольные*, *ансамблевые* и *хоровые*.

Сольные номера предназначены для одного исполнителя. К ним относятся речитатив, ария, ариетта, ариозо, каватина, песня, романс, монолог и так далее.

Ария — это основное средство музыкальной характеристики оперного героя (итальянское слово «ариа» переводится как «песня», «воздух», «ветер»). В некоторых произведениях персонажи имеют несколько арий-характеристик. Это дает возможность более полно и объемно раскрыть их образы.

Для арии характерна широкая, распевная кантиленная мелодия, часто трехчастная репризная форма. Обычно перед арией звучит оркестровое вступление или речитатив.

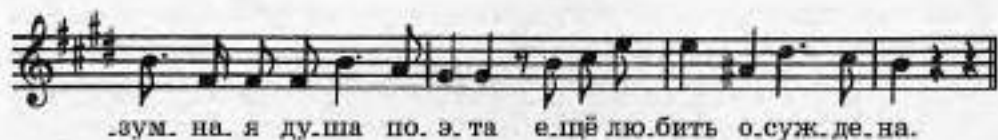
Мы уже знакомы с речитативом и арией Сусанина из IV действия оперы «Иван Сусанин» Глинки (пример 6).

Ариозо (по-итальянски «вроде арии») — небольшая ария свободного строения, обычно имеющая лирический характер.

126

П. Чайковский. «Евгений Онегин». Ариозо Ленского

Умеренно

Ариетта (в переводе с итальянского «маленькая ария») похожа на ариозо. Ее отличительные черты — простота изложения и песенный склад мелодии. Часто ариетта имеет лирический характер.

127

В. А. Моцарт. «Свадьба Фигаро». Ариетта Барбарини

[Andante]

Музыкальный фрагмент ариетты Барбарини из оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта. Музыка записана на нотном стане с лирическими текстами на русском языке.

По-те-ря-ла! Что мне де-лать, где те-перь е-ё-ис.

..кать? Где те. перь е. ё ис.кать?

Вид. но, где-то об. ро. ни. ла... По. те.

ря. ла! Что мне де. лать? Где те. перь е. ё ис.кать?

Каватина (от итальянского «кавата» — «извлечение») бывает двух видов:

- 1) *выходная ария героя*, то есть его первая сольная музыкальная характеристика. Такая каватина обычно виртуозная, бравурная, жизнеутверждающая;
- 2) *лирическая ария* созерцательного характера, в умеренно-медленном темпе, с плавной песенной мелодией. Подобные каватины бывают довольно большие.

Andantino

Пол-на, пол-на чудес мо-гу. ча, я при-

ро. да. Да-ры сво-и о-

биль-но рас-сы-па-я, при-чуд-ли-

во о-на иг-ра-ет,

Монолог — сольное музыкальное высказывание персонажа, написанное в свободной форме. Это название пришло из литературы. Монолог обычно состоит из нескольких разделов разного склада и характера. В них чередуются речитативно-декламационный и кантиленный типы мелодий. Такой монолог исполняет царь Борис в опере Мусоргского «Борис Годунов».

129

М. Мусоргский. «Борис Годунов». Монолог Бориса

Не спеша

До-стиг-я выс-шей вла-сти. Шес-той уж год я цар- ствую спо-

кой но. Но сча-стья нет мо-ей из- му- чен-ной ду-ше.

130

Медленно

И да- же сон бе-жит, и в сум-ра-ке

но- чи ды-тя о-кро-ва-вен-ное вста-ет.

Песня и романс — жанры бытовой вокальной музыки, которые обычно исполняются под аккомпанемент фортепиано или гитары.

По содержанию они бывают самые разнообразные. Романс отличается от песни большей сложностью, большим лиризмом, большей открытостью чувств, взволнованностью высказывания. Композиторы часто включали песню и романс в оперные произведения.

Примером песни в опере могут служить песни заморских гостей из оперы «Садко» Римского-Корсакова (примеры 24–26), песня Вани из оперы «Иван Сусанин» Глинки (пример 28).

Романс поет Антонида в третьем действии оперы «Иван Сусанин».

Adagio non tanto

P con molta anima

Не о том скорб-лю, по дру- жень-ки, я го-

рю- ю не о том, что мне жал- ко во- ли

де- ви- чьей, что о- став- ло от- чий дом!

dolcissimo

Ансамблевые номера предназначены для нескольких исполнителей. К ним относятся дуэт, терцет (или трио), квартет, квинтет и так далее.

Названия ансамблевых номеров — это латинские и итальянские термины, которые указывают количество певцов в ансамбле.

Дуэт — это вокальная пьеса для двух голосов с инструментальным сопровождением.

Andantino mosso

Лиза

p

Полина Уж ве- чер... об- ла- ков по- мер- кну- ли кра-

pp

я, по- след- ний луч за- ри на баш- нях у- ми- ра- ет,

p

Трио, терцет — ансамбль из трех исполнителей.

Квартет — музыкальное произведение для четырех исполнителей.

Вокальный квартет может быть женским, мужским и смешанным (сопрано, альт, тенор, бас). Вокальные квартеты встречаются не только в качестве оперных номеров, но и как самостоятельные ансамблевые пьесы.

Квинтет — ансамбль из пяти исполнителей.

Andante

Ли́за *p*
Мне страш.но! Он о. пять пе. ре. до мной,

Графиня
Мне страш.но! Он о. пять пе. ре. до мной,

Герман *p*
Мне страш.но! Здесь о. пять пе. ре. до мной, как,

Томский *p*
..н! Вот о ком он го. во..

Князь *p*
Мне страш.но! Во. же мой, как сле. що. на

Andante
pp

та-ин-ствен-ный и мрач-ный не-зна-ко-мец!
та-ин-ствен-ный и мрач-ный не-зна-ко-мец!
при-зрак ро-ко-вой, я-вил-ась мрач-на-я ста-ру-ха...
-рил. Как он сму-щен
о-на! от-ку-да э-то стра-но-е вол-не-нье?

Секстет — ансамбль из шести исполнителей. **Септет, октет** — ансамбли из семи и восьми исполнителей, и так далее.

Хоровые номера — это номера для коллектива исполнителей. Они различаются по составу хоров: мужской, женский, смешанный, детский, хор мальчиков.

ОРКЕСТРОВЫЕ НОМЕРА

Оркестровые номера — это законченные эпизоды для инструментального исполнения. К ним относятся увертюра, музыкальный антракт, балетные сцены и музыкальные картины.

Увертюра (от французского «открывать») — **оркестровое вступление к опере**. Это довольно большой музыкальный номер, обычно написанный в сонатной форме. Часто в увертюре звучат темы из оперы.

Vivo

Встречаются и небольшие оперные вступления, написанные в свободной форме. Они носят названия *вступление* или *интродукция**. Оркестровым вступлением открываются оперы Мусоргского «Хованщина» и «Борис Годунов», опера Римского-

* Интродукцией также называют хоровое или ансамблевое вступление к опере, которое звучит после увертюры, перед началом основного действия.

Корсакова «Снегурочка». А в начале оперы Чайковского «Пиковая дама» звучит интродукция.

Музыкальный антракт — это оркестровое вступление к какому-либо действию оперы (по-французски «антракт» означает «между действиями»).

135

Ж. Бизе. «Кармен». Антракт к III действию

Andantino, quasi Allegretto

The image displays a musical score for the interlude to Act III of Bizet's opera 'Carmen'. The score is written for piano and consists of four systems of two staves each (treble and bass clef). The key signature is two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is common time (C). The tempo and mood are indicated as 'Andantino, quasi Allegretto'. The first system begins with a piano (*pp*) dynamic marking. The music features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the bass line, with chords in the treble line. The second system introduces a melodic line in the treble clef with a triplet of eighth notes. The third system continues the melodic development in the treble clef. The fourth system features a more active treble line with sixteenth-note patterns. The score concludes with a final cadence in the bass line.

176

Балетные сцены — это танцы и марши в опере. Таковы восточные танцы в опере «Руслан и Людмила» Глинки.

Турецкий танец:

136

Спокойно

М. Глинка. «Руслан и Людмила»

mf

Арабский танец:

137

Быстро, темпераментно

ff

Лезгинка:

138

Быстро

8

Музыкальные картины — это программная музыка, связанная с изображением таких моментов в развитии сюжета, которые трудно показать на сцене. Это могут быть картины природы, сцены битвы и тому подобное. К оркестровым эпизодам относятся «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова (см. «Нотное приложение») или «Полет шмеля» из его же оперы «Сказка о царе Салтане».

139

Н. Римский-Корсаков. «Сказка о царе Салтане»

Presto

m.g.

178

leggiero

pp

Важным элементом оперного развития являются лейтмотивы.

Лейтмотив — это музыкальная тема, связанная с определенным персонажем, чувством, явлением или идеей данного произведения. Лейтмотив звучит в разных местах оперы (большей частью в оркестре) как закрепленная музыкальная характеристика.

В Прологе оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» есть несколько лейтмотивов. Они помогают нарисовать картину волшебного леса, в котором живут сказочные герои.

Мрачный, суровый лейтмотив Мороза сменяется подражанием звонкому крику петуха.

Andante sostenuto

Тема Мороза

Крик петуха

Яркий, по-весеннему радостный лейтмотив принадлежит птицам.

141

180

Таинственно, загадочно звучит лейтмотив Лешего.

142

Леший

mf
Ко_неч_и_и_ме_ про_пе_ля_пе_ту_хи,

pp

Тема Лешего

Вес_на_крас_на_ спл_уска_ет_ся_ на_зем_лю,

сто_рож_ку ле_пей от_сто_ро_жиа,

cresc.

Глава восьмая

БАЛЕТ

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

А. Пушкин. «Евгений Онегин»

ИЗ ИСТОРИИ ЖАНРА

Итальянское слово «балетто» — уменьшительное от «балло», что значит «танец, бал».

История балетного театра уходит корнями в далекое прошлое. Балет не знает точной даты рождения и имени своего творца. Разные страны Европы вносили свой вклад в создание этого сложного вида музыкально-театрального искусства.

Предками балета были маскарады, карнавальные шествия, конные турниры, народные игры и пляски, пиршественные забавы в феодальных замках.

Первым балетом принято считать «Комедийный балет королевы» французского придворного музыканта, начальника оркестра скрипок Бальтазарини и поэта Лашене. Авторы пытались воскресить античную драму, а открыли новый сценический жанр — придворный балет. Главная героиня балета — волшебница Цирцея. Она прогневила богов тем, что заставила окаменеть танцующих наяд*.

Спектакль был очень пышный и красивый. Среди исполнителей оказались знатнейшие придворные и сама королева. Зрелище, длившееся пять с половиной часов, включало в себя вокальные номера, диалоги без музыки и танцы. Впервые танец стал частью драмы.

Балет можно назвать братом оперы. Оба эти жанра появились в эпоху Возрождения из попыток воссоздать греческую трагедию. Опера и балет в те времена мало отличались друг от

* Наяды — речные божества у древних греков.

друга. До XVIII века даже существовал смешанный жанр — опера-балет. Он состоял из танцев, песенок и разговорных диалогов. И если оперу называли «драмой через музыку», то балет можно было бы назвать «драмой через движение».

Балет — это музыкальный спектакль, в котором главным выразительным средством является танец.

Действительно, в балете нет слов, но он может рассказать прекрасную сказку, растрогать романтической поэмой, поразить воображение высокой трагедией.

КАК СОЗДАЕТСЯ БАЛЕТ

У балетного спектакля четыре создателя: сценарист, балетмейстер, композитор и художник.

Сценарист пишет либретто, в котором излагается сюжет, рассказывается о героях и событиях. На основе либретто композитор пишет музыку, а балетмейстер сочиняет хореографию.

Слово «хореография» образовалось из двух греческих слов: «хорео» — пляска, «графо» — пишу. Этот термин означает искусство сочинения танцев и искусство танца. Хореография состоит из танца и пантомимы.

Художник придумывает костюмы действующих лиц, декорации.

Декорация — это оформление сцены и спектакля, общий вид места действия. В создании декорационного оформления участвуют многие виды искусств: архитектура, скульптура, живопись, художественное сценическое освещение.

Таким образом, содержание балетного спектакля раскрывается при помощи музыки, декоративной живописи и хореографии.

ВИДЫ ХОРЕОГРАФИИ

Движения балетного танца похожи на музыкальные интонации. Они настолько выразительны, что могут передать целую гамму переживаний. Танец рассказывает о чувствах, отноше-

ниях героев, рисует их портреты. Через танец можно показать историческую обстановку, место действия, национальный колорит.

Танцы в балете принято делить на классические и характерные.

Классический танец строится на движениях, в которых есть позы и жесты, как у античных статуй и изображений на античных вазах.

Он исполняется на пуантах (на кончиках пальцев) и включает элементы придворного этикета: поклоны, реверансы, торжественную поступь.

Существует два вида классического танца.

Аллегро — быстрый, виртуозный танец.

Адажио — медленный, плавный, лирический танец (пример 143).

molto cantabile

К характерным танцам относятся национальные и народные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле.

Пример — «Испанский танец» из балета А. Глазунова «Раймонда».

144

А. Глазунов. «Раймонда»

Allegro

The first system of the musical score is in 3/4 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The tempo is marked 'Allegro'. The piece begins with a forte (*f*) dynamic. The right hand features a melodic line with a triplet of eighth notes. The left hand provides a rhythmic accompaniment with a triplet of eighth notes. The system concludes with a mezzo-forte (*mf*) dynamic.

The second system continues the piece. The right hand has a melodic line with a slur over a group of notes. The left hand has a steady accompaniment of eighth notes.

The third system shows the right hand with a melodic line featuring a slur and a fermata. The left hand continues with eighth-note accompaniment.

The fourth system concludes the piece. The right hand has a melodic line with a slur and a fermata. The left hand continues with eighth-note accompaniment.

В балете Чайковского «Спящая красавица» есть очень яркие, образные танцы героев детских сказок «Кот и Кошечка», «Красная Шапочка и Волк». Они тоже относятся к характерным*.

В классическом балете танец чередуется с пантомимой. Это слово по-гречески означает «все воспроизводящий подражанием».

Пантомима — это немая игра актеров. Ее язык — выразительные жесты, мимика, телодвижения.

Балетную пантомиму можно сравнить с оперным речитативом. Они оба и развивают действие, и помогают его понять.

---

* В современном балете классический и характерный танец часто влияют друг на друга. Между ними нет резкой границы.

Пантомима и танец объединяются в особом «действенном танце», или *па д'аксьон*.

Красота танцевальных движений и драматическая выразительность пантомимы прекрасно объясняют поступки героев и раскрывают их чувства.

МУЗЫКА В БАЛЕТЕ

Танец не может существовать без музыки. «Танец, изображающий мелодию, является эхом, повторяющим то, что говорит музыка», — сказал Жан-Жорж Новерр, великий реформатор балета.

Музыка танца подчинена четким танцевальным ритмам. Музыка пантомимы более свободна по своему ритмическому строению. Ее задача — передать ощущение поступи, жеста.

В классических балетах звучат вальсы, польки, галопы, старинные менуэты, гавоты, сарабанды, национальные танцы — итальянская тарантелла, испанское болеро, польская мазурка.

Издавна применяются в балете и ритмы марша.

Чайковский сравнивал музыку балета с симфонией. Действительно, многие герои балета имеют темы-характеристики. Их называют *лейт-мотивами*. Например, в балете Прокофьева «Золушка» три музыкальные темы рассказывают о судьбе героини.

Первая тема — Золушка обиженная:

145

С. Прокофьев. «Золушка»

Andante dolce

p
espr.

Вторая тема — Золушка мечтающая:

146

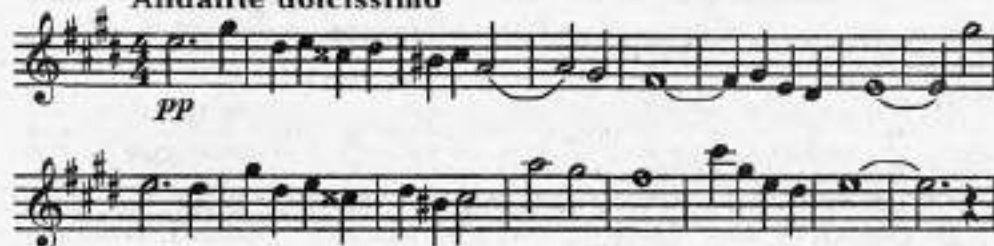
Andante dolce

Третья тема — Золушка счастливая:

147

Andante dolcissimo

Программно-изобразительные возможности музыки позволяют ей рисовать живописные картины, объяснять сценические ситуации. Например, во втором действии балета Прокофьева «Золушка» музыка изображает бой старинных дворцовых часов. Этот номер называется «Полночь». Часы бьют 12 раз, напоминая Золушке о времени.

148

Сочиняя музыку для танца, композитор сочиняет музыку и для слуха. Неслучайно на концертах мы часто слышим программные симфонические или фортепианные сюиты, составленные из балетных номеров.

В этом случае балетная музыка начинает жить как самостоятельное концертное произведение. В балете программно-изобразительная музыка соединяется с различными танцевальными жанрами.

СТРОЕНИЕ БАЛЕТА

По своему строению балет похож на оперу. У него есть либретто, есть **увертюра** и **вступление**, **музыкальные антракты**.

Балет может начинаться с **пролога** (вступительной картины), а заканчиваться **эпилогом** (заключительной картиной).

Чаще всего балет завершается **апофеозом**. Так называется последняя сцена балета, в которой участвуют все исполнители.

Балетный спектакль делится на **действия**, **картины**, **сцены** и **номера**.

Номера балета могут иметь названия, например, «Вальс цветов» в балете Чайковского «Щелкунчик».

The image shows a piano score for the 'Flower Waltz' from 'The Nutcracker'. It consists of three systems of music. The first system is marked *p* (piano). The second system continues the accompaniment. The third system includes a *cresc.* (crescendo) marking and features a melodic line in the right hand.

Балетные номера делятся на сольные, ансамблевые и массовые.

Сольные номера исполняются только солистами балета.

Вариация — танец одного солиста, состоящий из трех частей. Первая и третья части обычно совпадают по темпу. Вторая часть отличается от них обеих.

Па-де-де — танец двух солистов. Он состоит из общего выхода — антре, лирического дуэта — адажио, мужских и женских вариаций и заключения — коды.

Па-де-троя — танец трех солистов. Он строится так же, как и па-де-де, с добавлением женской вариации после адажио.

Па-де-кватр — танец четырех солистов.

Ансамблевые номера исполняют **корифеи** — ведущие артисты кордебалета. Такие номера включают от 4 до 8 исполнителей.

Массовые номера исполняет кордебалет.

Слово «кордебалет» переводится как «корпус балета». Кордебалет включает от 8 до 30 исполнителей и играет в балете роль, похожую на роль хора в опере.

Часто в балетное действие включается ряд танцев, расположенных в определенном порядке. Такое объединение танцев называется **сюитой**. Она может состоять из классических или характерных танцев и заканчивается балетной кодой. Подобные сюиты получили название **дивертисмент**, что по-французски означает «развлечение».

Дивертисмент очень хорошо рисует картину бала, праздника. Обычно он не связан непосредственно с содержанием. Но есть в балетах и содержательные дивертисменты. Например, в балете Прокофьева «Золушка» каждый танец сюиты характеризует либо придворных, либо злых сестер Золушки.

Придворный танец:

150

С. Прокофьев. «Золушка»

Andante grazioso

p

mp

mf

Паспье:

151

С. Прокофьев. «Золушка»

Allegretto

mp

Musical score for piano, measures 150-155. The score is in G major and 2/4 time. It features a complex texture with rapid sixteenth-note passages in the right hand and a more rhythmic bass line. Dynamics include *mf*, *p*, and *mp*.

Буря:

152

С. Прокофьев. «Золушка»

Allegro pesante

Musical score for piano, measures 152-157. The score is in G major and 2/2 time. It features a heavy, slow tempo with a strong bass line and a melodic line in the right hand. Dynamics include *f* and *mf*.

Вариация Худышки:

153

С. Прокофьев. «Золушка»

Allegretto capriccioso

Гениальная музыка Прокофьева и хореография делают дивертисмент важным моментом развития действия в балете «Золушка».

К жанру балета обращались композиторы разных стран и поколений. В русской музыке балет неразрывно связан с именами Чайковского, Глазунова, Прокофьева, Щедрина, Хачатуряна.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРОВ 3

Глава первая

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МУЗЫКИ 5

Глава вторая

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 31

ОРГАН 33

ОТ КЛАВИРА К ФОРТЕПИАНО 35

ОРКЕСТР 38

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 38

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 43

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 46

Глава третья

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕМА 49

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 51

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕМА	51
ХАРАКТЕР ТЕМЫ	54
РАЗВИТИЕ ТЕМЫ	57

Глава четвертая

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА	59
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ	61
ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА	68
ТРЕХЧАСТНАЯ ФОРМА	73
ВАРИАЦИИ	78
РОНДО	85
ЦИКЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ	91
СЮИТА	92
СОНАТНО-СИМФОНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ	101
СОНАТА	101
СТРОЕНИЕ СОНАТНОЙ ФОРМЫ	104
СИМФОНИЯ	110

Глава пятая

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ	113
ПЕСНЯ	117
МАРШ	119
ТАНЕЦ	123
НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ	124
Трешак	126
Гопак	127
Крыжачок	129
Лезгинка	129

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ	131
Менуэт	132
Гавот	133
Полька	135
Вальс	136
Мазурка	140
Полонез	142

Глава шестая

ПРОГРАММНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА	145
--	------------

Глава седьмая

ОПЕРА	157
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОПЕРЫ	159
ОПЕРА-СЕРИА	160
ОПЕРА-БУФФА	162
ЗАРОЖДЕНИЕ ОПЕРЫ В РОССИИ	163
СТРОЕНИЕ ОПЕРЫ	164
ВОКАЛЬНЫЕ НОМЕРА	165
ОРКЕСТРОВЫЕ НОМЕРА	174

Глава восьмая

БАЛЕТ	183
ИЗ ИСТОРИИ ЖАНРА	185
КАК СОЗДАЕТСЯ БАЛЕТ	186
ВИДЫ ХОРЕОГРАФИИ	186
МУЗЫКА В БАЛЕТЕ	191
СТРОЕНИЕ БАЛЕТА	193

Острожская Янина Евсеевна
Фролова Людмила Александровна

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
в определениях и нотных примерах

Учебное пособие
для детской музыкальной школы

1-й год обучения

Редактор *Е. В. Гуляева*
Художественный редактор *С. К. Азарнов*
Оператор *Н. А. Шабунина*
Компьютерная верстка *А. Н. Скурихина*

ЛР № 065642 от 22.01.98.

Подписано в печать 05.01.98. Формат 70 × 100 ²/₁₆. Бумага газетная.
Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,77. Уч.-изд. л. 18,06.
Тираж 5 000. Заказ № 126

Издательство ООО «Валери СПД».
191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., 10, оф. 3.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Трудового Красного Знамени
ГП «Техническая книга» Комитета Российской Федерации по печати.
198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВАЛЕРИ СПД»

В ы п у с т и л о в с в е т

«НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ»,

которое является необходимым дополнением к учебному пособию «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ И НОТНЫХ ПРИМЕРАХ» (1-й год обучения). Включенные в «Нотное приложение» популярные произведения мировой классики (взятые целиком или по фрагментам) иллюстрируют основные положения учебного пособия.

Ноты «Нотного приложения» являются большим подспорьем при прослушивании музыки на уроках музлитературы. Кроме прямых учебных задач, «Нотное приложение» значительно расширяет кругозор юного музыканта и может служить материалом для домашнего музицирования. Музыкальные произведения расположены по разделам в соответствии с изучаемой программой, но большинство из них можно использовать для изучения разных тем.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МУЗЫКИ

- М. Глинка.* «Арабский тапец» из оперы «Руслан и Людмила». Песня «Варяг».
Ф. Шуберт. Вальс си минор.
В. А. Моцарт. Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта».
К. М. Вебер. Хор охотников из оперы «Вольный стрелок».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Ж. Ф. Рамо.* «Тамбурин».
Б. Бриттен. Вариации и фуга на тему Перселла (тема).
Л. Бетховен. «К Элизе».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕМА

- С. Прокофьев.* Симфоническая сказка «Петя и волк» (Фрагменты).

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА

- П. Чайковский.* «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома».
Д. Кабалевский. Легкие вариации на тему словацкой народной песни.
И. С. Бах. Пассакалья до минор (фрагмент).

В. А. Моцарт. Соната для мажора, I часть.
Л. Дакен. «Кукушка».
Дж. Фрескобальди. Гальярда.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ

С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» (фрагмент).
Л. Воксерини. Менуэт.
П. Чайковский. Полька из «Детского альбома».
М. Огиньский. Полонез «Прощание с Родной».
Собачий вальс.
К. Дебюсси. «Кукольный как-уок».
Д. Шостакович. Вальс.
Д. Кабалевский. «Наш край».
Г. Свиридов. Вальс из музыки к кинофильму «Метель».

ПРОГРАММНО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА

Н. Паганини. Каприс «Охота».
Э. Григ. Песня сторожа.
А. Лядов. «Забавная».
М. Мусоргский. «Колокольный звон» из оперы «Борис Годунов» (Пролог, II к.).
П. Чайковский. Баркарола из сборника «Времена года».
П. Чайковский. «Осенняя песнь» из сборника «Времена года».

ОПЕРА

М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила».
М. Глинка. Торжественный хор и марш «Славься» из оперы «Иван Су-санин».
Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже».
Ж. Бизе. Антракт к III д. оперы «Кармен».
Х. В. Глюк. Несколько фрагментов из оперы «Орфей и Эвридика».

БАЛЕТ

П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро».
П. Чайковский. Танцы из балета «Щелкунчик».
П. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

**По вопросу приобретения книг обращайтесь
по адресу:**

191002, Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 10, оф. 3.

Тел.: (812) 325-32-66, (812) 325-32-67, (812) 315-72-57

Факс: (812) 325-32-67

