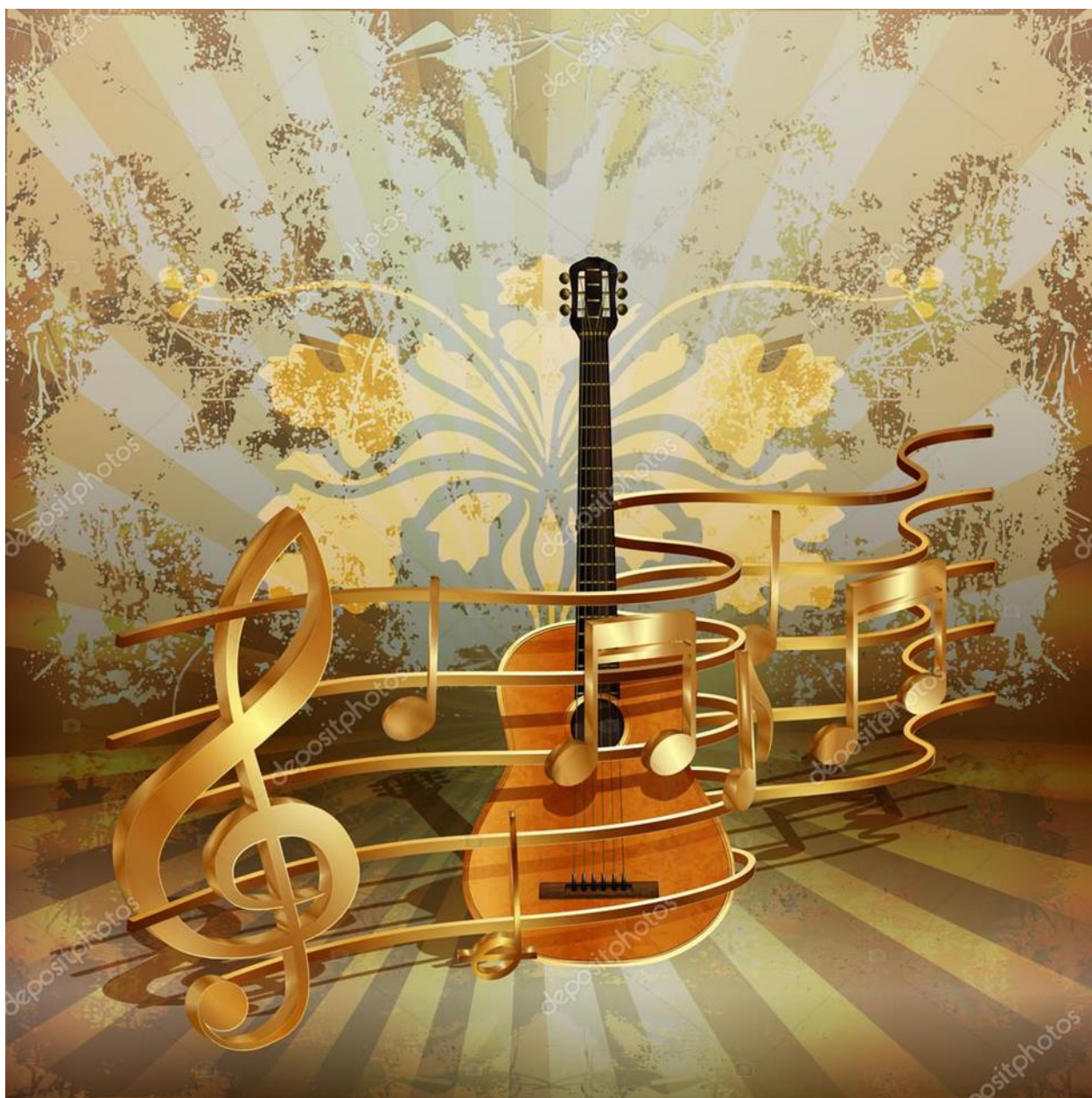

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

Рабочая тетрадь

Для учащихся 3 класса ДШИ

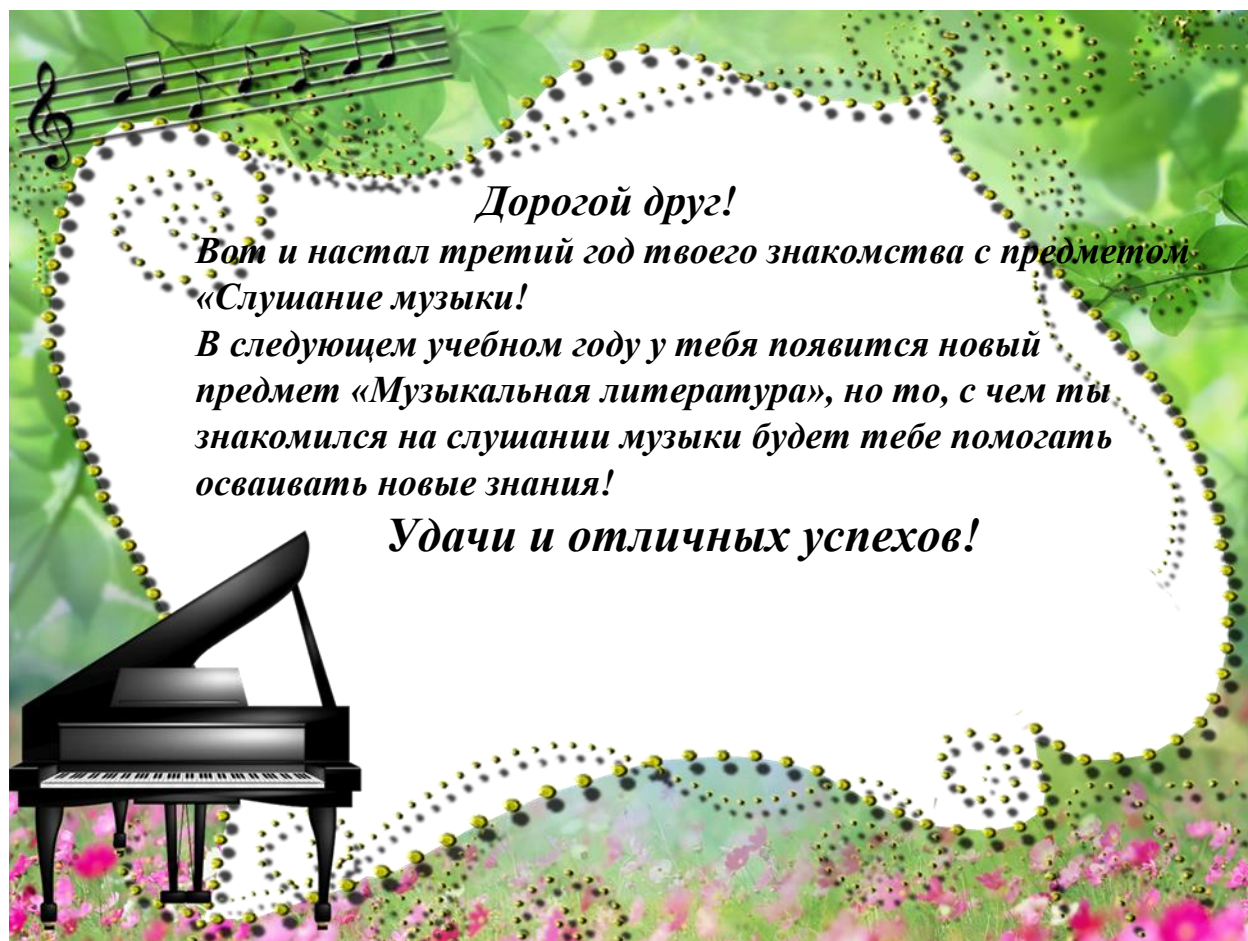

Томск -2021

Составители пособия:

- Э.А.Сухушина, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель высшей квалификационной категории муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна».
- А.А. Сухотина, преподаватель высшей квалификационной категории муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна».

Данное пособие предназначено для учащихся третьего класса, обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам, срок обучения три года. Учебное пособие составлено в соответствии с Программой учебного предмета ПО.02.УП.02. «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ».

Тема №1. Средства музыкальной выразительности

Уроки 1 - 8

Музыка – особый вид искусства! У нее свой особый язык, вы учитесь играть на различных инструментах, поете в хоре, учитесь слушать, слышать и понимать музыку, но учитесь слушать музыку, как настоящие музыканты.

Слышать, что музыка не просто красивая, волнующая, выразительная, но и то, **почему** она красивая, волнующая, выразительная. Вот на эти « почему» вы и начинаете учиться отвечать! Средств музыкальной выразительности много, а чтобы их хорошо запомнить, вам поможет вот такая таблица:

Средства музыкальной выразительности

Основные	Дополнительные	особые

Когда мы с вами говорим, мы высказываем свои мысли или пересказываем чьи-нибудь. И музыкальным языком тоже высказывают мысли. Но мысли **музыкальные**. Для того, чтобы наша мысль была понятна другим, ее нужно высказать понятно – то есть развить и довести до точки. Только такая развитая и законченная музыкальная мысль становится **мелодией**. Но музыкальную мысль можно выразить не только мелодией, а, например цепочкой аккордов. Будет ли это мелодией? Нет! В аккорде три или четыре, а то и больше голосов, а в мелодии только **один** голос. Запомните:

 Мелодия – это развитая и законченная музыкальная мысль, выраженная *одноголосно*.

Иногда музыка состоит только из мелодии, часто такие мелодии встречаются в народных песнях, они очень выразительны, а потому не нуждаются ни в какой поддержке.

Протяжно

«Уж ты, по - ле мо - е, по - ле
чи - сто - е, ты раз - до - лье мо -
- е, ты ши - ро - ко - е!

Часто мелодию дополняет сопровождение – **аккомпанемент**. Как, например, в начале Сонаты №5 В.А. Моцарта:

SONATE

W. A. Mozart
Köchel Nr. 283

Мелодию здесь очень легко найти, она наверху, в правой руке. Но иногда мелодия и аккомпанемент меняются местами. Например, во второй (побочной) теме первой части знаменитой «Неоконченной симфонии Ф. Шуберта:

Вместе с виолончелями, которые играют мелодию, на нижней строчке – бас, его играют контрабасы *pizzicato* (пиццикато – то есть не смычком, а щипком). И еще один пример, в котором надо отыскать мелодию. Это Марш из «Альбома для юношества» Р. Шумана. Все голоса движутся одинаково – друг под другом. Где же мелодия? Она ведь может быть только в одном голосе. В каком?

Сыграйте верхний голос в Марше Шумана. Вот, что у вас получится:

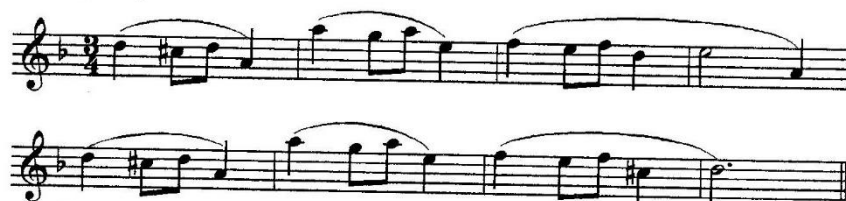
Конечно, здесь кроме мелодии есть и другие голоса, но их нельзя назвать аккомпанементом, потому что они не сопровождают мелодию, а составляют с ней единое целое. Как называется такое многоголосие, вы узнаете позже, когда разговор пойдет о **фактуре**.

Итак, что же вы узнали?

- ✚ Что такое, какой её основной признак?
- ✚ На каких «этажах» живут мелодии?
- ✚ Что такое аккомпанемент?
- ✚ Всегда ли мелодию сопровождает аккомпанемент?
- ✚ Найдите и сыграйте мелодии в своих пьесах по специальности.
- ✚ Или сочините свою мелодию и исполните её.

2. Из чего сложены мелодии.

Эту мелодию написал английский композитор XVII века Генри Пёрселл. Называется она – Ария.

Если сыграть эту мелодию, то можно услышать, что она делится на две одинаковые половинки, которые немного отличаются окончаниями – **кадансами**. Каданс (от латинского «кадо» - «падаю», «оканчиваюсь») – это заключительный музыкальный оборот. Он завершает музыкальное произведение, его часть или отдельное построение. **А вместе они составляют музыкальную мысль – мелодию.** Такая форма мелодии в музыке называется **периодом**. Период состоит из двух **предложений**. И в речи, высказанная до точки мысль тоже предложение! А теперь обратите внимание на первое

предложение, оно состоит из перемещений и вариантов одного маленького музыкального фрагмента:

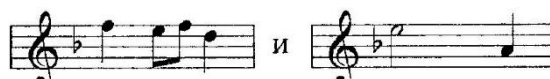

Это самая выразительная частица мелодии, называется - мотив. В каждом мотиве, как и в слове, есть ударение – акцент. Мотив – это самая маленькая выразительная частица мелодии, в которой безударные звуки группируются вокруг акцента, который может быть и в начале, и в середине, и в конце мотива.

В примере из Арии Пёрселла акцент на первом звуке, а мотив состоит из трех звуков. Мотивы могут состоять и из одной интонации, как, например, в начале Симфонии №4 И. Брамса:

Вернёмся ещё раз к Арии Пёрселла. Он жил в далёкие времена, тогда в нотах не ставили лиги, в примере же лиги есть, они поставлены редактором. Именно редактор поставил такие лиги – две маленькие, а затем большую, на два такта. Редактор не только знает, но и слышит, что предложение делится на фразы и первые две фразы совпадают с мотивами, а в третьей фразе два разных мотива.

Такие лиги называются **фразировочными**, так как они показывают фразы. Что же такое фраза в музыке?

Фраза – это группа мотивов, объединённых в одно музыкальное построение. Иногда фраза включает в себя только один мотив, и тогда она равна этому мотиву.

Третья фраза в Арии оказалась в два раза больше двух предыдущих. Она объединяет, собирает музыкальную мысль. Во втором предложении все происходит точно так же. Если сравнить последние фразы обоих предложений,

то мы увидим, что первое предложение заканчивается неустойчиво, на V ступени, это как бы «запятая» или «вопрос», но не точка. А вот второе предложение приводит нас к тонике, это уже ответ.

А можно из мотивов Арии Г. Пёрселла попытаться сделать другую мелодию, например, вот так:

Но во втором предложении пришлось изменить направление фраз а завершить его новым двутактом. Попробуйте сами сделать такое!

В таблице вы увидели весь период и все его составные части:

Период							
1 предложение				2 предложение			
фраза		фраза		фраза		фраза	
МОТИВ	МОТИВ	МОТИВ	МОТИВ	МОТИВ	МОТИВ	МОТИВ	МОТИВ

Период, в котором предложения начинаются одинаково, а заканчиваются по – разному, называется периодом повторного строения.

ТОСКА ПО ВЕСНЕ

В.А. Моцарт

Что же вы узнали?

+ Из чего состоит мелодия?

+ Что такое мотив, фраза?

+ Что такое каданс?

Задание:

+ Сочините две – три мелодии из мотива Арии Г. Пёрселла.

+ Найдите мотивы и фразы в своих произведениях по специальности.

Без чего не может быть мелодии?

Ритм.

Мелодия – одно из главных средств музыкальной выразительности. И не бывает мелодии без ритма, а ритм без мелодии может существовать.

Ритм (от греческого «ритмос» - чередование) – **закономерное чередование долгих и коротких звуков. Ритм – это согласованность звуков по длительности.** Сочетание музыкальных звуков разной длительности образует

ритмический рисунок, например:

Ритм, в котором постоянно используется нота с точкой, называется

пунктирным.

Лад

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 к ней тяготеют. Два основных лада, встречающиеся в классической

музыке, мажор и минор (dur и moll) основаны на соотношении устойчивых и неустойчивых ступеней. Смена лада меняет характер музыки, как бы перекрашивает мелодию.

В фортепианной пьесе французского композитора Клода Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» мелодия легкая, как бы немного «размытая». Определить лад довольно сложно, поскольку в мелодии звучат и мажорное и параллельное минорное трезвучие.

Иногда композиторы используют необычные лады, которые усиливают яркость, выразительность произведения. Например, норвежский композитор Эдвард Григ, у которого очень много таких примеров, вот начало одного из его вальсов:

Какая тональность в мелодии? (в правой руке?) – Ля мажор, а в аккомпанементе? Если сыграть этот фрагмент двумя руками, то мы услышим что это мелодический ля минор, и при движении вниз во втором и третьем

тактах ступени остаются повышенными, это придает музыке игривый, грациозный характер. Для создания фантастических, сказочных образов композиторы используют ещё более необычные лады, непохожие ни на мажор, ни на минор, например:

Н.А.Римский-Корсаков. АРИОЗО ЦАРЯ МОРСКОГО
из оперы «Садко» (оригинал на полтона выше)

Пример 26

Э.Григ. ТАНЕЦ АНИТРЫ
из музыки к пьесе Г.Ибсена «Пер Гюнт»

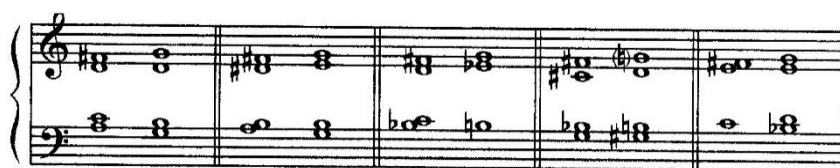
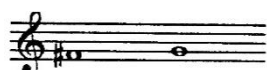
Итак, что же вы узнали?

- ✚ Каковы три главных средства музыкальной выразительности?
- ✚ Что такое ритм, каково его значение в музыкальном языке?
- ✚ Что такое лад, какие основные лады вам известны?
- ✚ Для чего нужны средства музыкальной выразительности?

Одним из важных средств выразительности музыки является

ГАРМОНИЯ.

Гармония – это многоголосная музыкальная краска, которую создают аккорды. Краски гармонии разнообразны. Давайте гармонизуем по – разному простой мотив:

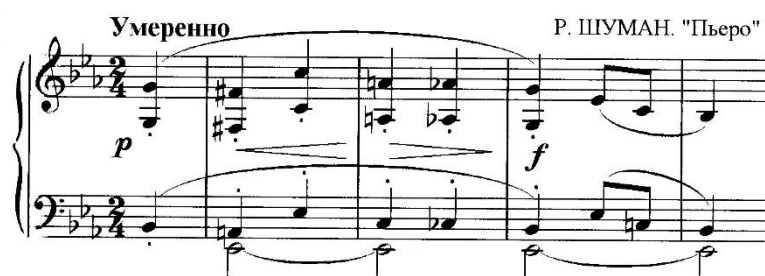

Сыграйте! Сначала мотив звучал бодро, радостно, затем немного печально, потом замороженно, сказочно... А потом? **Опишите свои впечатления! И попробуйте подобрать свои варианты.**

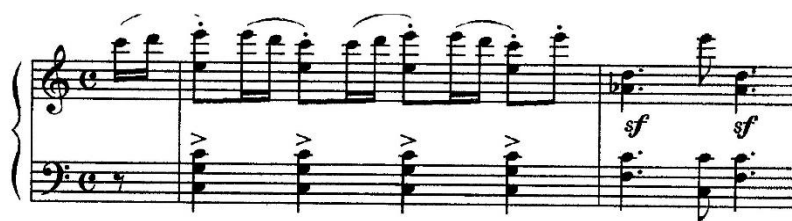
Особое выразительное значение гармония придает фантастическим, сказочным образам в музыке, необычные гармонические сочетания, созвучия представляют волшебный мир сказки. Давайте вспомним замечательную сказочную историю «Золотой ключик или приключения Буратино», рассказанную писателем А.К. Толстым по мотивам итальянской сказки К. Коллоди «Пиноккио»:

...Буратино купил билет в театр, сел в первый ряд и с восторгом стал глядеть на сцену. Из-за картонного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно: «Здравствуйте, меня зовут Пьеро...»

Фортепианная пьеса – портрет немецкого композитора Роберта Шумана так и называется «Пьеро». Она начинается с унылой, поникшей интонации. Медленные нисходящие мотивы перебиваются резкими звуками, образуя аккорды. Кажется, что Пьеро неудобно ходить по сцене в длинной рубашке – балахоне, и он все время спотыкается...

У другого немецкого композитора Феликса Мендельсона в оркестровой сюите «Сон в летнюю ночь» представлен мир сказочных эльфов, среди них весёлый, угловатый смешной эльф Пак. Обратите внимание на неожиданный аккорд с *ля бемолем* в последнем такте примера.

Русский композитор Николай Андреевич Римский – Корсаков был великим мастером музыкальной сказки. Из пятнадцати опер, написанных им, почти половину составляют сказочные: «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Кощей бессмертный и другие. Вот фрагмент оркестрового вступления ко второй картине оперы-былине «Садко» Р.-Корсакова. Таинственные, необычные сочетания аккордов создают волшебную картину.

Гармония может быть и озорной, и задумчивой, и мечтательной, придавая музыке своеобразие и причудливость. У композитора XX века Сергея Сергеевича Прокофьева есть цикл фортепианных пьес под названием «Мимолетности». В первой пьесе этого цикла музыка постоянно меняет свой облик, неуловимо и причудливо скользит гармония от аккорда к аккорду. А в пятнадцатой «Мимолетности» - другой характер: колючий, немного озорной. Такой характер придают пьесе острые аккордовые «колючки» - **диссонансы**, они не столько страшны, сколько насмешливы.

Медленно

Беспокойно

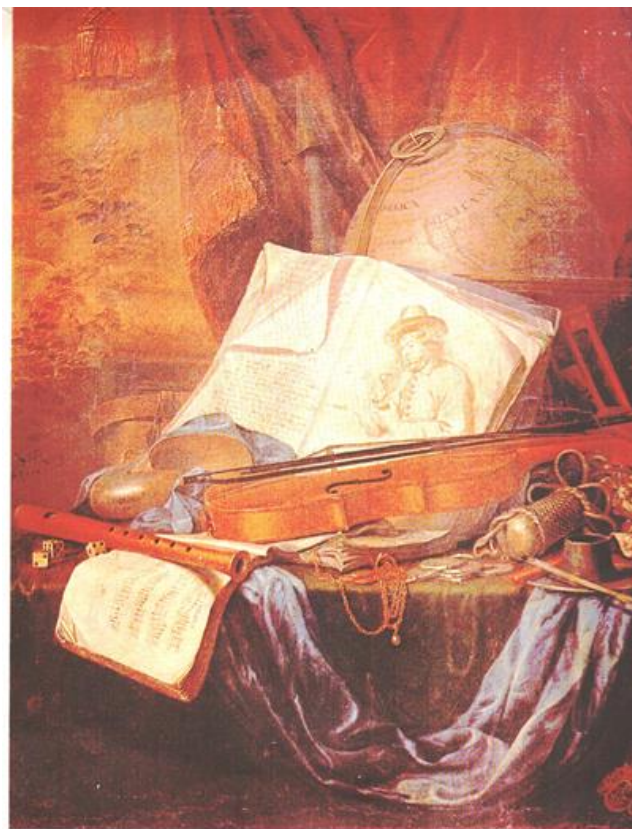
Композиторы XX века достаточно смело стали использовать диссонансы и другие необычные средства музыкальной выразительности - например, кластеры (от английского «cluster» - «гроздь»).

Выучи!

- ✚ Диссонанс – «колючее», неприятное на слух созвучие, имеющее своеобразную яркую выразительность. Основа диссонансов – секунды, септимы и тритоны.
- ✚ Консонанс (благозвучие) – спокойное, приятное на слух созвучие, основанное на терциях, квинтах, октавах.
- ✚ Кластер – гармоническое «шумовое пятно», образованное одновременным звучанием нескольких соседних звуков.

Гармония – четвертое и последнее из главных средств музыкальной выразительности. Кроме главных музыкальных средств выразительности, есть и дополнительные, которые помогают создавать яркие художественные образы. К ним относятся: музыкальная фактура (способ обработки музыкального материала), регистры, темпы, штрихи и динамика, особое средство – тембр (окраска звука, свойственная каждому инструменту и голосу).

Тема №2. Виды оркестров и инструментальных ансамблей (7 часов)

ЛЮТЕР ЛЕ РОНГ (1915–1980)
Оркестр с музыкальными инструментами.
1940. Холст, масло. 100 см х 81,7.
Государственный музей, Берлин

*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 мгlistый.
Рой красных струй, исторгнутый трубой...
Рояль - волна с волною вперевой. (К.Бальмонт «Зовы звуков»)*

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	Все инструменты играют вместе.
Solo	Играет один инструмент.
Divisi	Разделение одинаковых инструментов на несколько самостоятельных партий.
Unisono	Слитное звучание одинаковых инструментов.

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

Симфонический оркестр. Оркестр – самый могущественный, самый волшебный музыкальный «инструмент». В маленьком оркестре всего 15 музыкантов, а в самом большом? На торжественных церемониях под открытым небом могут иногда собраться до 1000 человек из нескольких оркестров (сводный оркестр). А вообще состав **большого симфонического оркестра** колеблется от 80 до 130 человек. Тембровые и динамические возможности симфонического оркестра исключительно велики и многообразны, поэтому он по праву считается вершинным завоеванием музыкально – исполнительской культуры. Симфонический оркестр формировался в течение столетий. Его развитие долгое время происходило в недрах оперных и церковных ансамблей. Такие коллективы в XV –XVII веках были небольшими и разнородными. В их состав входили лютни, виолы, флейты с гобоями, тромбоны, арфы, барабаны. Все инструменты в оркестре распределяются по своим семьям, группам. В нотной партитуре эти группы размещаются в определенном порядке. Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра: деревянно-духовая группа, медно-духовая группа, ударные инструменты, «гости», струнно-

смычковые инструменты. Инструменты, не входящие в оркестровые группы: арфа, гитара, мандолина, фортепиано, клавесин, орган, челеста, орган, аккордеон, баян (это и есть «гости»).

В каждой оркестровой группе инструменты записываются в определенном порядке: от высоких к низким. Так в группе деревянно-духовых находятся:

(Флейта – пикколо)

Флейты

Гобои

(английский рожок)

(кларнет- пикколо)

Кларнеты

(бас-кларнет)

Фаготы

(Контрфагот). В скобках указаны разновидности основных инструментов, которые участвуют в очень больших оркестровых составах. **Флейта – пикколо** и **кларнет – пикколо** – это высокие разновидности флейты и кларнета. **Английский рожок** – низкий альтовый гобой. **Бас – кларнет** и **контрфагот** – ние разновидности кларнета и фагота.

В группу медных духовых входят:

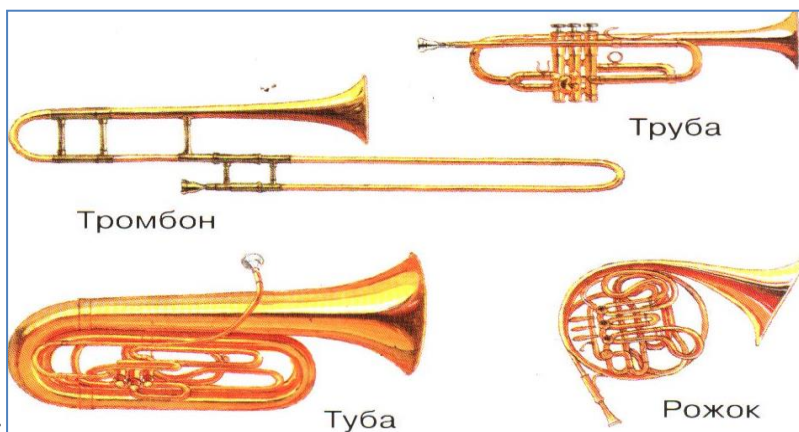
Валторны

Трубы

Тромбоны

Туба

- Валторна; («лесной», «охотничий» рог)
- Труба – высокий инструмент;

- Тромбон;
- Туба – очень низкий инструмент

В записи этой группы нарушен порядок высоты: первыми должны быть трубы, они самые высокие из медных духовых инструментов. Но в оркестре появились раньше валторны, и им поэтому отвели первое почётное место. Медные духовые инструменты вносят в оркестр новые яркие краски, обогащают его динамические возможности, придают звучанию мощь и блеск, служат также басовой и ритмической опорой.

Группа ударных получила свое название за свойственный им способ извлечения звука – удар. Составляют же ее, строго говоря, инструменты нескольких групп – в основном, двух: те, где источником звука является кожаная перепонка, укрепленная на корпусе (мембранофоны) и идиофоны (самозвучащие), где источником звука являются само тело, масса инструмента (разной формы и размеров куски дерева, металла, стекла или камня). К ним относятся такие металлические инструменты: тарелки маленькие и большие; треугольник, тамтам, гонги, различные колокола, погремушки, колокольчики. Из деревянных: известны кастаньеты, русские трещотки, латиноамериканские погремушки (маракасы, чокало). Перепончатые инструменты можно объединить еще под одним общим, всем знакомым названием – барабаны.

Ударные инструменты можно различить еще по одному признаку. Одни обладают определенной высотой звук (ксилофон, вибрафон, колокольчики, литавры). Другие – без определенной высоты звука, поэтому на них можно только простучать ритм.

Главенствуют среди ударных инструментов – литавры, они имеют определенную высоту звука. Кожа, натянутая на котёл, настраивается на конкретную ноту. А с помощью специального механизма эту ноту можно перестраивать. Чтобы сыграть на литаврах мелодию из нескольких звуков, в оркестре используют несколько литавр, чаще всего три. Используют литавры в особых местах – очень громких или красочных. А в паузах литаврист не спеша может перестроить свои инструменты.

Постепенно главенствующее положение в симфоническом оркестре завоевали струнные смычковые инструменты. Место виол заняли скрипки с их более сочным и певучим звуком. К началу XVIII века они уже безраздельно господствовали в оркестре.

В группу струнных смычковых инструментов входят:

- Скрипки первые и вторые – высокие инструменты (примерно 16 -18 первых скрипок и 14 – 16 вторых);

- Альты (10 -14 альтов)
- Виолончели (8 -12 виолончелей)
- Контрабасы (6 – 10 контрабасов)

Количество музыкантов, играющих на струнных, составляет примерно, 2/3 всего коллектива. Самые низкие инструменты этой группы – контрабасы, они на октаву ниже виолончелей и раза в два больше них. Играют на контрабасе стоя или сидя на специальном высоком табурете.

Дополнительно в состав оркестра входят рояль, арфа, челеста, орган и некоторые разновидности деревянных духовых и медных духовых инструментов. Из дополнительных инструментов, не входящих в основные группы, наиболее существенна роль арфы. Арфа – струнный щипковый инструмент древнего происхождения. Простейшие типы арф были известны еще в Древнем Египте и Ассирио–Вавилонии за 3 тысячи лет до н.э. В средние века арфа была любимым инструментом трубадуров и миннезингеров. За многие столетия существования арфа, претерпев ряд изменений и усовершенствований, сохранила главные конструктивные особенности. Она представляет собой большую треугольную раму (с корпусом – резонатором), на которую натягиваются струны. Современная арфа имеет 47 струн, настроенных диатонически в гамме До бемоль мажор. С помощью сложного педального механизма, изобретенного в начале XIX века С. Эраром, звучание отдельных струн арфы можно повышать непосредственно во время игры либо на $\frac{1}{2}$ тона,

либо на 1 тон, что значительно обогащает ее звуковые и технические возможности. Играют на арфе обеими руками, сидя. Подобно фортепиано и органу, арфа обладает наиболее полным диапазоном, охватывающим 6 с половиной октав: здесь представлены все звуковые регистры. Поэтому партию арфы записывают на двух нотоносцах. Темброво–звуковые возможности инструмента (нежно – переливчатые, «воздушные» звучания, «тающие» флажолеты) делают его незаменимым участником симфонического оркестра.

Арфа

Расположение инструментов в оркестре.

Каждый инструмент обладает не только своим особым тембром, но и своей силой звука. Но, если несколько человек играют на разных инструментах мелодию, а другие инструменты исполняют аккомпанемент, то нужную силу звучания для каждого установить сложно. Необходима специальная **рассадка**, в которой инструменты с **тихим** звучанием помещаются **ближе к публике**, а **громкие** инструменты размещаются подальше. Существует два вида рассадки – (немецкая) **европейская** и **американская**. Бывает, что типы рассадок комбинируют. Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова сидит почти в американской. Группы первых и вторых скрипок сидят рядом, но виолончели и альты — наоборот. И в той и в другой рассадке впереди располагается самая тихая группа (кроме контрабасов). Европейская рассадка оркестра сформировалась в Европе в XIX веке. В этой рассадке первые скрипки сидят слева от дирижера, а вторые справа. Бывает, что типы рассадок комбинируют. Дирижер, рассаживая музыкантов, думает прежде всего об акустике конкретного зала.

В 1945 году американский дирижёр Леопольд Стоковский пересадил музыкантов. Всех скрипачей он посадил слева от дирижёра, справа на первый план вывел виолончелистов, а контрабасы переместил вправо, только сзади. Случается, что контрабасистов, например, пересаживают из одной стороны в другую.

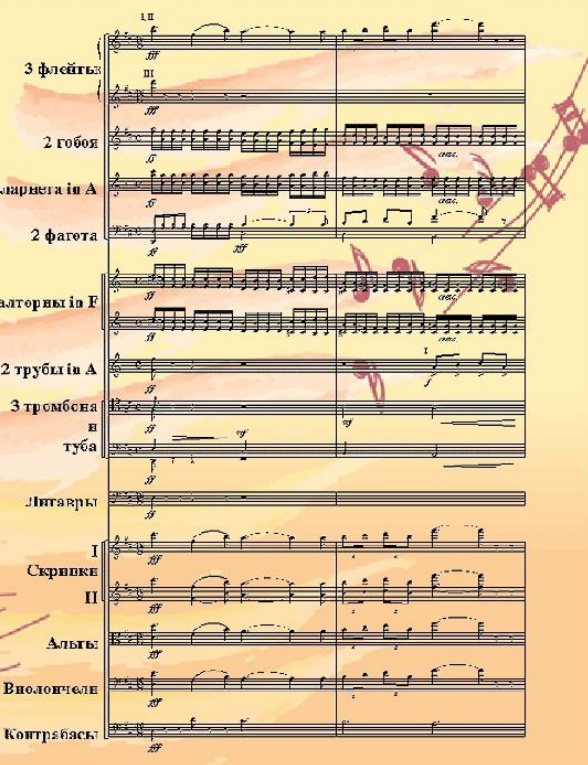
Принципы записи произведения для оркестра (партитура).

Партитура – многострочная запись инструментов оркестра, ансамбля или хора. Страница партитуры читается слева направо - по горизонтали, и одновременно сверху вниз - по вертикали. Каждая горизонтальная нотная строчка - голос либо одного инструмента, либо группы одинаковых инструментов. Партитура лежит на пульте у дирижёра, на пюпитре у каждого оркестранта стоит нотная запись лишь той партии, которую должен играть тот музыкант. В партитуре симфонического оркестра партии инструментов следуют сверху вниз: деревянные духовые, медные духовые, ударные, струнно-смычковые.

Партитура — многострочная запись всех инструментов ансамбля, оркестра или хора.

А вот как выглядит фрагмент симфонической партитуры 2 части Пятой симфонии П.И. Чайковского.

Некоторые оркестровые инструменты (кларнеты, валторны, трубы) играют в своих особых строях, которые указываются рядом с названием инструмента.

Дирижёр – его появление, роль.

Слово «дирижёр» означает «управлять».

Дирижёр – самый главный музыкант оркестра или хора. На концерте он показывает музыкантам руками, где надо вступать. Но главная его работа происходит не на концерте. Вначале он должен выучит огромную партитуру без оркестра. Глядя в ноты, он слышит всё, что там написано: все оркестровые краски, всю музыку. На репетициях дирижёр должен добиваться равновесия

звучания всех оркестровых групп. Ему необходимо выделить главные детали оркестровки, определить нужные темпы. Добиться от оркестра того, что услышал дирижёр внутренним слухом и убедить музыкантов исполнять именно так, а не иначе.

Главный дирижёр Мариинского театра г.Санкт-Петербурга – Валерий Гергиев.

Большой и камерный составы оркестра.

Мы говорили о большом симфоническом оркестре, но есть и другие виды оркестров: малый симфонический, струнный, духовой, оркестры народных инструментов, камерные оркестры. **Малый симфонический оркестр** - это **оркестр** преимущественно классического **состава** (играющий музыку конца 18 - начала XIX века, или современные стилизации). В его **составе** 2 флейты (редко **малая** флейта), 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 (редко 4) валторны, иногда 2 трубы и литавры, струнная группа не более 20 инструментов 5 первых и 4 вторых скрипок, 4 альты, 3 виолончели, 2 контрабаса).

Камерный оркестр — это сокращенный (15-20человек) состав струнного оркестра, иногда с добавлением нескольких духовыхинструментов.

Разновидности оркестров: духовой, эстрадный, джазовый. Их отличительные особенности.

Духовой оркестр - это, группа исполнителей на духовых и ударных инструментах, один из массовых исполнительских коллективов. Подобный состав характерен для военных оркестров. Используется во многих странах мира с древнейших времен. Инструменты духового оркестра: основу духового оркестра составляют медные духовые инструменты: корнеты, флюгельгорны, эуфониумы, альты, тенора, баритоны, тубы.

корнет

флюгельгорн

эуфониум

альт

тенор

баритон

туба

Джазовый оркестр

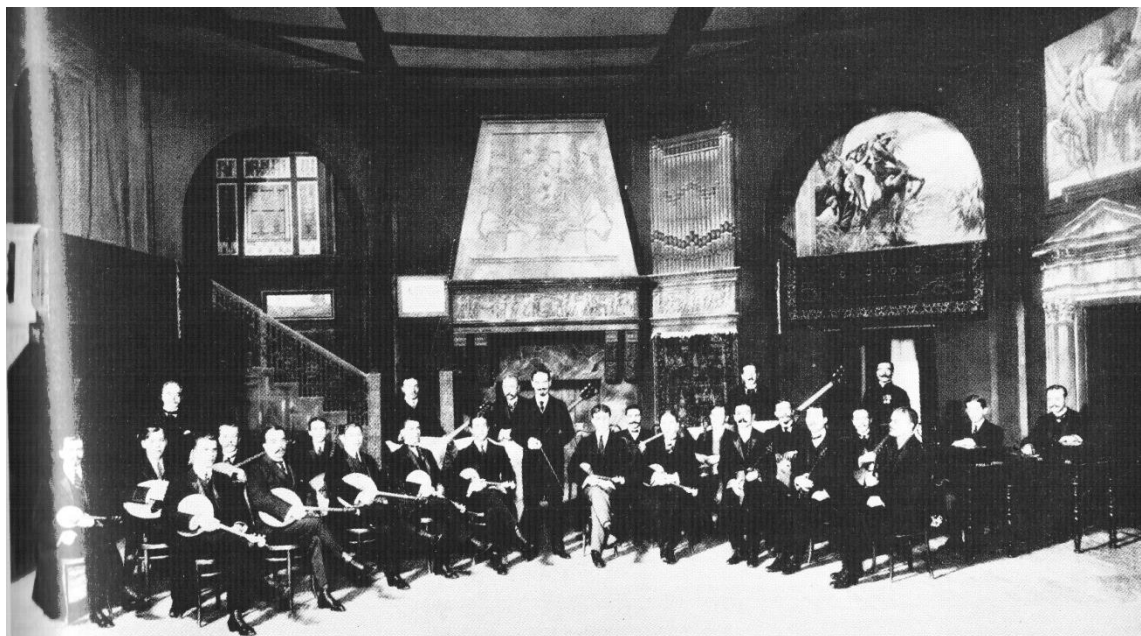

Русские народные инструменты, оркестр русских народных инструментов.

Оркестры, объединяющие народные инструменты, родственные по звучанию, есть в каждой стране. Так, в старину на Руси были известны оркестры рожечников, существовали уникальные роговые оркестры. В конце XIX века в Петербурге замечательный русский музыкант В.В. Андреев собрал народные струнные и некоторые деревянные духовые инструменты в Великорусский оркестр народных инструментов. В.В. Андреев изучал народное творчество, играл на различных народных инструментах (балалайке, гармонике, жалейке, свирели), усовершенствовал народную балалайку и восстановил по найденным чертежам русскую домру.

Блестящий виртуоз, тонкий художник Андреев организовал «Кружок любителей игры на балалайке» (ансамбль из 8 музыкантов), первый концерт которого состоялся в 1888 году. Выступления на Всемирной выставке в Париже (осень 1889 года) принесли Андрееву и его музыкантам европейскую известность. В 1896 году Андреев расширил состав ансамбля, введя в него

домры, гусли и другие древнерусские инструменты. Так родился Великорусский оркестр народных инструментов. Его репертуар включал аранжированные Андреевым народные песни – плясовые, протяжные лирические, а также произведения, созданные самим руководителем.

Великорусский оркестр В.В. Андреева. Начало 1910-х г.г.

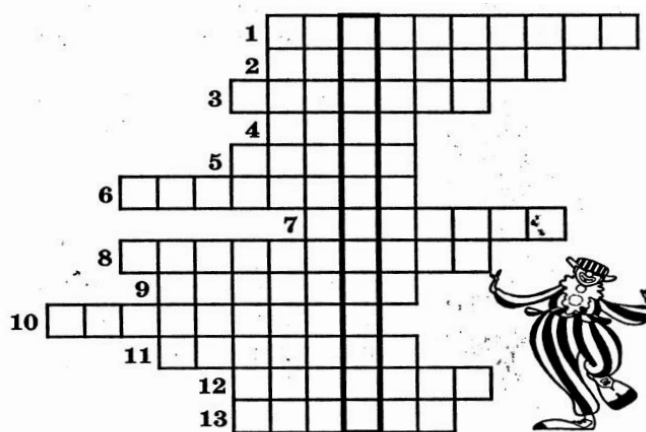

Инструментальные ансамбли: дуэты, трио, квартет, квинтет.

Итак, что же вы узнали?

Вопросы и задания.

1. Подчеркните в каждом предложении слова, соответствующие данному определению:
 - Самый низкий инструмент группы деревянных духовых инструментов – флейта, гобой, фагот.
2. В состав симфонического оркестра дополнительно включаются:
 - труба, орган, арфа, скрипка, челеста, кларнет, фортепиано, балалайка.
3. Звучание всех инструментов вместе называется:
 - solo,divisi, tutti.
4. Какие составы ансамблей, оркестров вы знаете, расскажите о них.
5. Что такое партитура и клавир? В какой последовательности записываются партии инструментов каждой группы в партитуре?
6. Дайте характеристику тембров инструментов каждой группы оркестра.
7. Когда в России появились духовые оркестры?
8. Подчеркните в каждом предложении слова, соответствующие данному утверждению:
 - Группу медных духовых инструментов могут дополнить баяны, корнеты, баритоны, домры, арфы, геликоны, альты.
 - Оркестр из духовых и ударных инструментов называется симфоническим, джазовым, духовым, народным.
 - В состав духового оркестра никогда не входят трубы, скрипки, балалайки, баритоны, гусли, кларнеты, арфы, тромбоны.
9. Впишите в горизонтальные клетки названия тринадцати инструментов. Если задание выполнено правильно, то в рамке по вертикали получится слово, обозначающее вид оркестра, в состав которого входят эти инструменты.

1. Ударный инструмент без определенной высоты звучания.
2. Ударный инструмент, состоящий из нескольких деревянных пластинок, по которым ударяют молоточками.
3. Медный духовой инструмент с низким звучанием.
4. Струнный щипковый инструмент.
5. Деревянный духовой инструмент.
6. Медный духовой инструмент с мягким тембром.
7. Ударный музыкальный инструмент с определенной высотой звука.
8. Струнный смычковый инструмент.
9. Деревянный духовой инструмент.
10. Самый низкий по звучанию струнный смычковый инструмент.
11. Ударный инструмент без определенной высоты звука.
12. Струнный смычковый инструмент.
13. Высокий по звучанию деревянный духовой инструмент.

Тема 3. Музыка и слово. Вокальные тембры. Песня, романс, ария. Жанры вокально-хоровой музыки: кантата, хоровой концерт (10 часов)

С давних пор люди отмечали сходство музыкальной и словесной речи. Пропетое слово звучало сильнее и выразительнее, чем сказанное. В музыке пропетое слово имеет не только смысл, но и приобретает тот оттенок настроения, с которым человек его произносит. Ведь наша речь - это не только слова, но и интонации, с которыми мы их произносим.

Слово «интонация» произошло от латинского «intono», что означает «громко произношу», «произношу нараспев». Музыкальная интонация - это верный эмоциональный тон, который помогает исполнителю выявить содержание музыкального произведения. Одно и то же слово пропетое с разной интонацией может иметь совсем разный смысл. В попевтом слове интонация выразительно передаст настроение: покой или ликование, удивление или недоверчивость.

Музыкальная интонация выявляет смысл или окраску слова гораздо ярче, чем интонация речевая. Музыкальных интонаций бесконечно много,

соединяясь со словом они делают музыку богаче и разнообразнее. Прежде, чем мы будем знакомиться с различными вокальными жанрами познакомимся с певческими голосами.

Вокальные тембры.

Певческие голоса делятся на мужские, женские и детские.

Мужские голоса: **тенор** - высокий голос, **баритон** - средний голос, **бас** - низкий голос. Женские голоса: **колоратурное сопрано** и **сопрано** - высокие голоса, **меццо-сопрано** - средний голос, **контральто** - низкий голос. Детские голоса (**сопрано** и **альт**) по высоте совпадают с женскими и в основном используются в хоровой музыке.

Кроме того у некоторых тембров могут быть разновидности. Например, **контртенор** (контратенор) - самый высокий мужской голос, верхний диапазон которого доходит до звуков второй октавы. **Бас-профундо** - самый низкий мужской голос. Певцы обладающие этим тембром могут петь почти на октаву ниже обычного баса.

Выполни задания.

Композитор Н. А. Римский-Корсаков в опере «Садко» использует особенности звучания каждого мужского голоса для характеристики заморских гостей (так в те времена называли купцов). Послушай и определи тембры их голосов.

Песня Индийского гостя.

dolce

Несчесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полу-денном, далекой Индии и чудес.

Песня Варяжского гостя.

О ска-лы гроз-ны е дро-
бят-ся с ре-вом волны и с бе-лой пе-но-ю кру-тятся бе-гут на-зад; но
твер-до се-ры е у-те-сы вы-но-сят волн на по-р, над мо-рем сто-я.

sf dim. *mf*

Песня Венецианского гостя.

dolce e grazioso
Го-род пре-крас-ный, го-род счаст-ли-вый, мо-ря ца-ри-ца,
p

Ветер, ветер! Ты прохладный, ветер прохладный.

Сине море, сине море! Над морем синим

царствуешь кротко, город прекрасный, Ветер, ветер!

В опере «Снегурочка» тембры всех женских голосов композитор использует для характеристики разных персонажей - Снегурочки, Весны-Красны и пастуха Леля. Послушай и определи тембры их голосов.

Ария Снегурочки.

Оживленно, капризно

С по - друж - ка - ми по я - го - ду хо - дить, на о - клик их ве -

- сё - лый от - зы - вать - ся: «А - у, а - у!»

Ария Весны-Красны.

Музыкальная запись арии в нотном стане с русской транслитерацией. Ключ: два flats (B-flat, E-flat). Темп: *p* (piano). Текст песни:

Не то встре - ча - ю
я в до - ли - нах юж - ных стран: счаст -
ли - вы - е кра - я за тёп - лы - ми мо -
ря - ми!

Песня Леля.

Более медленно, величаво

Музыкальная запись песни в нотном стане с русской транслитерацией. Ключ: два flats (B-flat, E-flat). Темп: *Ad libitum* (более медленно, величаво). Текст песни:

Ту - ча со гро - мом сго - ва - ри - ва -
- лась, ты гре - ми, гром, а я дождь ра - зо - лью.

Песня, романс, ария.

В прошлом году вы уже знакомились с жанром песни. Песня - самый простой из вокальных жанров.

Вспомни, как называется главная песенная форма? (к.) Из каких частей она состоит? (з. . . . и п.)

Обычно песни отличаются простыми мелодиями, которые может спеть любой человек. Мелодия песни выражает общее настроение слов, на которые она написана. Во все времена песня играла и сейчас играет очень большую роль в жизни людей. В древние времена у песен не было автора. Сочиняя песни, люди не умели записывать ноты и песни передавались устно - от родителей к детям и внукам, от одного селения к другому. Каждый новый исполнитель песни мог что-то изменять или добавить к ней. Поэтому нередко в одной и той

же песне могли быть разные напевы и слова. Такие песни назывались **народными**. Вы уже знакомились с некоторыми русскими народными жанрами песен. Вспомни некоторые из них: к , к , в , х и п Слушая народные песни, мы узнаём о жизни людей далёкого времени, их труде и праздниках, горестях и радостях.

Многие композиторы во все времена обращались к песенному жанру. Но одним из главных жанров музыкального творчества композиторов песня впервые становится в 19 веке. Именно в это время композиторов привлекают жанры, способные передать все оттенки переживаний и настроений простого человека. И песня становится одним из самых популярных жанров. Давайте познакомимся с двумя песнями разных композиторов этого времени. Первая песня русского композитора М.И. Глинки «Жаворонок» на стихи Н. Кукольника.

Выполни задания.

1. Прочитай текст песни и подумай, какое настроение хотел передать автор.
2. Послушай песню с нотами, отметь в нотах запев и припев.
3. Какое настроение создаёт композитор? Меняется ли оно на протяжении песни?
4. Есть ли в этом произведении изобразительные элементы? В какой партии вокальной или фортепианной?

Между небом и землёй песня раздаётся,
Неисходною струёй громче, громче льётся.
Не видать певца полей, где поёт так громко
Над подруженькой своей жаворонок звонкий.

Ветер песенку несёт, а кому - не знает,
Та, кому она - поймёт, от кого - узнает.
Лейся, песенка моя, песнь надежды сладкой,
Кто-то вспомнит про меня и вздохнёт украдкой.

«Жаворонок».

ст. Н. Кукольника

М. Глинка

Moderato

Меж_ ду не - бом

и зе_млей пес_ ня раз_ да_ ет_ ся, не_ ис_ ход_ но -

ю стру-ей гром-че, гром-че льет-ся. Не ви-дать пев-ца по-лей,

где по-ет так гром-ко над под-ру-жень-кой сво-ей

жа-во-ро-нок звон-кой. Над под-ру-жень-кой сво-ей

жа-во-ро-нок звон-кой.

8

Франц Шуберт - австрийский композитор 19 века и старший современник М. Глинки. Главное место в его творчестве занимает песня. Шуберт создал более 600 песен, многие из которых сохранили популярность до нашего времени. Одна из таких песен - «Форель» на стихи близкого друга композитора К.Ф.Д. Шубарта.

Послушай песню с нотами и выполни задания.

«Форель»

Весна 1817 г.?

Etwas lebhaft [Довольно оживленно]

Лу - чи так яр - ко гре - ли, во - да яс - на, теп - ла... При -
 тут же с длин - ной, гл - кой ле - сой ры - бак си - дел, и
In ei - nem Bäch - lein hel - le, da schöß in fro - her Eil die
Fi - scher mit der Ru - te wohl an dem U - fer stand und

..)
 - чуд - ни - цы фо - ре - ливней мчат - ся, как стре - ла. Я
 с злоб - но - ю...у - лыб - кой на ры - бок он смот - рел. „По -
lan - ni - sche Fo - rel le vor - ÿ - ber wie ein Pfeil. Ich
sah's mit kal - tem Blu - te, wie sich das Fisch - lein wand. So

сел на бе - рег зыб - кий и в сла - ком за - бы - тье сле -
 - ку - да све - тел, я - сен ру - чей, - по - ду - мал я, - твой
stand an dem Ge - sta - de und sah in sü - ßer Ruh des
lang dem Was - ser Hel - le, so dacht ich, nicht ge - bricht, so

- дил за рез-вой рыб - кой, ку-пав - шей-ся вру-чье, сле-
 труд, ры - бак, на - пра - сен, вид-на ле-са тво-я, твой
 мин-fern Fischleins Ba - de im kla - ren Bäch-lein zu, des
 fängt er die Fo - rel - le mit sei - ner An-gel nicht, so

- дил за рез-вой рыб - кой, ку-пав - шей-ся вру-чье.
 труд, ры - бак, на - пра - сен, вид-на ле-са тво-я!"
 мин-fern Fischleins^{*)} Ba - de im kla - ren Bäch-lein zu.
 fängt er die Fo - rel - le mit sei - ner An-gel nicht.

1. A
Ein

2. ...)

Но скуч - но ста - ло плу - ту
 Doch end - lich^{*)} ward dem Die - be

так дол - го ждать, - по - ток взму -
 die Zeit zu lang, er machi das

cresc. *p*

- тил он; в туж ми - ну - ту уж дроз - нул поплавок, он
 Bäck-lein tü-ckisch trü-be, und eh ich es ge-dacht, so

cresc.

p

дер - нул прут свой гиб - кий, а рыб - ка, а рыб - ка бьет - ся
 zuck - te sei - ne Ru - te, das Fisch - lein, das Fisch-lein kar-pelt

[>]

там; он снял е - есу - лыб - кой, я во - лю дал сле -
 dran, und ich mit re-gem Blu - te sah die Be-trog-ne

p [.] [.] [simile]

- зам, он снял е - есу - лыб - кой, я во - лю дал сле-зам.
 an, und ich mit re-gem Blu - te sah die Be-trog-ne an.

pp

Выполни задания.

1. Отметь в нотах запев и припев.
2. Какое настроение создаёт композитор? Меняется ли оно на протяжении песни?
3. Есть ли в этом произведении изобразительные элементы? В какой партии вокальной или фортепианной?
4. Что общего и в чём отличие песен М. Глинки «Жаворонок» и Ф. Шуберта «Форель»?

Союз музыки и слова укрепился в жанре романса. **«Романс»** - испанское слово, которое в старину обозначало светскую песню на испанском (романском) языке. В отличие от духовной (религиозной) музыки, которая в те времена исполнялась на латинском языке. Романсы исполнялись под аккомпанемент лютни, гитары или клавесина. Постепенно этот жанр распространился по всей Европе, а в 18 веке романсами стали называть любые песни, написанные композиторами.

Лишь в 19 веке произошло разделение жанров песни и романса, но и тогда это разделение было не совсем чётким. Во многих вокальных миниатюрах можно услышать черты и песни и романса. Для романсов композиторы чаще выбирают лирические стихи. **Лирика** - это вид искусства, передающий чувства или настроение человека от лица автора. В романсе, по сравнению с песней, текст более точно и подробно воплощён в музыке. Аккомпанемент дополняет поэтический образ романса и часто выступает равноправным участником ансамбля. Сочиняя романс, композитор может выбрать один из двух способов воплощения текста. Первый - передать общее настроение, характер текста. Другой способ - как можно точнее следовать за текстом, смыслом каждой фразы, каждого слова.

Послушай романс русского композитора 19 века, современника М.И. Глинки, А.Е. Варламова «Красный сарафан» на стихи Н.Г. Цыганова и ответь на вопросы.

Красный сарафан.

ст. Н. Цыганова

А.Варламов

Умеренно скоро

Ф. *p*

The first system of the piano introduction is in 2/4 time, marked 'Умеренно скоро' (Moderately fast). It begins with a piano (*p*) dynamic. The right hand features a melody of eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a steady accompaniment of eighth notes.

Более оживленно

The second system continues the piano introduction, marked 'Более оживленно' (More lively). It features a repeat sign followed by a section with triplets in the right hand, indicating a more rhythmic and energetic tempo.

The third system of the piano introduction continues the lively tempo with triplets and flowing sixteenth-note passages in both hands.

Голос

Первоначальный темп

tr

Не шей ты мне, ма- туш- ка, крас- ный са- ра-

The vocal entry is marked 'Голос' (Voice) and 'Первоначальный темп' (Original tempo). The vocal line begins with a trill (*tr*) on the note 'ма-'. The piano accompaniment continues with a steady eighth-note pattern in the left hand and chords in the right hand.

фан, не вхо-ди, ро-ди-ма-я, по-пу-сту в изъ-ян.

Рано мою косынку
На две расплестать,
Прикажи мне русую
В ленту убирать!

То ли житье девичье,
Чтоб его менять,
Торопиться замужем
Охать и вздыхать?

Пускай не покрытая
Шелковой фатой
Очи молодецкие
Веселит собой!

Золотая волюшка
Мне милей всего!
Не хочу я с волюшкой
В свете ничего.

Более медленно

Ди-тя мо-е, ди-тят-ко, доч-ка ми-ла-я! Го-лов-ка по-бед-на-я,

не-ра-зум-на-я! Не век те-бе пта-шечкой звонко рас-пе-вать,

лег. ко. кры. лой ба. боч. кой по цве. там пор. хать. За. блек. нут на

ще. чень. ках ма. ко. вы цве. ты, при. ску. чат за. ба. вуш. ки,

сто. ску. ешь. ся ты! При. ску. чат за. ба. вуш. ки, сто. ску. ешь. ся ты!

более оживленно

А мы и при ста. ро. сти се. бя ве. се. лим,

мла-дость вспо- ми- на- ю- чи, на де- тей гля- дим!

Первоначальный темп

И я мо- ло- де- шень- ка бы- ла та- ко- ва,

и мне те же в де- вуш-ках пе- ли- ся сло- ва.

более оживленно

И я мо- ло- де- шень- ка бы- ла та- ко- ва,

Ответ на вопросы.

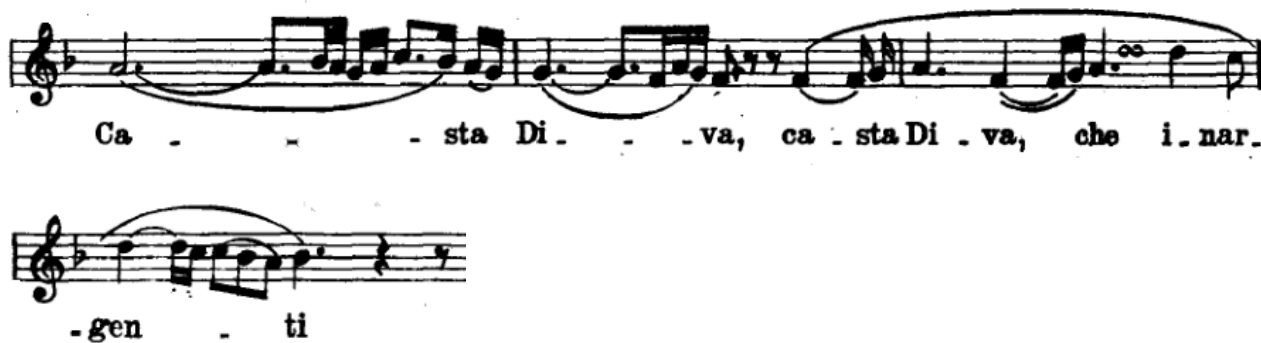
1. Сколько героев в этом романсе?
2. Одинаковая ли у них музыкальная характеристика и средства выразительности (лад, мелодия, темп, динамика)?
3. Из каких интонаций складывается мелодия романса?
4. Какова роль аккомпанемента в этом романсе?

Ария - ещё один жанр вокальной музыки. Чаще всего ария - это сольный номер в опере, оратории или кантате, с мелодией преимущественно песенного склада, исполняющийся певцом-солистом в сопровождении оркестра. По сравнению с песней и романсом ария обладает более сложным, многочастным строением.

Но появились арии в европейской музыке задолго до рождения оперы, оратории и кантаты. Ещё в 15 веке так называл обычную песню, а начиная с 17 века - инструментальные пьесы танцевального или песенного характера. К этому времени во французской музыке получают распространение арии для голоса с аккомпанементом лютни или гитары. В качестве инструментального номера французские композиторы вводят арию в балеты, а немецкие композиторы в середины 17 века включают инструментальную арию как самостоятельную часть в оркестровые сюиты: впоследствии такие арии создавали Г. Ф. Гендель, И. С. Бах.

Последующий этап развития арии связан в первую очередь с итальянским оперным искусством. В итальянской опере вырабатываются виды и формы арии как лирической кульминации оперы. Складывается типичная форма большой трёхчастной арии, в которой 3-я часть является повторением 1-й (АВА). Ария становится музыкальным центром оперного спектакля, тогда как в речитативе обычно концентрируется драматическое действие. Второстепенным персонажам поручаются более простые арии песенно-танцевального склада, ведущим - более сложные и развитые. Основой многих оперных арий стало певучая мелодия широкого дыхания - **кантилена**. В кантилене нередко из одного долго длящегося звука рождается целая фраза. Плавное соединение

нескольких фраз создаёт ощущение бесконечной мелодии. Вдохновенную кантилену создал итальянский композитор Винченцо Беллини в опере «Норма». Ария главной героини «О богиня, взор твой ясный...» («Castadiva...») подобна возвышенной молитве:

При создании оперы-былины «Садко» композитор Н.А. Римский-Корсаков добавил героиню, которой нет в былине. Это верная жена Садко Любава Буслаевна. Всю ночь поджидает молодая жена Любава своего мужа Садко. Не дают ей покоя горькие мысли: верно, разлюбил её Садко. Душа её полна волнения и тревоги. Послушай арию Любавы из этой оперы и выполни задания.

Выполни задания.

1. Какой тембр голоса у героини? _____
2. Сколько разделов в этой арии? Обозначь буквами _____
3. Менялся ли характер в каждом разделе?
4. Запиши музыкальную характеристику основных разделов (характер, средства выразительности):

Жанры вокально-хоровой музыки: кантата, хоровой концерт.

Хоровое пение имеет такую же древнюю историю, как и пение одноголосное. Многие обрядовые песни поются коллективно. Правда

первоначально такое пение было **унисонным**, то есть все пели одинаковую мелодию. Много веков подряд хоровое пение оставалось унисонным, одноголосным. Первые образцы хорового многоголосия в европейской музыке появились к 10 веку. Постепенно в европейской и русской музыке складываются различные хоровые жанры. Мы познакомимся только с двумя из них.

Кантата.

Слова **кантата** как и кантилена произошли от одного латинского слова «cantus», что означает пение, песня. Это название возникло в начале 17 века и означало любое вокальное произведение. Но уже в 18 веке **кантата** - это **многочастное произведение для певцов-солистов, хора и оркестра**. Первые кантаты были духовными (религиозными) произведениями, предназначенными для исполнения в церкви. Позднее появляются светские кантаты, повествующие не только о важных событиях из жизни народа или национальных героях, но и отражающие внутренний мир человека. Могли быть кантаты и шуточного содержания. Например, «Кофейная» кантата И.С. Баха в ироничной форме «рекламирует» новый для того времени напиток - кофе. В 19 веке жанр кантаты становится менее популярным, хотя многие композиторы продолжают писать кантаты. В 20 веке этот жанр снова возрождается.

Замечательные кантаты создали С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, немецкий композитор К.Орф и многие другие.

Кантата, как правило, состоит из нескольких разделов – законченных номеров, связанных между собой единой сюжетной линией. Чередование сольных, хоровых и инструментальных номеров, меняется в зависимости от замысла композитора. Сейчас кантаты чаще всего звучат в концертных залах, и для их исполнения не требуется ни сценических костюмов, ни декораций.

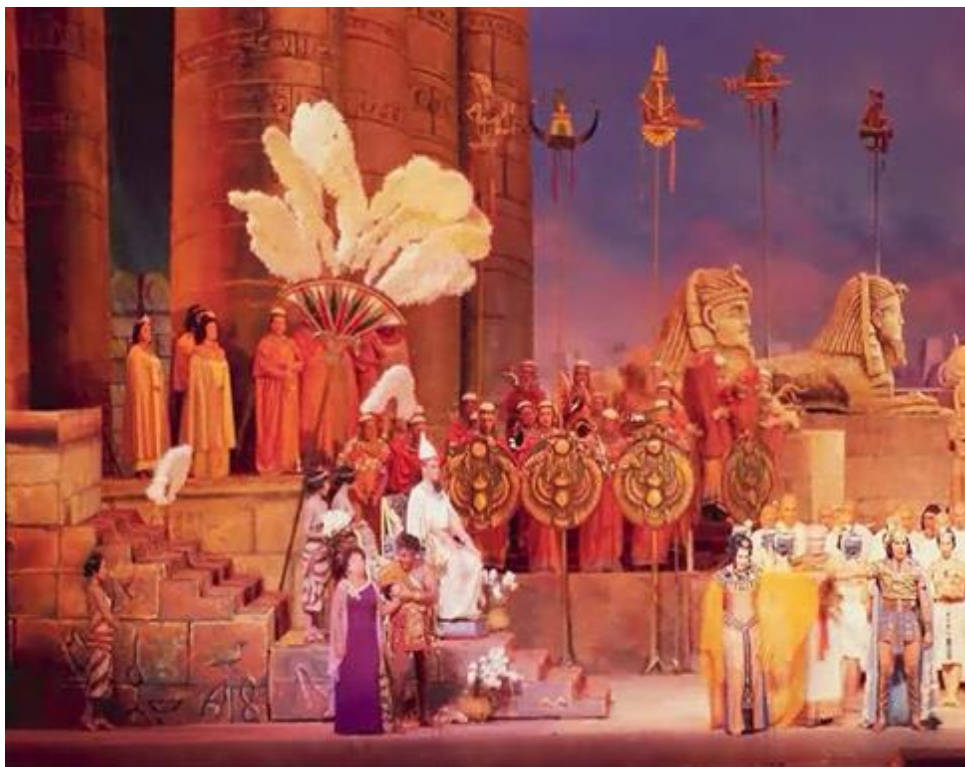
Хоровой концерт.

Хоровой (духовный) концерт - это жанр русской православной духовной музыки. Духовные концерты звучали в православной церкви во время тожественной, праздничной службы. Такие концерты состояли из 3-4 частей. Каждая новая часть является продолжением предыдущей. Обычно между частями есть небольшие паузы, но иногда части перетекают друг в друга без перерыва. Все хоровые концерты написаны для хора а capella (без инструментального сопровождения), поскольку музыкальные инструменты в православной церкви запрещены.

Великими мастерами духовного концерта были русские композиторы 18 века Д.С. Бортнянский и М.С. Березовский. В 20 веке появились и светские хоровые концерты. Например, в творчестве Г.В. Свиридова.

Тема 4. Музыка в театре. Опера, оперетта, мюзикл (6 часов)

С давних пор театр – один из любимых видов искусства. На его сцене происходят различные события, порой радостные или печальные, реальные или сказочные, комические или героические. С волнением следим мы за судьбами героев, как бы становясь соучастниками происходящего. Игра актеров, их костюмы и декорации переносят нас в ту страну и в то время, в которых происходят события, изображаемые в спектакле. Часто действие сопровождается музыкой. Театральные представления бывают разных жанров и роль музыки в них различна. Существует музыкальный театр, в котором музыка – основа спектакля (**опера, балет, оперетта, мюзикл**).

Опера – это музыкально – театральный жанр, в котором все герои поют.

Балет – музыкальный хореографический спектакль, в котором артисты передают мысли, чувства, характер, настроение героев через танец.

ОПЕРА.

Опера

Музыкальный спектакль, в котором актёры общаются при помощи пения.

Слово «опера» в переводе с итальянского означает «труд», «дело», «сочинение». И это действительно так! Каждый оперный спектакль — это огромный труд композитора, солистов — певцов, хора, оркестра, дирижера и режиссера, балетмейстера и художников. Родина оперы — Италия, ее называют страной belcanto (прекрасное пение). Во Флоренции, на рубеже XVI — XVII веков музыкантами и поэтами были созданы первые оперы — «Дафна» и «Эвридика». Позже, оперы написанные на исторические и мифологические сюжеты стали называться оперы seria — «серьезные», оперы buffa — «комические», они писались на бытовые сюжеты.

ОПЕРЕТТА (итал. **operetta**, франц. **opérette**, буквально — маленькая опера), вид музыкального спектакля, в котором герои не только поют, но и танцуют, и разговаривают.

С 17 века до середины 19 века - небольшая опера. В 18 век так часто называли бытовую комедию, в Австрии и Германии иногда называли зингшпиль или комической оперой с разговорными диалогами. Во Франции в 50-70-х гг. 19 века композитор Жак Оффенбах называл опереттой небольшие одноактные оперы. Он иногда называл таким обозначением, как «музыкальная буффонада», а многоактные музыкально-сценические пародии («Орфей в аду») называл *opéra bouffe*. Позднее их тоже стали называть опереттами, как и некоторые комические оперы (*opéra comique*) Оффенбаха и других композиторов.

Мюзикл – от английского «Musical», означает – «музыкальная комедия». Это музыкально – сценическое представление, в котором чередуются песни (лирического или юмористического характера), диалоги, вокально – инструментальные ансамбли и танцы. Между сольными вокальными, ансамблевыми номерами герои мюзикла разговаривают, а не поют. Встречается в мюзикле и танцующий хор. Мюзикл – это театр развлекательного направления.

«Кошки» — мюзикл английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера по мотивам сборника детских стихов Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Мюзикл «Кошки» является седьмым по счету мюзиклом, созданным композитором. За это время Эндрю Ллойд Уэббер уже получил известность в музыкальных кругах, как талантливый и перспективный музыкальный автор и постановщик. Мюзикл «Кошки» - это больше чем красивое шоу. Это маленький волшебный мир, в котором торжествуют другие законы. Они всегда останутся вечными, как лунный свет и ночь, заставляющие поверить нас в маленькое, но возможное счастье. Композитор делится впечатлениями о создании мюзикла: *«Я решил начать сочинение музыки на слова произведения Элиота в конце 1977 года. Эту книгу я горячо любил с детства, что и явилось главной причиной моего желания сочинить мюзикл. Но в силу моего характера, мне было ужасно интересно, смогу ли я создать музыку на готовый текст, а не наоборот. К великому счастью, книга содержит необычайно музыкальные стихи, хотя очевидно, что определенный ритм стихосложения подразумевает или даже диктует*

метр, наличие скачков и другие музыкальные особенности. Это сложная композиторская работа.

Послушай номер из этого мюзикла: *Memory (Память)*!

Твой небольшой музыкальный словарь

А

Акцент (в музыке) – ударение на звуке. Чаще всего акцент приходится на сильную долю такта. Иногда в музыке акцент обозначается специальными знаками: >, **sf**.

Альт - 1) певческий голос (низкий женский или детский);

2) струнный смычковый инструмент.

Ария – сольное пение оперного героя или героини, раскрывающее душевные переживания. Чаще арии выразительные, мелодичные (кантиленные). Разновидности оперных арий – каватина, ариетта, ариозо и другие. Арии встречаются в опереттах и мюзиклах.
Ариетта – маленькая ария.

Б

Балет – музыкальный спектакль, в котором герои танцуют.

Баркарола – песнь лодочника, песня на воде. Баркарола может быть и без слов: иногда так называется певучая музыкальная пьеса для какого-нибудь инструмента (или группы инструментов).

Бас – 1) певческий голос (мужской низкий);

2) название нижнего голоса в музыкальном произведении;

3) название музыкальных инструментов.

В

Вариации – музыкальное произведение, состоящее из темы и ряда её изменённых повторений – вариаций. Обозначается: *a, a1, a2, a3...*

Варьирование – изменение темы, при котором её легко можно узнать.

Варианты – небольшие изменения основной темы (применяют не только в

музыке, но и в других видах искусства).

Вступление – начальный раздел музыкального произведения. В крупных музыкальных произведениях (в операх, балетах и других) вступление – называется **увертюрой**.

Г

Гармония – это аккорды (одновременное сочетание трех или более звуков) и их сочетания.

Д

Двухчастная форма – музыкальная форма, состоящая из двух частей. Обозначается буквами **a b**. Часто встречается в песнях (a – запев, b – припев), её ещё называют куплетной формой.

З

Звукоподражание или звукоизобразительность – изображение в музыке звуков природы и различных других звуков

К

Каватина – разновидность оперной арии.

Каданс – заключительный оборот раздела музыкальной формы.

Кантата – крупное многочастное вокальное произведение для певцов – солистов, хора и оркестра.

Кода – заключительная часть музыкального произведения.

Консонанс – благозвучие, приятное на слух созвучие. **Контральто** – низкий женский голос

Контраст – противоположность, резкое несходство.

Кульминация – наибольшее напряжение в развитии музыкального образа. Обычно кульминация связана и с нарастанием звучности.

Л

Лад – согласованность звуков по высоте.

Лирическая музыка – музыка, отражающая чувства, переживания, настроения человека. Для лирических музыкальных образов характерны медленный или

умеренный темп, негромкая динамика, гомофонно- гармонический склад, певучая мелодия.

М

Маршевая музыка – музыка, сопровождающая движение строем или иное массовое шествие людей.

Мелодия – развитая и законченная музыкальная мысль, выраженная одноголосно.

Музыкальная литература – наука о музыке.

Музыкальный материал – сочетания звуков, из которых строится музыкальное произведение: интонации, мотивы.

Мюзикл – музыкально – театральный жанр с пением, танцами и разговорными сценами. Очень близок к оперетте.

Н

Народные танцы – крестьянские танцы, отражающие особенности того народа, который их создал.

Ноктюрн – («ночной») лирическая музыкальная пьеса, чаще всего в неторопливом или медленном темпе.

О

Обертоны – призвуки, которые есть у каждого звука, они и создают тембр этого звука.

Образ – то, что выражено в музыке.

Опера – музыкально – театральный жанр, в котором разговор заменяется пением.

Оратория – многочастное вокальное произведение для певцов – солистов, хора и оркестра, ещё более крупное, чем кантата.

П

Партитура – многострочная запись всех инструментов ансамбля, оркестра или хора.

Период — музыкальная форма; самое маленькое законченное музыкальное построение.

Программа — сюжет или образ, на который опирается программное произведение.

Р

Регистр — участок диапазона (звукоряда какого-либо инструмента или певческого голоса)

Романс — вокальная миниатюра.

Рондо — музыкальная форма, построенная на чередовании постоянной темы (рефрена) и различных эпизодов.

С

Светская музыка — в старину так называли всякую музыку, которая не была предназначена для церкви.

Секвенция — повторение мелодического оборота или музыкального построения на другой высоте.

Синкопа — смещение ритмического акцента на слабую долю такта.

Скачок — ход мелодии на широкий интервал. Скачки могут придавать мелодии взволнованный или юмористический характер.

Сопрано — высокий женский певческий голос (детский — дискант); верхняя партия в хоре.

Т

Тема — (музыкальная) — мотив, мелодия, музыкальное построение, определяющее «лицо» музыкального произведения, его основную мысль.

Тембр — особая окраска звука, свойственная голосу или инструменту.

Тенор — 1) высокий мужской голос;

2) медный духовой инструмент военного оркестра.

Трёхчастная форма — Состоит из трёх частей, третий раздел очень часто повторяет первый раздел (реприза), обозначается буквами аb а. Часто встречается в маршевой, танцевальной музыке и других пьесах.

Трио – 1) ансамбль из трёх исполнителей;

2) средняя часть танца, марша или пьесы в трёхчастной форме.

У

Увертюра – одночастная оркестровая пьеса крупной формы, чаще всего программная. Увертюрами называют большие оркестровые вступления к операм.

Ф

Фактура – способ обработки музыкального материала.

Финал – последняя часть многочастного произведения.

Форма – строение музыкального произведения.

Х

Хор – 1) певческий коллектив из 12 и более человек.

2) Хор может быть самостоятельным музыкальным произведением или частью более крупного целого (например, оперы, церковной службы и других).

Методические рекомендации для преподавателей.

Предмет «Слушание музыки» предназначен для обучения детей 1 – 3 классов ДМШ и ДШИ. Он был введен для всех обучающихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах. Данный предмет позволит обогатить художественные впечатления детей, позволит развить эмоциональность и отзывчивость на музыкальные звуки, способность выражать свои впечатления от музыки словами, что, безусловно, скажется и на развитии интеллекта детей. Кроме того, данный предмет подготовит детей к изучению предмета «Музыкальная литература», а также поможет им в исполнении музыкальных произведений при обучении в классах специальных дисциплин (инструменты, хор, фольклор). Предлагаемые «Рабочие тетради» по слушанию музыки адресованы учащимся 1,2, 3 классов, могут быть также использованы и в других образовательных детских учреждениях. В этих тетрадях, предназначенных для занятий как на уроке, так и дома, есть нотные примеры, задания, некоторые правила, иллюстрации, небольшие рассказы. Весь программный материал расположен в данном пособии для детей с постепенным усложнением, знакомство детей с музыкой не дублируется традиционными учебными пособиями по музыкальной литературе, а позволяет параллельно с музыкой обращаться к литературным примерам, к сочинению детьми стихов и «музыкальных» сказок, иллюстрированием наиболее понравившихся произведений. Весь процесс знакомства с музыкой в ходе урока предполагает и беседы с детьми об услышанном, и элементы слушательского анализа, и введение наиболее нужных и понятных в младшем возрасте музыкальных терминов. Возможно и исполнение детьми, выученных на уроках специальности пьес, соответствующих теме урока.