

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 г.ЭНГЕЛЬСА
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

**КОНСПЕКТИВНЫЙ КУРС
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
для учащихся ДМШ и ДШИ**

Часть I

***РОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕЧИ
И МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ В СОЗДАНИИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ***

Первый год обучения

Составитель - Т.Н.ПИНЧУК

Редакторы - Ю.Н.ТРОФИМОВ, Т.Н.РЕБРОВА

Компьютерная вёрстка - Ю.Н.ТРОФИМОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Конспективный курс музыкальной литературы для учащихся ДМШ и ДШИ охватывает всю программу детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств по этому предмету. Составители не ставили перед собой задачу создания оригинального авторского пособия и в своей работе опирались на существующие учебники для музыкальных школ и, учитывая не-совершенство этих учебников, - музыкальных училищ (соответственно адаптируя материал) и другую литературу. Преследуемая цель - освобождение преподавателей и учащихся от рутинной работы по записи лекций и использование освобождённого времени для других форм работы (слушание музыки, просмотр видеопрограмм и др.).

Конспективный курс состоит из пяти частей:

- **Роль элементов музыкальной речи и музыкальной формы в создании музыкального образа произведения**
(1-й год обучения)
- Творчество классиков европейской музыки
(2-й год обучения)
- Творчество русских композиторов-классиков
(3-й год обучения)
- Творчество русских композиторов-классиков
(4-й год обучения, 1-е полугодие)
- Творчество советских композиторов
(4-й год обучения, 2-е полугодие)

Каждая часть курса (кроме первой) включает в себя музыкальное приложение, в которое входят отрывки изучаемых произведений (записано на компакт-кассете).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Музыка как вид искусства _____	4
2. Средства музыкальной выразительности _____	5
3. Мелодия. Лад _____	5
4. Темп. Метр. Ритм _____	6
5. Гармония. Фактура _____	7
6. Тембр _____	8
7. Музыкальные жанры. _____	9
8. Вокальная музыка _____	9
9. Хоровая музыка _____	10
10. Инструментальная музыка. Сюита. Двухчастные циклы. _____	11
11. Одночастные инструментальные пьесы. _____	12
12. Танцевальная музыка _____	13
13. Опера _____	14
14. Камерная музыка _____	14

ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

15. Период _____	16
16. Двухчастная форма _____	16
17. Трёхчастная форма _____	17
18. Форма рондо _____	17
19. Вариации _____	18
20. Сонатная форма _____	18
21. Сонатный цикл _____	19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

22. Симфонический оркестр _____	20
23. Струнная группа _____	21
24. Деревянные духовые инструменты _____	22
25. Медные духовые инструменты _____	23
26. Ударные инструменты _____	24

МУЗЫКА КАК ВИД ИСКУССТВА

Музыка... Что она такое? Задумываться над этим люди начали очень давно. Силу воздействия музыки на людей заметили ещё медики древности. “Музыкотерапию”, к которой сейчас нередко прибегают врачи, использовали ещё средневековые целители.

Многие века музыка была составной частью театрального действия. Такая несамостоятельность, однако, не уменьшала силы её воздействия. Какое же место занимает музыка в ряду других видов искусства, каковы её особенно-сти, что связывает её с другими видами искусства?

Как и учёный, художник исследует действительность. Но если наука оперирует понятиями, формулами и т.д., то искусство больше обращено к чувствам человека, его эмоциям. Уже в Древней Греции говорили, что искусство “развлекая, поучает”. Есть у искусства и своя излюбленная тема. Это - человек. Именно музыка с особой яркостью воплощает богатство духовного мира: восторг и отчаяние, торжество и тревогу, надежду и разочарование... Музыка способна показать наши чувства и мысли в развитии, передать изменения нашего настроения.

Двумя основными особенностями музыкального искусства являются его звуковая и временная основы. Музыкальные звуки отличаются от немusических тем, что они обладают высотой, длительностью и тембром. Звуковая природа даёт музыке возможность воспроизводить звуки окружающего мира (звукоподражание).

Временная природа музыки означает, что мы воспринимаем музыкальные произведения совсем не так, как произведения изобразительных искусств. Музыкальное произведение как бы течёт во времени, течёт безостановочно.

Сравним музыку и некоторые другие виды искусства:

- ◆ **МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА.** Особенно близка музыке поэзия: во-первых, ритмическая организованность (чередование ударных и безударных слогов - чередование сильных и слабых долей); во-вторых, повторность строф - репризность в музыке; в-третьих, звучность стиха, его окраска - тембр в музыке и т.д. Сочетание этих двух видов искусства порождает важные музыкальные жанры: песню и романс. При всех перечисленных общих чертах поэтический образ обладает большей конкретностью (слово выражает конкретное понятие), а музыкальный образ - большей обобщённостью.

- ◆ **МУЗЫКА И ХОРЕОГРАФИЯ.** Трудно сказать, что родилось раньше - песня или танец. Очень может быть, что танец появился даже раньше, чем песня - ведь жест родился раньше, чем слово. Но, как бы там ни было, песня и танец неразрывно связаны. Главное (но не единственное), что объединяет музыку и танец, - это ритмический рисунок.
- ◆ **МУЗЫКА И ТЕАТР.** Театр и музыку объединяют общие законы драматургии. В музыкальном спектакле тесно переплетаются линии драматического и музыкального действия, дополняя и усиливая друг друга.
- ◆ **МУЗЫКА В КИНО.** Когда кино появилось на свет, оно, как и всякий младенец, не умело разговаривать. Именно кино сразу же потребовало участия музыки, которая должна была заменить звуками слова, усилить чувства, изображаемые на экране. В настоящее время киномузыка или музыка “за кадром” играет огромное значение, передавая отношение автора к происходящим событиям.

СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

В музыке повествование ведётся своим языком, сильным и выразительным. Но как понять музыкальный язык? Чем он отличается от речи?

Музыкальный язык богат и разнообразен, потому что в его словаре не просто звуки, а мелодия, лад, ритм, гармония, тембр, динамика, темп, штрихи, фразировка. Всеми этими элементами музыкального языка в их всевозможных сочетаниях широко пользуются композиторы, создавая музыку. Каждый элемент вносит свой неповторимый и поэтому необходимый “вклад” в музыкальный образ, каждый является выразительным средством.

МЕЛОДИЯ. ЛАД.

Большинство людей, думая о музыке, сразу же думают о мелодии. Для некоторых это почти одно и то же - мелодия равносильна музыке. Если вы попытаетесь вспомнить знакомое музыкальное произведение, то наверняка будете напевать мелодию.

Мелодия - это развитая и законченная музыкальная мысль, выраженная одnogолосно.

Мелодия сама, в отличие от других выразительных средств музыки, способна воплощать мысли, чувства, настроения. Подчас композиторы пишут одnogолосную музыку - одну лишь мелодию. Сонаты Баха для скрипки или виолончели без сопровождения включают в себя части чисто мелодические, хотя на этих инструментах можно играть и созвучиями.

Представление о мелодии всегда связано у нас с пением. Порой человек, играющий на том или ином музыкальном инструменте, сам того не замечая, начинает

"помогать" себе ещё и голосом. Всё это даёт ключ к решению вопроса о происхождении музыки: она ведёт своё начало от пения.

Мелодическая линия - линия изменения высоты звуков. Мелодия включает в себя как плавное движение, так и скачки. Если мелодия движется, переходя со звука на ближайший звук лада, возникает ощущение полной плавности. Скачки - события в мелодии (абсолютно плавные мелодии встречаются редко). Каждый скачок определяется интервалом.

Жизнь мелодии похожа на жизнь цветка. Цветок распускается из бутона, расцветает и, наконец, увядает. Коротка жизнь цветка, но жизнь мелодии ещё короче. Она длится минуты, а то и секунды. Но за это короткое время она успевает возникнуть из мотива, "расцвести" и завершиться. В каждой мелодии есть точка "цветения", высшая точка развития. Она называется кульминацией. Мелодии "расцветают" в разное время. Некоторые из них начинаются сразу с кульминации. В других мелодиях кульминация находится в середине. Однако, чаще всего кульминация находится во второй половине мелодии, ближе к концу.

Одни мелодии определяются как кантиленные, другие - как речитатив-ные.

КАНТИЛЕНА - певучая, распевная мелодия широкого дыхания.

РЕЧИТАТИВ - род вокальной музыки, близкий к декламации.

Различают два вида речитативов. Речитатив **SECCO** ("сухой") близок к разговорной речи, поддерживается отдельными аккордами. Другой тип речитатива - **ACCOMPAGNATO** (аккомпанированный) более мелодизирован, поддерживается насыщенным музыкальным сопровождением.

Данные определения мелодии используются при анализе как вокальной, так и инструментальной музыки.

Мелодии, состоящие из звуков одинаковой высоты, встречаются крайне редко. Типично движение то вверх, то вниз, причём у каждой мелодии свой ряд звуков, не просто их набор, а определённая система, которая называется **ЛАДОМ**. Из многочисленных ладов наибольшее распространение получили **МАЖОР** и **МИНОР**, которые сами по себе оказывают сильное влияние на общий характер музыки. Мажорная музыка чаще торжественно-праздничная либо весёлая и радостная. Бывает она и спокойной. В миноре же большей частью звучит музыка печальная, горестная, элегичная или драматичная (проведённое здесь разграничение условно, относительно). Свойства ладов сильнее проявляются, когда они сопоставляются друг с другом и возникает ладовый контраст (например, В.А.Моцарт, симфония № 40, 3-я часть, Менуэт). Особенно остро ощущается контраст мажора и минора, когда одна и та же тема проводится то в одном, то в другом ладу при неизменной тонике (например, Ф.Шуберт, вальс си минор).

ТЕМП. МЕТР. РИТМ.

С временной природой музыки тесно связано такое средство выразительности, как **ТЕМП**. Темп - это скорость звучания музыкального произведения. Темп во многом определяет характер музыки, её настроение.

В медленном темпе пишется музыка, выражающая состояние полного покоя, неподвижности или горестного повествования (Х.В.Глюк, Мелодия; Л.Бетховен, 1-я ч. Лунной сонаты).

Средний темп достаточно нейтрален и встречается в музыке разных настроений.

Быстрый темп встречается прежде всего при передаче непрерывного, устремлённого движения (Н.А.Римский-Корсаков, Полёт шмеля; М.И.Глинка, Путная песня). Быстрая музыка может быть выражением жизнерадостных чувств, кипучей энергии, светлого праздничного настроения (В.А.Моцарт, увертюра к опере "Свадьба Фигаро"; М.И.Глинка, увертюра к опере "Руслан и Людмила"). Для ощущения темпа важны только сильные доли.

Чередование сильных и слабых долей называется **МЕТРОМ** (от греч. **ΜΕΤΡΟΝ** - мера). Основной ячейкой метра является **ТАКТ**. Число долей определяет величину такта, т.е. его **РАЗМЕР**. Трёхдольные такты придают музыке большую плавность по сравнению с двух- или четырёхдольными (сравните характер движения вальса и марша).

РИТМ - организатор музыкальных звуков во времени. Он означает соразмерность музыкальных звуков, их длительностей. Вне ритма не может существовать музыкального произведения, как не может жить человек без работы сердца.

- ◆ **Равномерный ритм** (все звуки одинаковой длительности). Равномерное движение в быстром темпе типично для многих этюдов, пьес типа "Вечное движение" и т. д. В умеренном темпе равномерный ритм придаёт музыке уравновешенность, размеренность (в качестве примера можно привести полную проникновенного лиризма медленную 2-ю часть 4-й симфонии П.И.Чайковского).
- ◆ **Пунктирный ритм** (от нем. **PUNKT** - точка). Такое сочетание весьма кстати в произведениях маршевого и танцевального склада, в музыке энергичной, действенной. Если в маршах пунктирный ритм встречается на слабой доле, то в мазурках - на сильной.
- ◆ **СИНКОПА** - перенесение акцента с сильной доли на более слабую, что создаёт ритмический перебой, вносящий в музыку напряжённость, остроту. Часто синкопы следуют одна за другой, цепочкой, что создаёт эффект лёгкого, полётного движения (М.И.Глинка, Краковяк из оперы "Иван Сусанин"). Синкопа находит применение во многих произведениях лёгкой, эстрадной, джазовой музыки.

ГАРМОНИЯ. ФАКТУРА.

При слове **"ГАРМОНИЯ"** обычно возникает целый ряд ассоциаций: с гармонией природы, гармонией жизни, гармонией человеческой личности, гармонией стихов, прозы, картины. Во всех этих случаях мы имеем в виду стройность, согласованность.

Гармония в музыке - одно из важнейших средств выразительности, основанное на объединении звуков в созвучия и на взаимосвязи этих созвучий между собой. Часто под гармонией подразумевают аккордовое сопровождение верхнего голоса (мелодии). Гармонией также называют учебную дисциплину, рассматривающую законы построения аккордов и их связь между собой.

Все аккорды различны и по своему составу (3, 4 и более звуков), и по звучанию (устойчивые, напряжённые и т.д.). Аккорды расцвечивают звуки мелодии, придавая им различные краски, которыми они сами по себе не обладают (Ф.Шопен, Прелюдия e-moll). Благодаря гармонии мелодия становится ярче и богаче по звучанию.

АККОРД - сочетание нескольких звуков (не менее 3-х), расположенных по терциям.

- ◆ Наиболее распространёнными аккордами являются ТРЕЗВУЧИЯ, мажорное и минорное. Круг их применения чрезвычайно широк, выразительные возможности многогранны.
- ◆ Увеличенное и уменьшённое трезвучия имеют специфическую окраску, и потому сфера их применения ограничена.
- ◆ Септаккорды.
- ◆ В музыке широко используются и нетерцовые созвучия (А.П.Бородин, романс "Спящая княжна").

Все созвучия в музыке различаются ещё и по степени слитности: консонансы и диссонансы.

ФАКТУРА - "обработка", звуковая одежда произведения, способ изложения музыкального материала.

Т и п ы ф а к т у р ы:

1. Гомофонно-гармонический склад (гомофонная фактура), где ведущим голосом является мелодия, а остальные голоса - аккомпанементом.

- ◆ мелодия с аккордовым сопровождением;
- ◆ аккордовая фактура - последовательность аккордов, в которой верхний голос представляет собой мелодию;
- ◆ унисонная фактура - музыкальный материал излагается одногласно или в унисон.

2. Хоральная фактура (хорал - хоровое песнопение) - аккордово-гармонический склад со строгим голосоведением, напоминающий старинное церковное пение.

3. Полифоническая фактура - "многоголосная", где все голоса равноправны.

ТЕМБР

ТЕМБР - окраска звука, свойственная данному музыкальному инструменту или голосу. Характеризуя звучание, говорят о глухом, звонком, мягком, ясном тембре и т.д.

Обзорное знакомство с инструментами симфонического оркестра на примерах:

- ◆ С.С.Прокофьев. Симфоническая сказка “Петя и волк”.
- ◆ Б.Бриттен. Путеводитель по оркестру для молодёжи (Вариации и fuga на тему Пёрселла).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ

Виды музыкального искусства разнообразны: от простого напева, незатейливого наигрыша до сложных арий и форм оркестровой музыки: симфоний, увертюр и т.д.

ЖАНР - вид музыкального произведения. В широком смысле слова все музыкальные жанры можно разделить на две большие группы: вокальную музыку, предназначенную для пения (с инструментальным сопровождением или без него), и инструментальную музыку.

Объединяя однотипные музыкальные произведения в крупные жанровые группы, можно наметить следующие виды музыкального творчества:

- ◆ народно-бытовая музыка устной традиции - песенная и инструментальная;
- ◆ лёгкая бытовая и эстрадно-развлекательная музыка;
- ◆ камерная музыка;
- ◆ симфоническая музыка;
- ◆ хоровая музыка;
- ◆ театрально-драматические произведения (опера, балет);
- ◆ музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам.

Отдельные произведения внутри каждой жанровой группы при всём разнообразии содержания имеют немало общего, например, марш - сказочный, праздничный, траурный - организация движения, особый тип фактуры (бас - аккорд), ритмическая чёткость.

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Вокальная музыка связана с речью, словами, которые облегчают понимание. Её простейшие формы возникли сразу же, когда человек научился говорить (охотничьи кличи, трудовые восклицания). Самым распространённым видом вокальной музыки является **ПЕСНЯ**. Её отличает жанровое разнообразие: трудовая, игровая, обрядовая, хороводная, плясовая, шуточная.

- * **НАРОДНАЯ ПЕСНЯ** - искусство устной традиции. (Народная песня в обработке - произведение камерного жанра).
- * **РОМАНС** - произведение для голоса с инструментальным сопровождением.
- * **БАЛЛАДА** - жанр народного происхождения о необыкновенных, фантастических или легендарных событиях.
- * **АРИЯ** - часть оперы или оратории, произведение для голоса в сопровождении симфонического оркестра.
- * **ВОКАЛИЗ** - песня без слов, исполняемая на гласный звук.

ДИАПАЗОНЫ ПЕВЧЕСКИХ ГОЛОСОВ

Женские голоса

СОПРАНО - самый высокий певческий голос. Ему присущи лёгкость и звонкость, большая подвижность и прозрачность звучания. Голосом сопрано обладают женщины и дети. В хоре особенно красиво звучат высокие голоса мальчиков - сопрано (ещё их называют **ДИСКАНТАМИ**).

КОЛОРАТУРНОЕ СОПРАНО отличает особая подвижность голоса, лёгкость и свобода звучания в верхнем регистре (партия Снегурочки в опере Н.А.Римского-Корсакова “Снегурочка”).

ЛИРИЧЕСКОЕ СОПРАНО характеризуется мягкостью тембра, гибкостью и особой выразительностью в кантиленном пении (партия Волховы в опере Н.А.Римского-Корсакова “Садко”).

ДРАМАТИЧЕСКОЕ СОПРАНО отличается силой на всём диапазоне, плотным звучанием голоса (партия Лизы в опере П.И.Чайковского “Пиковая дама”).

МЕЦЦО-СОПРАНО - голос ещё более насыщенный по звучанию в среднем и низком регистрах (партия Наины в опере М.И.Глинки “Руслан и Людмила”).

КОНТРАЛЬТО - самый низкий женский голос. Его наиболее характерный и выразительный регистр - грудной (партия Кончаковны в опере А.П.Бородина “Князь Игорь”). Иногда композиторы поручают этому голосу и мужские партии (партия Вани в опере М.И.Глинки “Иван Сусанин”).

Мужские голоса

ТЕНОР - самый высокий мужской певческий голос. Тенора бывают лирические и драматические (партия царя Берендея в опере Н.А.Римского-Корсакова “Снегурочка”, партия Хозе в опере Ж.Бизе “Кармен”).

БАРИТОН - средний по звучанию мужской голос. Различают лирический и драматический баритон (партия Онегина в опере П.И.Чайковского “Евгений Онегин”, партия Риголетто в одноимённой опере Дж.Верди).

БАС - самый низкий по звучанию мужской голос. Наиболее низко звучит “глубокий” бас, или **БАС-ПРОФУНДО** (партия Кончака в опере А.П.Бородина “Князь Игорь”).

ХОРОВАЯ МУЗЫКА

ХОР - произведение для большого коллектива певцов. Хоры бывают однородные (детские, женские, мужские) и смешанные.

Хор без инструментального сопровождения - хор a capella.

Хоровая музыка даёт возможность отражать настроения и переживания больших народных масс. Хоровой финал 9-й симфонии Л.Бетховена на слова оды “К радости” Шиллера создаёт картину великого праздника свободы.

В Эпоху Возрождения (XV-XVI вв) хоровая полифония является ведущей областью музыкального искусства.

Жанры хоровой полифонии

МЕССА - многоголосный цикл хоровых песнопений на традиционный латинский текст католического богослужения. Мессы исполнялись a capella. В XVII в. на музыку мессы влияет опера. Использовались солисты, дуэты, инструментальное сопровождение (И.С.Бах, “Высокая” месса h-moll).

РЕКВИЕМ - траурный вокально-хоровой цикл (В.А.Моцарт, Реквием).

СТРАСТИ - вокально-драматическое произведение на религиозный сюжет о страданиях и смерти Иисуса Христа. Жанр возник из традиционных чтений определённых глав Евангелия в церкви в пятницу перед Пасхой. Повествование шло в лицах: рассказчик, Иисус Христос, Понтий Пилат, предатель Иуда и др. (И.С.Бах, “Страсти по Матфею”, “Страсти по Иоанну”).

ОРАТОРИЯ - крупное произведение для хора, солистов, оркестра с разработанным сюжетом (без декораций и костюмов) для концертного исполнения.

КАНТАТА - (от итальянского cantare - петь) - многочастное вокально-симфоническое произведение. Кантаты бывают лирические, торжественные, комедийные и др.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА. СЮИТА. ДВУХЧАСТНЫЕ ЦИКЛЫ.

Инструментальная музыка до XVII века носила служебный характер, сопровождая торжества, балы, охоту, траурные процессии и т.д.

В домашней обстановке играли песни, танцы на щипковых струнных инструментах (лютня) и на клавишных (клавесин, клавикорд, клавичембало, верджинал). Танцы были разнообразны по характеру и по ритму. Все они, будучи народного происхождения, при дворе приобретали черты сдержанности, чопорности.

В инструментальной музыке издавна применялись контрастные сопоставления: смена темпа, размера.

СЮИТА - произведение из нескольких законченных пьес. Старинная танцевальная сюита включала 4 основных танца:

- **АЛЛЕМАНДА** - (нем.) - неторопливая, величавая, 4/4.
- **КУРАНТА** - (франц.) - оживлённая, 3/4.
- **САРАБАНДА** - (исп.) - танец-шествие.
- **ЖИГА** - (англ.) - весёлая, стремительная, 3/8.

Второстепенные танцы:

- **МЕНУЭТ**
- **КОНТРАНС**
- **ПОЛОНЕЗ**
- **ГАВОТ**
- **БУРРЕ**

(И.С.Бах, Французские, Английские Сюиты и Партиты).

Сюита XIX века уже не связана так непосредственно с танцевальной музыкой, но основной принцип контраста между частями сохраняется (Э.Григ, сюита “Пер Гюнт”).

ДВУХЧАСТНЫЕ ЦИКЛЫ: ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА, ФАНТАЗИЯ И ФУГА, ТОККАТА И ФУГА.

Прелюдия, фантазия, токката - пьесы, как правило, гомофонно-гармонического склада.

Фуга - полифоническая пьеса, которая строится по строгим законам полифонического письма.

ОДНОЧАСТНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПЬЕСЫ

ЭТЮД - (фр.) - упражнение, пьеса, основанная на использовании технических приёмов. Этюды К.Черни, А.Крамера, М.Клементи предназначены для развития техники. Многие композиторы обращались к жанру концертного этюда (“Сим-

фонические этюды” Р.Шумана, “Хоровод гномов” Ф.Листа, “Ре-волюционный” этюд Ф.Шопена, этюды-картины С.В.Рахманинова).

ЭКСПРОМТ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ - одночастная пьеса, возникшая как бы внезапно (Ф.Шуберт, “Музыкальный момент”).

ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ - пьеса напевного склада. Ф.Мендельсон является автором 48 “Песен без слов” - пьес различного характера. Некоторые из них имеют названия - “Колыбельная”, “Охотничья”.

БАЛЛАДА возникла в XIX веке как инструментальная пьеса под воздействием литературной романтической баллады. Ф.Шопен - автор 4-х баллад, написанных под впечатлением поэзии А.Мицкевича.

НОКТЮРН - "ночная песнь". Создателем этого жанра считается английский композитор и пианист Джон Фильд. Дальнейшее развитие этот жанр получил в творчестве Ф.Шопена, который значительно расширил содержание ноктюрна.

РАПСОДИЯ - род инструментальной фантазии на темы народного склада (рапсоды - народные певцы). Создатель этого жанра - Ференц Лист (“Вен-герские рапсодии”).

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Танцевальную музыку нельзя рассматривать только как музыкальное сопровождение танца. Она обладает богатыми выразительными возможностями и оказывает влияние на другие виды музыкального искусства.

В XIX веке из городского быта исчезают старинные танцы, на смену которым приходят новые. Фаворитом XIX века становится **ВАЛЬС**, плавный, трёх-дольный танец возникший на основе австрийского **ЛЕНДЛЕРА**. К жанру вальса обращались такие композиторы, как Ф.Шуберт, Ф.Шопен, И.Штраус (447 вальсов) и многие другие.

ПОЛОНЕЗ - трёхдольный танец польского происхождения. Когда-то полонез представлял собой праздничное шествие. В старину в нём участвовали одни лишь воины-рыцари. Позднее полонез стал обязательным бальным танцем.

МАЗУРКА - польский трёхдольный танец, который характеризуется острым и чётким ритмом. В мазурке сочетаются лёгкое изящество, блестящая удаль, мечтательность. К жанру мазурки обращались Ф.Шопен, Г.Венявский, М.И.Глинка, П.И.Чайковский и многие другие.

ГАВОТ - старинный французский танец, имеющий чётный размер и умеренный темп.

Народные танцы

Разнообразие танцев возникло из характера народа, его традиций и образа жизни. Даже в пределах одной и той же страны в разных местах - разные танцы. Северный росс пляшет не так, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец бешеный, разгульный, у другого спокойный; у одного напряжённый, тяжёлый, у другого лёгкий, воздушный.

ГОПАК - украинский танец, живой и задорный. Танцевальные движения отражаются и в музыке - острый разнообразный ритм, акценты, быстрый темп.

ТРЕПАК - русский танец жизнерадостного характера. Это задорный, ритмически чёткий танец с лихим притопыванием.

ЛЕЗГИНКА - танец, распространённый у многих народов Кавказа. Характерны быстрый темп, размер 6/8 и острая ритмика.

ТАРАНТЕЛЛА - итальянский танец, живой и страстный по характеру. Танец отличается быстрым темпом, но в то же время очень чётким ритмом. Размер - 6/8.

СИЦИЛИАНА - старинный итальянский танец. Он отличается мягким, сдержанным характером, неторопливым плавным движением. Спокойный темп, изящный ритмический рисунок с характерным пунктирным ритмом в размере 6/8 типичны для сицилианы.

ПОЛЬКА - 2-дольный чешский народный танец. В музыкальной литературе известны польки Б.Сметаны, С.В.Рахманинова, П.И.Чайковского и др.

ОПЕРА

ОПЕРА - тесный союз двух искусств: **МУЗЫКИ** и **ТЕАТРА**, обогащающих друг друга. Желание усилить при помощи музыки воздействие театрального представления возникло ещё во времена Древней Греции. У подножия горы, склоны которой были обработаны в виде ступеней и служили местами для зрителей, происходили театральные представления. Актёры в масках, в особой обуви, увеличивающей их рост, декламируя нараспев, исполняли трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида. Значительное место в них занимало хоровое пение в сопровождении музыкальных инструментов, выражающее отношение автора к событиям.

В эпоху Возрождения художники, поэты, музыканты возрождают античное искусство. В это время родилась и опера. Первую попытку создания оперного спектакля предпринял отец знаменитого астронома Галилея - Винченцо. Его музыка была одобрена, и тогда поэт Ринуччини вместе с певцом-компо-зитором Пери создали музыкально-драматическую пьесу **“ДАФНА”**. Первое исполнение состоялось в 1594 году. Эту дату принято считать днём рождения оперы.

Основные элементы оперы

- ◆ **УВЕРТЮРА** (франц.) первоначально имела скромное назначение - привлечь внимание слушателей к спектаклю. В классических операх увертюра - сжатое музыкальное выражение основной идеи оперы. Строится на основных её темах.
- ◆ **АРИЯ** - подобно монологу в драме, служит характеристикой того или иного героя в опере.
- ◆ **АНСАМБЛИ** - от дуэта до децимета.
- ◆ **ХОРОВЫЕ СЦЕНЫ.**
- ◆ **СКВОЗНЫЕ СЦЕНЫ.**

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА

Музыку, о которой пойдёт речь, можно слушать дома, в своей комнате. Она так и называется: “комнатная” музыка (“камера” в переводе с итальянского значит “комната”).

Каждому случалось, вероятно, видеть картины, гравюры, рисунки художников прошлого, созданные на музыкальные сюжеты. Например, несколько мужчин, по одежкам явно аристократы, музицируют вместе, находясь в уединении кабинета или гостиной. Подобные сюжеты мы находим начиная с XVI века у немецких, испанских, английских художников. Именно с XVI века зарождается новая область музыки - камерная. Собирались несколько друзей-музыкантов, расставляли подставки для нот - пульта, вынимали из чехлов и футляров скрипки, альты, виолончели, а иногда и флейты и гобои, кто-то садился за клавесин, и начинался концерт. Звучали трио, квартеты, сонаты.

По своему назначению камерная музыка противопоставлялась музыке театральной, а также музыке, исполняемой простым людом на улицах. В ней нет парадного блеска придворных опер, торжественности церковных месс, она скромнее и проще, в ней больше говорится о чувствах человека, о его радостях и горестях.

Часто возникавшие экспромтом во время домашнего музицирования ансамбли, в которых могли участвовать даже титулованные особы и члены их семей, называли **КОНСОРТМ**. Совместное музицирование не для слушателей, а для себя, друг для друга - такова была форма их общения наряду с приятной беседой. Итак, хотя в самом названии “камерная музыка”, казалось бы, указывалось только на место, где она должна звучать, подчёркивалось, что эта музыка предназначена для избранных.

С XVIII века камерная музыка решительно покидает салоны и начинает звучать в платных концертных залах и становится доступной широкой публике. При этом она не теряет своего первоначального назначения, как формы любительского музицирования.

Итак, мы выяснили, что одним из главных условий камерного музицирования является небольшое число участников. Существует огромное количество произведений, которые рассчитаны на такой состав исполнителей. В инструментальной

музыке - это и всевозможные пьесы для отдельных инструментов, в особенности такие, где нет большого виртуозного размаха.

Музыкальные ансамбли - наши добрые знакомые. Их названия мы встречаем на каждом шагу в музыкальных афишах. Однако не всегда ясно, что скрывается за такими словами как, например, **ФОРТЕПИАННОЕ ТРИО**. Это означает, что в данном ансамбле участвуют два смычковых инструмента разных регистров и фортепиано. Главную роль здесь играют члены скрипичного семейства. Фортепиано, которое часто используется в камерном ансамбле, звучит здесь более скромно, не как солирующий инструмент.

Очарование камерной музыки в особой выразительности приглушённых тонов, в мягком сопоставлении звуковых красок. Прелесть и неповторимость звучания каждого инструмента зависит от его тембра. Слушая скрипку или иной инструмент, мы наслаждаемся красотой его голоса. Совершенно особое впечатление производит звучание ансамбля из нескольких инструментов, в котором на слушателя воздействует целый “букет” тембров.

Нет, наверное, такого музыканта, который не играл бы когда-либо в камерном ансамбле. Эта музыка изобилует шедеврами, и приобщиться к ней мечтает каждый музыкант-исполнитель. Игра в ансамбле даёт ни с чем не сравнимое наслаждение.

Одним из интереснейших разделов камерной музыки являются фортепианные дуэты. Четырёхручный дуэт отличается от дуэта для двух фортепиано тем, что два музыканта играют на одном инструменте. Этот модный в прошлом веке жанр был широко распространён главным образом благодаря переложениям симфоний и увертюр, но существовали и оригинальные четырёхручные произведения.

К жанрам камерной вокальной музыки относятся прежде всего романсы, песни, а также небольшие певческие ансамбли: дуэты, трио, квартеты.

ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ПЕРИОД

ПЕРИОД - наименьшая музыкальная форма, позволяющая выразить законченную музыкальную мысль. В форме периода могут быть написаны самостоятельные произведения вокальной и инструментальной музыки (Ф.Шопен, Прелюдия А-dur). Период используется в крупных сочинениях как форма изложения основной темы.

Строение периода

Классический период содержит 8 (16) тактов. Период может делиться на 2 части, которые называются **ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ**. Первое предложение, как правило, заканчивается неустойчиво (либо неустойчивая гармония, либо окончание

мелодии на неустойчивый звук, либо окончание совпадает со слабой до-лей такта). Подобная неустойчивость требует продолжения. Второе предложение заканчивается устойчиво.

Предложения, в свою очередь, делятся на **ФРАЗЫ** по 2 (4) такта. Фразы делятся на **МОТИВЫ** по 1 (2) такта. **ЗАТАКТ** называется **СУБМОТИВОМ** (часть мотива).

Типы периодов

Периоды бывают повторного строения, неповторного строения, однотональные и модулирующие.

ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА

В народной музыке широко используется приём сопоставления контрастных частей: запев - припев, песня - инструментальный проигрыш. Двухчастная форма - это форма, состоящая из двух частей.

1-я часть - это период. 2-я часть должна быть не сложнее периода. Она вполне самостоятельна. Вторая часть не повторяет первую, хотя связь между ними быть должна (лад, размер, общие интонации и т.д.). 2-я часть воспринимается как развитие основной темы (П.И.Чайковский, Детский Альбом, "Шар-манщик поёт").

Двухчастная репризная форма

Принцип **РЕПРИЗНОСТИ** (повторности) тесно связан с жизнью: смена дня и ночи, чередование времён года. Принцип репризности широко применяется и в искусстве.

В музыке возвращение основной темы усиливает её значение.

2-я часть в двухчастной репризной форме - это период, в котором 1-е предложение - это развитие основной темы, а 2-е предложение - точное повторение одного из предложений 1-й части (В.А.Моцарт, соната Ля-мажор, 1-я часть, тема вариаций).

ТРЁХЧАСТНАЯ ФОРМА

Это форма, состоящая из трёх частей. Последовательность разделов такова:

A

B

A1

ТЕМА - РАЗВИТИЕ ИЛИ СОПОСТАВЛЕНИЕ - РЕПРИЗА

1-я часть - период.

2-я часть - развитие основной темы или изложение новой.

3-я часть - реприза.

1-я и 3-я части сходны и по содержанию, и по величине. Что касается размеров 2-й части, то, например, в танцах они совпадают с размерами крайних частей, а в других случаях это зависит от содержания произведения. 3-я часть чаще представляет собой буквальное повторение 1-й части, но может отличаться от неё деталями, иногда существенно.

В трёхчастной форме написаны многие вокальные и инструментальные сочинения: фортепианные пьесы, романсы, оркестровые миниатюры.

ФОРМА РОНДО

Эта форма ведёт своё начало от хороводной песни с припевом. **РОНДО** (франц.) - хоровод, круг. Рондо - это форма, в которой основная тема повторяется не менее 3-х раз, чередуясь с эпизодами. Основная тема называется **РЕФРЕН** (франц.) - припев. Части, расположенные между проведениями рефрена, называются **ЭПИЗОДАМИ**.

В творчестве венских классиков (сонаты Й.Гайдна, В.А.Моцарта) получило распространение пятичастное рондо: **А - В - А - С - А**.

Как правило, рондо начинается с изложения рефрена, но встречаются и исключения. Например, финал сонаты В.А.Моцарта Ля мажор, написанный в форме рондо, начинается с эпизода.

В форме рондо могут быть написаны и вокальные произведения.

ВАРИАЦИИ

ВАРИАЦИИ зародились в народном творчестве. Народные исполнители обычно повторяют свои напевы в несколько изменённом виде. Вариационной называется такая форма, в которой одна тема повторяется несколько раз с изменениями:

А - А1 - А2 - А3 - А4...

Количество вариаций зависит от содержания произведения.

Типы вариаций

- ◆ **ВАРИАЦИИ НА СОПРАНО ОСТИНАТО** - вариации на неизменную мелодию, в которых варьируется сопровождение. Эти вариации впервые были введены М.И.Глинкой, и поэтому за ними закрепилось название

“Глинкинские” (М.И.Глинка, Камаринская; Н.А.Римский-Корсаков, песня Леля из оперы “Снегурочка”, М.П.Мусоргский, песня Варлаама из оперы “Борис Годунов”).

- ◆ **СТРОГИЕ или ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ** предполагают обязательное изменение и мелодии, и сопровождения. Каждая новая вариация, сохраняя основу темы, облекает её в новую оболочку, расцветивает новым орнаментом. Такой тип вариаций был широко распространён в творчестве венских классиков в XVIII веке (В.А.Моцарт, соната A-dur, 1-я часть).
- ◆ **СВОБОДНЫЕ ВАРИАЦИИ** - усиливается удалённость от темы и самостоятельность каждой вариации. Такой тип вариаций получил распространение в XIX веке в творчестве композиторов-романтиков.
- ◆ **ВАРИАЦИИ НА БАССО ОСТИНАТО** - вариации на многократно повторяющийся в басовом голосе мелодический или ритмический оборот, верхние голоса при этом разнообразно варьируются. Этот тип вариаций связан с жанрами **ПАССАКАЛИИ и ЧАКОНЫ**.
- ◆ **ДВОЙНЫЕ ВАРИАЦИИ** - вариации на две различные темы:

A	B	A1	B1	A2	B2...
A	A1	A2.....B	B1	B1	B2...

До настоящего времени вариации - одна из самых распространённых форм. Она встречается в виде отдельных произведений и как часть циклических форм - сюит, концертов и сонатных циклов.

СОНАТНАЯ ФОРМА

СОНАТНАЯ ФОРМА - музыкальная форма, основанная на сопоставлении и развитии 2-х тем, обычно контрастных. Представляет обширные возможности для воплощения драматизма в музыке. Применяется преимущественно в инструментальных произведениях. Сонатная форма состоит из 3-х разделов:

- ◆ **ЭКСПОЗИЦИЯ** - завязка действия. В ней излагаются: **Главная Партия** и примыкающая к ней **Связующая, Побочная Партия** и **Заключительная Партия**. Чаще всего главная партия носит динамичный, решительный характер, ей противостоит более созерцательная, лирическая побочная партия.
- ◆ **РАЗРАБОТКА** - драматический центр сонатной формы: сопоставление, столкновение и широкое развитие тем, изложенных в экспозиции (главным образом путём их мотивной разработки - видоизменённого повторения мотивов).
- ◆ **РЕПРИЗА** - развязка действия, несколько изменённое повторение экспозиции с изложением главной и побочной партий в главной тональности.

Иногда перед экспозицией бывает вступление, после репризы - **КОДА**, дополнительный завершающий раздел, построенный на одной или обеих темах.

Сонатная форма характерна для первых, быстрых частей **СОНАТНОГО ЦИКЛА**. Реже она встречается в медленных частях и финалах сонатных циклов, применяется также в одночастных произведениях - увертюрах, симфонических поэмах.

После долгого развития сонатная форма сложилась во 2-й половине XVIII-го века, главным образом в произведениях венских классиков (И.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.Бетховен), и находит разнообразное претворение до нашего времени в творчестве композиторов всего мира.

СОНАТНЫЙ ЦИКЛ

СОНАТНЫЙ ЦИКЛ - многочастная музыкальная форма, в которой 1-я часть обычно написана в сонатной форме. Типичное строение сонатного цикла - 4 части:

- 1-я часть - **СОНАТНОЕ ALLEGRO** - драматический центр цикла;
- 2-я часть - медленная, лирико-созерцательная;
- 3-я часть - **СКЕРЦО** (до Бетховена - менуэт), носящее характер интермедии;
- 4-я часть - оживлённый или торжественный **ФИНАЛ**.

Отдельные части объединяются общим замыслом (например: через борьбу, сложные раздумья и драму чувств - к победе). Иногда они построены на одинаковых или сходных музыкальных темах.

Форма сонатного цикла определилась во второй половине XVIII века в творчестве Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена и испытывала в дальнейшем значительные изменения. Менялся порядок частей: скерцо переставлялось на второе место (в Девятой симфонии Л.Бетховена), медленная часть - на последнее (в "Патетической" симфонии П.И.Чайковского). Опускались некоторые части или, наоборот, добавлялись дополнительные части сверх традиционных четырёх (в 3-й симфонии П.И. Чайковского - пять частей).

Форма сонатного цикла применяется почти исключительно в инструментальной музыке. Сонатный цикл для одного или двух исполнителей называется **СОНАТОЙ**, для большого ансамбля - термином, указывающим на число участников (**ТРИО**, **КВАРТЕТ**, **КВИНТЕТ** и т.д.), для оркестра - **СИМФОНИЕЙ**, для солирующего инструмента и оркестра - **КОНЦЕРТОМ**.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Слушая музыку, мы постоянно обращаем внимание на выразительность тембров отдельных инструментов, групп оркестра. Каждый музыкальный инструмент - это своеобразный голос. Более ста разноголосых инструментов объединяют самый богатый и разнообразный по тембрам **СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР**.

Слово “оркестр” происходит от греческого “орхестра” - в Древней Греции площадка перед театральной сценой. Сначала там располагался хор, затем - группа музыкантов.

Симфонический оркестр формировался в течении столетий. Его развитие происходило долгое время в недрах оперных и церковных ансамблей. Такие коллективы в XVI и XVII веках были небольшими и разнородными. В их состав входили **ЛЮТНИ, ВИОЛЫ, ФЛЕЙТЫ** с **ГОБОЯМИ, ТРОМБОНЫ, АРФЫ, БАРАБАНЫ**.

Постепенно главенствующее положение в оркестре завоевали **СТРУННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ** инструменты. Место виол заняли **СКРИПКИ** с их более сочным и певучим звуком. В отдельную группу объединились и **ДУХОВЫЕ (ФЛЕЙТЫ, ГОБОИ, ФАГОТЫ)**. Из церковного оркестра перешли в симфонический **ТРУБЫ** и **ЛИТАВРЫ**. Непременным участником инструментальных ансамблей был **КЛАВЕСИН**. Такой состав оркестра характерен для И.С.Баха, Г.Ф.Генделя, А.Вивальди.

С середины XVIII века начинают развиваться жанры симфонии и инструментального концерта. Меняются функции многих инструментов. Клавесин с его слабым звуком постепенно теряет ведущую роль. Вскоре композиторы совсем отказываются от него, опираясь главным образом на струнную и духовую группы. К концу XVIII века сложился так называемый **КЛАССИЧЕСКИЙ**, или **МАЛЫЙ**, состав оркестра: около 30 струнных, 2 флейты, 2 гобоя, 2 фагота, 2 трубы, 2-3 валторны и литавры. Вскоре к духовым присоединился **КЛАРНЕТ**. Для такого состава писали Й.Гайдн, В.А.Моцарт, таков оркестр в ранних сочинениях Л.Бетховена.

Современный большой симфонический оркестр состоит из 4-х основных групп. Фундаментом оркестра служит **СТРУННАЯ ГРУППА**.

В **ГРУППУ ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ** входят флейты, гобои, кларнет, фаготы. Каждый из них обычно имеет самостоятельную партию.

3-я группа - **МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ** (валторна, труба, тромбон, туба). Они вносят в оркестр новые яркие краски.

Всё большее значение в симфоническом оркестре приобретают **УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**. Основная их функция - ритмическая. По характеру звучания ударные делятся на 2 типа: с определённой высотой звука (**ЛИТАВРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, КСИЛОФОН** и др.) и с неопределённой высотой звука (**ТРЕУГОЛЬНИК, БУБЕН, МАЛЫЙ и БОЛЬШОЙ БАРАБАНЫ, ТАРЕЛКИ**).

Из инструментов, не входящих в основные группы, наиболее существенна роль **АРФЫ**. Эпизодически композиторы включают в оркестр **ЧЕЛЕСТУ, ФОРТЕПИАНО, САКСОФОН, ОРГАН** и другие инструменты.

Для симфонического оркестра существует огромный репертуар - симфонии, сюиты, поэмы, увертюры и др. Симфонический оркестр - неременный участник музыкальных спектаклей (опер, балетов, оперетт), а также ораторий, кантат и пр.

СТРУННАЯ ГРУППА

Струнная группа является основой оркестра. Все струнные инструменты принадлежат к одному семейству. Несмотря на различие в размерах и диапазоне звучания, они близки по форме и тембрам. Все они, от скрипки до контрабаса, имеют смычки, и поэтому вся группа называется **СТРУННО-СМЫЧКОВОЙ**. Соприкосновение смычка со струной рождает нежный, поющий тембр скрипки, несколько приглушённый тембр альта, бархатный, благородный - виолончели и низкий, гудящий - контрабаса.

СКРИПКА - самый высокий по звучанию, наиболее богатый по выразительным и техническим возможностям инструмент струнно-смычкового семейства. С середины XVI века скрипка утверждается как сольный и ансамблевый инструмент. Многие поколения мастеров работали над совершенствованием конструкции скрипки. История сохранила имена Амати, Страдивари, Гварнери - великих итальянских мастеров конца XVI - начала XVII в., создавшие образцы скрипок, которые до сих пор считаются непревзойдёнными.

Скрипка - инструмент преимущественно одноголосный. Однако на ней можно играть интервалами и даже аккордами. Тембр скрипки певучий, яркий, по выразительности приближающийся к человеческому голосу. Для изменения тембра во время игры на скрипке иногда применяют **СУРДИНУ**.

АЛЬТ - по размерам несколько превосходит скрипку. Тембр альта глуховатый, тусклый, но мягкий. Интерес к самобытным выразительным возможностям альта как сольного инструмента возник в середине XIX века, в период расцвета романтизма.

ВИОЛОНЧЕЛЬ по размерам значительно превосходит скрипку и альт, но несколько уступает контрабасу. Появившись в начале XVI века, виолончель через два столетия вытеснила **ВИОЛУ да ГАМБА**. Играют на виолончели сидя, опирая корпус инструмента на специальный металлический штырь. Тембр - тёплый, сочный, выразительный; "грудной" звук инструмента часто сравнивают с человеческим голосом.

Богатые выразительные возможности виолончели всегда привлекали внимание композиторов. Для этого инструмента существует обширный репертуар.

КОНТРАБАС - самый большой по размеру и самый низкий по звучанию инструмент семейства струнных смычковых. "Предками" контрабаса были старинные басовые виолы, от которой он позаимствовал многие особенности своей конструкции. Длина инструмента около двух метров. В симфоническом оркестре контрабас служит "фундаментом" общей звучности. Контрабасы также широко рас-

пространены в эстрадных оркестрах и ансамблях, где на них обычно играют не смычком, а щипком.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В эту группу входят флейты, гобои, кларнеты, фаготы. По сравнению со струнной эта группа невелика. Если инструменты струнной группы близки по тембрам, их голоса стройно сочетаются в общем звучании, то тембры деревянных духовых не так схожи между собой. Поэтому в оркестровых произведениях они часто используются как солирующие инструменты.

ФЛЕЙТА - один из самых древних по происхождению инструментов. "Предки" флейты - различного рода тростниковые дудочки, свирели. Флейта сначала была инструментом бродячих музыкантов. Ранние образцы этого инструмента изготавливались из дерева, поэтому и современные флейты - металлические и стеклянные - по традиции относят к группе деревянных духовых. Современная флейта представляет собой узкую длинную трубку, закрытую с одного конца, у которого находится специальное отверстие для вдувания воздуха. В нижнем регистре флейта звучит матово, чуть гнусаво, в среднем - певуче и насыщенно, в верхнем регистре её звучание становится свистящим.

Из разновидностей флейт наиболее распространена **ФЛЕЙТА-ПИККО-ЛО**, самый высокий (по звучанию) инструмент симфонического оркестра.

ГОБОЙ - инструмент, ведущий происхождение от древней пастушеской свирели. Устройство гобоя несложно. Это небольшая трубка, расширяющаяся к концу. Гобой оборудован системой боковых клапанов, которые регулируют высоту звука. Воздух вдувается в трубку через язычок (трость), расположенный на верхнем конце инструмента. Верхний регистр - пронзительный, средний - сочный, очень выразительный (несколько "гнусавого" оттенка).

Из разновидностей гобоя самым распространённым является **АНГЛИЙСКИЙ РОЖОК**.

КЛАРNET - инструмент, подобно свирели, ведущий своё происхождение от пастушеской свирели. Современный кларнет появился в оркестре в середине XVIII века. Он закрепился как сольный, ансамблевый инструмент, непременный участник симфонического оркестра. Кларнет представляет собой деревянную трубку с небольшим раструбом. Воздух вдувается через мундштук, к которому крепится тонкая камышовая трость (одинарная). Нижний регистр не-сколько мрачноватый, средний - более тёплый, верхний - ясный, пронзительный.

Из разновидностей кларнета необходимо упомянуть **МАЛЫЙ КЛАРNET** и **БАС-КЛАРNET**.

ФАГОТ - низкий по звучанию деревянный духовой инструмент, изобретённый в XVI веке. Представляет собой длинную трубку (2,5 м), сложенную в несколько раз. Корпус имеет около 30 боковых отверстий, из которых 5-6 закрываются пальцами, остальные - клапанами. Тембр фагота в нижнем регистре несколько

мрачноватый, в среднем - певучий, выразительный, в верхнем - несколько напряжённый, резкий, чуть хриплый. Фагот часто солирует в симфонических произведениях.

Из разновидностей фагота следует упомянуть **КОНТРАФАГОТ**.

МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В состав этой группы входят валторны, трубы, тромбоны и туба.

ВАЛТОРНА - инструмент, ведущий происхождение от старинного охотничьего рога. Он представляет собой длинную трубку, свёрнутую в спираль и завершающуюся широким раструбом. Тембр валторны - мягкий, певучий, богатый красками, хорошо сливающийся с тембром струнных и деревянных духовых. В современном симфоническом оркестре обычно бывает 4 валторны. Она широко используется как сольный и ансамблевый инструмент.

ТРУБА - инструмент, образцы которого были известны задолго до нашей эры. В средние века звуки трубы сопровождали рыцарские турниры, военные церемонии. С XVII века трубу начали применять в оркестрах.

Современная труба представляет собой трубку, согнутую в несколько раз и завершающуюся небольшим раструбом. Её узкий конец снабжён мундштуком.

Низкие звуки трубы имеют своеобразную “гаинственную” окраску, высокие - яркую, “праздничную”, звонкую.

Помимо симфонического оркестра, труба широко применяется в военных, духовых оркестрах и является одним из самых ярких инструментов джаза.

ТРОМБОН - инструмент, известный с XV века. Представляет собой удлинённую трубу, снабжённую подвижной **КУЛИСОЙ**. Тембр тромбона в низком регистре мрачный, “зловещий”, в среднем и высоком - мужественный, светлый, героический. В симфонический оркестр тромбоны впервые ввёл Л.Бетховен. Как солирующий инструмент употребляется сравнительно редко.

ТУБА - самый низкий по звучанию медный духовой инструмент. По конструкции напоминает трубу большого размера. Подобно контрабасу или фаготу (в своих группах), туба выполняет функцию басовой опоры среди медных духовых инструментов.

Тембр тубы - суровый, массивный, “грузный”.

В симфоническом и военном духовом оркестрах туба появилась в первой трети XIX века, вскоре после её изобретения.

Будучи инструментом малоподвижным, солирует туба крайне редко.

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Среди ударных есть инструменты с определённой высотой звука и без неё. К первым принадлежат литавры, колокола, колокольчики, ксилофон, челеста. Ко вторым все прочие: звенящие, гудящие, стучащие и т.д.

ЛИТАВРЫ - древний и наиболее заслуженный представитель группы ударных. Литавры - это медный котёл, сверху обтянутый кожей, по которой играют специальными мягкими палочками. Из литавр можно извлечь звук различной силы и оттенков - от еле слышного шороха и гула до мощного грохота. На литаврах возможно очень выразительное нарастание и замирание звучности. Литавры чаще применяются для ритмической поддержки других групп оркестра, нежели для самостоятельных соло.

ТРЕУГОЛЬНИК - это свободно подвешенный стальной прут, изогнутый в форме треугольника. При ударе металлической палочкой он издаёт светлый, звенящий звук небольшой силы и поэтому обычно применяется в лёгких, грациозных музыкальных эпизодах.

КАСТАНЬЕТЫ - деревянный инструмент испанского происхождения с суховатым, прищёлкивающим звуком. Они употребляются исключительно в танцевальной музыке либо там, где присутствует испанский национальный колорит.

Прочие инструменты группы ударных:

БУБЕН МАЛЫЙ БАРАБАН ТАМТАМ

ТАМБУРИН БОЛЬШОЙ БАРАБАН

Среди ударных инструментов с определённой высотой звука видное место занимает **ЧЕЛЕСТА** - клавишный инструмент, внешне напоминающий маленькое пианино. Она даёт чистый, волшебно-нежный, словно тающий, звук. Поэтому применение челесты обычно связано с хрупкими, возвышенными или сказочно-фантастическими образами.

КОЛОКОЛЬЧИКИ и по своему устройству, и по звуку напоминают челесту. Однако тембр колокольчиков звонче, ярче и несколько резче, чем у челесты.

КОЛОКОЛА. Их роль в оркестре выполняют свободно подвешенные металлические брусья или трубки. Они появляются там, где необходимо создать особую праздничность, торжественность и величавость.

КСИЛОФОН - инструмент, располагающий набором деревянных пластин, по которым играют двумя деревянными же молоточками. У ксилофона довольно сильный и резкий, щёлкающий звук.

ФОРТЕПИАНО И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Следует чётко различать **ФОРТЕПИАНО** как самостоятельный концертный инструмент и фортепиано в составе оркестра.

Изобретение фортепиано относится к началу XVIII века и связано с именем итальянского мастера Б.Кристофори. При нажатии клавиши механика при-водит в действие обтянутый войлоком молоточек, который ударяет по струне. Основные разновидности фортепиано - **РОЯЛЬ** и **ПИАНИНО**. Для фортепиано существует обширный репертуар, который по своему значению и объёму соперничает с симфоническим.

В оркестре, где так много “поющих” голосов, фортепиано используется в качестве инструмента виртуозно-украшающего либо ударного, подчёркивающего ритмический рисунок.

АРФА известна со времён седой старины. В современном симфоническом оркестре арф обычно две, реже - одна. Это струнный щипковый инструмент. Арфа обладает красивым нежным звуком небольшой силы. Она, как правило, аккомпанирует каким-либо другим инструментам, исполняющим мелодиче-скую линию, сопровождая её аккордами.

Из инструментов, эпизодически появляющихся в оркестре, следует назвать ещё и **ОРГАН**. Это духовой клавишный инструмент, известный ещё у древних египтян и греков. В странах Европы орган появился в VII веке как инструмент, сопровождающий церковное пение во время богослужения. Позже орган стал использоваться как концертный сольный инструмент. По силе воздействия на публику ему нет равных. К сожалению, огромные размеры и сложность конструкции органа ограничивают его распространение.

Устройство органа: набор деревянных и металлических труб и трубочек от 13 мм до 10 м. Ручная клавиатурв (их несколько) называется **МАНУАЛОМ**, басовая клавиатура для ног - **ПЕДАЛЬЮ**. Путём переключения **РЕГИСТРОВ** орган способен перенимать звучание различных инструментов.

Помимо перечисленных инструментов, в современном симфоническом оркестре изредка можно встретить и некоторые другие: **манголины**, **гитары**, разновидности ксилофона - **вибрафон**, **маримбафон** и другие инструменты семейства ударных.

ЛИТЕРАТУРА

- Г.Головинский, М.Ройтерштейн. Книга о музыке. М., “Советский композитор”, 1975
- З.Осовицкая, А.Казаринова. В мире музыки (учебное пособие по музыкальной литературе для ДМШ, I год обучения). М., “Музыка”, 1994
- Ю.Булучевский, В.Фомин. Краткий музыкальный словарь для учащихся, изд.10. Ленинград, “Музыка”, 1990
- ◆ Е.Лисянская. Примерные тематические планы по предмету “Музыкальная литература” для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств). М., 1988