

Екатерина Левченко

Анализ музыкальных форм

краткий конспект лекций для учащихся
музыкальных и музыкально-
педагогических училищ, колледжей, вузов

Екатерина Левченко

Анализ музыкальных форм

«Издательские решения»

Левченко Е.

Анализ музыкальных форм / Е. Левченко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-964947-8

Книга избавит педагогов от необходимости диктовать конспект, а учащимся может служить помощником в написании аннотаций, подготовке к экзаменам и зачётам. Очерёдность тем соответствует требованиям учебной программы и установившейся практике работы с учащимися исполнительских отделений вузов.

ISBN 978-5-44-964947-8

© Левченко Е.
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Музыкальное произведение. Музыкальная форма. Классификация музыкальных форм	7
Музыкальные жанры	9
Некоторые жанры	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Анализ музыкальных форм

Екатерина Левченко

© Екатерина Левченко, 2019

ISBN 978-5-4496-4947-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Предмет анализа музыкальных форм входит в программу различных специальностей музыкальных и музыкально-педагогических учебных заведений. Настоящая методическая разработка по предмету «Анализ музыкальных произведений» адресована учащимся музыкальных ССУЗов по специальности «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты». Она представляет собой тезисное изложение теоретического материала по данному предмету. Может использоваться в самостоятельной работе учащихся параллельно с изучением рекомендованной автором дополнительной литературы, служить пособием для подготовки к зачётам и экзаменам по анализу музыкальных произведений в музыкальных вузах и училищах.

Порядок изложения тем полностью соответствует требованиям учебной программы, а также установившейся практике работы в музыкальных ССУЗах.

Посвящая эту работу своим учащимся, подчеркну, что их пытливость и заинтересованность стимулировали конструктивное совершенствование лекционного и практического курса, а в итоге привели к созданию данной работы.

Настоящий курс лекций может быть рекомендован учащимся различных специальностей, но, разумеется, не заменяет личного общения с педагогом и практического анализа формы и выразительных средств музыкальных произведений.

Музыкальное произведение. Музыкальная форма. Классификация музыкальных форм

Предмет анализа музыкальных произведений играет важную роль в профессиональном музыкально-педагогическом образовании. Он, параллельно с изучением истории музыки, даёт свободу понимания различных стилевых направлений, индивидуальных авторских стилей.

Анализ (с греч. – разделение) – наука о строении музыкальных произведений в связи с их содержанием, а также наука о выразительных средствах музыки. Под содержанием произведения понимается художественное отражение общественно-исторической действительности, типичных человеческих характеров, мыслей, чувств, переживаний.

Предметом анализа занимались Асафьев («Музыкальная форма как процесс»), Способин («Музыкальная форма»), Мазель («Вопросы анализа музыки», «Строение муз. произведений»), Цуккерман, Скребков, Тюлин, Танеев, Яворский, Бобровский, Бонфельд («Анализ музыкальных произведений»), Кюрегян («Форма в музыке XVII – XX веков»), Ручьевская («Классическая музыкальная форма») и др.

Музыкальная форма – лат. *forma* – вид, образ, очертание, красота. Это понятие имеет несколько значений:

- Музыкальная форма вообще (форма как категория, присутствующая в искусстве)
- Система музыкальных средств для воплощения содержания произведения: мелодические мотивы, лад, гармония, ритм, фактура, тембр и др.
- Исторически сложившийся тип композиции: канон, рондо, fuga, соната, сюита. В этом понятии форма сближается с жанром
- Индивидуальная организация конкретного произведения, неповторимый, единичный «Организм» в музыке

Важнейшее значение в искусстве имеет соотношение понятий формы и содержания. **Содержание** музыки – это внутренний духовный облик произведения, то, что она выражает. Язык музыки часто непереводим на язык слов, но сочинение может сопровождаться развёрнутой программой, данной автором (Берлиоз – «Фантастическая симфония»). Возможна скрытая программа, например в названии (Чайковский – симфоническая увертюра «Ромео и Джульетта», Бетховен – Симфония №3 «Героическая»). Многие произведения не имеют программы, но в любом сочинении есть интонационная фабула – развитие и взаимодействие интонаций, музыкально-интонационный сюжет. Содержание подразумевает **идею** и **образ**. Например, идея Симфонии №5 Шостаковича – плач по судьбам миллионов людей, погибших в XX в. А образы – трагедия в I части, картина «ликования из-под палки» в финале. В сложном взаимодействии формы и содержания последнее является ведущим.

Музыкальная форма любого произведения имеет 2 стороны:

1. ФОРМА-СХЕМА – структура, композиционный план
2. ФОРМА-ПРОЦЕСС – слушая произведение, мы как бы участвуем в его создании, наблюдаем за рождением музыкального материала.

У исследователей-музыковедов сложились различные способы классификации музыкальных форм. Одна из них – по эпохам:

- Музыкальные формы эпохи барокко
- Классико-романтические формы
- Музыкальные формы XX века

Также есть деление на инструментальные и вокальные формы.

Независимо от классификаций существуют определённые типы форм:

Период, Простая 2-частная, Простая 3-частная, Сложная 3-частная, Рондо, Соната, Фуга, Вариации, Циклические формы (сюита, сонатно-симфонический цикл), **Смешанные формы** и разновидности перечисленных форм.

Музыкальные жанры

Музыкальные жанры – это роды и виды музыкальных произведений, исторически сложившиеся в связи с различным жизненным назначением музыки, способом и условиями её бытования, исполнения и восприятия.

- В связи с жизненным назначением:
 - прикладные (бытовые и религиозные обряды, музыка к спектаклям и кинофильмам)
 - автономные (музыка, предназначенная для концертного исполнения)
 - духовные (религиозного содержания или исполняемая в церкви)
 - светские (музыка не связанная с религиозной традицией)
- В связи с условиями бытования:
 - театральные
 - концертные
 - камерные
 - пленэрные (музыка на открытом воздухе)
 - бытовые
- По способу исполнения жанры бывают:
 - вокальные
 - инструментальные **АВТОРСКИЕ ЖАНРЫ**:
 - оркестровые Шопен – ноктюрны
 - ансамблевые Брамс – интермеццо
 - сольные и др. Мендельсон – песни без слов
- По типу содержания: Лист – рапсодии
- лирические Рахманинов – этюды-картины
- эпические Метнер – сказки
- драматические

Музыкальные жанры могут пересекаться. Они имеют национальную характеристику (итальянское каприччио, норвежские танцы...), характеризуется ритмом, метром, фактурой, темпом. Отличительные черты жанра зависят от эпохи и индивидуального стиля композитора.

Музыкальный стиль – это система средств выразительности, которая служит для воплощения определённого содержания и свойственна конкретному историческому периоду, национальной культуре, отдельным направлениям, школам, индивидуальным особенностям композиторского письма. Например: Стиль *эпохи* – барокко, классицизм, романтизм и др. Национальный стиль – австро-немецкий, русский и др. Стиль *направления или школы* – Мангеймская школа, Венская школа, «Могучая кучка», французская «Шестёрка». *Индивидуальный стиль* – стиль Моцарта, Чайковского, Свиридова...

Некоторые жанры

аллеманда
ария
баллада
багатель
баркарола
болеро
буре
бурлеска
былина
вальс
гавот
галоп
гальярда
гопак
дивертисмент
каватина
кадриль
казачок
канцона
контрданс
краковяк
куранта
куявяк
лендлер
мадригал
мазурка

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.