

И.А. Тихонюк,
преподаватель
«Детской музыкальной школы № 5»

**Особенности анализа музыкальной формы
на уроках музыкальной литературы
в контексте реализации
предпрофессиональных программ в
области музыкального искусства**

Музыкальная форма представляет собой художественно-организованное воплощение идейно-образного содержания в музыкальных средствах и служит отражением реальной действительности, воспринимаемое в музыкальных образах. Анализируя произведение, мы, прежде всего, легче постигаем результат художественно-организованного развития произведения. Структура может быть представлена в обобщённо-абстракционном виде, как форма-схема, с обозначением лишь основных разделов произведения. Схема в самом общем виде отражает композиционный план сочинения, следовательно, и его художественный замысел, поскольку она имеет отношение к содержанию музыкального произведения.

Понятие жанра и формы принципиально различны. В творческой практике жанры часто связаны с определёнными формами, хотя вообще эта связь относительна и не обязательна.

Музыкальные формы изучаются в порядке, диктуемом методическими соображениями и целесообразности усвоения материала от простого к сложному. Такое прохождение предмета не может дать необходимый и полный подход к знаниям форм-схем. Это общая картина, свободная от практических методических соображений.

Основой систематики музыкальных форм служит общая структура расположения частей (схемы). Следует учитывать, что установившиеся в музыкальной науке названия музыкальных форм неоднородны: в одних случаях они указывают на структуру (например, 2-х или 3-х частная форма), в других случаях формы имеют специальные названия (например, рондо, сонатная форма).

Краткая характеристика музыкальных форм

1. Одночастная форма
простая А
2. Двухчастная форма
простая А+В (куплетная)
3. Трёхчастная форма
простая А+В+А
4. Вариационная форма
формула: А (тема)+А₁+А₂+А₃ и т.д.
5. Сонатная форма
Обычная 3-х частная:
 1. Экспозиция
 2. Разработка
 3. Реприза
6. Форма рондо
с многократными систематическими повторениями первого раздела – рефрена и чередованием с промежуточными разделами – эпизодами.
АВАСАДА и т.д.
7. Полифонические формы
 1. двухголосие
 2. многоголосие – полифония

3. канон

4. сюита

Музыкальные формы и жанры тесно связаны между собой. Поэтому приёмы передачи текста в вокальной музыке могут быть рассмотрены в основном с 2-х точек зрения: во-первых, с точки зрения соотношения интонации музыки и интонации речевого произношения отдельных фраз или слов текста. Кроме того, для вокального произведения, созданного на стихотворный текст, большое значение имеет характер соотношения метра и ритма стиха с метром и ритмом музыки. В музыкальной школе самой распространенной вокальной формой является простая 2-х частная куплетная форма, состоящая из запева и припева песни и песни-марши, написанные в XX веке.

Замечательные романсы М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова – это смешение речитативности и кантиленности.

Чайковский «Средь шумного бала» – стихотворный текст может совпадать с ритмом стиха и мелодии – Гурилёв «Однозвучно гремит колокольчик», «Белее парус одинокий» Варламова и «Забыть так скоро» Чайковского.

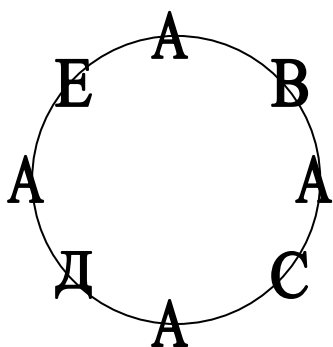
Куплетная форма должна выражать общий характер содержания всего текста в целом и, минуя детали, передавать основное настроение, ведущую идею произведения.

Простая 3-х частная форма используется в теме «марш и танец» (жанры музыкальных произведений). Например, Э. Григ «Норвежский танец» ля мажор, Г. Венявский «Мазурка для скрипки с фортепиано» ля минор, «Полонез» М. Огиньского ля минор, марш из балета «Щелкунчик» П. Чайковского.

Вариационная форма чувствуется в танцах народов разных национальностей – русский народный танец «Камаринская». К этой форме – вариации обращались композиторы-классики М. Глинка «Среди долины ровныя», В. Моцарт «Соната ля мажор» I часть, Л. Бетховен «32 вариации».

Рондо – слово французское, означает «круг», «хоровод». Поэтому прообразом формы являлись хороводные или, так называемые, круговые песни с припевом. Строфа хороводной песни делилась на две части. Одна, в которой при совершенно точной музыке текст всё время изменялся, называлась запевом. Другая, в которой текст вместе с музыкой всё время повторялся, называлась припевом.

В профессиональной музыке рондо появилось в XVII веке.

2 темы:

гл. – Рефрен А

побочн. – Эпизод В, С, Д и т.д.

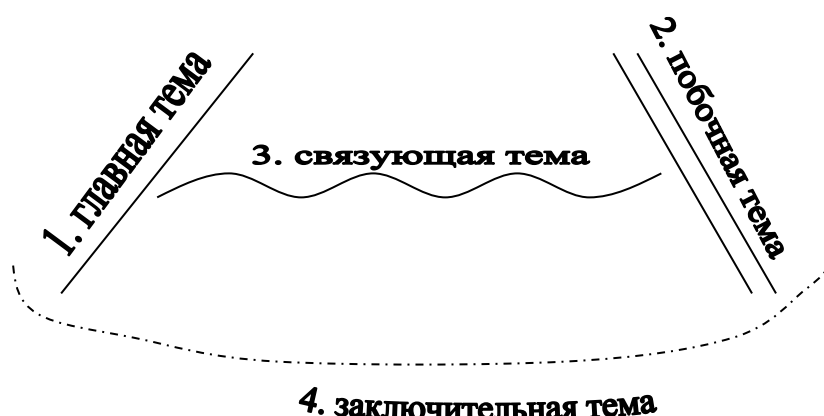
Гайдн «Соната ми минор» III часть, Моцарт «Соната ля мажор» III часть.

Сонатно-симфоническая цикличность – большой раздел в зарубежной музыке. Сонатной форме предшествует знакомство с циклической формой, в которой и ведётся разбор формы.

Сонатное аллегро – это I часть сонаты и симфонии. Сонатное аллегро состоит из 3-х разделов:

1. Экспозиция (показ тем);
2. Разработка;
3. Реприза (повторение экспозиции)

1. Экспозиция (показ тем)

Многократно повторяющийся мотив

Главная тема и побочная тема – контраст (мажор – минор)

В основе полифонической музыки лежит многоголосие. В основу инвенционных форм (от лат. «выдумка, изобретение») положен приём полифонического развития, называемый имитацией.

Сущность имитации (подражания) заключается в том, что мелодический оборот излагается одним голосом, затем воспроизводится другими несколькими голосами. Обычно предыдущий голос во время имитации продолжает своё движение, образуя противосложение к ней.

Нередко имитация проводится беспрерывно, то есть имитирует не какой-то короткий мелодический отрезок, а вся мелодия целиком воспроизводится в другом или других голосах. Такая форма имитации называется канон. Высшей формой полифонии является fuga.

Бах «ХТК» – прелюдия и fuga до минор

Сюита – ряд, последовательность 4-х танцев, следующих друг за другом по принципу контраста в определённом порядке, они объединены одной тональностью. Чередование темпа, ритма, характера движения.

«Французская сюита» Баха до минор – 4 танца:

1. Аллеманда – немецкий, 4-х дольный;
2. Куранта – французский, 3-х дольный;
3. Сарабанда – испанский, 3-х дольный;
4. Жига – английский.

Аллеманда и сарабанда – ведущий верхний голос.

Куранта, жига – голоса равноправны.

В число программных сюит входят: «Маленькая сюита» Бородина, «Картинки с выставки» Мусоргского, «Шехерезада» Римского-Корсакова.