1 класс. Музыкальная литература.

3 четверть	**Тема**	**Музыка**	**Задания**
Урок 19 **Февраль** **1 - 5** **02**	**Способы развития тем. Период.**	Шуберт «В путь». Шуман «Дед Мороз», «Смелый наездник». Чайковский «Камаринская», «Утреннее размышление».	Читать уроки 10-11, 12 (приложение).
Урок 20 **7 - 12** **02**	**Куплетная форма.** **Жанр песни.**	Крылатов «Крылатые качели». РНП «Дубинушка», Александров «Священная война».	Читать урок 13 (приложение). Учебник Шорниковой – с.130-
Урок 21 **14 - 19** **02**	**2-х и 3-х частные репризные формы.**	Глинка «Венецианская ночь». В.Моцарт «Соната №11», 1 часть. Тема. Чайковский «Сладкая грёза».	Читать урок 13 (приложение). Учебник Шорниковой – с.138- 139
Урок 22 **21- ,26** **04 - 05**	**Сложная трёхчастная репризная форма.**	Огинский «Полонез ля минор». Чайковский «Ноябрь».	Читать урок 14 (приложение).
Урок 23 **Март** **28 - 5** **02 -03**	**Форма рондо.**	Дакен «Кукушка». Бетховен «К Элизе». Бородин "Спящая княжна".	Читать урок 15 (приложение). Учебник Шорниковой – с.139- 141.
Урок 24 **7 - 12** **03**	**Форма вариаций.**	Гендель «Пассакалия». Глинка «Турецкий танец» («Руслан»). Моцарт «Соната Ля мажор» №11, 1 часть.	Читать уроки 16-17 (приложение). Учебник Шорниковой – с.134- 136
Урок 25 **14 - 19** **03**	**Форма вариаций.**	Глинка «Вариации на тему РНП «Среди долины ровныя».	Рисунки к любой музыке.
Урок 26 **21 - 26** **03**	**Контрольный урок.**		

Урок 10 - 11. Способы развития темы.

Развитие – это любое изменение темы. Она может меняться полностью или частично. Существуют различные способы развития. Вот некоторые из них: ***повторение, секвенция*** **–** означает точное повторение темы. Оно чаще всего встречается в песнях, когда одна и та же мелодия повторяется с разными словами.

* Примером повторения темы может служить песня Шуберта «В путь», написанная в простой куплетной форме. Каждый куплет в точности повторяет мелодию предыдущего, только текст меняется. С помощью повтора передаётся монотонное журчание воды (ручья), который сопровождает в пути юношу.

Секвенция – это повторение темы на разной высоте через одинаковый интервал. Тема или её часть может повторяться точно или приблизительно.

* Пример: Шуман «Дед Мороз».

Тема сначала звучит в ля миноре, затем переходит в ре минор.

* Ещё один пример - пьеса Шумана «Смелый наездник». Первое проведение темы звучит в ля миноре. Второе проведение темы звучит здесь в низком регистре и в Фа мажоре.

Вариационное развитие – повторение темы с различными изменениями. Этот способ часто применяется в народной музыке - песнях и танцах.

* Например - в пьесе Чайковского «Камаринская».

Имитация – повторение темы в разных голосах. Такое явление мы уже видели в полифонической музыке. Подобный прием иногда используется в оперных ансамблях.

* Пример: Глинка. Канон 4-х героев в сцене похищения Людмилы из оперы «Руслан и Людмила».

Урок 12. Музыкальные формы. Простые формы. Форма периода.

Музыкальная форма – это порядок расположения частей и разделов в музыкальном произведении. Любое произведение разворачивается во времени и состоит из различных разделов. Эти разделы могут повторяться или чередоваться с новыми, а могут видоизменяться одни и те же темы-мелодии. Количество разных мелодий или тем и их чередование определяет ту или иную форму. Обозначим буквами эти мелодии-темы.

А - форма **периода.**

А В - простая 2-х частная форма (куплетная).

А/ В

аа/ва - простая 2-х частная репризная форма.

А В А - простая 3-х частная репризная форма.

А А1 А2 А3 - форма вариаций.

А В А С А - форма рондо.

Тема является основным строительным материалом музыкальной формы. Количество тем и их чередование определяют форму музыкального произведения. Одной темы достаточно для создания формы **периода.**

Строение мелодии похоже на строение речи. В речи есть слова, они складываются во фразы, а фразы – в предложения. В мелодии самая короткая частица называется **мотив**, несколько мотивов образуют **фразу**, несколько фраз – **предложение**, два или три предложения – **период.**

Самое маленькое построение в музыкальной речи - мотив. В 18 веке в Италии так называли наиболее яркий и запоминающийся мелодический оборот. Именно его напевали слушатели, выходя из театра. **Мотив –** это объединение нескольких безударных звуков вокруг одного ударного – **акцента.** Размер мотива может быть разным – от одного - двух звуков до целого такта. **Фраза –** это незаконченное построение, состоящее из 2-х или нескольких мотивов. Фраза может быть и слитной, не делящейся на мотивы. **Предложение –** это относительно законченное музыкальное построение, состоящее из двух или нескольких фраз. Предложение завершается кадансом. Каданс – это заключительный музыкальный оборот.

Период – объединение нескольких предложений в одно законченное построение.

Каждая мелодия проходит ряд этапов в своём развитии:

1) показ основных мотивов;

2) их развитие, приводящее к **кульминации** – высшей и наиболее яркой «точке» мелодии;

3) **кадансирование**– завершение мелодии на устойчивом обороте , приводящем к тонике.

Обычно период состоит из двух предложений. Период, в котором предложения начинаются одинаково, а заканчиваются по-разному, называется **периодом повторного строения.** Каданс первого предложения звучит чаще неустойчиво, а второго – устойчиво, завершенно. Период – это самая маленькая, одночастная музыкальная форма. Обозначим её буквой **« А»**. Предложения обычно делятся на фразы, а фразы - на мотивы. Они могут повторяться, варьироваться, развиваться по секвенции и достигать кульминации.

* Пример: Чайковский «Утреннее размышление». Здесь период имеет повторное строение, во втором предложении наступает кульминация – наиболее яркая точка формы, а затем – медленный спад.

Урок 13. Куплетная форма. 2-х и 3-х частные репризные формы.

Рассмотрим становление простых форм на примере лирических жанров

вокальной музыки – **романса и песни.**

Самой распространённой формой вокальной музыки является **куплетная** форма. Она состоит из двух мелодий в форме периода: запева и припева.

Рассмотрим строение мелодии в песне

* Крылатова «Крылатые качели».
* Аналогичным образом построен и романс Глинки «Венецианская ночь».

Романс написан в жанре итальянской **баркаролы** (от слова barka –«лодка»), что означает песню гребца или гондольера. Здесь воспевается поэзия весенней южной ночи (стихи И.Козлова). Романс состоит из 3-х куплетов. Строение куплета – 2-х частно.

А – период в Сиb- мажоре, размере 6/8 – воссоздаёт атмосферу волшебной тишины итальянской ночи с её журчанием волн Бренты, шёпотом цветов померанцев и мирт.

В – период в соль – миноре, с возвратом в исходную тональность – овеян лёгкой грустью.

Репризные формы.

Если сравнить движение музыкальной мысли с литературным произведением, то станет ясной большая близость музыки к поэзии, нежели к прозе. В музыке, как и в поэзии, основу развития составляют всевозможные повторы (репризы). Повторами богата и поэзия. Например, стихотворение А.Фета «Свеж и душист твой роскошный венок». Музыкальные формы, имеющие повторы, используются в музыке намного чаще, чем формы безрепризные.

2-х частная репризная форма – состоит из двух периодов, где второй период включает как новый материал (1-е предложение), так и повтор из первого периода (2-е предложение): **а а / в а.**

* В такой форме написана тема первой части из «Сонаты №11» В.Моцарта. Она звучит в жанре **сицилианы –** старинного итальянского танца, в 3-х дольном ритме, с мягкими, плавными интонациями. Первый период состоит из двух повторных предложений, а второй – развивает мотивы первой темы, а затем повторяет её 2-е предложение с небольшим расширением. На этой теме в дальнейшем строится вариационная форма.

3-х частная репризная форма может быть простой и сложной. В простой 3-х частной форме чередуются две темы в форме периода: **А - В – А.** В сложной – чаще бывает три или четыре темы (смотрите схему в приложении). В таких формах часто пишут танцы и марши. Эти формы строятся на принципе симметрии, который музыка взяла из природы. Цветы, листья, люди имеют симметричное строение. В живописи, архитектуре тоже часто используют законы симметрии.

Вспомним «Норвежский танец» Грига или пьесы из «Детского альбома» Чайковского – «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Сладкая грёза». Все они написаны в простой 3-х частной форме.

* Послушаем одну из них – пьесу «Сладкая грёза». Первая тема (А) написана в форме периода повторного строения, имеет спокойный, ласковый характер, песенные интонации. Вторая тема (В) – более солидная и уверенная, звучит в низком регистре. Реприза – точно повторяет первую тему.

Урок 14. Сложная трёхчастная форма.

Строение этой формы основано на сложении трёх простых форм:

А В А – С D C – А В А.

Средняя часть (CDC) – чаще звучит контрастно крайним частям и имеет чёткую простую 3-х частную форму. Тогда она называется **трио.** Если же средняя часть не имеет чёткой формы или самостоятельных тем, а лишь развивает интонации первой части, то её называют **эпизодом.** Репризы здесь бывают точными, а могут – варьировать темы первой части.

* Рассмотрим первую разновидность этой формы – «Полонез ля-минор» Огиньского («Прощание с родиной»).

Первая часть (АВА) – состоит из двух мелодий в форме периода неповторного строения.

А – нежная, лирическая мелодия с опеваниями на фоне «разложенных» аккордов в сопровождении.

В – более активная, энергичная тема, с ритмическими акцентами на слабой доле и импровизацией в конце периода.

А – точная реприза.

Вторая часть (CDC) – **трио.**

С – устремлённая, порывистая мелодия из быстрых гаммообразных взлетающих пассажей.

D – типичный полонез, изложен в аккордовой фактуре – торжественный, праздничный, в тональности До-мажор.

Третья часть – точная реприза.

* Другой пример – пьеса Чайковского из цикла «Времена года» - «Ноябрь» («На тройке»).

Пьесе предшествует стихотворный эпиграф А.Некрасова, в котором говорится не только о зимней дороге, но и о чувствах путника и ямщика, раскрываемых в музыке.

Первая часть:

А – песнь ямщика, звонкая, энергичная (Ми-мажор с переходом в соль #--минор).

В – печальная, задумчивая мелодия передаёт мысли и воспоминания путника.

А – реприза варьированная – мелодия утяжелена аккордами, приобретает гимническое звучание.

Вторая часть (С) – эпизод. Мелодиянапоминает русскую пляску с энергичным ритмом; аккорды с форшлагами в высоком регистре имитируют звон колокольчиков в упряжке лошадей.

Третья часть – варьированная реприза: мелодия ямщика(А) – помещена в басовый регистр; фигурации «шестнадцатых» в партии правой руки имитируют бег лошадей и звон колокольчиков. К концу пьесы динамика затихает, «тройка» лошадей скрывается из виду. Эта пьеса – пример программной музыки с ярким картинным содержанием.

Урок 15. Форма рондо.

В основе этой формы лежит принцип симметрии и повторности. В ней соединяются куплетность и 3-х-частность. Родиной формы рондо считается Франция. В старину здесь был популярен хороводный танец с пением, который называли «рондо» (в переводе – «круг»). Рондо строится на принципе чередования темы А (рефрена) и новых тем В и С (эпизодов).

А – В – А – С – А – схема формы рондо.

Возможно, музыкальная форма рондо заимствована из поэзии. Примером могут служить стихи Пьера Беранже или Валерия Брюсова.

В этой форме писали свои произведения композиторы 17 – 18 веков – Куперен, Рамо, Дакен.

* Послушаем пьесу Дакена «Кукушка». Рефрен звучит здесь трижды без изменений. Эпизоды отличаются характером звучания, ладом, варьированием «голоса кукушки» в разных регистрах.

В 18 веке в эпоху классицизма форма рондо применялась в оперных ариях, в отдельных частях сонат и симфоний, в миниатюрах Гайдна, Моцарта, Бетховена. Знаменитый «Турецкий марш» из «Сонаты Ля – мажор» Моцарта и «Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро» написаны в форме рондо.

* Обратимся к пьесе Бетховена «К Элизе».

А – тема-рефрен – рисует образ лирического героя – в пьесе повторяется трижды. Нежная, задумчивая мелодия на фоне арпеджированных аккордов. Форма темы – 3-х-частная. Крайние части звучат в ля-миноре, середина – в До-мажоре.

В – первый эпизод – танцевального характера, праздничная, бодрая мелодия в Фа-мажоре с ритмами мазурки.

С – второй эпизод – драматический, тревожный, тонально неустойчив, его построение незамкнуто (нет каденции).Это кульминация всей пьесы. Здесь звучат уменьшенные септаккорды на остинатном басу, резкие ритмические акценты.

Все три темы пьесы контрастны друг другу.

«Рондо Фарлафа» из оперы Глинки «Руслан и Людмила», «Спящая княжна» Бородина – примеры рондо в русской вокальной музыке.

* Послушаем песню Бородина «Спящая княжна». Рефреном (А) здесь является тема сна княжны, напоминающая колыбельную песню. Эпизодами служат темы «нечистой силы» (В) и «тема богатыря» (С).

В театральной музыке Прокофьева так же нередки примеры формы рондо – «Джульетта - девочка», «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта», «Марш» из оперы «Любовь к трём апельсинам».

А.Скрябин, русский композитор 20 века, сказал однажды: «Музыкальная форма должна быть похожа на шар». А шар – это идеальная форма, в которой нет ничего лишнего.

Урок 16 - 17. Форма вариаций.

Слово «вариация» в переводе с латинского означает «изменение». ***Форма вариаций*** строится на изложении темы и ряда её видоизменённых повторений. Количество вариаций неограниченно:

А – А1 – А2 – А3 …

Одни элементы темы повторяются неизменно – мелодия или линия баса остинатны, что позволяет узнавать и запоминать тему; другие – изменяются: например, тембр, фактура, гармония, жанр темы.

Существует несколько исторически сложившихся типов варьирования.

1. **Остинатные** вариации – вариации на выдержанный бас **(basso** **ostinato)** – в жанрах **пассакалии и чаконы** существуют с 16 века. Тема баса повторяется неизменно, а другие голоса, наслаиваясь на неё, создают ощущение непрерывности, текучести. Эту форму часто употребляли для выражения скорби, безысходности, неотвратимости судьбы. Например, «Ария Дидоны» из оперы Пёрселла «Дидона и Эней» или хор в сцене распятия Христа из «Мессы си-минор» Баха – написаны в жанре пассакалии.
   * Примером остинатных вариаций в инструментальной музыке является «Пассакалия» Генделя из «Сюиты соль-минор».

К жанру пассакалии обращаются и современные композиторы. Д. Шостакович пользуется формой остинатных вариаций в «Пассакалии» из «Симфонии №8» (4-я часть), а также в «эпизоде фашистского нашествия» из первой части «Симфонии №7».

1. **Остинатные** вариации с неизменной мелодией в верхнем голосе получили название **глинкинских или soprano ostinato,** так как впервые были использованы в музыке русским композитором М. Глинкой. Здесь могут изменяться аккомпанемент, тембр, гармония, фактура изложения, но только не мелодия.

* Например, «Турецкий танец» из оперы Глинки «Руслан и Людмила». Тема и 4 вариации различаются тембровой и гармонической окраской.

1. **Классические или строгие** вариации – появились в музыке в середине 18-го века, когда полифонический стиль сменился гомофонным. Тема вариаций могла быть сочинена композитором или заимствована из народной музыки или произведения другого композитора.

* Пример – Моцарт «Соната Ля-мажор» 1-я часть – написана в виде строгих вариаций. Тема – в жанре итальянского танца – **сицилианы.** Форма темы – простая 2-х частная репризная. В каждой из шести вариаций неизменными остаются форма, гармония темы, но варьируется сама мелодия (ритмический рисунок, украшения, регистр), лад (3-я вариация – в ля-миноре), темп (5-я вариация – медленное, 6-я вариация – быстрая), иногда – жанр мелодии (6-я вариация маршеобразна – в размере 4/4).

1. **Свободные или жанровые** вариации появились в 19-м веке в эпоху романтизма. Они строятся на очень больших изменениях темы вплоть до изменения жанра.

* Например, вариации М. Глинки на тему русской народной песни «Среди долины ровныя». Здесь тема и 5 вариаций. Мягкая, задумчивая тема в последней вариации превращается в яркую, концертную виртуозную музыку (ускоряется темп, растёт динамика, усложняется ритм).

1. **Двойные или тройные вариации –** пишутся на две или три разнохарактерные темы. Это может быть самостоятельное произведение (например, фантазия на две русские темы «Камаринская» Глинки) или же часть симфонии, сонаты (чаще – медленные части). Примеры – «Симфония №103» Гайдна, «Симфония №5» Бетховена.