
СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Понятия жанра и формы в музыке.	
Систематика жанров и форм	6
Основы классических форм	10
Элементы музыкальной речи	12
Система схематических обозначений формы	16
Простые формы	16
Рондо и рондальность	18
Вариации.....	21
Сонатная форма	25
Сложная трехчастная форма.....	31
Канон и фуга	32
Формы вокальной музыки.....	34
Специфика инструментальных жанров	38
Вокальные жанры (камерные и хоровые).....	42
Рекомендации для читателей.....	46
Рекомендуемая литература	47

ВВЕДЕНИЕ

Жанр и форма — важнейшие категории музыкального искусства. В них естественным образом соединяются содержательно-смысловое, драматургическое и структурно-композиционное проявления музыки с учетом исполнительских средств, что делает понимание этих категорий основой для дальнейшего изучения музыки в ее разных аспектах. Для всех тех, кто любит слушать классическую музыку, понимание некоторых важных проявлений формы и жанра будет способствовать ее более глубокому и осознанному восприятию.

Вхождению в указанную проблематику посвящено небольшое пособие «Жанры и формы музыкальных произведений». При его составлении автор учитывал возможное отсутствие у ряда читателей начальной музыкальной подготовки, поэтому в изложении стремился ограничиться самыми простыми и ясными проявлениями форм и жанров, без углубления в более сложные детали данных явлений.

Изучение любых явлений, связанных с музыкой, без слушания самой музыки невозможно. Поэтому пособие снабжено списками музыкальных произведений по каждой теме. Эти примеры доступны в электронной библиотечной системе «Лань» по QR-коду ниже или следующей ссылке: e.lanbook.com

Загрузить архив с аудиозаписями можно при помощи кнопки «Скачать приложение».

дополнительные
материалы

e.lanbook.com

Прослушать музыкальные примеры

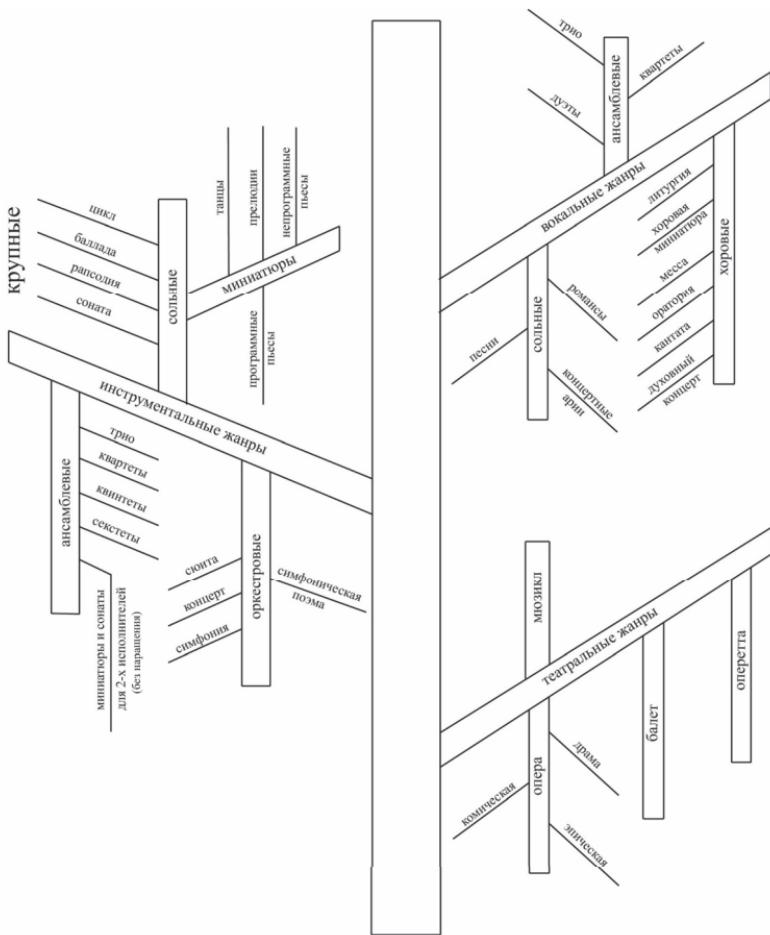
ПОНЯТИЯ ЖАНРА И ФОРМЫ В МУЗЫКЕ. СИСТЕМАТИКА ЖАНРОВ И ФОРМ

Категории жанра и формы вбирают в себя важнейшие проявления музыкального искусства.

Понятие «жанр» (от французского *genre*) встречается во всех видах искусства. Применительно к музыке это вид произведения, различающийся по некоторым важным признакам — прежде всего исполнительскому составу (один исполнитель или ансамбль, хор или оркестр), содержанию (лирические, драматические, пасторальные, эпические) и объему (миниатюры и крупные).

Жанры следует подразделить на *бытовые* (первичные) и *преподносимые* (вторичные). Первые теснейшим образом связаны с жизненной средой человеческой деятельности. К ним относятся песня, марш, танец разных видов, пасторальный наигрыш, хорал, фанфара, разные проявления речитативности. Вторые еще можно назвать концертными: они специально создаются для слушания и преподносятся в этой функции композитором и исполнителями. Эти жанры второго рода можно изобразить в виде условного «жанрового дерева», состоящего из трех ветвей (см. схему).

Таким образом, понятие жанра является своеобразной терминологической «матрёшкой», в которой могут одновременно сочетаться разные уровни этого явления. Поясним это на примере оперы. Данный вид музыкального произведения, естественно, является жанром. Входящая в оперу aria, ансамбль или хор — тоже жанры, которые, в свою очередь,

Жанровое дерево

могут опираться на первичные жанры в виде танца, марша, хорала и др. То же видно на примере песни — она сама является жанром и может подразделяться на различные песенные жанры — к примеру, на лирические, танцевальные, балладные и многие другие.

Музыкальная форма — организация музыкального произведения во времени. Эта категория имеет две противоположные грани — процессуальную и структурную. Первая содержит в себе развитие эмоционально-смыслового содержания (*музыкальной интонации*), вторая демонстрирует строение произведений, их структуру как итог, результат развития. Без понимания процессуальной стороны формы мы не уловим логику развития в произведении, без понимания структурной стороны не будет целостного взгляда на это же произведение.

Избираемая выдающимися композиторами музыкальная форма развертывает содержание конкретного сочинения в наиболее оптимальном виде. Поскольку форма является способом воплощения содержания, понимать ее особенности необходимо. Можно вслед за известным музыковедом выразиться так: форма — это то, что звучит, содержание — то, что слышится в том, что звучит.

Кроме того, форма тесно связана с понятием *музыкального образа*. Это определенный тип эмоциональной и иной жизненной характерности. Образы торжественности, скорби, ликования; образы смерти, космической бездны, коллективной игры, праздника; образы природы, войны, вражды, любви и т.д. (их перечень может быть едва ли не бесконечным) наполняют собой музыкальные произведения. Количество этих образов, их соотношение тесно связаны с особенностями той или иной формы. Наличие одного образа обусловливает тяготение к одним типам форм, чаще всего компактным; два и более дают выход к другим формам в зависимости от соотношения образов — контрастного в виде простого сопоставления или конфликтного в виде их тесного взаимодействия.

За время развития европейского композиторского творчества в музыке сложилось большое количество разнообразнейших музыкальных форм. Но если обратиться к классическому этапу развития музыки — эпохе XVIII–XIX веков, то количество употребительных форм не будет слишком объемным.

Типология (классификация) классических форм основана на существовании двух больших групп форм. *Текстовые (вокальные) формы* представлены куплетными, куплетно-вариационными и сквозными, *бестекстовые (автономные)* — одночастная, двухчастная, трехчастная, рондо, вариации, сонатная форма, канон и фуга. Нередко в ряде сочинений происходит объединение (взаимодействие) двух и даже трех форм.

Форма и жанр часто, но не всегда, зависят друг от друга. У сочинений, написанных в жанре миниатюры, формы обычно отличаются небольшим количеством разделов и несложным уровнем развития; в классических сонатах, симфонии, концерте части имеют определенные устойчивые формы (об этом подробнее ниже). Иногда жанр как тип сочинения и форма как структура сочинения совпадают, сливаясь в одном термине (примеры: рондо, вариации, фуга, месса).

ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ

Поскольку музыка — искусство временное, логика музыкальной формы отражает движение, присущее всем временным процессам. Эта логика включает три взаимосвязанных этапа — импульс (начало), рост и движение (развитие), торможение (окончание). Исходя из этого, музыкальная форма должна использовать эти этапы в своей организации. Начальный этап может быть воплощен в двух видах: вступления и экспонирования. Если **экспонирование** — это показ основной мысли-тезиса, образа, музыкальной темы, то **вступление** подготавливает его появление, создавая ощущение ожидания. Экспонирование, то есть знакомство с новыми темами, в музыкальной форме может быть неоднократным, и эти новые музыкальные мысли могут, как и первая, предваряться построениями вступительного характера.

Функция развития осуществляется в классических музыкальных формах в серединных участках. Тема здесь лишается устойчивого характера, трансформируется, дробится на мотивы и блуждает по разным тональностям.

Завершение связано в большинстве случаев с возвращением первоначальной темы и повторением вслед за ней всего последующего изложения — это называется **репризой**. **Реприза** — необязательный, но чрезвычайно типичный компонент многих форм. Если ее нет, эффект завершения осуществляется другими способами, в частности, стабилизацией устой-

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru