



Презентация по дисциплине «Введение в музыкальное искусство»»

*Подготовлена доцентом
кафедры музыки
Мужчиль Мариной
Дмитриевной
Регистрационный номер: МП 00002-07
Рекомендовано: МСФ и МОУ*

Цель и задачи курса

- **Цель курса:** дать студентам понятие о сущности музыки и различных ее сторонах и моментах.
- **Задачи курса:**
 - А) выявление основных моделей рассмотрения сущности музыки и их потенциала для процесса музыкально-эстетического воспитания;
 - Б) определение места музыки в жизни человека и среди других видов искусства, выявление ее специфики;
 - В) ознакомление студентов с различными видами музыкальной деятельности, понятием музыкального произведения, его содержанием, функциями, способами воплощения содержания, музыкальными жанрами и стилями.

Актуальность курса «Введение в музыкальное искусство»

- **Курс носит фундаментальный характер и дает возможность обратиться к музыке как к целостному явлению, рассмотреть все ее элементы в контексте целого.**
- **Он дает возможность ознакомиться с основными музыкальными понятиями в начале обучения, что поможет в дальнейшем лучше ориентироваться при изучении материала курсов, носящих частный характер.**
- **Курс обеспечивает более основательную подготовку к написанию дипломных и курсовых работ по методике музыкального образования.**
- **Углубленная разработка любой из тем курса может лечь в основу дипломной работы.**

ТЕМА 1: МУЗЫКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ

■ **ВОПРОСЫ:**

- 1. Проблема адекватного понимания сущности музыки
- 2. Основные модели понимания сущности музыки
- 3. Потенциал основных моделей понимания сущности музыки для процесса музыкально-эстетического воспитания

ТЕМА 2: МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА

■ ВОПРОСЫ:

- 1. Понятие эстетического
- 2. Классификации видов искусства
- 3. Проблема всеобщего и общего в соотношении музыки и других видов искусства
- 4. Взаимодействие музыки с другими видами искусства

Тема 3. Идея мировой музыки в истории культуры и ее значение для осмысления сущности музыки

- **ВОПРОСЫ:**
- 1.Идея космической музыки в эпоху античности
- 2. Осмысление музыки в Средние века.
- 3.Осмысление сущности музыки в Новое время
- 4.Современные представления о мировой музыке

Тема 4. Проблема происхождения музыки и музыкального искусства. Статус музыки в жизни человека и общества

- **ВОПРОСЫ:**
- 1. Предпосылки появления музыки
- 2. Место музыки в жизни древнего человека
- 3. Происхождение музыкального искусства
- 4. Значение музыки в жизни современного человека

Тема 5.

Музыкальное произведение

- **ВОПРОСЫ:**
- Формирование музыкального произведения
- Основные виды музыкальной деятельности
 - Функции музыкального произведения
- Содержание музыкального произведения

Тема 6.

Музыкальные жанры

■ **ВОПРОСЫ:**

- 1. Происхождение и развитие жанров
- 2. Жанровая классификация
- 3. Жанровый комплекс

Тема 7. Характеристика основных музыкальных жанров

- **ВОПРОСЫ:**
- 1. Опера
- 2. Балет
- 3. Вокально-симфонические жанры
- 4. Симфония, соната, концерт

Тема 8. Музыкальный стиль

- **ВОПРОСЫ:**
- 1. Понятие музыкального стиля
- 2. Стили старинной музыки
- 3. Классицизм
- 4. Романтизм
- 5. Стили современной музыки

ТЕМА 1: МУЗЫКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ

- **ВОПРОСЫ:**
- 1. Проблема адекватного понимания сущности музыки
- 2. Основные модели понимания сущности музыки
- 3. Потенциал основных моделей понимания сущности музыки для процесса музыкально-эстетического воспитания

«Неохватная широта музыкального искусства в его длительной истории и на планетарном географическом пространстве и на синхроническом, и на диахроническом срезе повлекла за собой разноликость явлений, обозначаемых словом «музыка», неоднородность самого этого понятия...И в настоящее время, в начале XXI столетия, при произнесении слова «музыка» непременно требуется уточнение – какая музыка: джазовая, эстрадная, академическая, традиционная восточная или иная... Разграничения видов музыки шли по самым разнообразным признакам: Запад – Восток, древность – современность, искусство и наука, культура светская и духовная, пение и инструментальная игра, индивидуальное авторское и анонимное традиционное творчество, сочинения композиторов и фольклор, искусство устной (импровизационной) и письменной традиции, музыка как произведение и как деятельность, музыка прикладная и автономная и т. д....Пожалуй, можно лишь удивляться тому, что столь великое многообразие форм мировой музыкальной культуры удастся обозначить всего лишь одним термином МУЗЫКА»

(Холопова В. Понятие «музыка» // Музыкальная академия. 2003. №4, с.1)

Значение адекватного понимания сущности музыки

- В курсе «**Введение в музыкальное искусство**» важно не просто зафиксировать многообразие форм мировой музыкальной культуры и множество определений феномена «музыка», но попытаться найти универсальное понятие, которое отражает **сущность музыки, то есть способ ее формирования.**

Значение адекватного понимания сущности музыки

- **Для будущего учителя музыки это вопрос первостепенной важности. Ведь от того, **что** понимают под музыкой, в немалой степени зависит способ организации процесса музыкально-эстетического воспитания и обучения, постановка тех или иных **целей и задач**, получение разных, порой совершенно неожиданных и нежелательных **результатов**.**

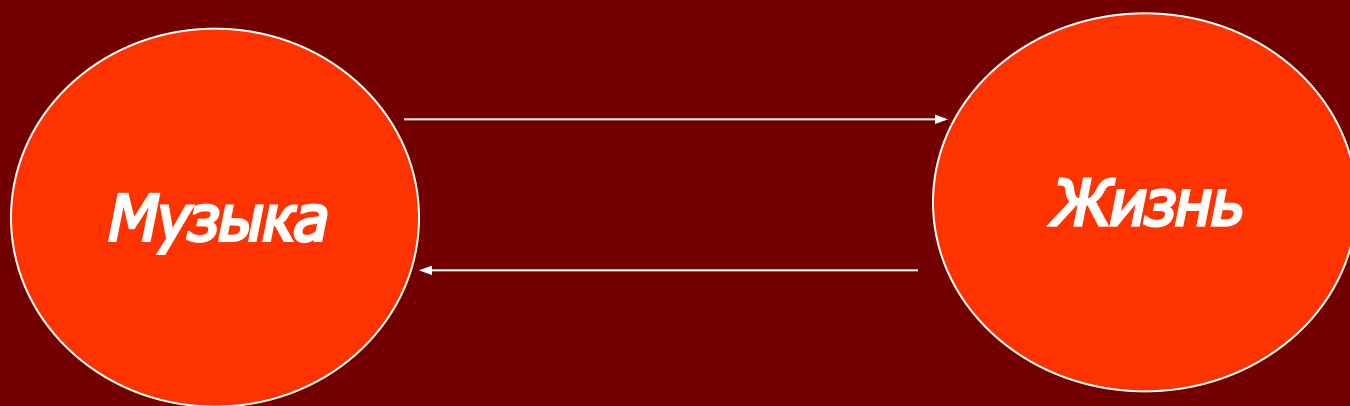
Основные модели понимания музыки

Первая модель

Музыка – это «вид искусства, в котором художественные образы формируются с помощью звуков и который характеризуется особо активным воздействием на внутренний мир человека» (Эстетика: Словарь-М., 1989)

Основные модели понимания Музыки

- Первая модель



«Вслушиваясь в музыку современных авторов, мы нередко еще больше погружаемся в пучину наших проблем и противоречий, не можем выбраться из них. Сознанию не за что ухватиться – слишком мало положительного материала».

(Розин В.М. Музыка на рубеже 21 века// Музыка в школе. – 1990 - №3)

Основные модели понимания музыки

- **Вторая модель**

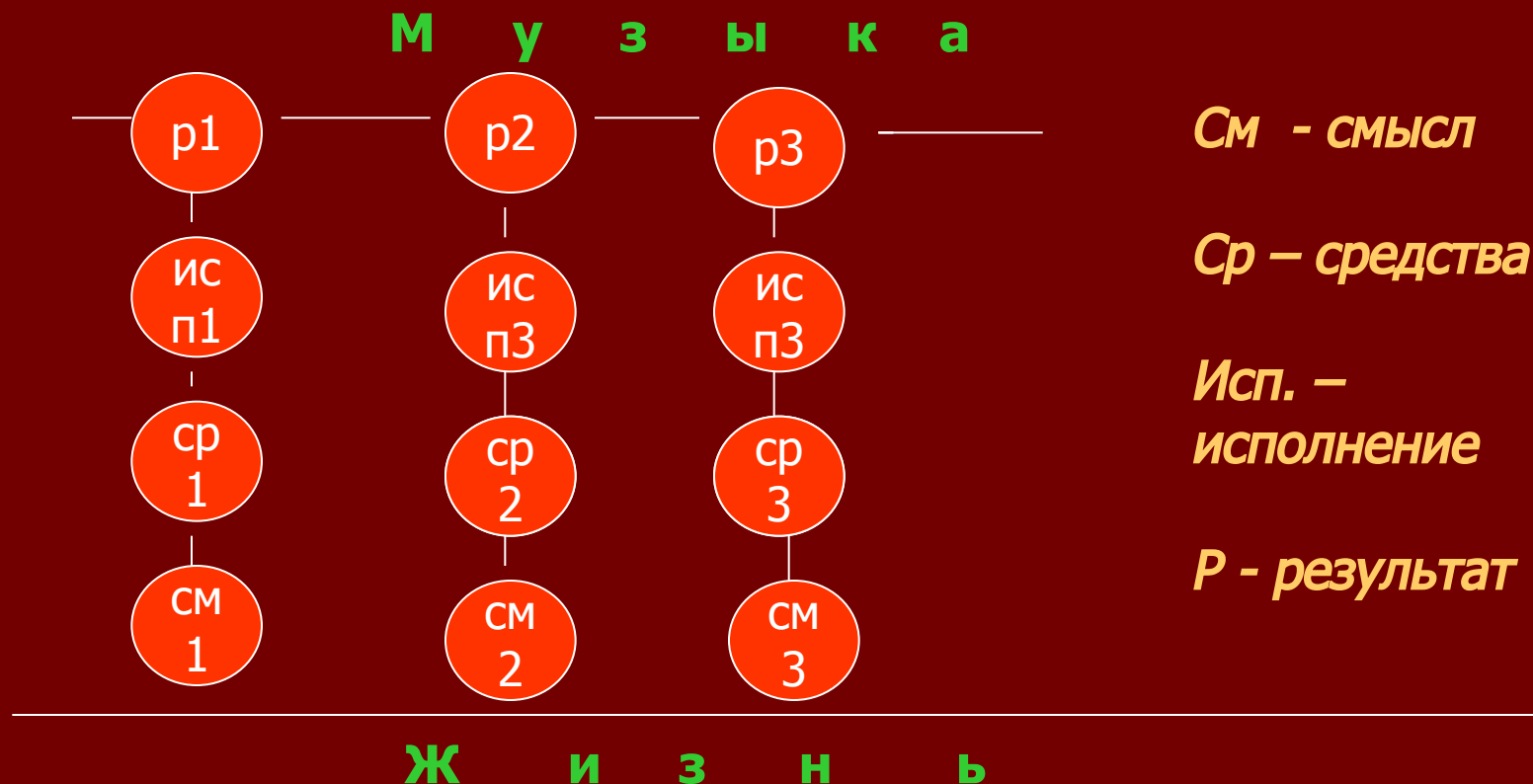
Музыка – это выражение смыслов человеческого бытия с помощью звуков, обладающих высотой и длительностью, специфическое отражение закономерностей общественной жизнедеятельности человека.

Основные модели понимания Музыки

**Музыка – это «жизнь,
обернувшаяся прекрасными
звуками» (В.Медушевский)**

Основные модели понимания Музыки

■ Вторая модель



Потенциал основных моделей понимания сущности музыки для процесса музыкально-эстетического воспитания

- **Первая модель** ориентирует на осуществление музыкальной деятельности как манипулятивной, отвлеченной от жизненных смыслов самих учащихся, в процессе которой осваиваются лишь специфически музыкальные закономерности, приобретаются знания, умения и навыки в области музыки, что, конечно, необходимо, но совершенно недостаточно для их личностного становления.

Потенциал основных моделей понимания сущности музыки для процесса музыкально-эстетического воспитания

- **Вторая модель** задает образ музыкальной деятельности как процесса вхождения учащихся в пространство человеческой жизни, пространство проблем и смыслов человеческого существования. Освоение этого пространства - необходимое условие, контекст формирования их личностного пространства, осмысления ими собственного Я и своего места в мире, что собственно и является задачей музыкального образования.

ТЕМА 2: МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА

■ ВОПРОСЫ:

- 1. Понятие эстетического
- 2. Классификации видов искусства
- 3. Проблема всеобщего и общего в соотношении музыки и других видов искусства
- 4. Взаимодействие музыки с другими видами искусства

Понятие эстетического

- Термин **«эстетика»** происходит от греческого слова «эстезис» (ощущение, чувственное восприятие). Впервые его ввел в обиход немецкий философ А. Баумгартен (1714 – 1762). Он выделял три сферы духовного мира человека: разум, волю и чувство. Первые две сферы издавна изучались логикой и этикой. Баумгартен уравнивал в правах **учение о чувстве** и назвал его **эстетикой**.

Понятие эстетического

- **Эстетическое** – это сфера собственно человеческой чувственности, сфера осмысления человеком мира с точки зрения прекрасного, безобразного, комического, трагического, возвышенного, низменного и т.д.

Понятие эстетического

- **Задача эстетического воспитания** – формирование **человеческой чувственности**, того, что И.Кант называл способностью суждения, Э.В. Ильенков - образным мышлением, фантазией, силой воображения.

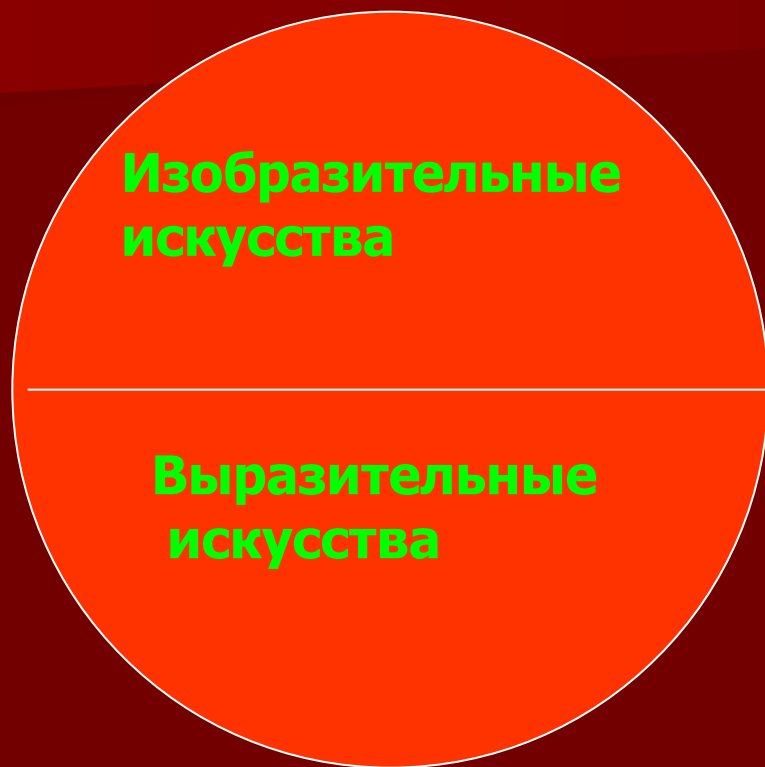
Понятие эстетического

- Концентрированное выражение эстетическое находит в **искусстве**. Искусство существует в конкретных своих видах: живопись, скульптура, графика, архитектура, литература, поэзия, архитектура, музыка, хореография, театр, кино, телевидение, прикладное и декоративное искусство.

Классификация видов искусства

Классификация – это
выделение групп объектов
по какому-либо признаку

Классификация видов ИСКУССТВА



Изобразительные искусства
обращены к *внешнему, объективному*
миру.

Это **живопись, скульптура,
графика**.

Выразительные искусства
обращены к *внутреннему,
субъективному миру*.

Это **музыка, поэзия**.

Классификация видов искусства



Пространственные искусства воспринимаются зрением. Это живопись, скульптура, графика, архитектура.

Выразительные искусства разворачиваются во времени и воспринимаются слухом. Это музыка, поэзия, литература.

Классификация видов искусства



Временные искусства:
поэзия, музыка

Пространственные искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура

Пространственно-временные искусства – результат взаимодействия пространственных и временных видов искусства. Это драма, балет, кинематограф

Проблема всеобщего и общего в соотношении музыки и других видов искусства

Всеобщее в соотношении различных видов искусства – это их сущностное единство. Это единство заключается в том, что все они являются **формами мироотношения человека, эстетическим отражением его общественной жизнедеятельности.**

Музыка порождается тем же миром, который видит перед собой художник, теми же событиями и человеческими отношениями, которые осмысливает писатель, в ней воплощается тот же общий настрой жизни, который пытается передать архитектор.

Проблема всеобщего и общего в соотношении музыки и других видов искусства

Каждый вид искусства обладает своей спецификой, своими возможностями в воспроизведении закономерностей и характеристик человеческого бытия.

Специфика музыки – в средствах, которыми она располагает – звуках, обладающих высотой и длительностью, в ее интонационной природе.

Проблема всеобщего и общего в соотношении музыки и других видов искусства

Интонация – с лат. «произношу нараспев, запеваю, пою первые слова» – многозначное понятие, выражающее ***звуковое воплощение музыкального содержания.***

Б.В. Асафьев определял музыку как «искусство интонируемого смысла», а интонацию называл основной формой «проявления мысли» в музыке.

Проблема всеобщего и общего в соотношении музыки и других видов искусства

Категория **общего подразумевает наличие каких-то сходных признаков в различных явлениях.**

Проблема всеобщего и общего в соотношении музыки и других видов искусства

- **Сходство музыки и поэзии, например, проявляется в интонационности, членении на фразы, ритмической организации.**

Проблема всеобщего и общего в соотношении музыки и других видов искусства

- **Сходство музыки и хореографии обнаруживает себя в последовательности элементов, их чередовании на основе принципов тождества и контраста.**

Проблема всеобщего и общего в соотношении музыки и других видов искусства

- **Общими у музыки и живописи, графики, скульптуры могут быть содержание (через программность) и выразительные средства (оркестровый колорит, инструментальная фактура).**

Проблема всеобщего и общего в соотношении музыки и других видов искусства

- **Общность музыки и архитектуры проявляется в огромной значимости ритма, в отражении не отдельных сторон и частностей жизни, а ее сердцевины, ее духа.**

Взаимодействие музыки и литературы

- **Наиболее часты и плодотворны связи музыки и литературы. Они могут вступать в прямой синтез или оказывать друг на друга влияние.**

Взаимодействие музыки и литературы

- **Прямой синтез** порождает словесно - музыкальные жанры: *песню и романс (лирика); кантату и ораторию (эпос); оперу, оперетту, мюзикл (драма).*

Взаимовлияние музыки и литературы

- **Появление музыкальных произведений на литературные темы («Ромео и Джульетта» Чайковского, «Дон Кихот» Р.Штрауса и др.)**

Взаимовлияние музыки и литературы

- **Заимствование музыкой жанров у литературы (баллада, поэма)**

Взаимовлияние музыки и литературы

- **Посвящение теме музыки литературных произведений**

Взаимовлияние музыки и литературы

- Музыка становится источником жанров для литературы («Песнь о вещем Олеге» Пушкина, «Левый марш» Маяковского)

Взаимовлияние музыки и литературы

- **Проникновение музыкальной формы в литературу**

Взаимовлияния музыки и живописи:

- **Произведения живописи служат темами музыкальных произведений («Картинки с выставки» Мусоргского по рисункам В.А. Гартмана, «Фрески Дионисия» Щедрина)**

Взаимовлияния музыки и живописи:

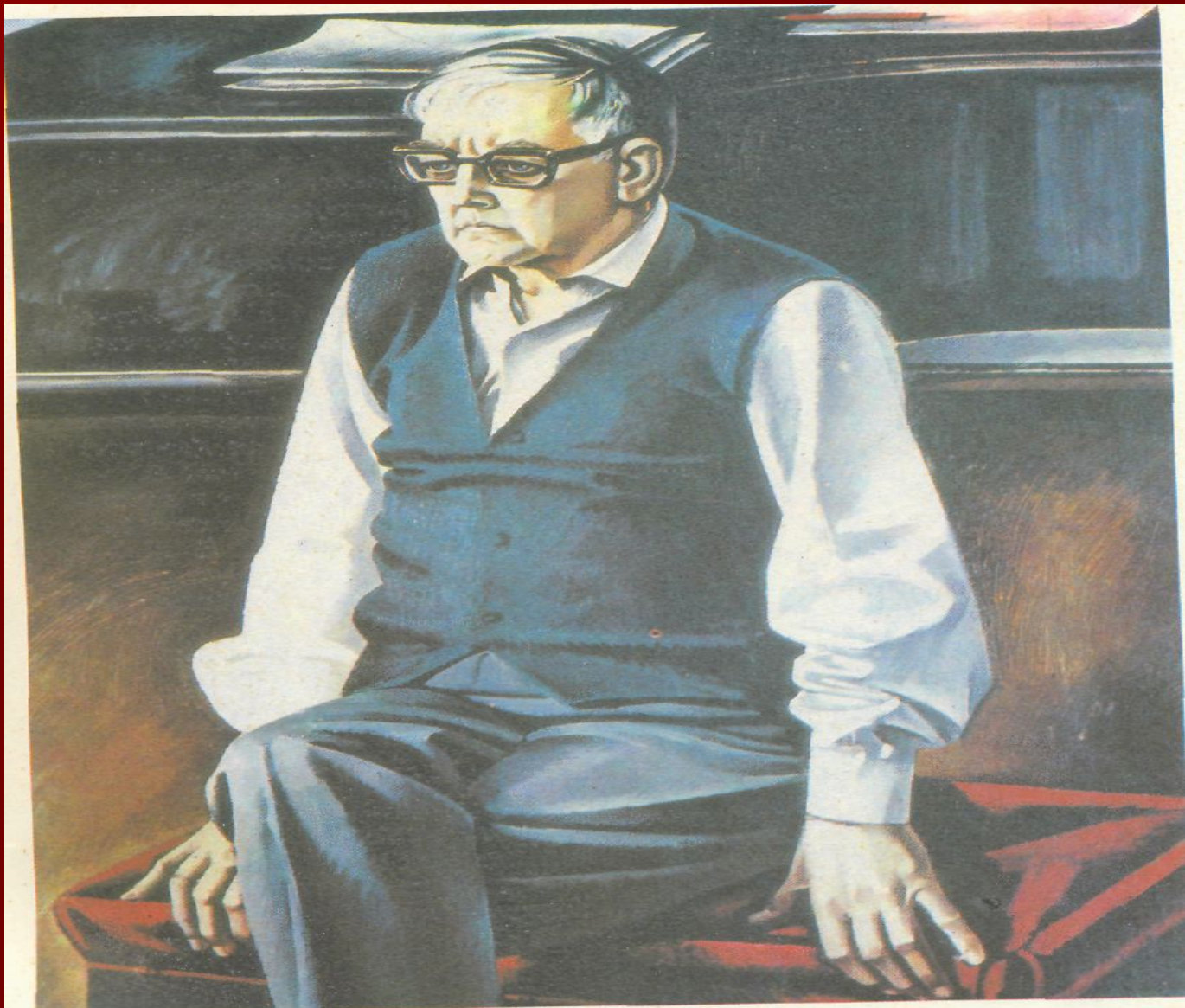
- **Живописные жанры проникают в музыку (портрет, пейзаж, жанровая сцена)**

Взаимовлияния музыки и живописи:

- **Живописцы создают портреты музыкантов, запечатлевают процесс слушания музыки на своих полотнах**



Головин. Портрет
Ф.Шаляпина в роли
Бориса Годунова



Т. Салахов. Портрет Шостаковича

Взаимовлияния музыки и живописи:

- Известны попытки воплощения музыкальных жанров - форм в живописи (сонаты, симфонии М. Чюрлениса).

Тема 3. Идея мировой музыки в истории культуры и ее значение для осмысления сущности музыки

- **ВОПРОСЫ:**
- **1.Идея космической музыки в эпоху античности**
- **2. Осмысление музыки в Средние века.**
- **3.Осмысление сущности музыки в Новое время**
- **4.Современные представления о мировой музыке**

Идея космической музыки в эпоху античности

**Идея макрокосма и
микрокосма – генеральная в
эпоху античности**

Идея космической музыки в эпоху античности

Слово «космос» первоначально обозначало у древних греков порядок, меру, прекрасное устройство. Большой космос, макрокосм, понимался ими как музыкально звучащее целое. В представлении древних греков каждая планета обладает своим собственным тоном, а их общее звучание образует прекрасную космическую музыку

Идея космической музыки в эпоху античности

«Микрокосм не просто малая часть целого, не один из элементов вселенной, но как бы её уменьшенная и воспроизводящая реплика. Согласно идее, высказывавшейся и богословами, и поэтами, микрокосм столь же целостен и завершен в себе, как и большой мир. Микрокосм мыслился в виде человека, который может быть понят только в рамках параллелизма «малой» и «большой вселенной» (Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1972, с. 52).

Следовательно, музыка, творимая человеком, – это отражение музыки, порождаемой космосом.

Идея космической музыки в эпоху античности

- Музыка для древних греков – это не просто набор приятных для слуха звучаний, она – модель мира, звуковое выражение связей, существующих в нем.
- Законы мира – это музыкальные законы.

Идея космической музыки в эпоху античности

- **Гармония** - основное понятие античной эстетики. Гармоничен мир, космос, человек. Произведения искусства возникают не случайно, не по прихоти отдельного человека, а благодаря гармонии, пронизывающей мироздание и проявляющейся в творениях художника.
- С помощью музыки можно привести гармонию мироздания во внутренний мир человека, настроить его на лад целого. Отсюда огромное внимание к музыке в эпоху античности как средству исцеления от различных душевных и телесных недугов.

Идея космической музыки в эпоху античности

- Музыка в Древней Греции также является важнейшим средством воспитания достойного гражданина, человека мужественного и разумного. Вся жизнь граждан идеального Государства Платона пронизана «хореей», т.е. пением и танцами. Необразованным для Платона является тот, кто не умеет петь в хоре.



Идея космической музыки в эпоху античности

- **Большое внимание древние греки уделяли ладам, каждый из которых наделялся ими определенным этико – эстетическим содержанием. Аристотель отдает предпочтение дорийскому ладу, оказывающему укрепляющее, уравновешивающее воздействие своей «мужественностью» и «важностью»**

Идея космической музыки в эпоху античности

- Таким образом, в эпоху античности музыка рассматривается *не как один из элементов мира, существующий наряду с другими, а как всеобщее, универсальное начало.*
- Музыкально - прекрасное в понимании древних греков лежит *не за пределами мира, в котором живет человек, а является неотъемлемым моментом этого мира, составляет его суть.*

Осмысление сущности музыки в Средние века

Бозций(480 -525) в трактате «Наставления к музыке» говорит о трёх видах музыки: мировой, человеческой и инструментальной.

Осмысление сущности музыки в Средние века

Мировая музыка, по Боэцию, – это выражение ритмов движения светил, смены времен года и т.д.

Человеческая музыка – это выражение связей внутри человека, его разумной и чувственной частей души.

Инструментальная музыка – звучания, производимые различными инструментами.

Осмысление сущности музыки в Средние века

- **Представление о мире как о звучащем целом характерно не только для западной культуры, но и для восточной.**

Осмысление сущности музыки в Средние века

- **Средневековые арабские ученые утверждают, что музыкальные лады и ритмы имеют внутреннюю связь с небесными светилами, временами года и суток, цветами, запахами, темпераментами людей.**

Осмысление сущности музыки в Средние века

- **Китайскими мыслителями музыка** включается в общую модель мироздания и рассматривается как проявление космических сил. Озаренный художник ощущает себя в единстве с миром. В состоянии абсолютного созвучия он словно пребывает в центре Вселенной

Осмысление сущности музыки в Новое время

- Начиная с эпохи Возрождения мысль о мировой музыке существенно корректируется.
- Эпоха Возрождения – *время опустошительных войн, духовных и материальных кризисов, социальной разобщенности* - дает начало представлению о мире как лишенном порядка, гармонии. Музыка, звучащая в нем, тоже утратила красоту и стройность, став беспорядочной, фальшивой и дисгармоничной.

Осмысление сущности музыки в Новое время

- Эту мысль в мифологической форме выражает Джамбаттиста Марино (1569 -1625).

В «Священных проповедях» он пишет о том, что мир изначально был исполнен «музыкальными соразмерностями». Но Люцифер нарушил порядок и был удален Богом из райской капеллы. Человек, «обратясь душой к пагубному примеру и приклонив свой слух к дьявольским наущениям, также покинул свою партию, потерял равным образом правильный тон и последовал фальцету лживого голоса, возносившего его высоко: «Будете, как боги, познаете добро и зло». И человек стал со всеми в разладе и раздоре. Из-за этой дисгармонии вся природа повернулась вверх дном и странным образом изменился и нарушился прекрасный порядок, который был ей дан первоначально».

Осмысление сущности музыки в Новое время

- Для романтиков музыка – это слышимый универсум, отражение порядка и гармонии Вселенной.
- Однако к реальному миру, в котором они живут, всё это не относится. Реальным миром романтик разочарован. Это мир пользы, пошлости и грубой прозы, где нет места красоте, где она не нужна.

Осмысление сущности музыки в Новое время

Ситуация **раздельного существования пользы и красоты** ярко представлена в стихотворении А.С. Пушкина **«Поэт и толпа»**:

И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит
Как своенравный чародей.
Как ветер песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?

Осмысление сущности музыки в Новое время

- С помощью музыки художник переносится в мир иной – мир мечты, поэзии и красоты.
- В эпоху романтизма он стал восприниматься как необыкновенное существо, как человек «не от мира сего», как пророк, способный в минуты поэтического озарения слышать звучание иной, божественной реальности, творить собственные миры, столь же прекрасные, сколь и непохожие на реальную действительность.

Современные представления о мировой музыке

XX век порождает многочисленные и противоречивые музыкальные течения, теории.

Значительное место в осмыслении феномена музыки продолжает занимать *идея мировой музыки*.

О музыке как порождении Вселенной говорят *Г. Гюрджиев, О. Мессиан, К. Сараджев, А. Лосев.*

Современные представления о мировой музыке

- О музыке как звуковом воплощении существенных и необходимых связей природы пишет австрийский композитор А. Веберн:

«Какой смысл любителям заниматься элементами музыки, загадками ее правил? Смысл в том, чтобы за банальностями научиться видеть бездны. Тот, кто хочет приблизиться к произведениям большого искусства, кто хочет разглядеть и созерцать их, тот должен...подходить к ним так, как следует подходить к творениям природы, т.е. с должным благоговением перед лежащей в их основе тайной, перед тем неведомым, что в них заключено. В искусстве господствует закономерность, и мы должны относиться к этим законам так же, как и к законам, которые мы приписываем природе, **музыка есть воспринимаемая слухом закономерность природы**».

Современные представления о мировой музыке

- Итальянский композитор Ф. Бузони утверждает, что музыка выражает **вечные законы природы**. Он говорит о том, что музыка «должна быть не чем иным, как самой природой, отраженной в душе человека и вновь из нее светящейся. В самом человеке она также универсальна и совершенна, как и в мировом пространстве».

Современные представления о мировой музыке

- Приведенные выше представления чрезвычайно продуктивны для понимания объективной и универсальной природы музыки. Музыка не только выражение чувств, мыслей, чаяний человека, она – специфическая модель мира.
- Однако при этом и А. Веберном, и Ф. Бузони совершенно не учитывается другая объективно, по своим законам существующая реальность – общественная. Общественная реальность не просто может оставить свой след на «теле» музыки в виде каких-то событий, которым та может быть посвящена (войнам, революциям, полетам в космос и т.д.). Изменение и развитие общества обуславливает собой все изменения, претерпеваемые музыкой, которая специфическим образом воспроизводит существенные и необходимые связи как природной, так и общественной реальности. Музыка – это не только отражение законов природы, она – отражение законов общественного бытия человека, законов общественно - природного целого. Разработка данной проблематики весьма перспективна для дальнейшего, более глубокого осмысления её феномена.

Тема 4. Проблема происхождения музыки и музыкального искусства. Статус музыки в жизни человека и общества

- **ВОПРОСЫ:**
- **1. Предпосылки появления музыки**
- **2. Место музыки в жизни древнего человека**
- **3. Происхождение музыкального искусства**
- **4. Значение музыки в жизни современного человека**

Предпосылки появления музыки

- **Музыка** – явление универсальное, являющееся *непременным атрибутом жизни людей всех регионов Земли, находящихся на любой стадии исторического развития.*

Предпосылки появления музыки

- **Как пишет Г.Кнеплер: «Нам неизвестно ни одно человеческое сообщество, которое обходилось бы или обходится без музыки. Она является настолько элементарной, настолько всеобщей формой выражения человеческого духа, что мы не можем и надеяться на то, чтобы понять ее сущность и ее функции без основательного изучения музыки в ее взаимосвязи с процессом становления человека в целом»**

(Цит. по: Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры. – М.: Сов.композитор, 1988, с. 25).

Предпосылки появления музыки

- **звуки природы:** пение птиц, журчание воды, шелест деревьев, раскаты грома и т.д.

Предпосылки появления музыки

- **звуки, извлекаемые из орудий труда, охоты: звон натянутой тетивы лука, удары по дереву и т.д. (первые примитивные музыкальные инструменты немногим отличаются от простых орудий труда)**

Предпосылки появления музыки

- **ритмичность трудового процесса, являвшаяся необходимым условием успешности осуществления коллективной деятельности**

Предпосылки появления музыки

- **подражание интонациям человеческой речи, заключающим в себе повышения и понижения голоса, паузы, акценты, ускорения и замедления, громкость и ее изменения и т.д.**

Предпосылки появления музыки

- **художественный дар человека, позволивший ему не просто подражать звукам окружающей его действительности, но с помощью этих звуков выражать свои впечатления, чувства, мысли.**

Место музыки в жизни древнего человека

- **В зарождающихся человеческих сообществах нет разделения на музыку и жизнь. Способность «музыкального уха» непосредственно вплетена в контекст человеческой повседневности, в процесс общения человека с миром и другими людьми.**

Место музыки в жизни древнего человека

- **Способность музыкального чувства является достоянием каждого человека, каждого члена древнего сообщества.**
- **В патриархальных обществах нет деления на творцов музыки и ее потребителей, поскольку творчество жизни здесь – подлинно коллективный процесс.**

Место музыки в жизни древнего человека

- **Конечной целью музицирования является не создание музыкального произведения, предназначенного для потребления третьими лицами, как это происходит в более поздние эпохи, а изменение самого индивида, гармонизация его душевных сил, приведение их в равновесие с окружающим миром.**



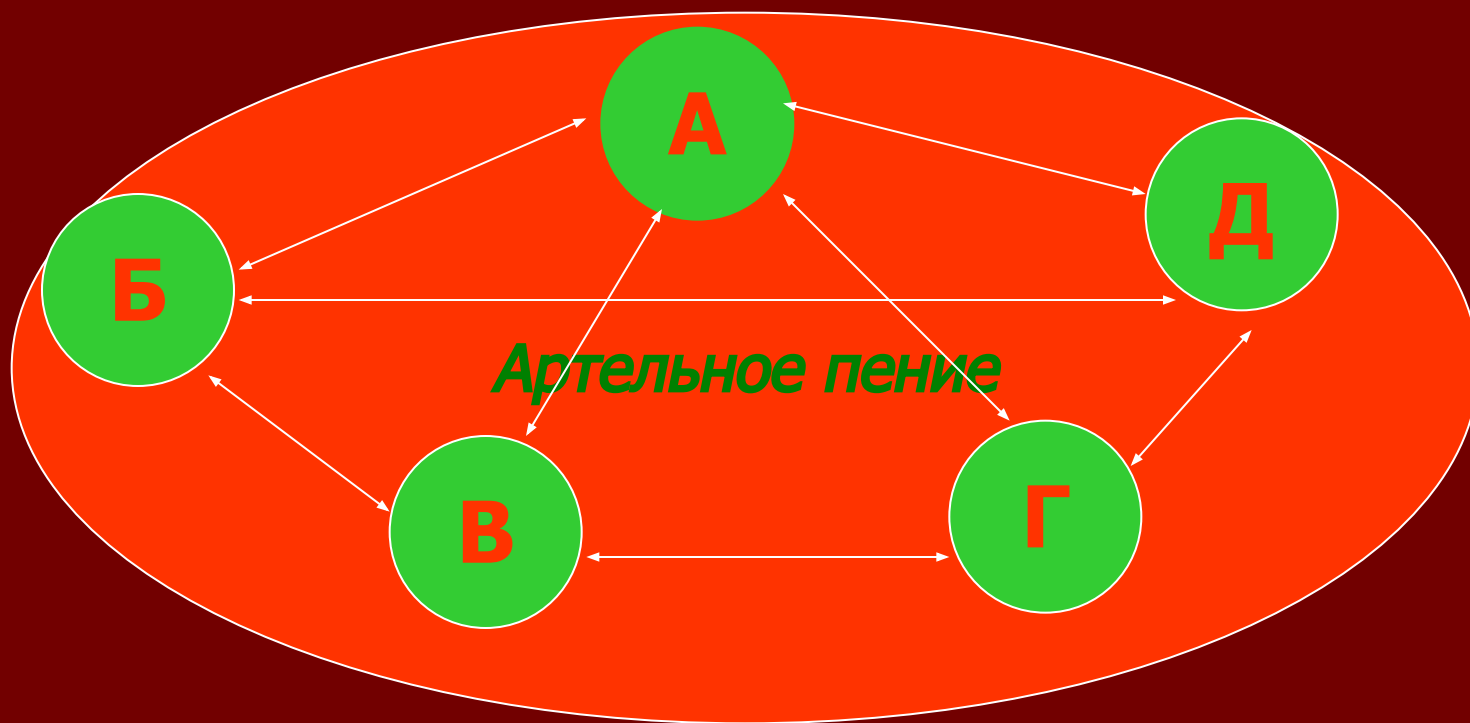
А.Матисс. Танец



А.Матисс. Музыка

Музыка и музыкальное искусство

- **Музыка – живое, актуальное состояние человека**



Особенности древней музыки

- Таким образом, существование музыки на ранних этапах развития человеческого общества, обнажает ее сущностную специфику, которая выступает как творчество одной из важнейших сущностных сил человека, как формирование человеческой слуховой способности в процессе совместно осуществляемой жизнедеятельности. Первоначальная целостность общественной жизнедеятельности, коллективное, общинное устройство общественной жизни получает отражение в характере содержания музыки, выступающего как выражение и закрепление «Мы - чувства», и в способе ее функционирования, при котором человек выступает субъектом, творцом музыки, вызывающим ее к жизни своим собственным душевным усилием. В обществе, где еще не проявилось отчуждение, музыка выступает живым, актуальным состоянием каждого члена данного сообщества

Происхождение музыкального искусства

- Происходящее в процессе развития человеческой истории расслоение общества, связанное с закреплением функций **целеполагания и исполнения** за разными группами индивидов, имеет следствием раскол человеческого мира на совокупность обособленных реальностей – **на мир исполнительского, репродуктивного существования**, мир чувственно, непосредственно данной необходимости, связанный с обеспечением физического существования, и **духовный мир человеческой свободы**, творческого самоопределения, находящийся за пределами повседневности и возвышающийся над ней.

Происхождение музыкального искусства

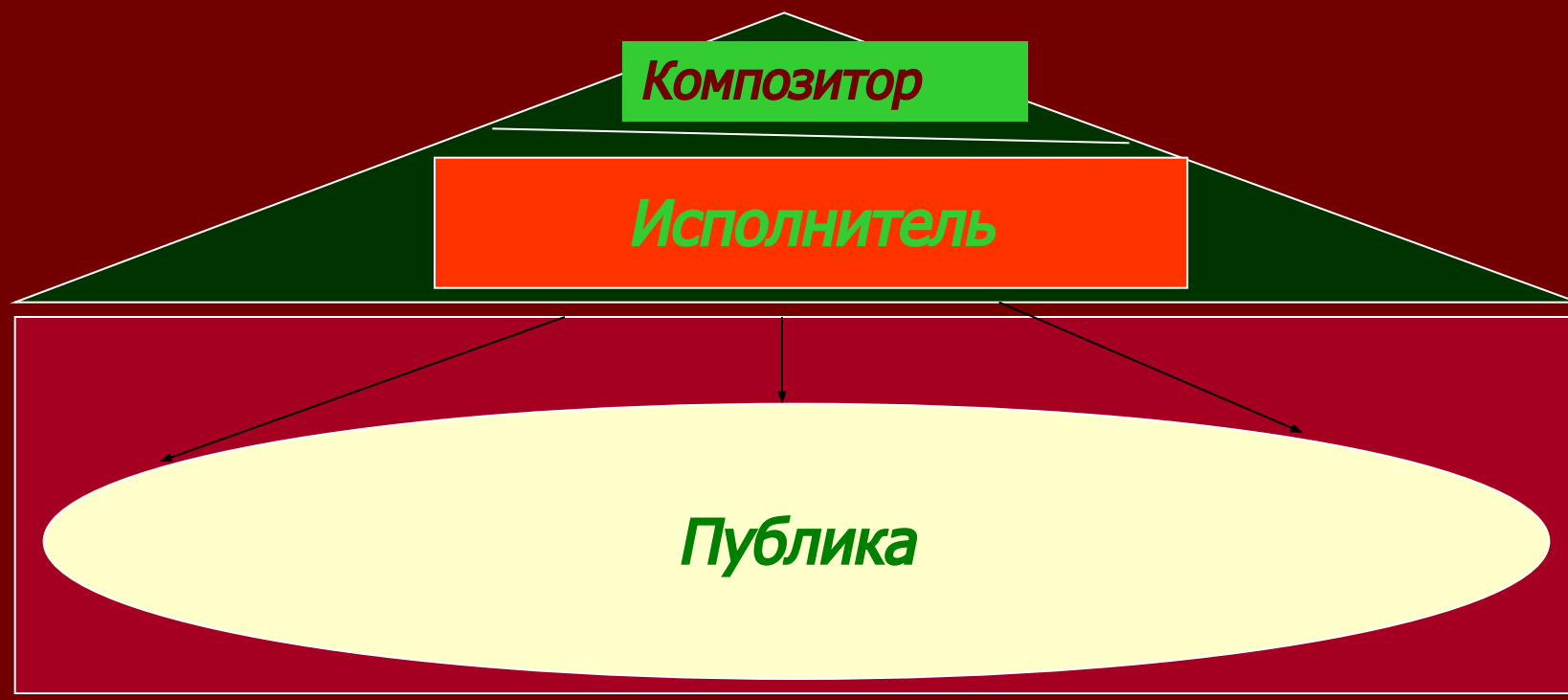
- Ранее целостная опoэтизированная жизнь дробится на частные определения, которые в своем реальном существовании вполне могут не пересекаться, - **жизнь и поэзию, пользу и красоту, прозу обыденного существования и праздничный мир прекрасных грез,** призванный восполнить собой красоту, уходящую из реальных человеческих отношений, все более превращающихся во внешнюю связь безразличных друг к другу обособленных индивидов, основанную на взаимовыгодных обменах и взаимном использовании

Происхождение музыкального искусства

- Эти процессы находят выражение в конституировании социального института искусства, концентрирующего в себе красоту, отчужденную от реального человеческого существования. С особой силой они проявляют себя в эпоху Нового времени, связанную с зарождением и формированием капиталистических отношений, представляющих собой усиление процессов разделения деятельности. Именно в это время музыка отделяется в самостоятельную, в самодостаточную сферу, что находит свое выражение в возникновении концертной формы музицирования, представляющего собой встречи с музыкой в особом, локализованном пространстве и времени концертного зала, слушания музыки не как формы связи с другим человеком, а ради музыки как определенной звуковой организации.

Музыка и музыкальное искусство

Музыкальное искусство – локализованный в пространстве и времени мир музыкальных произведений, созданный композиторами, в который слушатели попадают с помощью исполнителей



Почему и зачем надо слушать классическую музыку

Музыка



```
graph LR; A[Музыка] --> B[способствует сохранению и восстановлению физического и психического здоровья];
```

*способствует
сохранению и
восстановлению
физического
и психического
здоровья*

Почему и зачем надо слушать классическую музыку

Музыка



```
graph LR; A[Музыка] --> B[знание ее помогает сформировать имидж просвещенного, преуспевающего человека];
```

*знание ее помогает
сформировать
имидж
просвещенного,
преуспевающего
человека*

Почему и зачем надо слушать классическую музыку

Музыка

```
graph LR; A[Музыка] --> B[освоение музыки усиливает интеллектуальные способности];
```

*освоение музыки
усиливает
интеллектуальные
способности*

Почему и зачем надо слушать классическую музыку

Музыка



```
graph LR; A[Музыка] --> B[способствует формированию духа и помогает прикоснуться к тайнам бытия];
```

*способствует
формированию
духа и
помогает
прикоснуться
к тайнам
бытия*

Тема 5

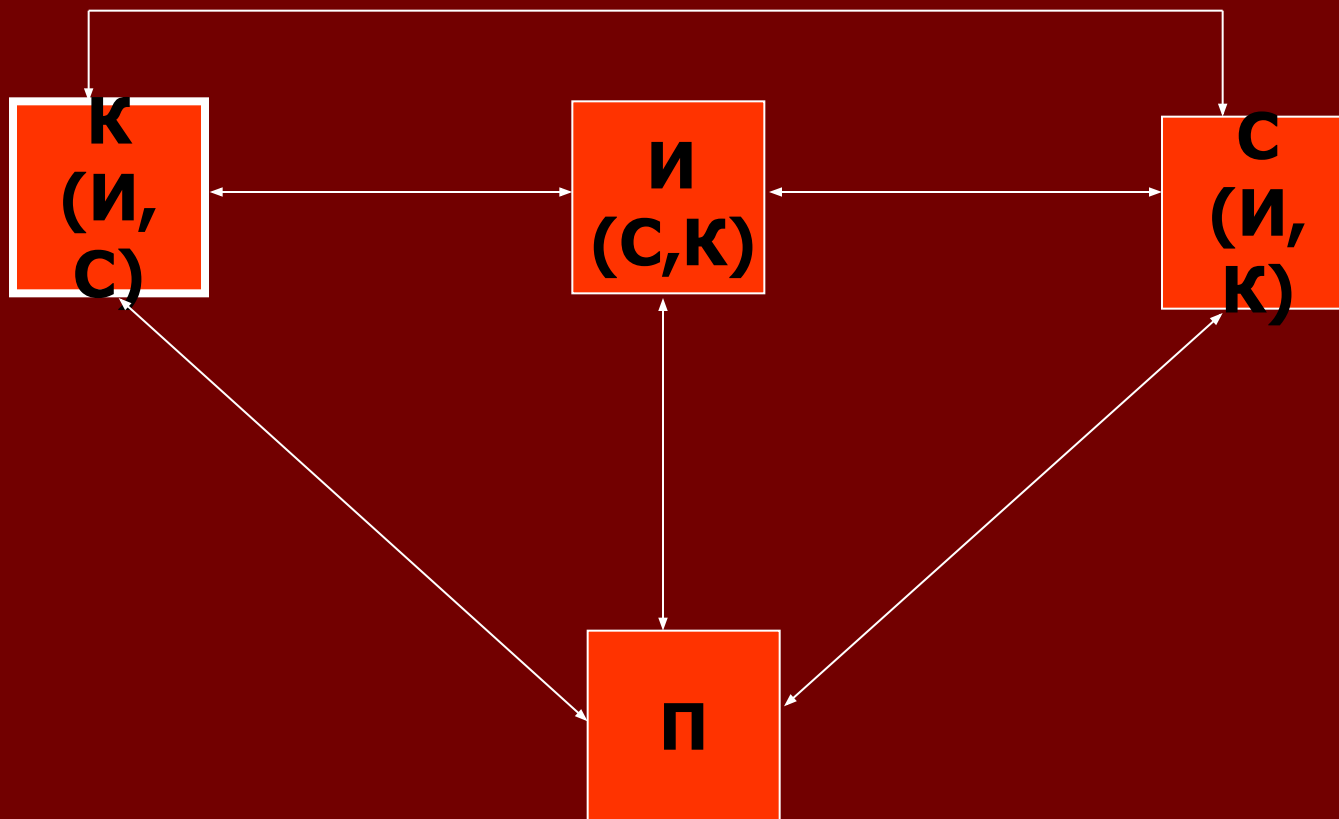
Музыкальное произведение

- Вопросы:
- *Формирование музыкального произведения*
- *Основные виды музыкальной деятельности*
- *Функции музыкального произведения*
- *Содержание музыкального произведения*

Формирование музыкального произведения

- Древняя музыка всегда связана с текущей жизненной ситуацией, она носит *импровизационный характер*.
- Разделение общественной деятельности на духовную и физическую приводит к появлению людей, не участвующих непосредственно в процессе жизнеобеспечения, имеющих возможность заниматься только музыкой. На смену импровизации приходит *КОМПОЗИЦИЯ*

Основные виды музыкальной деятельности



Этапы становления музыкального произведения

- Замысел композитора
- Фиксация замысла в виде нотного текста
- Создание исполнителем звучащего варианта произведения
- Восприятие произведения слушателем, формирующим свое представление о нем

**Функции
музыкального
произведения**

```
graph LR; A[Функции музыкального произведения] --> B[Удовлетворение эстетической потребности общественного человека]; A --> C[Эстетико-воспитательная функция]; A --> D[Атрибут быта]; A --> E[Познавательная функция]; A --> F[Педагогическая функция]; A --> G[Развлекательная функция]; A --> H[Терапевтическая функция];
```

Удовлетворение эстетической потребности общественного человека

Эстетико-воспитательная функция

Атрибут быта

Познавательная функция

Педагогическая функция

Развлекательная функция

Терапевтическая функция

**Стороны
содержания
музыкального
произведения**

```
graph LR; A[Стороны содержания музыкального произведения] --> B[Фабула – цепь событий, о которых повествуется в произведении]; A --> C[Идея произведения – чувственно воплощенная основная музыкальная мысль]; A --> D[Музыкальный образ – непосредственно открывающийся музыкальному чувству целостно выраженный характер, запечатление чувств и душевных состояний];
```

Фабула – цепь событий, о которых повествуется в произведении

Идея произведения – чувственно воплощенная основная музыкальная мысль

Музыкальный образ – непосредственно открывающийся музыкальному чувству целостно выраженный характер, запечатление чувств и душевных состояний

Два подхода в передаче содержания средствами музыки

Выражение – передача чувств,
настроений, разнообразия
человеческих характеров

Изображение

**Подражание
звукам
реальности
(зовам кукушки,
стуку колес и т.
д.)**

**Воспроизведение
беззвучных,
безгласных
объектов («Бога-
тырские ворота»
Мусоргского,
«Облака»
Дебюсси)**

Тема 6

Музыкальные жанры

- Вопросы:
- *Происхождение и развитие жанров*
- *Жанровая классификация*
- *Жанровый комплекс*

Происхождение и развитие жанров

Музыкальные жанры – это роды и виды музыкальных произведений, исторически сложившиеся в связи:

- с различными социальными функциями музыки
- с определенными типами ее содержания
- с условиями ее исполнения и восприятия

Происхождение и развитие жанров

**Основа для развития жанров –
их возникновения,
исчезновения и перерождения –
развитие общественной
практики человека**

Жанровая трансформация

```
graph LR; A[Жанровая трансформация] --> B[Историческая трансформация: изменения сонаты; лирическая песня русского крестьянского быта —> городская песня, городской романс —> современная авторская песня]; A --> C[Детализация, расслоение: вальс — бальный, вальс-бостон, джаз — вальс; марш — игрушечный, военный и т.д.]; A --> D[Взаимодействие жанров: опера-оратория, опера — балет и т.д.]
```

Историческая трансформация:
изменения сонаты; лирическая песня русского крестьянского быта → городская песня, городской романс → современная авторская песня

Детализация, расслоение:
вальс — бальный, вальс-бостон, джаз — вальс;
марш — игрушечный, военный и т.д.

Взаимодействие жанров:
опера-оратория, опера — балет и т.д.

Жанровая классификация

**Классификация,
опирающаяся на
отношение музыки
и слова**

```
graph LR; A[Классификация, опирающаяся на отношение музыки и слова] --> B[Инструментальная музыка («бессловесная»)]; A --> C[Вокальная музыка (с «параллельным» словесным текстом)]; A --> D[Программная музыка (программа – «словесное введение» в инструментальное Сочинение)];
```

**Инструментальная музыка
(«бессловесная»)**

**Вокальная музыка
(с «параллельным» словесным
текстом)**

**Программная музыка
(программа – «словесное
введение» в инструментальное
Сочинение)**

Жанры инструментальной музыки

```
graph TD; A[Жанры инструментальной музыки] --> B[Пьеса:]; A --> C[ВАРИАЦИИ]; A --> D[Циклы:]; A --> E[Сочетания и переплетения жанровых истоков в одном произведении];
```

Пьеса:

танцы
(гавот,
вальс,
полька
и др.)
скерцо,
прелюдия,
эюд,
токатта,
ноктюрн,
рондо,
рапсодия,
поэма,
фантазия

ВАРИАЦИИ

Циклы:

сюиты,
сонаты
(трио,
квартеты,
квинтеты
и т.д.),
симфонии

Сочетания
и
переплетения
жанровых
истоков
в
одном
произведении
(напр., пьеса с
элементами
вариаций)

Жанры вокальной музыки

```
graph TD; A[Жанры вокальной музыки] --> B[Сольно-вокальные жанры: песня, романс, баллада, ария, элегия, серенада, баркарола, вокальный цикл]; A --> C[Хоровые жанры: хоровая миниатюра, хоровой цикл, кантата, оратория, произведения литургического характера];
```

Сольно-вокальные жанры:
песня,
романс,
баллада,
ария,
элегия,
серенада,
баркарола,
вокальный цикл

Хоровые жанры:
хоровая миниатюра,
хоровой цикл,
кантата,
оратория,
произведения литургического характера

Жанры

**П
Р
О
Г
Р
А
М
М
Н
О
Й**

МУЗЫКИ

увертюра


**Симфоническая
поэма**

**Симфоническая
картина**

**Инструментальная
пьеса**


**С
П
Р
О
Г
Р
А
М
М
О
Й**

Особые жанровые группы, где музыка вступает в синтез с другими видами искусства



Музыкально-
театральные
произведения:

**балет,
опера,
оперетта,
мюзикл**



Музыка к
драматическим
спектаклям,

телевизионным
постановкам,

кинофильмам

Жанровая классификация О.Соколова

В основе – два критерия:

1. Взаимодействие музыки и других видов искусства
2. Жизненное применение произведения

Художественная функция	Практическая функция
1. Чистая музыка	3. Прикладная музыка
2. Взаимодействующая музыка А) Музыка и слово Б) Драматическая музыка В) Хореографическая музыка Г) Экранная музыка	4. Прикладная взаимодействующая музыка А) Песенная Б) Танцевальная

Классификация жанров по содержанию

Лирические жанры

(запечатление чувств, переживаний, настроений):

песня,
романс,
ноктюрн,
колыбельная,
поэма,
серенада,
элегия,
пастораль,
баркарола

Эпические жанры

(объективное начало, повествовательность):

былина,
дума,
гимн,
баллада,
рапсодия,
увертюра,
новеллетта,
сказка,
картина

Жанры, связанные с движением

(моторные):

танец,
марш,
этюд,
токатта,
скерцо,
юмореска,
perpetuum mobile

**Жанровый комплекс – это комплекс
выразительных средств,
характерных для того или иного
жанра**

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Аллеманда** – старинный танец, небольшое произведение, умеренный темп, четырехдольный размер, движение преимущественно ровными мелкими длительностями, общий характер – лирически смягченная моторность.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Куранта** – старинный танец, небольшое произведение, подвижный темп, трехдольный размер, движение преимущественно ровными мелкими длительностями; общий характер – оживленно – моторный.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Сарабанда** – старинный танец-шествие, небольшое произведение, медленный темп, трехдольный размер с акцентом на второй доле, аккордовый склад; общий характер – сосредоточенность, психологическая углубленность, лирическая модификация танцевальности.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Жига** - старинный танец, небольшое произведение, быстрый темп, преимущественно трех- (шести -, девяти-, двенадцати -) дольный размер, триольное движение, ритмическая упругость; общий характер – моторность, энергия, блеск.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Менуэт** – старинный танец, небольшое произведение, умеренный темп, трехдольный размер, типичны плавность мелодии, обороты (в частности, каденционные), воспроизводящие реверансы; общий характер – грация, плавность, лирически смягченная танцевальность.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Скерцо** – произведение небольшой или средней протяженности, быстрый темп, трех- (шести -) дольный размер, типичны ритмическая и артикуляционная (стаккато) острота, инструментальность мелодии, регистровые и тембровые переключки мотивов, фраз, неожиданные резкие сдвиги (динамические, фактурные, регистровые и др.); общий характер – неудержимое стремительное движение, жизнерадостная энергия.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Этюд** – небольшое произведение, типичны быстрый или умеренно быстрый темп, ритмическое и фактурное единообразие, определенная инструктивно-техническая исполнительская задача

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Токката старинная** – небольшая протяженность, типична свободная композиция с чередованием пассажно – технических и напевно – декламационных разделов, резкими контрастам (в том числе и темповыми); характер местами патетический, местами – виртуозно – моторный.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Токката новая** – небольшое произведение, типичны быстрый или умеренно – быстрый темп, ритмическое и фактурное единообразие.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Ноктюрн** – небольшое произведение, медленный или умеренный темп, типичная фактура – певучая мелодия на фоне мягко волнистой фигурации широкого диапазона; общий характер – мечтательная, порой взволнованная лирика.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Рапсодия** – небольшая или средняя протяженность, типичны свободная композиция, включающая несколько контрастирующих между собой (в частности, по темпу) и разнородных по материалу разделов, тематизм народно-песенного и народно-танцевального склада, виртуозная фактура; характер преимущественно блестяще – виртуозный.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Вальс** - умеренно-подвижный темп, размер 3/4, который подчеркивается в аккомпанементе гармоническим басом на первой доле такт аккордом на второй и тем же аккордом или его обращением на третьей.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Марш** – строго размеренный темп, четкий, пунктирный ритм, четырехдольный размер.

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Баркарола** – размер, как правило, 6/8, движение мелодии мягкое, «колеблющееся», ритмический рисунок сопровождения монотонный, характер лирический

Жанровый комплекс некоторых жанров

- **Мазурка** – оживленный трехдольный танец, в котором притопывания и подскоки несущихся пар сменяются плавным скольжением и кружением, часто используется пунктирный ритм на первой доле.

Сонатно – симфонический цикл

```
graph TD; A[Сонатно – симфонический цикл] --> B[Симфония  
(исполняется симфоническим оркестром)]; A --> C[Соната  
(исполняется одним или несколькими инструментами)]; A --> D[Концерт  
(исполняется солирующим инструментом и оркестром)];
```

Симфония
(исполняется симфоническим оркестром)

Соната
(исполняется одним или несколькими инструментами)

Концерт
(исполняется солирующим инструментом и оркестром)

Сонатно-симфонический цикл – это произведение, состоящее из последования нескольких (трех или четырех, реже двух) самостоятельных частей, разных по характеру и темпу, объединенных общностью художественного замысла.

Сонатно – симфонический цикл

Часть	I	II	III	IV
Ипостась человека	Homo agens	Homo sapiens	Homo ludens	Homo communitis
Функция	Драматический центр	Лирический центр	Переключение в сферу скерцозно-танцевальных образов	Финал, итог, вывод - как правило оптимистический
Темп	Быстрый	Медленный	Быстрый	Быстрый
Форма	Сонатная	3-хчастная, вариации, рондо, сонатная без разработки	3-хчастная	Рондо, рондо-соната

Строение сонатной формы

Экспозиция

Г.п.	Св.п.	П.п.	З.п.
Т		Д	Д
Активная, устрем- ленная		Лири- ческая	

Разработка

Арена борьбы
Материал экспозиции в преобразованном виде

Реприза

Г.п.	Св.п.	П.п.	З.п.
Т		Т	Т

Г.п. – главная партия
Св.п. – связующая партия
П.п. – побочная партия
З.п. – заключительная партия

Опера

- **Опера** – музыкально – драматическое произведение для исполнения в театре, при сценической обстановке.



Фрагмент из оперы Д.Шостаковича «Катерина Измайлова»

Опера

- **Опера родилась в Италии в начале 17 века в среде музыкантов, литераторов, ученых, мечтавших о возрождении греческой трагедии, представления, которое подобно античным спектаклям объединило бы драму, музыку и танец. Первая опера «Эвридика» была поставлена в 1600 году (либретто Оттавио Ринучини, музыка Якопо Пери).**

Опера

- **Структура оперы:** опера делится на *акты (действия)*, а нередко, кроме того, и на *картины* (крупные части актов). Может иметься подразделение на *сцены*, то есть отрезки более короткие, намечающиеся в связи с изменением сценических ситуаций, состава действующих лиц и т. д.

Классификация опер по форме

```
graph LR; A[Классификация опер по форме] --> B[Оперы, состоящие из отдельных номеров]; A --> C[Музыкальные драмы с более или менее непрерывным развитием музыкальной ткани и, таким образом, не делящиеся на отдельные, внутри себя законченные пьесы.];
```

Оперы, состоящие из отдельных номеров

Музыкальные драмы с более или менее непрерывным развитием музыкальной ткани и, таким образом, не делящиеся на отдельные, внутри себя законченные пьесы.

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Речитатив** – форма музыкальной речи полупевного, полуразговорного характера; в речитативе происходит развитие действия

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

Ария – законченный сольный номер, раскрывающий душевную жизнь героя, его мысли, чувства, черты характера в обобщенном виде; ария создает известную задержку действия ради более широкого развития лирических моментов; замкнутыми формами сольного высказывания героя также являются каватина, песня, романс, баллада, серенада, канцона, куплеты и т.д.

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Ариетта** – короткая, маленькая ария

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Монолог** – сольный номер, по широте мелодии, напевности и яркости интонации примыкающий к арии, но избегающий свойственной классическим образцам сосредоточенности на одной или двух темах; тем здесь может быть столько, сколько подскажет текст

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Ариозо** - особая вокальная форма, как бы промежуточная ступень между мелодией широкого песенного типа и речитативом

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Сцена** - совокупность арии и речитатива, который ей предшествует

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Ансамбли** – номера для нескольких исполнителей, по числу участников называемые дуэтами, трио, квартетами и т. д.

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Финал** – заключительный номер действия, в котором, как правило, участвуют как солисты, так и хор

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Увертюра** - инструментальная пьеса, служащая введением ко всей опере; темы увертюры часто заимствуются из самой оперы, иногда такой тематической связи нет и увертюра вводит в круг настроений оперы лишь в самом общем смысле

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Антракт** – инструментальная пьеса, служащая вступлением к отдельному действию

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Интермеццо** – инструментальная пьеса, помещенная внутри акта; иногда инструментальный номер внутри акта носит название, отчетливо определяющее его характер, - марш, ноктюрн и т. д.

Формы оперы, состоящей из отдельных номеров

- **Балет** - ряд танцев характерных или бальных, часто вводящихся в средних актах.

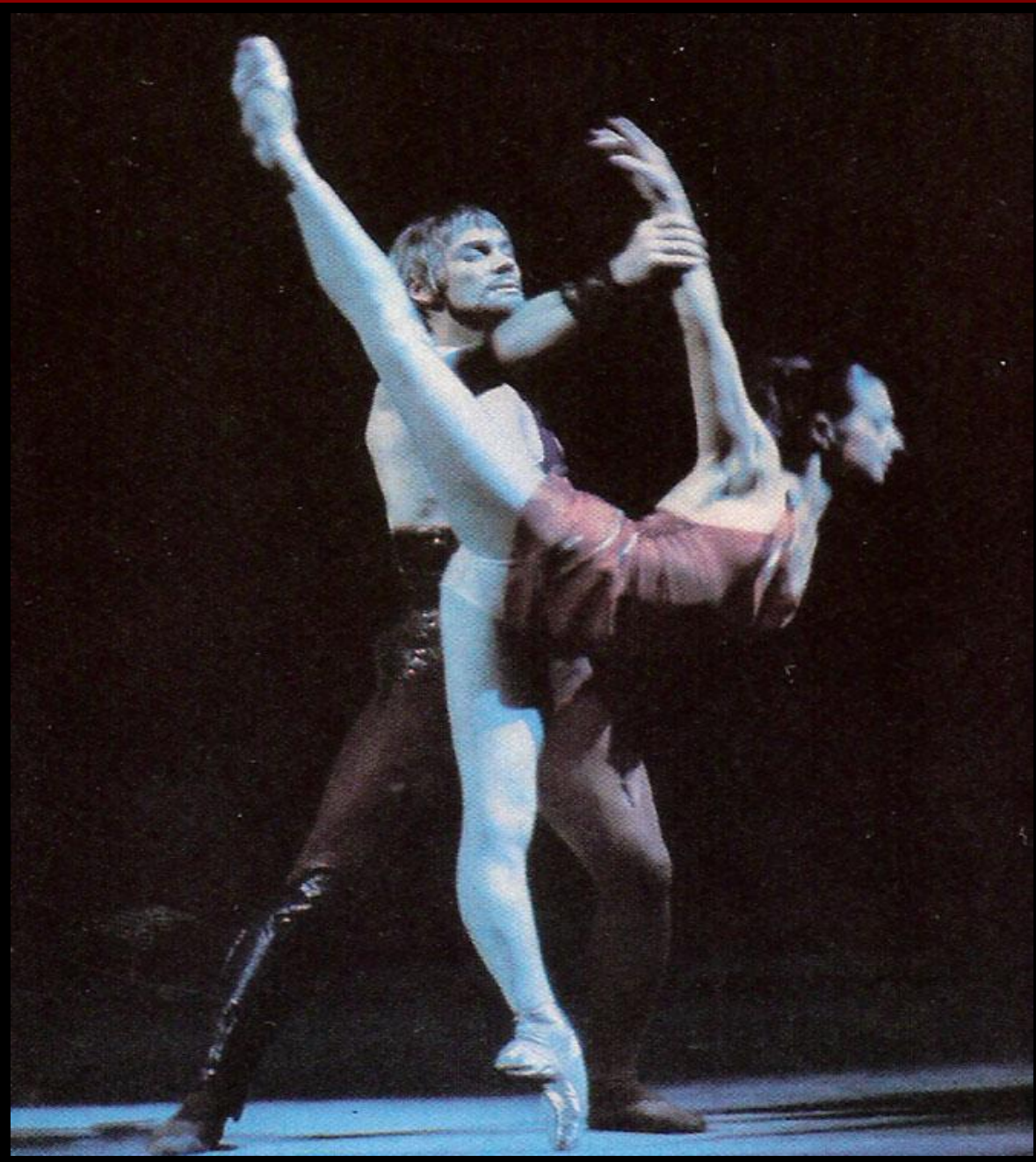
Лейтмотив (ведущий мотив) –
тема, систематически
проводимая в первоначальном или
варьированном виде
в разных местах оперы. Лейтмотив
может служить характеристикой
действующего лица, чувства,
настроения, явления природы и т.п.,
вплоть до идеи отвлеченного характера.

Строение музыкальной драмы

- Действия музыкальной драмы часто подразделяются на **сцены** – целые драматические эпизоды с участием нескольких действующих лиц, а иногда и хора.
- **Внутри сцены** может наблюдаться сплошная текучесть и отсутствие оформленных частей или выявляются отдельные части, относительно замкнутые. Такими частями могут быть: *более или менее пространное соло (как бы ария или чаще ариозо), ансамбль, хор.*
- В музыкальной драме достигла наибольшего развития **лейтмотивная техника**, обеспечивающая тематическое единство и облегчающая восприятие формы.

Балет

- **Балет** принадлежит к области музыкально – театрального искусства и представляет собой сложный синтетический жанр. Поэтический сюжет в балетном спектакле воплощается средствами хореографии, музыки, декоративной живописи.



**Фрагмент из балета
«Спартак» А.Хачатуряна**

Балет

- Балет появился в Италии и Франции **во второй половине 16 века**. Первый балет «Цирцея и нимфы» поставлен в 1581 году итальянцем Бальтазарини в Париже.

Балет

- Художественные деятели эпохи Возрождения мечтали о **возрождении античного театра по образцу древнегреческой трагедии**, в которой объединялись бы **декламация, пение, пластика и драматическая игра**.
Результатом их совместных усилий были созданы два новых самостоятельных вида театральных представлений – **балет и опера**

**МУЗЫКА
В
БАЛЕТЕ**

Танцы – выражение эмоций

классические

характерные

Адажио

Аллегро

**Народные
и
национальные**

**Конкретные
образные
танцы**

Пантомимные сцены – развитие действия

«Действенный танец» - объединение «чистого танца» с драматической выразительностью

**В
И
Д
Ы**

**Т
А
Н
Ц
Е
В**

Сольные – выходы, вариации

**Ансамбли – pas de deux,
pas de trois и т.д.**

Массовые кордебалетные танцы

Балет

- Для балета очень характерен *сюитный принцип построения*. Ряд следующих друг за другом балетных танцев, заканчиваемых общей концовкой (кодой), называется **дивертисментом**.

Балет

- **Симфонизация балета** – это приобретение балетной, по своей природе танцевальной музыкой, самостоятельного художественного значения: лирической глубины, драматической выразительности, способности очерчивать характеры и разнообразные ситуации.

Балет

- В «симфоническом балете» используются *приемы оперной драматургии*: характеристика действующих лиц, лейтмотивы, сквозное действие.