

Язык и форма музыкального произведения.

Искусство 8 класс.

Учитель: Дворникова Н.В.

План урока:

1. Средства выразительности в музыке
2. Понятие музыкальной формы

«Не верьте тому, что человек может понять музыку сразу. Это невозможно. К ней надо сначала привыкнуть»

В. Ф. Одоевский

Для полноценного восприятия музыкального искусства необходимо иметь хотя бы минимальный опыт слушателя, тренировать свой слух, требуется определённая работа

Средства выразительности в музыке

«Чтобы научиться понимать язык музыки необходима возвышенная любовь и оценка гармонии, мелодии, ритма, голосоведения, тембров и оттенков».

Н. А. Римский-Корсаков

И. Ф. Стравинский

«звуковые элементы слагаются в музыку лишь благодаря эффекту их организации и что подобная организация предполагает сознательное действие человека»

Ритм —
чередовани
е звуков по
их длине.

Х. и Я. ван Эйк.
Поющие и
музыцирующие
ангелы. Панели
Гентского алтаря.
1426—1429 гг.

И. А. Бунин

Раскрыв глаза, гляжу на яркий
свет

И слышу сердца ровное биенье,
И этих строк размеренное пенье,
И мыслимую музыку планет.
Всё ритм и бег.

Основными составляющими ритма являются метр (мера его измерения) и темп (скорость исполнения музыкального произведения — медленно, спокойно, умеренно, сдержанно, быстро, довольно оживлённо и др.).

Э. Г. Хаусман. Портрет И. С. Баха.
1746 г.

«Чакона» Бах

«Полёт шмеля» Н. А. Римский-Корсаков

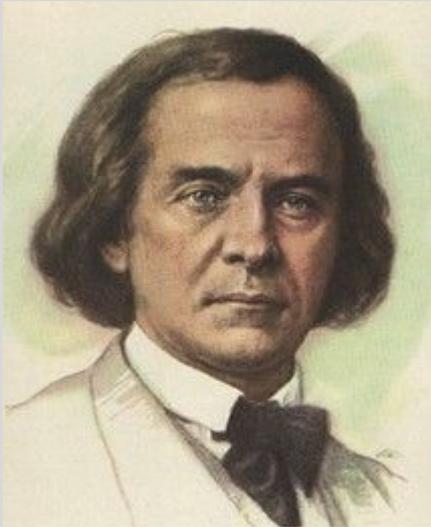
Портрет Николая Римского-Корсакова, выполненный
Валентином Серовым в 1898 г.

Пьеро делла Франческа.
Рождество Христово. 1470—1475
гг.

А. А. Дейнека. Левый
марш. 1941 г.

композитор и музыкальный критик А. Н. Серов

Мелодия — «главная прелесть, главное очарование искусства звуков, без неё всё бледно, мертво, несмотря на самые принуждённые гармонические сочетания, на все чудеса контрапункта и оркестровки»

Мелодия (от греч. *mélōs* — напев, песнь) — мотив, напев, выражающий основную мысль, образы или настроения.

Караваджо. Юноша с лютней.
Ок. 1595 г.

Мелодию характеризуют форма (рисунок, мелодическая линия, ладовая и ритмическая организация) и интонация (мотивы, обороты, образующие сочетания звуков).

«Мелодия — это музыка, главная основа всей музыки, поскольку совершенная мелодия подразумевает и вызывает к жизни своё гармоническое оформление... Мелодическая изобретательность, в высшем смысле этого слова, — главная жизненная цель композитора. Если он не способен создавать мелодии, имеющие право на длительное существование, — то у него мало шансов на овладение композиторским мастерством».

С. В. Рахманинов

Важной отличительной особенностью многих мелодий является их национальная самобытность. Складываясь на протяжении веков, они опираются на лучшие народные традиции.

Знаменный распев

Ноты знаменного распева. Страница Псалтыри. XVI в.

Гармония — это объединение звуков в созвучия и последования созвучий.

Гармония придаёт благозвучие музыке, дополняет, обогащает звучание мелодии, драматизирует или обостряет

М. В. Нестеров.
Два лада. 1905 г.

В основе европейской музыкальной гармонии лежит противопоставление бодрого, радостного **мажорного лада** печальному и грустному **минорному**

Лады — особая система организации различных по высоте звуков.

Полифония (от греч. poly — много, phone — звук) — гармоничное сочетание двух или более голосов.

Это особый вид многоголосия, при котором одновременно (параллельно) могут звучать несколько самостоятельных мелодий.

«Если одному из голосов нечего сказать, он некоторое время должен помолчать, пока не будет вполне естественно втянут в беседу. Но никто не должен вмешиваться в середине разговора и не должен говорить без смысла и надобности».

Э. Г. Хаусман. Портрет И. С. Баха.

Понятие музыкальной формы

Музыкальная форма — это способ построения, структура, композиция произведения, которые определяются замыслом композитора.

В. В. Кандинский. Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. 1919 г.

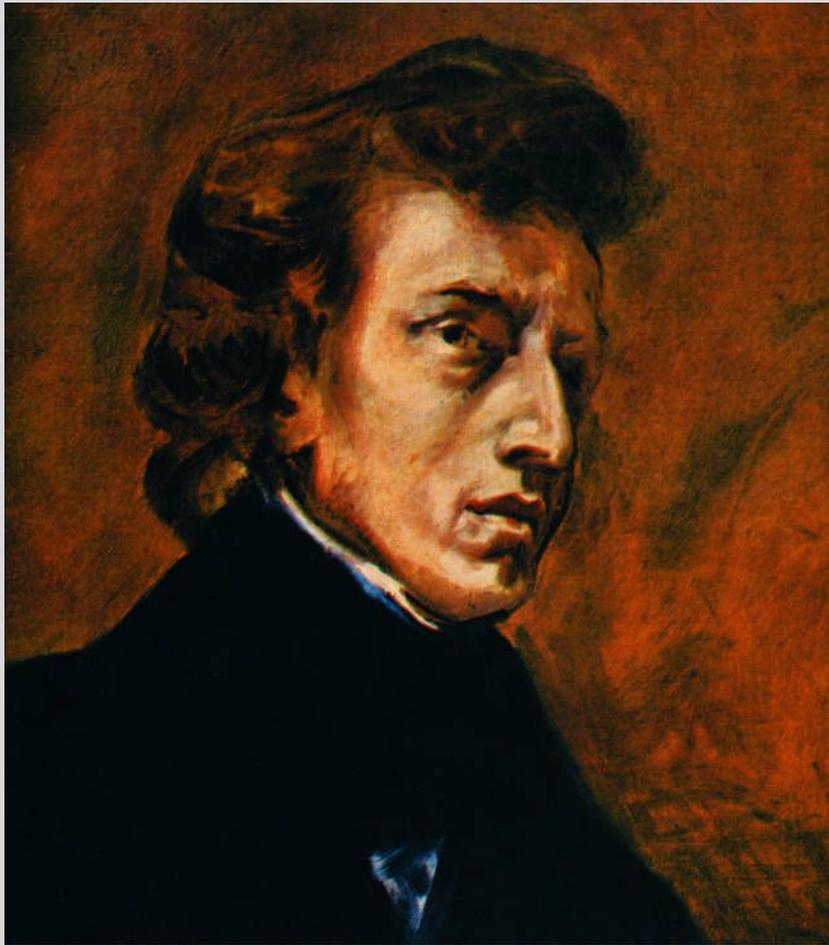

И. В. Гёте

«Часто со мной случается, что сразу я не получаю никакого удовольствия от произведения искусства, потому что оно для меня слишком велико. Но затем я стараюсь определить его достоинства, и всегда мне удаётся сделать несколько приятных открытий; я нахожу новые черты в художественном произведении и новые качества в самом себе».

Как и в литературном драматическом произведении, основу развития действия в музыке составляет конфликт, основанный на непримиримых противоречиях образов и настроений.

Э. Делакруа. Портрет Ф. Шопена. 1838 г.

На противоречии, борьбе двух контрастных или конфликтных начал основана **сонатная форма**, отличающаяся большой эмоциональной напряжённостью, активным, целеустремлённым развитием. Яркое и запоминающееся воплощение сонатная форма находит в творчестве Бетховена (сонаты «Крейцера», «Лунная», «Аврора», «Аппассионата»), Гайдна, Моцарта, русских композиторов — А. Н. Скрябина, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Д. Б. Кабалевского.

Вершиной музыкальной формы и вместе с тем наиболее сложным её воплощением является **симфония**.

Симфония, Николай Богданов-Бельский, 1920 г

Ф. Халс. Два музицирующих мальчика.

1625 г.

Музыкальные формы Средневековья и Возрождения составляли **мессы**, светские жанры — **рондо, баллады, мотеты и мадригалы**. В эпоху барокко особой популярностью пользовались **концертная форма, оратория и опера**, а в эпоху романтизма — **вокально-хоровые, смешанные и индивидуальные инструментальные формы**.

Домашнее задание.

Подготовить сообщение или презентацию о композиторе, музыкальном произведении, музыкальной группе и т.д., которая вам нравится.

