

Серия «Учебные пособия для ДМШ»

О.К. Ермакова

УРОКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Первый год обучения

Издание шестое

Ростов-на-Дону
«Феникс»
2019

УДК 78(07)
ББК 85.31я7
КТК 860
Е72

Ермакова О.К.

Е72 Уроки музыкальной литературы : первый год обучения / О.К. Ермакова. — Изд. 6-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2019. — 188, [1] с. : ил. — (Учебные пособия для ДМШ).

ISBN 978-5-222-32277-2

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета музыкальная литература учащимися 4-х классов (1-й год обучения) детских музыкальных школ и школ искусств.

Материал пособия полностью соответствует Программе, содержит весь объем необходимой информации и изложен достаточно лаконично, наглядно и доступно.

По сравнению с существующими учебниками, в данном пособии методический материал имеет следующие дополнения. Введение содержит новый параграф «Какие настроения выражает музыка»; в раздел «Средства музыкальной выразительности» добавлен параграф «Интонации мелодии», в параграфе «Гармония» рассматриваются различные способы ее применения; добавлены параграфы «Музыкальные формы», «Инструменты симфонического оркестра», «Певческие голоса»; более расширенно изложен учебный материал в теме «Опера». В качестве дополнительного материала в пособие включена глава «П. Чайковский. Балет “Лебединое озеро”».

Текст учебного пособия дополнен таблицами. Наиболее важные из них: «Музыкальные формы», «План анализа музыкального произведения», «Танцы разных стран», «Балеты, получившие мировую известность», «Певческие голоса».

Для среднего школьного возраста.

ISBN 978-5-222-32277-2

УДК 78(07)
ББК 85.31я7

© О.К. Ермакова, текст, 2012
© ООО «Феникс», оформление, 2018

Предисловие

Дорогие ребята!

Вот уже несколько лет вы занимаетесь одним из самых прекрасных видов искусства — *музыкой*. Вы учитесь играть на музыкальных инструментах, петь и наверняка уже достигли в этом каких-либо успехов. Но еще важно знать: *хорошо исполняет музыку тот, кто ее понимает и умеет слушать*. Для этого необходимо научиться разбираться в ее законах и особенностях музыкальной речи, а чтобы понять, о чем «говорят» композиторы в своих произведениях, нужно знать о главных событиях их жизни и творчества. В этом вам поможет изучение предмета *музыкальная литература*.

На уроках вы познакомитесь с различными музыкальными инструментами, оркестрами, певческими голосами, узнаете много нового о русских народных обрядах и песнях, танцах разных стран и эпох, симфонической музыке, опере и балете. Вы научитесь разбираться в самых важных явлениях этого удивительно разнообразного и прекрасного музыкального мира. Нужно лишь помнить, что попасть в этот мир может только тот, кто искренне любит музыку и по-настоящему хочет ее понять.

Введение

Откуда произошло слово «музыка»

О музыке и ее удивительной силе воздействия на человека сложено множество мифов и легенд. Самые первые из них появились тысячи лет назад в Древней Греции.

На высокой горе Олимп живут прекрасные *музы* — девять дочерей бога-громовержца Зевса и богини памяти Мнемозины. Каждая из них покровительствует определенному виду искусства или науки:

Евтерпа — муза лирической поэзии и песен,
Каллиопа — муза эпической поэзии и древних сказаний,

Полигимния — муза священных гимнов,

Эрато — муза любовной поэзии,

Терпсихора — покровительница танца,

Талия — муза комедии,

Мельпомена — муза трагедии,

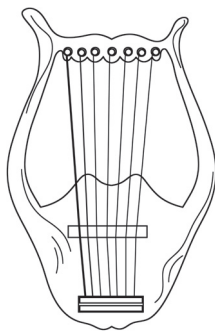
Клио — покровительница истории,

Уrania — муза астрономии.

Волшебная красота муз и их чудесное пение завораживает всех вокруг, заставляя забыть о своих горестях и раздорах. Рядом с музами — бог солнца и света, покровитель искусств *Аполлон*, сопровождающий их пение чудесной игрой на золотой *кифаре* (*лире*).

Поистине красиво звучит слово *музыка*. Недаром оно произошло от древнегреческого слова, означающего *искусство муз*.

Мифы о волшебной силе музыкального искусства были посвящены и древнегреческому певцу *Орфею*. Его чудесное пение, сопровождаемое игрой на *кифаре*, с восхищением слушали все вокруг. Своей музыкой он мог укрощать диких зверей, поворачивать вспять горные реки, передвигать леса и каменные глыбы. С древних времен сохранились изображения Орфея с лавровым венком на голове и золотой *лирой* в руках. Именно этот небольшой струнный инструмент с красиво изогнутой рамкой стал символом музыкального искусства.

Рисунок А. Захарова

Вопросы и задания:

1. Откуда произошло слово *музыка*?
2. Какой музыкальный инструмент стал символом музыкального искусства? Кто из героев мифов Древней Греции играл на этом инструменте?

Какие настроения выражает музыка

Как в жизни человека, так и в музыке существует множество различных оттенков ее настроений. Одни из них выражают радость, другие — горе, печаль. В таблице вы видите некоторые из них.

Различные выражения настроений в музыке

Настроение радости	Настроение горя, печали
1. Торжество, прославление	1. Страдания, скорбь
2. Общее ликование	2. Борьба со злом, преодоление несчастья
3. Радостная взволнованность	3. Грустное размышление
4. Светлое, мечтательное настроение	4. «Светлая» печаль
5. Юмор, шутка	

В музыке выражение радости может иметь различный характер. *Гимн России*, сочиненный композитором *Александровым* на стихи *Михалкова*, звучит неторопливо и величаво-торжественно.

1

Широко. Торжественно

f

Рос - си - я - ве - ли - ка - я на - ша дер - жа - ва, Рос -

3 *cresc.*

си - я лю - би - ма - я на - ша стра - на. Мо - гу - ча - я во - ля, ве -

6

ли - ка - я сла - ва - тво - е до - сто - я - нье на все вре - ме - на!

9

Славь - ся, О - те - чест - во на - ше сво - бод - но - е,

15 *ff*

брат - ских на - ро - дов со - юз ве - ко - вой, пред - ка - ми

19

дан - на - я муд - рость на род - на - я!

23

Славь - ся, стра - на! Мы гор - дим - ся то - бой!

В музыке *увертюры к опере Глинки «Руслан и Людмила»* отражено *праздничное, ликующее настроение народа.*

Presto

ff

4

В пьесе «*Новая кукла*» из «*Детского альбома*» Чайковского передано радостное, взволнованное настроение девочки, получившей неожиданный подарок.

3

Подвижно

p

mf

5

наверх. Так музыка выражает *борьбу* человека со своим унынием и горестными переживаниями.

7

Allegro molto (Очень скоро)

p

cresc.

Настроение печали выражено в романсе **Глинки «Жаворонок»**, нежная напевная мелодия передает ощущение *грусти*.

8

Умеренно

p Меж - ду не - бом и зем - лей пес - ня раз - да - ет - ся,

Музыка грустного характера может иметь и другой оттенок настроения. В одном из

Средства музыкальной выразительности

Создавая музыку, композиторы пользуются определенными *средствами музыкальной выразительности*, с помощью которых они могут выражать то или иное настроение, создавать разные музыкальные образы. Назовем главные из них:

МЕЛОДИЯ	ТЕМП
ГАРМОНИЯ	ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ
РИТМ	ТЕМБР
ЛАД	ШТРИХИ
ДИАПАЗОН	ФАКТУРА
РЕГИСТР	

Мелодия

Если вы слушаете какое-либо музыкальное произведение, то ваше внимание прежде всего направлено на мелодию. Это происходит потому, что именно мелодия является основой любого музыкального произведения, то есть *главным средством музыкальной выразительности*.

Не случайно Моцарт называл мелодию душой музыки, а многие композиторы и музыканты

считают ее самой важной составной частью музыкального произведения.

Мелодия — это музыкальная мысль, выраженная одногласно.

Слово «*melodia*» в переводе с греческого языка означает «пение».

Вслед за первым мотивом мелодии следует ее развитие, требующее большей насыщенности и выразительности звучания, которое приводит к самой яркой ее точке — **кульминации**. Завершение развития мелодии называется **каденцией**. *Строение мелодии* похоже на строение речи. Самая маленькая ее часть называется **мотив**. Несколько мотивов объединяются в музыкальную фразу. Фразы образуют предложение, а предложения составляют мелодию целиком.

Мелодия напевного характера называется **кантиленой**. Мелодию, напоминающую разговорную речь, называют **речитативом**.

Интонации мелодии

Каждая мелодия имеет свою **интонацию** — **мелодический оборот, который является основой для создания музыкального образа в произведении**. Поговорим о наиболее известных видах мелодических интонаций.

Нередко в мелодиях лирического характера встречаются интонации интервалов малой и большой секунды, напоминающие «печальные, горестные вздохи» — например, в «*Старинной*

**французской песенке» из «Детского альбома»
Чайковского.**

10

Весьма умеренно

Musical score for measures 1-5 of the 'French Song' from the 'Children's Album' by Tchaikovsky. The score is in 2/4 time, B-flat major, and marked 'p' (piano). The melody in the right hand consists of eighth and quarter notes, with fingerings indicated by numbers 1-5. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. Above the staff, fingerings are indicated: 'м2' (middle finger, 2nd) and 'б2' (flat 2nd). The piece concludes with a fermata over the final note.

В классической музыке *героического* характера можно услышать мелодии, образующие ходы по *устойчивым ступеням*. В *первой части фортепианной сонаты Бетховена №1* мелодия устремляется наверх по звукам *тонического трезвучия*, будто создавая образ героической личности, преодолевающей препятствия в своем стремлении к победе.

11

Musical score for measures 1-5 of the first movement of Beethoven's Piano Sonata No. 1. The score is in 2/4 time, C major, and marked 'Allegro' and 'p' (piano). The melody in the right hand features a sequence of chords and triplets, with fingerings indicated by numbers 1-5. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. Above the staff, the tempo 'Allegro' is indicated. The piece concludes with a fermata over the final note.

Интонация мелодии, построенная на многократном повторении одного звука, нередко встречается в музыке траурного характера. В «Траурном марше на смерть героя» из сонаты № 12 Бетховена повторяющийся звук в мелодии неторопливого, мерного движения в низком регистре напоминает скорбную речь.

12

В темпе траурного марша

The musical score is written for piano in bass clef, 3/4 time, and E-flat major. It begins with a piano (*p*) dynamic marking. The tempo is marked as 'В темпе траурного марша'. The melody is characterized by a repeated note in the lower register, creating a somber and speech-like quality. The score consists of two systems of staves, with a fermata over the final measure of the first system.

Вопросы и задания:

1. Перечислите средства музыкальной выразительности. Назовите главное из них.
2. Что такое мелодия?
3. Что такое кульминация, каденция в мелодии?
4. Назовите составные части мелодии.
5. Что такое кантилена, речитатив?
6. Какие виды мелодических интонаций встречаются в музыке лирического, героического и трагического характера?

Гармония

Одним из самых главных средств музыкальной выразительности также является **гармония** — *аккорды, которые являются сопровождением мелодии.*

В музыке гармония применяется очень разнообразно. Аккорды в одновременном звучании придают музыке яркость и насыщенность. В *Полонезе ля мажор Шопена* торжественного героического характера мощное, словно «оркестровое» звучание рояля достигается громкими, многозвучными аккордами.

13

Allegro con brio (Подвижно, с огнем)

Среди произведений классической музыки нередко встречаются пьесы изящного, грациозного характера. Например, танцы. Аккорды в одновременном звучании здесь воспринимались бы слишком тяжеловесно и неуклюже. Поэтому в аккомпанементе танцев на сильной доле тактов звучит отдельно нижний звук аккорда (бас), а затем его остальные звуки в одновременном звучании. Примером такого вида изложения гармонии является *Вальс Шуберта ля бемоль мажор*, отличающийся необычайной легкостью и изяществом.

В темпе вальса

В лирических произведениях для достижения мягкого, «струнного» звучания гармонии нередко применяют разложенные по звукам аккорды, которые также называют *гармоническими фигурациями*. В «Лунной сонате» Бетховена такое изложение аккомпанемента в неторопливом движении придает музыке плавность и создает возвышенно-благородное настроение.

Adagio sostenuto (Медленно, сосредоточенно)

Русский танец (Трепак)

Стремительный русский народный танец трепак отличается своей бесстрашной удалью и неукротимой энергией. Его характерные движения — лихие прыжки и притопывания — сопровождаются аккордами sforцандо, мелодией с мелким дробным ритмом и перезвоном бубнов. (см. нотный пример 46 на стр. 78).

Танец сахарных пастушков

Этот классический танец фарфоровых статуэток — пастуха и пастушек — исполняется в традиционных костюмах 18 века — камзоле, изящных платьях, белых париках и пастушеских шляпах.

Тема танца звучит у трех *флейт*, изображающих звонкое прозрачное звучание пастушьих свирелей. Особое изящество и грациозность танцу также придает легкое приглушенное пиццикато *струнных инструментов* в аккомпанементе.

114

Andantino

The musical score is for a piece in 2/4 time, key of D major, marked Andantino. It consists of two systems of music. The first system has two staves: the upper staff is for the right hand and the lower for the left hand. The right hand starts with a whole rest, followed by a series of chords. The left hand plays a steady eighth-note bass line. Dynamics include piano (p) and sforzando (sf). The second system also has two staves. The right hand has a melodic line with a mezzo-forte (mf) dynamic, while the left hand continues the bass line. Dynamics include mezzo-forte (mf) and sforzando (sf).

Вальс цветов

Заключительный танец дивертисмента — один из самых популярных вальсов Чайковского, отличающийся своей необычайной вдохновенностью и красотой мелодий.

Вальс написан в *сложной трехчастной форме*. Его вступление буквально завораживает необычайно красивыми, «волшебными» переливами *арф*. *Первая часть* начинается торжественной темой *валторн*.

115

Dolce cantabile (Нежно, певуче)

The image shows a piano accompaniment for the beginning of 'The Flower Waltz'. It consists of two systems of music. The first system shows the initial chords in the right hand and bass line in the left hand. The second system continues the accompaniment with a fermata over the final chord of the first system. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4.

Вторая тема первой части — светлая, вдохновенная лирическая мелодия у струнных инструментов.

П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»

«*Лебединое озеро*» — один из самых известных балетов Чайковского. В основе его сюжета немецкая легенда о заколдованной принцессе, превращенной в лебедя. Это повесть о великой любви, которую не удалось разрушить даже самым могущественным злым чарам.

При жизни композитора представление «Лебединого озера» не имело большого успеха, и лишь после смерти Чайковского публика по-настоящему оценила балет, представленный ей в новой постановке хореографов *М. Петипа* и *Л. Иванова*.

Необычайная поэтичность музыки спектакля, удивительное изящество и мастерство исполнения танцев, завораживающая красота костюмов и декораций уже много лет восхищают зрителей разных стран и поколений.

Первый акт. Первая картина

Вальс

В замке *Владетельной принцессы* большой праздник — ее сын принц *Зигфрид* отмечает свое совершеннолетие.

Гости танцуют *вальс*. Необыкновенно светло и напевно звучит его мелодия у *струнных инструментов*, завершаясь празднично ликующим оркестровым *тутти*.

Tempo di valse (В темпе вальса)

Владетельная принцесса сообщает сыну о том, что в скором времени он должен жениться. Завтра состоится большой бал, на котором принц должен выбрать себе невесту. Веселье продолжается, но Зигфрид грустит. Заметив печальное настроение принца, друзья предлагают ему завершить праздник чудесной охотой. Юноши взяли арбалеты и устремились в лес вслед за улетевшей стаей лебедей.

Первый акт. Вторая картина

Вступление

Картина начинается с оркестрового вступления. В основе его одна из ведущих *музыкальных тем* балета — *лейтмотив заколдованных лебедей*.

Его нежная, напевная мелодия у солирующего *гобая* на фоне мягкого арпеджио *струнных инструментов* выражает настроение глубокой печали.

Moderato

Погоня за лебединой стаей продолжалась очень долго. Уставшие спутники принца давно повернули назад, и только Зигфрид настойчиво продолжал свой путь. Какая-то неведомая сила влекла его все дальше и дальше. Неожиданно лес расступился, и юноша оказался на берегу большого красивого озера. В волшебном свете яркой луны он увидел белых лебедей, превратившихся в прекрасных юных девушек. Одна из них — с маленькой короной на голове — принцесса *Одетта*. Она рассказывает юноше о том, что ее и подруг заколдовал злой чародей — черный филин. Свой настоящий облик девушки могут принимать лишь ночью, но с первыми лучами утренней зари они вновь превращаются в белых лебедей.

Днепропетровский Академический театр оперы и балета. Фото Т. Друзь

Содержание

<i>Предисловие</i>	3
Введение	4
<i>Откуда произошло слово «музыка»</i>	4
<i>Какие настроения выражает музыка</i>	6
Средства музыкальной выразительности	12
<i>Мелодия</i>	12
<i>Гармония</i>	16
<i>Ритм</i>	18
<i>Лад</i>	19
<i>Диапазон и регистр</i>	20
<i>Темп</i>	21
<i>Динамические оттенки</i>	22
<i>Тембр</i>	23
<i>Штрихи</i>	24
<i>Фактура</i>	24
Инструменты симфонического оркестра	26
<i>Струнные смычковые инструменты</i>	27
<i>Деревянные духовые инструменты</i>	29
<i>Медные духовые инструменты</i>	32
<i>Ударные инструменты</i>	34
Ударные инструменты с определенной высотой звука	34

Ударные инструменты без определенной высоты звука.....	36
<i>Дополнительная группа.....</i>	38
<i>Партитура.....</i>	39
<i>Инструменты симфонического оркестра.....</i>	40
<i>С.С. Прокофьев. «Петя и волк».....</i>	42
Музыкальные формы.....	48
Период.....	48
Простая двухчастная форма.....	49
Простая трехчастная форма.....	49
Сложная двухчастная форма.....	50
Сложная трехчастная форма.....	50
Рондо.....	51
Вариационная форма.....	51
<i>Анализ музыкальных произведений.....</i>	51
<i>П.И. Чайковский «Детский альбом».....</i>	53
«Утренняя молитва».....	54
«Марш деревянных солдатиков».....	55
«Болезнь куклы».....	56
«Похороны куклы».....	57
Вальс.....	57
«Новая кукла».....	59
«Мужик на гармонике играет».....	60
«Камаринская».....	60
«Старинная французская песенка».....	62
«Немецкая песенка».....	63
«Неаполитанская песенка».....	63
«Нянина сказка».....	64
«Баба-Яга».....	66
«Сладкая греза».....	66

«Песня жаворонка».....	67
«В церкви».....	68
Музыкальные жанры	70
<i>Марш</i>	70
<i>Танцевальная музыка</i>	76
Народные танцы.....	76
Полька.....	82
Европейские танцы 17–18 веков.....	85
Менуэт.....	86
Гавот.....	88
Сарабанда.....	89
Европейские танцы 19 века.....	90
Вальс.....	90
Полонез.....	94
Мазурка.....	96
<i>Народная песня</i>	98
Обрядовые песни.....	99
Былины.....	103
Исторические песни.....	104
Протяжные лирические песни.....	105
Трудовые песни.....	107
Плясовые, игровые, хороводные песни.....	107
Программная музыка	110
<i>М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки»</i>	112
«Гном».....	112
«Балет невылупившихся птенцов».....	114
<i>П.И. Чайковский. «Времена года»</i>	115
«Февраль. Масленица».....	115
«Апрель. Подснежник».....	117

<i>Н.А. Римский-Корсаков. «Полет шмеля»</i>	
<i>из оперы «Сказка о царе Салтане»</i>	119
Музыка в театре	121
<i>Музыка в драматическом театре</i>	121
<i>Э. Григ. «Пер Гюнт»</i>	122
«Утро».....	123
«Смерть Озе».....	125
«Танец Анитры».....	126
«В пещере горного короля».....	127
«Песня Сольвейг» из второй сюиты.....	128
<i>Опера</i>	131
Строение оперы.....	132
<i>Певческие голоса</i>	136
<i>М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»</i>	139
Действующие лица оперы и их голоса.....	140
Увертюра.....	140
Второе действие.....	142
Две песни Баяна.....	142
Каватина Людмилы.....	143
Сцена похищения Людмилы.....	145
Второе действие.....	146
Рондо Фарлафа.....	147
Ария Руслана.....	148
Третье действие.....	150
Персидский хор.....	150
Четвертое действие.....	151
Марш Черномора.....	151
Два хора из пятого действия.....	153

Балет	156
<i>П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»</i>	159
Первый акт. Первая картина.....	159
Марш	159
Второй акт	162
Испанский танец (Шоколад).....	162
Арабский танец (Кофе).....	163
Китайский танец (Чай)	164
Русский танец (Трепак).....	165
Танец сахарных пастушков	165
Вальс цветов.....	166
Адажио.....	168
Танец феи Драже	170
<i>П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»</i>	172
Первый акт. Первая картина.....	172
Вальс	172
Первый акт. Вторая картина.....	173
Вступление.....	173
«Танец маленьких лебедей».....	175
Адажио.....	176
Второе действие. Первая картина.....	177
Испанский танец.....	177
Неаполитанский танец.....	178
Русский танец.....	178
Танец Одиллии	179
Второе действие. Вторая картина (финал)	181
Список литературы	183

Учебные пособия для ДМШ

Ермакова Ольга Кирилловна

Уроки музыкальной литературы
Первый год обучения

Ответственный редактор *Оксана Морозова,
Наталья Калиничева*
Технический редактор *Галина Логвинова*
Верстка: *Елена Калитина*
Художники: *А. Захаров, М. Захарова*
Макет обложки: *Маргарита Сафиуллина*
Фотографы: *Н. Кошелев, Т. Друзь,
Е. Васильева, И. Максютин*

Формат 84x108 ¹/₃₂. Бумага офсетная. Тираж 1 500. Заказ №

ООО «Феникс»
344011, Россия, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 150
Тел./факс: (863) 261-89-50, 261-89-59

Изготовлено в России
Дата изготовления: 01.2019.

Изготовитель: АО «Первая Образцовая типография»
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, Россия, Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14