

Музыкальная литература 4 класс, преподаватель Никитина Н.Ю.

Урок 3 (от начала дистанционного обучения), неделя с 20-24 апреля.
Вопросы и задания находятся в тексте, ответить письменно и прислать на электронную почту, либо в ватсап (Nikitinyi@mail.ru, 8 917 763 13 39)

**Тема урока: Циклические формы. Сонатно-симфонический цикл.
Сонатная форма. Экспозиция.**

- 1) Викторина: Диск2 №11-21 (включать в случайном порядке, называть композитора и произведение, которое звучит)
- 2) Задание на повторение материала:

Задание 69. К каждой схеме подбери подходящее определение музыкальной формы: период, двухчастная репризная, двухчастная безрепризная, трехчастная репризная, рондо, вариации, двойные вариации.

$a a_1$ $b b_1$ _____

A B A C A _____

A A_1 A_2 A_3 B B_1 B_2 B_3 _____

$a a_1$ $b a_1$ _____

A B A _____

$a a$ _____

A A_1 A_2 A_3 A_4 _____

- 3) Новая тема:

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Слово «цикл» в переводе с греческого означает «круг». В повседневной жизни мы часто встречаемся с этим словом. Цикл — это смена времен года в природе и чередование месяцев в году, это цикл лекций на какую-то тему или цикл передач на телевидении, например «Зов джунглей», «Бросайка», и многое, многое другое. В искусстве цикл — это круг образов, характеров, настроений. Циклы могут быть составлены из стихов, картин, скульптур, песен, танцев, хоровых и инструментальных пьес.

Музыкальный цикл — это большое многочастное произведение. Оно состоит из нескольких самостоятельных частей, расположенных в определенном порядке. Форма такого произведения называется циклической. **Циклический** — значит **многочастный**. Части могут исполняться отдельно, но они связаны общим замыслом и составляют единое целое. Количество частей в цикле не ограничено — от двух и более.

Циклы бывают вокальные и инструментальные.

Вокальные циклы состоят из песен и романсов. Они объединяются сюжетом, настроением или стихами одного автора.

Инструментальные циклы состоят из различных пьес, расположенных по принципу контраста. Они могут объединяться названием, порядком и расположением частей, общей тональностью.

Инструментальные циклы бывают двух видов: *сюитный* и *сонатно-симфонический*. Мы познакомимся с классическим вариантом каждого из них.

СОНАТНО-СИМФОНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

Сонатно-симфонический цикл — это очень сложная многочастная инструментальная форма.

Ее можно представить как музыкальную драму, как театр без слов, где представление разыгрывается только средствами музыки. Поэтому все части имеют свое место в цикле и исполняют в нем определенную роль. За каждой частью закрепляется определенный характер, темп и тональность.

Классический сонатно-симфонический цикл сформировался в творчестве композиторов венской школы — Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Создателем классической сонаты и симфонии считается австрийский композитор Йозеф Гайдн.

СОНАТА

Название «соната» происходит от итальянского слова «сонаре», что в переводе означает «звучать».

Сначала сонатами называли любые инструментальные произведения, чтобы отличить их от кантат — вокальных пьес («кантаре» в переводе с итальянского значит «петь»).

Классическая соната — это произведение для одного или двух инструментов, написанное в форме сонатно-симфонического цикла*. Части цикла контрастны по характеру, темпу, размеру, но связаны общим замыслом и образуют единое целое. Большинство сонат Гайдна и Моцарта состоит из трех частей.

Первая часть — активная, энергичная, быстрая, пишется обычно в сонатной форме, или в форме сонатного аллегро (пример 90).

90

И. Гайда. Соната ми минор. I ч.

Presto

Вторая часть — медленная, лирическая или созерцательная по характеру. Она может быть написана в разных формах (пример 91).

Третья часть — быстрый, яркий, живой финал, часто бывает написан в форме рондо (пример 92).

91

Adagio

И. Гайди. Соната ми минор. II ч.

92

Vivace molto
innocentemento

И. Гайди. Соната ми минор. III ч.

Первая и третья части обычно пишутся в одной тональности.

СТРОЕНИЕ СОНАТНОЙ ФОРМЫ

Сонатная форма состоит из трех крупных разделов: экспозиции, разработки и репризы.

Экспозиция основана на четырех темах: это главная, связующая, побочная и заключительная темы. Самые важные из них — главная и побочная. Образы главной и побочной тем контрастно дополняют друг друга или противопоставляются один другому.

Главная тема обычно более активная, энергичная, решительная. Она звучит в основной тональности.

Побочная тема гораздо мягче, напевнее, грациознее. Она звучит в тональности доминанты (мажор) или параллельной тональности (минор).

Связующая тема — это переход из тональности главной темы в тональность побочной темы.

Заключительная тема завершает экспозицию и утверждает тональность побочной темы.

В разработке происходит развитие тем экспозиции. Они изменяются различными способами. Меняются тональности, лад, регистры, фактура. Часто развивается не вся тема, а ее самый выразительный мотив. Такое развитие называется *мотивным*. Разработка — самый напряженный раздел сонатной формы. Именно здесь обычно находится *кульминация* — высшая точка тематического развития.

В **репризе** темы экспозиции повторяются в прежнем порядке, но теперь главная и побочная темы звучат в основной тональности.

В сонатной форме могут быть вступление и кода.

Схема 10. Сонатная форма

Кода — это дополнительное заключение, которое обычно закрепляет главную тональность. Иногда в ней опять развиваются основные музыкальные темы. Но такие коды с развитием чаще встречаются в симфониях. Строение сонатной формы показано на схеме 10.

Сонатную форму называют высшей музыкальной формой. Эта форма дает композитору возможность отразить сложные жизненные явления, «не вмещающиеся» в более простые формы.

Сонатная форма в своем окончательном виде сложилась в 18 веке в творчестве венских классиков: Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Сонатную форму часто сравнивают с драмой. Драма – это произведение, принадлежащее литературе и театру. В драме нет повествования, то есть описаний, рассуждений автора. О характере героев мы судим по поступкам, действиям. Пружина действия – конфликт. Действие в драме разворачивается так: изложение событий, конфликт, развязка.

В сонатной форме пишутся первые части сонат и симфоний.

Задание: Послушайте **экспозиции!** (только первый раздел) произведений:
Бетховен. Соната №5 (Диск 2 №22) или пройти по ссылке <https://youtu.be/Wi0g0IzDTzg>
Моцарт Симфония №40 (Диск 2 №23), Шуберт Симфония № 8 (Диск 2 № 23).
Обратите внимание, что Симфония №8 Шуберта начинается не сразу с Г.П., как 2 предыдущих произведения, а с темы вступления.

Вопрос: В каких из выше прослушанных произведениях Главные партии имеют гомофонную фактуру? У каких инструментов они звучат? В каком характере?

Какая из Главных партий начинается с интонации «вздоха»?

Вопрос: Каково значение **связующих** партий?

♪ Послушайте отдельно Побочные партии этих произведений: Бетховен – 0:53, Моцарт – 0:50, Шуберт – 1:08, Вопрос: какая из этих партий имеет песенную основу? В каком произведении Побочная партия звучит у виолончелей?

Вопрос: Каково значение **заключительных** партий?

Домашнее задание: ответить письменно на вопросы и задания к уроку

тетрадь – конспект с.10-12

Диск 2 №11-24 к викторине.