

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЗВЕЗДИЕ»
МУЗЫКАЛЬНО – ХОРОВАЯ СТУДИЯ
г.о. ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАТЬЯ

«СТИЛЬ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА»

Автор:
Педагог дополнительного образования
высшей категории по классу фортепиано
Ботвина Ольга Витальевна

Июнь 2016

Содержание

1. История и музыкальная форма:

- вариации;
- рондо;
- сонатная форма

2. Стилиевые особенности исполнения классической сонаты в фортепианном классе

Понятие стиля в музыке возникло в конце эпохи Возрождения и прошло его многолетнее становление, в котором прослеживались как многогранность, так и неопределенность понимания термина. Стиль - это и характерные особенности

композиторского письма, и исключительность жанровой группы произведений, и специфика письма авторов, объединенных одной школой, а также исторический период развития музыкального искусства.

1. История и музыкальная форма

Форма – это структура сочинения. С одной стороны это особенность соотношения частей музыкального произведения, с другой – это эволюция развития выразительных средств сочинения.

Тема с вариациями – это музыкальная форма, состоящая из темы и ее изменений, называемыми вариациями. Число вариаций может быть любым. Слово «вариация» в переводе с латинского означает «перемена, изменение». Схематично это может выглядеть так: A+A1+A2+A3+A4...

Метод варьирования играет основную роль в формообразовании и развитии. Старинные образцы вариаций были связаны с танцевальной музыкой. Иногда, повторяющаяся тема танца быстро наскучивала, поэтому музыканты старались внести в мелодию всевозможные изменения. Менялись ритм, фактура, т о н а л ь н о с т ь .

Так в 18 веке появились вариации на оstinatную тему в басу или мелодии. Слово «остинато» в переводе с латинского означает «упрямый». Остинато в музыке предполагает «упорное» повторение какой-нибудь мелодической, ритмической или гармонической фигуры.

Романтический 19 век внес свои изменения в вариационную форму. Этот вид вариаций можно назвать «характерными». В вариациях такого вида тема могла звучать и как марш, и как полька, и как ноктюрн. В это же время встречаются двойные вариации, т.е. вариации на две темы. В музыкальном изложении сначала следуют обе темы, а затем - вариации на каждую из тем.

Новая форма куплетного строения вариаций была введена М. Глинкой и часто и с п о л ь з о в а л а с ь в о п е р н ы х н о м е р а х .

Философско-эстетический 20 век представил свой модификационный тип вариаций с мощным ритмом, красочной фактурой, новыми гармоническими правилами.

Интересно, что самое большое количество вариаций, тридцать две в одном произведении, у Бетховена, оно так и называется «32 вариации».

Рондо – это такая музыкальная форма, где тема проводится три и более раз, а между проведениями темы помещается почти всегда новый материал. Главная

ДДТ «Созвездие» Химки <http://botvina.udod-sozvezdie-himki.edumsko.ru/> Ботвина О.В.

тема в рондо, которая проводится неоднократно, называется «рефрен», а музыкальный материал между рефреном называется «эпизодом». Таким образом, схема рондо выглядит следующим образом, если А-рефрен; В, С, D – эпизоды: АВ+АС+АD+А...

Впервые слово «рондо» появилось в средневековой Франции и в переводе означает «круг». Это значение не случайно, т.к. прародителем, как и вариационной формы, так и формы рондо являлись танцы с солистом или хороводные песни. Эпизод – это солисты-запевалы, а рефрен – это хор, повторяющий неизменную мелодию.

19 век наложил свой отпечаток на тематическое развитие рондо. Это более свободное отношение в материале эпизодов, части не так замкнуты, а также их свободный распорядок. Иногда, друг за другом следуют два эпизода на разные темы. Рондо может быть как самостоятельным произведением, так и частью

и к л а .
Интересно, что самое длинное рондо написано Ф. Купереном, его произведение «Пассакалия» состояло из 17 частей. В русской музыке «рондо» чаще всего встречается в вокальных сочинениях.

Сонатная форма – основана на противопоставлении двух тем: главной и побочной. Названия эти логичны: главная партия изложена в главной тональности, побочная появляется в тональности доминанты. Термин «соната» в переводе с итальянского означает «звучать». Сонатная форма или форма «сонатное аллегро» – одна из совершенных форм музыкальных творений.

Форма «сонатное аллегро» складывается из трех частей: экспозиции, разработки и репризы.

В первой части - **экспозиции** происходит представление главных «героев», «зарисовка характеров» главной и побочной партий. Но чтобы связать главную и побочную темы, имеется еще и «связующая партия». Иногда она заимствует тематизм главной партии, но иногда допускает элементы новой темы. Связующая партия ярче показывает себя с гармонической стороны, т.к. в ней предвидится

м о д у л и р о в а н и е в п о б о ч н у ю п а р т и ю .
Вслед за побочной партией в разделе экспозиции проявляется еще одна тема – это заключительная партия. Ее можно расценивать как дополнение к побочной. Но так как она строится из материала главной, то заключительная партия полярна с побочной. Характерная особенность заключительной партии – это звуковая палитра.

В разработке все выше изложенные темы претерпевают изменения, т.е. ДДТ «Созвездие» Химки <http://botvina.udod-sozvezdie-himki.edumsko.ru/> Ботвина О.В.

разрабатываются. Как герои в литературном произведении они дружат и конфликтуют. В разработке так видоизменяются темы, что она выступает контрастом к экспозиции, хотя и основана на ее материале.

Реприза представляет собой итог развития, хотя это повторяющийся материал первой части, т.е. экспозиции. Но в экспозиции темы противопоставлялись в тональном отношении, в репризе они консолидируются. Чаще всего темы выстраиваются в аналогичном порядке, как и в экспозиции. Самые малые изменения допустимы: связующая партия переходит в основную тональность. Побочная и заключительная партии полностью написаны в главной тональности. Динамический план остается таким, каким мы его видели в экспозиции. Но стоит сказать, существуют репризы с глубоким динамизированным гармоническим планом.

Сонатная форма применяется очень широко, начиная с момента возникновения и до наших дней. Композиторы создали и другие структуры сонатной формы – это рондо-соната, соната без разработки, сонатная форма с эпизодом, сонатная форма с двойной экспозицией.

Таким образом, вырисовывается модель «сонатного аллегро»

1 часть - экспозиция: <i>гл. п.</i> – главная партия <i>св. п.</i> – связующая партия <i>пб. п.</i> – побочная партия <i>зк. п.</i> – заключительная партия	2 часть - разработка: Совершенствование, формирование и контраст с экспозицией	3 часть - реприза: <i>гл. п.</i> – главная партия <i>св. п.</i> – связующая партия <i>пб. п.</i> – побочная партия <i>зк. п.</i> – заключительная партия
--	--	---

2. Стилиевые особенности исполнения классической сонаты в фортепианном классе

Особенность работы и воссоздания художественного образа крупной формы (вариации, рондо, сонаты) имеет, например, существенное отличие от произведений полифонического склада.

Тематический материал произведений крупной формы (вариации, рондо,

сонаты) требует разнообразия звуковой палитры, а отсюда и различного характера в звукоизвлечении. Объединение частей произведения и создание целостного художественного образа не простая задача.

Индикатором в домашних занятиях предлагается учащемуся небольшая схема поэтапной работы над классической сонатой: подготовительный этап, I этап, II этап, III этап.

На подготовительном этапе ученик должен ознакомиться со всей сонатой, отдельные эпизоды прочитать с листа. Также подготовительный этап включает и анализ музыкальной формы.

I этап: разбор тем, их интонационной связи, звукового своеобразия, а соответственно и «выбор» двигательных ощущений. Главная и побочная тема, обычно, контрастны, как было сказано выше, поэтому и атака звука, и характер звучания будут различны. Обязательно определить мотивную структуру, найти выразительное артикуляционное решение. Добиться разных двигательных ощущений, чтобы не смазывать тембровые краски. Для этого стоит подумать о функциях рук: какая будет опорная, а какая подвижная. Работа на первом этапе будет завершена, если исполнитель контролирует двигательные ощущения в связи со звуковыми задачами.

2 этап: на этом этапе следует работать с каждым крупным разделом, основная трудность при объединении тем – это переключение на различный характер и прикосновение. Результатом работы на втором этапе – выявление звуковых связей. Каждый раздел следует учить с разной пульсацией. Если достигнуто целостное мысленное и реальное исполнение – можно переходить к третьему этапу работы.

3 этап: это создание целостного образа и необходимым условием является мысленное представление с дирижированием. В динамическом плане следует соотнести разделы формы между собой. Темп и педализация должны подчиняться индивидуальному слухо-двигательному контролю музыканта. Успех исполнения выученного произведения будет зависеть от того, насколько ученик сможет мысленно объединить слуховые и двигательные ощущения, а также объединить движения и мысленно удержать целостность музыкальной формы.

Особым моментом проявления стиля является также исполнительское искусство, где совмещаются своеобразный стиль музыканта и царствующие стилевые тенденции эпохи.