

«Музыка как вид искусства»»

*«Музыка - единственный
всемирный язык, его не надо
переводить, на нем душа
говорит с душою».*

- (Авербах Бертольд. Немецкий писатель 19 века)

- Музыка (греч. *musa* — муза). Музыка — вид искусства, который воздействует на человека посредством звуковых образов, отражающих его различные переживания и окружающую жизнь. В отличие от пространственных искусств (живописи, скульптуры, архитектуры), музыка, наряду с хореографией, театром и кино, относится к временным искусствам. Одна из главных особенностей музыки в том, что она реально существует только в исполнении, в живом звучании.

Особенности музыки

- Музыка воздействует на человека посредством звуков.
- Музыка- временной вид искусства.
- Музыка в своем становлении и развитии прошла несколько этапов.

Музыка

Древних государств

- Музыка берет свое начало и получает развитие в период Древних государств.
- Изобразительное искусство и литература древности дают представление о музыкальных инструментах и музыкантах.
- Все попытки воспроизведения музыки Древних государств, всего лишь догадки и предположения современных музыкантов.

Виды музыки

- 1 Народная музыка
- 2 Духовная музыка
- 3 Индийская классическая музыка
- 4 Арабская классическая музыка
- 5 Европейская классическая музыка
- 6 Латиноамериканская музыка
- 7 Блюз
- 8 Джаз
- 9 Кантри
- 10 Шансон, романс, авторская песня
- 11 Электронная музыка
- 12 Рок-музыка
- 13 Ска, рокстеди, реггей
- 14 Поп
- 15 Рэп (Хип-хоп)

Народная музыка

- (музыкальный фольклор), одна из главных ветвей западной музыки, стоящая наравне с музыкой популярной, классической и передаваемой в устной традиции. Народная музыка не записывается (и поэтому не сочиняется), ей обучаются по памяти, слушая игру или пение других музыкантов, и носителями ее являются не музыканты-профессионалы, а самоучки.

СВЕТИЛЕН

Классическая музыка

- В оценочном смысле классической называется музыка прошлого, выдержавшая испытание временем и имеющая аудиторию в современном обществе.
- В историческом смысле под классической понимают музыку второй половины XVIII века — начала XIX века (этот период традиционно соотносят с классицизмом).
- **«академическая» музыка,**

Академическая музыка

- Музыка, находящаяся в отношении преемственности прежде всего к сформировавшимся в Европе в XVII—XIX вв. музыкальным жанрам и формам (опера, симфония, соната и т. п.), мелодическим и гармоническим принципам и инструментальному составу.

ЖАНРЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

- **Соната** (от латинского и итальянского "sonare", "звучать") - музыкальное произведение для одного или нескольких инструментов, обычно в 3-х или 4-х частях (бывают сонаты и одночастные (Ф.Лист "По прочтении Данте") и пятичастные (И.Брамс соната op.5). Чаще всего сонаты пишутся для фортепиано или для инструмента в сопровождении фортепиано.
- **Увертюра** - инструментальная оркестровая пьеса, служащая вступлением к музыкальным (и не только) произведениям. Увертюра может открывать оперу, балет, хоровые выступления, кинофильм, драматическую театральную постановку, инструментальные композиции и др. Термин "увертюра" происходит от французского *ouverture*, означающего открытие, начало, вступление. Также увертюра означает самостоятельное инструментальное концертное произведение.
- **Оратория** - крупномасштабное музыкальное произведение для певцов-солистов, хора, оркестра (и органа), сюжет которого, чаще всего, основан на библейских темах.

ЖАНРЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

- **Концерт (итал. concerto)** - музыкальное произведение, обычно в трёх частях, в котором, как правило, один сольный инструмент (например, фортепиано или скрипка) сопровождается (противопоставляется) оркестром. Слово, вероятно, произошло от латинского "concertare", означающее одновременно "на спор" или "работать вместе". Это двойное понятие конкуренции и сотрудничества лежит в основе данной музыкальной формы с самого её начала, хотя в разные периоды акцент изменялся от одного к другому.
- **Симфония** (от греч. "созвучие") - произведение для оркестра, состоящее из нескольких частей. Симфония - самая музыкальная форма среди концертной оркестровой музыки.

ЖАНРЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

- **Струнный квартет** - музыкальное произведение для четырех струнных инструментов. Этот термин также означает группу из четырех человек, которые играют произведение для четырех струнных инструментов. Практически всегда струнный квартет состоит из 2-х скрипок, альты и виолончели. Баланс между этим составом инструментов является совершенным, другие струнные инструменты, к примеру контрабас, не используются из-за его громкого и тяжелого звука. Данная музыкальная форма является самой популярной в камерной музыке, большинство крупных композиторов писали струнные квартеты.

Музыкальные формы

- **Сонатная форма** - музыкальная форма- музыкальная форма, состоящая из трёх основных разделов, где в первом разделе (экспозиции- музыкальная форма, состоящая из трёх основных разделов, где в первом разделе (экспозиции) противопоставляются главная и побочная партии, во втором (разработке- музыкальная форма, состоящая из трёх основных

Музыкальные формы

- **Вариацио́нная фо́рма**, или *вариации, тема с вариациями, вариационный цикл*, — музыкальная форма, — музыкальная форма, состоящая из темы, — музыкальная форма, состоящая из темы и её нескольких (не менее двух) изменённых воспроизведений (вариаций). Это одна из старейших музыкальных форм (известна с XIII

Музыкальные формы

- **Рондо** (от фр. *rondeau* — «круг», «движение по кругу») — музыкальная форма, в которой неоднократно (не менее 3-х) проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами. Является наиболее распространённой музыкальной формой с рефреном.
- В обобщённом виде схема формы такова:
- А — В — А — С — А — ... — А

Музыкальные формы

- **Музыкальный цикл** — ряд отдельных музыкальных произведений или музыкальных альбомов, концертов и т. п., посвящённых какой-либо теме или образу.

Музыкальный язык

- **Ритм** в теории музыки — соотношения длительностей звуков (нот) в их последовательности.
- Ритм может быть: спокойный, медленный, нервный быстрый и т.д.

Музыкальный язык

- **Мелодическое движение** в своем развитии принимает разнообразные формы. Рисунок мелодического движения складывается из его различных направлений. Основные из них:
  1. восходящее движение;
  2. нисходящее движение;
  3. волнообразное движение, образующееся от последовательно чередующихся восходящего и нисходящего направлений;
  4. горизонтальное движение на повторяющемся звуке.

Музыкальный язык

- **Гармóния** (др. греч. — связь, порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, стройность) — комплекс понятий теории музыки. Гармоничной называется (в том числе и в обиходной речи) приятная для слуха и логически постигаемая разумом слаженность звуков (музыкально-эстетическое понятие). В научной перспективе это представление приводит к композиционно-техническому пониманию гармонии как объединения звуков в созвучия и их закономерного последования. Гармония как научная и учебно-практическая дисциплина изучает звуковысотную организацию музыки.
- Минорная – грустная, или мажорная – радостная, светлая

Разбор музыкального произведения

1. Почему я выбрал именно это произведения?
2. Художественный образ данного произведения его эмоциональное влияние.
3. История создания музыкального произведения.
4. Сведения о композиторе. Какое место данное произведение занимает в его творчестве?
5. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
6. Основные средства создания музыкального художественного образа: ритм, мелодия, гармония.
7. Принадлежность к музыкальному жанру по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, способу исполнения.
8. Принадлежность к музыкальной форме, одно-, двух- и трехчастная, сонатная, рондо, вариация, цикл.
9. Связь музыкального произведения с другими видами искусств.

Художественный образ в музыке.

1. Послушайте музыкальное произведение
2. Придумайте название к композиции
  - Нарисуйте композицию, соответствующую на ваш взгляд художественному образу данной музыки.
  - Обоснуйте выбор изобразительных приемов с опорой на выразительные средства в данной музыкальной композиции (устно)

Прочтите отрывок из произведения А.С.Пушкина

- Владимир велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления.

Прослушайте отрывок из произведения Георгия Свиридова

Как вы думаете есть что-то общее у прочитанного вами произведения и прослушанной музыки?

Разберите музыкальное произведение по плану.

- Ванеса Мей «Шторм» по произведению Вивальди «Летняя гроза»

Музыкальные инструменты

- Струнные
- Смычковые
- Духовые
- Ударные
- Клавишные

Струнные инструменты

Струнный музыкальный инструмент — это музыкальный инструмент — это музыкальный инструмент, в котором источником звука — это музыкальный инструмент, в котором источником звука

Тар

Смычковые инструменты

Смычковые (*струнно-смычковые*) музыкальные инструменты — группа музыкальных инструментов со звукоизвлечением, осуществляемым в основном в процессе ведения смычка по натянутым струнам.

скрипка

альт

виолончель

контрабас

Духовые инструменты

Духовые музыкальные инструменты — музыкальные инструменты, представляющие собой деревянные, металлические и иные трубки различного устройства и формы, издающие музыкальные звуки музыкальные инструменты, представляющие собой деревянные, металлические и иные трубки различного устройства и формы, издающие музыкальные звуки в результате колебаний заключённого в них столба воздуха. Регистр духовых инструментов определяется их размерами: чем больше заключённый в них столб воздуха, тем медленнее он колеблется и, следовательно, тем ниже издаваемый инструментом звук, и наоборот — чем меньше заключённый в трубке столб воздуха, тем издаваемый инструментом звук выше.

Изменение колебаний воздушного столба в инструменте, а следовательно, и высоты звука, достигается двумя способами: более сильным вдуванием столб воздуха рассекается на две, три, четыре и т. д. части, вследствие чего начинает звучать не основной тон, а какой-либо из его обертонов; объём звучащего столба воздуха увеличивают или уменьшают

Духовые инструменты

Деревянные духовые

Диджериду — музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии. Один из старейших духовых инструментов в мире. Он делается из куска ствола эвкалипта длиной 1-3 метра

флейта

гобой

кларнет

фагот

саксафон

Духовые инструменты

Медные духовые

труба

тромбон

валторна

туба

Духовые инструменты

Язычковые духовые

гармонь

аккордеон

баян

Ударные инструменты

Ударные музыкальные инструменты — группа музыкальных инструментов, звук из которых извлекается ударом или тряской (покачиванием) [молоточков, колотушек, палочек и т. п.] по звучащему телу (мембране, металлу, дереву и др. Самое многочисленное семейство среди всех музыкальных инструментов.

треугольник

маракасы

кастаньеты

колокола

бубен

ГОНГ

вуд-блок

Ковбелл
(Сенсерро)

Ударные инструменты

вибрафон

тарелка

литавры

колокольчики

барабан

Маримба

Клавишные инструменты

Клавишные музыкальные инструменты — инструменты, извлечение звука в которых осуществляется при помощи системы рычагов и управляется при помощи клавиш, расположенных в определённом порядке и составляющих клавиатуру инструмента.

Клависин
(струнно-щипковый)

Фортепиано
(Ударно-клавишные)

Орган
(Клавишно-духовой)

синтезатор

Афоризмы о музыке

- Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем.

Григ Эдвард

- Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.

Шостакович Дмитрий

Источники информации

- Горбачева Е. Популярная история музыки. 2002г.
- Никеева И.А., Фаттахова Л.Р.. История музыки. Учебное пособие (для студентов немзыкальных специальностей факультета культуры и искусств.). Омск, 2004
- <http://oldegypt.info/articlescategory-30.html>
- <http://www.geige2007.narod.ru/History/Egypt.htm#pic2>