

Стиль в музыке и музыкальные жанры

Презентацию составила Михайлова Э.Д.,
преподаватель ОГА ПОУ БПК, высшая
квалификационная категория
15.04.2016

Стиль в музыке

Термин *музыкальный стиль* определяет систему средств музыкальной выразительности, которая служит для воплощения определённого идейно-образного содержания музыкального произведения.

Общность стилевых признаков в музыке опирается на социально-исторические условия, мировоззрение и мироощущение композиторов.

Соответственно выделяют следующие стили:

- исторический (эпохальный),
- национальный,
- индивидуальный композиторский.

Музыкальные стили связаны со стилями других искусств.

Краткая характеристика основных музыкальных стилей

Музыка эпохи средневековья (V – XIV века н.э.) – период развития музыкальной культуры, включающий профессиональное искусство, любительское музицирование и фольклор. В основе профессионального музыкального искусства – деятельность музыкантов в храмах и монастырях.

- Культивируются всевозможные жанры и формы музыки (эпические, рондо, баллады, канцоны и др.).
- В Западной Европе с VI-VII веков складывается система одноголосной церковной музыки (григорианское пение); формируются новые вокальные (хоровые) и вокально-инструментальные (хор и орган) жанры: мотет, кондукт, месса.
- Во Франции в XII веке образуется первая композиторская школа при Соборе Парижской Богоматери.
- У восточных славян процветает скоморошество (актёры, певцы, танцоры, сказители, дрессировщики животных, музыканты, жонглёры), используют такие музыкальные инструменты, как гусли, жалейки, домры.
- Закреплению, сохранению и распространению музыки способствует переход к линейной нотации, позволяющий точно фиксировать высоту и длительность звуков.

Музыка эпохи Возрождения (Ренессанс)

Музыкой эпохи Возрождения или музыкой *Ренессанса*, называют период в развитии европейской музыки приблизительно между 1400 и 1600 годами. Это период развития классической музыки.

Появились новые музыкальные инструменты: виола – предшественница скрипки; духовые инструменты – флейта и рожок. Самая сложная музыка писалась для только что созданных клавесина и органа.

Возросла роль светских жанров (шансон, мадригал, мадригальная комедия, в конце 16 века – опера, балет).

Виола

Клавесин

Барокко

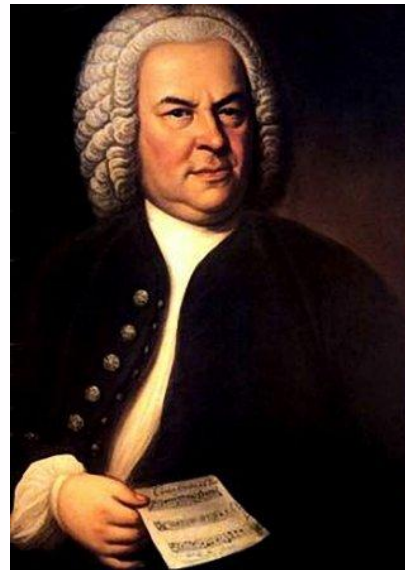
Музыка барокко (итал. *barocco* – причудливый, вычурный, странный) – период в развитии европейской академической музыки, (между 1600 и 1750 годами)

Ведущее положение занимают музыкальные жанры – фуги, кантаты, оратории, оперы; инструментальные жанры – сонаты, концерты.

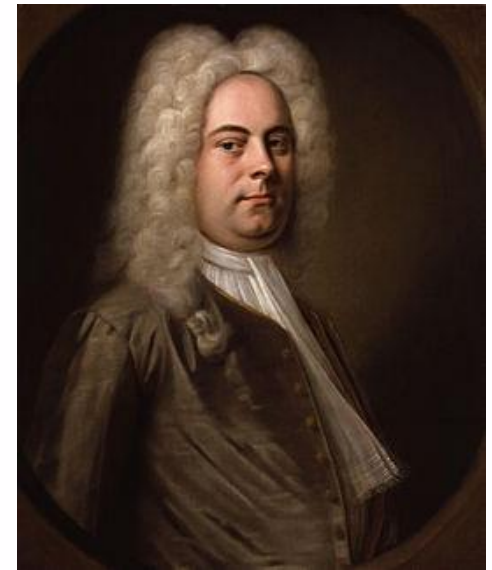
Ярчайшие представители эпохи барокко

Антонио Вивальди

Иоган Себастьян Бах

Георг Фридрих Гендель

Классицизм

Музыка эпохи классицизма (от лат. *classicus* – образцовый) – академическая музыка XVII – XVIII веков. Идеалами классицизма явились идеи философии рационализма – убеждение в разумности бытия, наличии всеобщего порядка, гармоничности человеческой природы.

Высшей стадией классицизма явилась *венская классическая школа* – художественное направление в европейской музыкальной культуре XVIII – начала XIX века, к которой принадлежат:

Франц Йозеф Гайдн

Вольфганг Амадей Моцарт

Людвиг ван Бетховен

Каждый из них являлся яркой индивидуальностью: стиль Гайдна – светлое мировосприятие, ведущая роль – жанрово-бытовые элементы; у Моцарта – лирико-драматическое начало; у Бетховена – воплощение героического пафоса борьбы.

Романтизм

Романтизм в музыке (от франц. *romantisme*) – художественное направление конца XVIII – начала XIX века. Особенности направления в музыкальном искусстве – яркое индивидуальное, личностное начало, отражение эмоциональной жизни человека, духовная возвышенность, интерес к народному творчеству, отрицание бездушности, рельефная образность, фантастическое видение мира. Лирическое начало обусловило стремление романтиков к бесконечности музыкального развития, а также интерес композиторов к камерным формам (поэмы, баллады, фантазии).

Яркие представители романтизма в музыке:

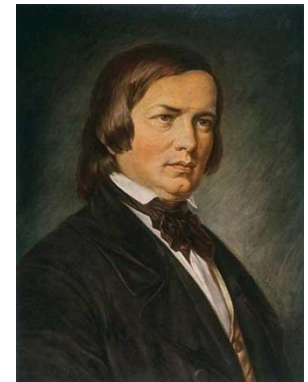
Франц Шуберт

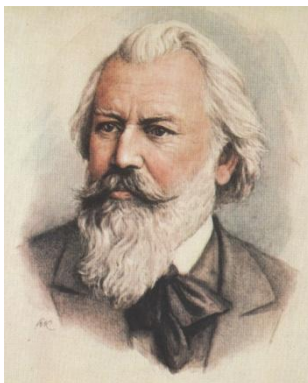
Феликс Мендельсон

Роберт Шуман

Рихард Вагнер

Йоганнес Брамс

Ференц Лист

Фредерик Шопен

Николо Паганини

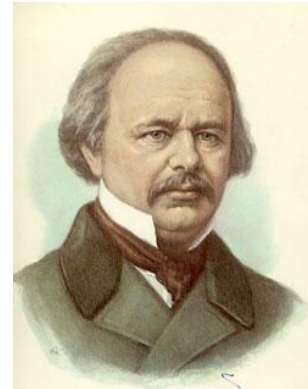
Русские композиторы – представители эпохи романтизма

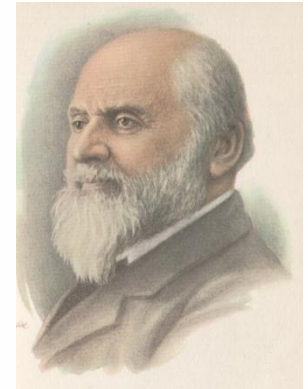
*Александр
Александрович Алябьев*

*Михаил Иванович
Глинка*

*Александр Сергеевич
Даргомыжский*

*Милий Алексеевич
Балакирев*

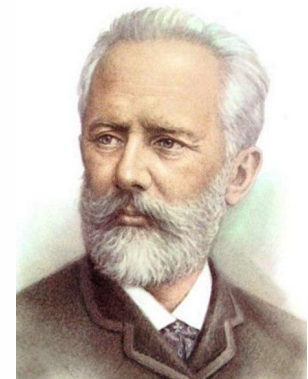
*Модест Петрович
Мусоргский*

*Николай Андреевич
Римский-Корсаков*

*Александр Порфирьевич
Бородин*

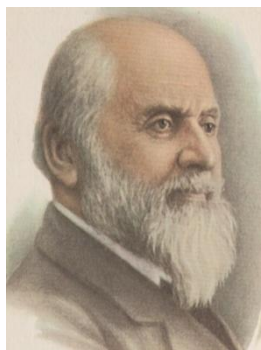
*Пётр Ильич
Чайковский*

«Могучая кучка»

- творческое содружество русских композиторов

«...Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов», — написал однажды русский музыкальный критик В.В. Стасов о своих друзьях композиторах.

Балакиревский кружок

М.А. Балакирев,
создатель «Могучей кучки»

Ц.А. Кюи,
военный инженер

А.П. Бородин,
учёный химик и медик

М. П. Мусоргский,
гвардейский офицер
Преображенского полка

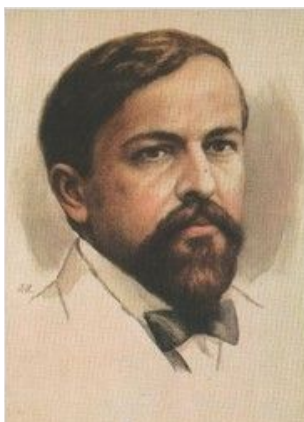

Н.А. Римский-Корсаков,
морской офицер

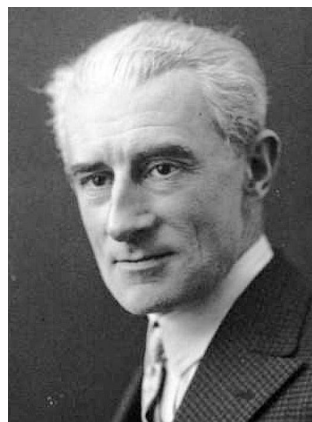
Импрессионизм

Музыкальный импрессионизм (от франц. *impression* – впечатление) возник в Западной Европе в последней четверти XIX – начале XX века. Характерные признаки – стремление к воплощению мимолётных впечатлений, одухотворённой пейзажности, психологических нюансов, к созданию колоритных жанровых зарисовок и музыкальных портретов.

Классическое выражение импрессионизма в музыке – творчество французских композиторов Клода Дебюсси и Мориса Равеля; в России – ранний Игорь Фёдорович Стравинский, поздний Анатолий Константинович Лядов.

Клод Дебюси

Жозеф Морис Равель

Анатолий Константинович
Лядов

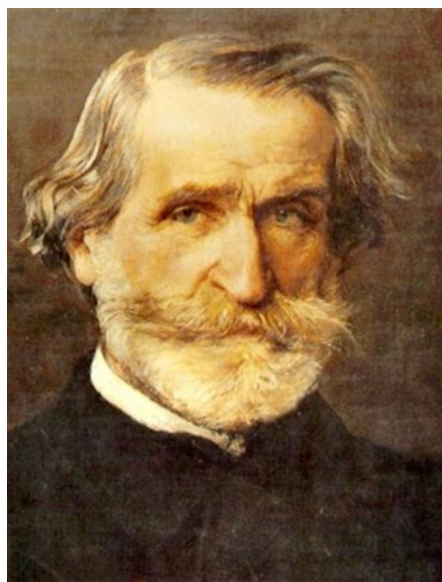

Игорь Фёдорович Стравинский

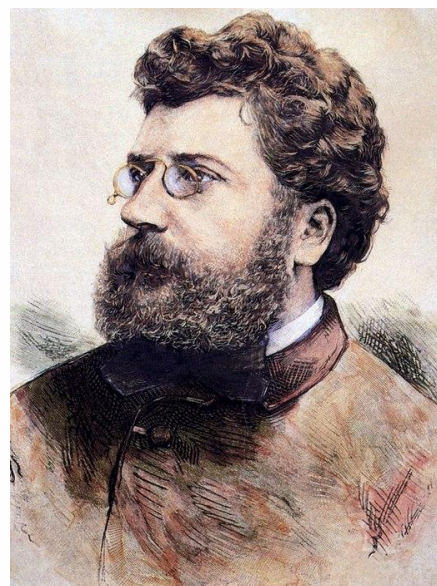
Реализм

Реализм (от *позднелат. realis* – вещественный, действительный) – творческий метод в искусстве, подразумевающий правдивое и многостороннее отражение действительности в совокупности с очевидной авторской позицией, типизацию характеров и обстоятельств, интерес к проблеме ценности личности в обществе.

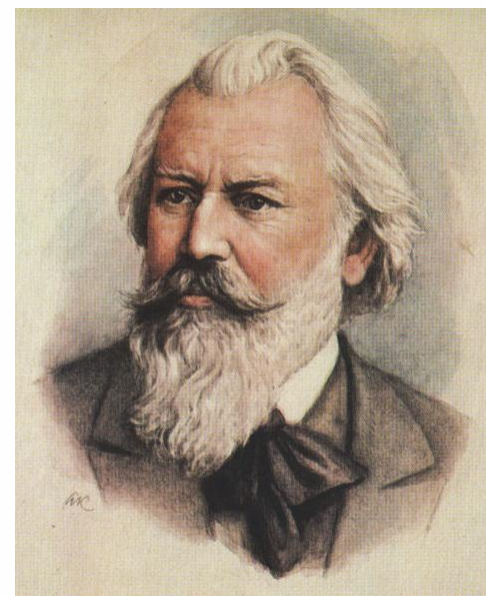
В творчестве западноевропейских композиторов второй половины XIX века реализм нашел отражение в произведениях Ж. Бизе, Дж. Верди, И. Брамса, Ф. Листа и др.

Джузеппе Верди

Жорж Бизе

Иоганн Брамс

Реализм в русской музыке

Основоположником реалистической школы в русской музыке явился Михаил Иванович Глинка, чьи традиции получили развитие в творчестве А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и др.

В музыке XX века реализм получил дальнейшее развитие в произведениях С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова, Р. К. Щедрина и др.

Сергей Васильевич
Рахманинов

Сергей Сергеевич
Прокофьев

Дмитрий Дмитриевич
Шостакович

Георгий Васильевич
Свиридов

Родион Константинович
Щедрин

Значение использования музыки различных стилей в работе с дошкольниками

- Слушая музыку, написанную в разное время, дети получают представление о различных способах выражения чувств и мыслей, существовавших в каждой эпохе. Поэтому музыка разных эпох имеет большое познавательное значение.
- Отражая жизнь и выполняя познавательную роль, музыка воздействует на ребёнка, воспитывает его чувства, формирует вкусы. А ребёнок, слушая музыку, находит в ней отзвуки того, что пережил и прочувствовал сам.
- Имея широкий диапазон содержания, музыка обогащает эмоциональный мир ребёнка, формирует основы его музыкальной культуры.

Жанры музыкального искусства

Музыка – многожанровое искусство

Жанр – род (вид, тип) музыкальных произведений (оперный, симфонический жанр, жанры камерной музыки – романс, соната, квартет и многие другие)

Различают *первичные* и *вторичные* музыкальные жанры

Первичные музыкальные жанры

Первичный жанр – это вид художественного творчества, первоначально связанный с исторической действительностью, с жизнью и бытом.

Отсюда возникли так называемые *первичные бытовые жанры*:

- песня,
- танец,
- марш

Песня

ПЕСНЯ (от лат. *cantus*) – наиболее распространенный жанр вокальной народной и профессиональной музыки, основанный на взаимосвязи музыки и поэтических образов.

Как правило, песня имеет куплетную форму.

Существует ряд классификаций произведений песенного жанра:

- по содержанию (колыбельные, лирические, плясовые, исторические и т.д.),
- происхождению и сфере бытования (городские, крестьянские),
- складу (одноголосные и многоголосные),
- формам исполнения (сольные и хоровые, с сопровождением и без него).

Танец

ТАНЕЦ (от нем. *Tanz*) – вид искусства, основным средством создания художественного образа которого является движение.

История танца насчитывает тысячи лет. На начальной стадии своего формирования танец существовал в синкретической форме – как единство пения, танца и звукового сопровождения.

Разновидности танца:

МЕНУЭТ (от франц. *menuet* – маленький шаг) – танец французского происхождения.

МАЗУРКА (точнее – Мазур от названия жителей Мазовии – Мазуров) – быстрый трёхдольный танец с характерным смещением акцента на вторую, иногда третью долю.

ПОЛОНЕЗ (от франц. *polonaise* – «пеший танец», танец-шествие) – польский танец торжественного характера, изначально деревенский народный, затем им открывались придворные балы.

ВАЛЬС (от нем. *Walzen* – кружиться в танце) – плавный танец, основанный на плавном кружении в сочетании с поступательным движением; возник на основе танцев Австрии, Чехии, Германии.

ПОЛЬКА (от чешск. *polka* – полшага, половинка) – живой и простой по форме чешский танец.

КАМАРИНСКАЯ – русская народная плясовая песня и танец (главным образом мужской), перепляс, преимущественно шуточного характера. Музыкальный размер 2/4, иногда 3/4.

ГОПАК (от укр. гоп – восклицание, которое произносят во время танца; отсюда же глаголы гопати – топать, гопкати – прыгать) – украинский народный танец, быстрый, стремительный; мужчины импровизируют сложные фигуры, вплоть до высоких прыжков, соревнуясь в ловкости; размер 2/4.

В XX столетии популярными стали **румба** (афро-американский танец в двудольном размере, с остросинкопированным ритмом и акцентами на слабых долях такта), **фокстрот** (от англ. *fox* – лиса и *trot* – быстрый шаг, салонный танец в умеренно быстром темпе с маршеобразной ритмикой), **чарльстон** (бальный танец, возникший в г. Чарльстон, разновидность фокстрота), **самба** (подвижный бразильский танец городского происхождения) и др.

Марш

МАРШ (от *франц. marche* – шествие, движение вперед) – музыкальный жанр, характерными чертами которого являются строгий, размеренный темп, чёткий ритм.

Разновидности марша:

- **ВОЕННЫЙ**
- **СПОРТИВНЫЙ**
- **ТРАУРНЫЙ**

Помимо прикладного значения марш является **жанром сценической музыки** («Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Марш» из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского) и **концертной музыки** («Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома» П. И. Чайковского).

Вторичные музыкальные жанры

Вторичные жанры – возникли с появлением и развитием профессионального музыкального искусства, создаваемого композиторами.

Каждая историческая эпоха рождает новые жанры музыки, которые образуются под влиянием вкусов, обычаев, исторической обстановки, национальных традиций.

Различают следующие музыкальные жанры:

- театральные жанры
- жанры хоровой музыки
- жанры симфонической музыки
- жанры камерной музыки

Музыкально-театральные жанры

- Опера
- Оперетта
- Мюзикл
- Балет

Опера

ОПЕРА (от *итал. opera* – труд, произведение, сочинение) возникла в Италии на рубеже 16-17 веков. Это вид музыкально-театрального искусства, который основан на слиянии слова, музыки и сценического действия.

Основу оперы составляют различные формы оперного сольного пения: речитатив, ария, каватина, ариозо, ариетта, песня, романс и др.

- **РЕЧИТАТИВ** – распевно-декламационная музыкальная речь, «музыкальный говорок». С помощью речитатива композитор рассказывает о ходе действия, комментирует устами героев события, происходящие на сцене.
 - **АРИЯ** (от *итал. aria* – воздух) – законченный по построению эпизод в опере, исполняемый певцом-солистом в сопровождении оркестра. Разновидности арии: ариетта, ариозо, каватина, кабалетта
- Наряду с сольным пением важнейшую роль в опере играют **ансамбли и хор**.
- **АНСАМБЛЬ** (от *фр. ensemble* «вместе, множество») – совместное исполнение музыкального произведения несколькими участниками и само музыкальное произведение для небольшого состава исполнителей. В зависимости от количества исполнителей (от двух и более) ансамбль называется дуэтом, трио (терцетом), квартетом и т.д.
 - **ХОР**: 1) от *греч. «хорс»*, что означает «толпа», «собрание»; одно из действующих лиц оперы; 2) коллектив певцов исполняющих вокальную музыку.

Первостепенное значение в опере имеет **симфонический оркестр**. Он богат выразительными возможностями, переливается всеми красками тембровой палитры, активно вмешивается в ход действия, помогая оттенить и углубить образное содержание музыки.

Оркестр выступает в опере и в качестве совершенно самостоятельного участника действия. Примером может являться **увертюра**.

УВЕРТЮРА (от *франц. «Уврив»* – открывать) – оркестровое вступление к опере, подготавливающее слушателей к предстоящему действию (увертюра к опере М. Глинки «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя»; А. Бородина «Князь Игорь» и др.).

Оперное искусство постоянно развивается, появляются новые виды: джазовая (Дж. Гершвин США), рок-оперы (А. Рыбников «Звезда и смерть Хоакино Мурьеты» и др.), камерная опера, опера-балет.

Оперетта, мюзикл

- ▣ **ОПЕРЕТТА** (итал. *operetta*, уменьшительно от *opera*, буквально – малая опера) – один из видов музыкального театра, сочетающий вокальную и инструментальную музыку, танец, балет, элементы эстрадного искусства. Основу музыкальной драматургии оперетты обычно составляют куплетная песня и танец.
- ▣ **МЮЗИКЛ** (англ. *musical*, сокр. от *musical comedy* – муз. комедия) – музыкально-сценическое представление, в котором используются разнообразные выразительные средства эстрадной и бытовой музыки, хореографические, драматические и оперного искусств. Большое влияние на мюзикл оказали многие жанры: оперетта, комическая опера, водевиль. Мюзикл как отдельный жанр театрального искусства долгое время не признавался.

Балет

БАЛЕТ (фр. ballet, от итал. ballare – танцевать) – вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто.

Основными видами танца в балете являются *классический* и *характерный танец*, к которому начиная с XIX века относятся народные и национальные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле. Немаловажную роль играет *пантомима*, с помощью которой актёры передают чувства героев, их «разговор» между собой, суть происходящего.

В балетном спектакле используются: сольные танцы, ансамблевые номера (4-8 исполнителей) и массовые номера – кордебалет (от 8 до 30 танцоров).

Часто в балете встречаются танцы, расположенные в определённом порядке, называемые *сюитой*. Подобные сюиты получили название – *дивертисмент* (от французского, буквально – увеселение, развлечение) вставные эпизоды из балетных номеров; могут составлять целое представление развлекательного характера, объединённое общим сюжетом.

Настоящий переворот в балетной музыке произвёл Пётр Ильич Чайковский. Музыка его балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» обрела, наряду с симфонической, возможность раскрывать внутреннее течение действия, воплощать характеры героев в их взаимодействии, развитии, борьбе.

Жанры хоровой музыки

ХОРОВАЯ МУЗЫКА – музыка, предназначенная для исполнения хором. К ней относятся: *кант, кантата, оратория, месса, реквием, хоровой концерт* и др.

- **КАНТ** (от лат. *cantus* – пение, песня) – род бытовой многоголосной песни, распространённый в России, на Украине и в Белоруссии в 17-18 вв.; первоначально создавались на религиозные тексты (псалмы).
- **КАНТАТА** (от *итал. cantare* – петь) – один из основных жанров вокальной музыки, крупное вокально-инструментальное произведение торжественного характера, обычно для солистов, хора и оркестра
- **ОРАТОРИЯ** (от *позднелат. oratorium* – молельня) – крупное музыкальное сочинение для певцов-солистов, хора и оркестра, имеющее драматический сюжет и предназначенное для концертного исполнения. Зародилась практически одновременно с оперой и кантатой и имеет некоторое сходство с ними. В отличие от оперы, большее значение имеет не само действие, а рассказ о нём. По сравнению с кантатой оратория крупнее по масштабу, отличается более развитым сюжетом. Появилась в 1-й половине 17 в. Основные источники сюжетов – Библия, житийная литература. Преобладают героические и мистически-отрешённые, аскетические образы.
- **МЕССА** (позднелат. *missa*, от лат. *mitto* – посылаю, отпускаю; *итал. messa*; франц. *messe*) – центральный обряд суточного богослужебного цикла католической церкви, в котором, как правило, важная роль отводится музыке. Текст обычно поётся, но в некоторых случаях читается. Одна из разновидностей мессы – реквием (Моцарт).
- **РЕКВИЕМ** (от *лат. requies* – покой, отдых, успокоение) – траурная заупокойная месса, крупное произведение для хора, солистов и оркестра. Исполняется на латинском языке.
- **ХОРОВОЙ КОНЦЕРТ** – жанр русской православной духовной музыки, относится к высшим достижениям доклассического периода (произведения Д. С. Бортнянского, М. С. Березовского, С. А. Дегтярёва, А. Л. Веделя).

Жанры симфонической музыки

СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА – музыка, предназначенная для исполнения симфоническим оркестром.

СИМФОНИЯ (от *греч.* – созвучие, благозвучное сочетание тонов) – ведущий жанр оркестровой музыки, сформировавшийся в середине 18 в. Свой классический облик симфония приобретает у представителей венской классической школы – Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена.

Расцвет русской симфонии приходится на 2-ю половину 19 века и связан, прежде всего, с творчеством А.П. Бородина и П.И. Чайковского.

КОНЦЕРТ (от *лат. concerto* – состязуюсь) – произведение для одного или (реже) нескольких солирующих инструментов (П. Чайковский. Первый концерт) или голоса (Р.Глиэр. Концерт для голоса с оркестром) и оркестра, а также публичное исполнение музыкальных произведений.

СЮИТА (от *франц. suite* – ряд, последовательность) – циклическое инструментальное произведение из нескольких разнородных самостоятельных пьес, связанных общим замыслом.

Жанры камерной музыки

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА (от лат. camera – комната) – вид музыкального искусства, предназначенный для исполнения в небольших помещениях или для домашнего музицирования. Характерны специфические инструментальные составы (от одного исполнителя-солиста до нескольких, объединяемых в ансамбле) и особенности музыкального изложения. Жанрами камерной музыки являются: вокальная камерная музыка (песня, романс), соната, ансамбли (дует, трио, квартет и т.д.), прелюдия, вокализ и др.

Видное место в искусстве занимает *вокальная камерная музыка* (в жанрах песни и романса). Исключительное внимание ей уделяли композиторы-романтики.

СОНАТА (итал. sonata, от sonare – звучать) – один из основных жанров инструментальной музыки.

ТРИО (итал. trio – три) – 1) ансамбль исполнителей из трёх человек; см. также Терцет. 2) Музыкальное произведение для трёх инструментов или певческих голосов. Выдающиеся образцы фортепианного трио создали Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, И. Брамс, П.И. Чайковский, С.И. Танеев, С.В. Рахманинов, Д.Д. Шостакович.

КВАРТЕТ (от лат. quartus – четвёртый) – 1) ансамбль из 4 исполнителей (инструменталистов или вокалистов). В камерно-инструментальной музыке могут быть однородными (4 смычковых, 4 деревянных духовых, 4 медных духовых и т. д.) или смешанными. Распространение получил струнно-смычковый (2 скрипки, альт, виолончель). В России – А.П. Бородин.

ПРЕЛЮДИЯ, прелюд (ср.-век. лат. Praeludium – играю предварительно, делаю вступление) – небольшая инструментальная пьеса.

ВОКАЛИЗ (от лат. vocalis – гласный звук; звучный, певучий) – 1) исполняющееся на гласном звуке упражнение для развития вокальной техники, специально сочинённое или импровизируемое певцом. 2) Концертное произведение, чаще для сопрано с инструментальным сопровождением. С.В. Рахманинов, Р.М. Глиэр

Музыкальное искусство богато разнообразными жанрами – от простых до сложных, и не перестаёт развиваться. Так в XX веке с появлением звукового кино возник новый вид искусства – *киномызыка*.

Источники информации

1. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, «Учебное пособие по музыке для 7 класса», Издательство «Просвещение», 2011г., 158с.
2. Belcanto – энциклопедия музыкальных жанров
<http://www.belcanto.ru/dic02.html>
3. Русский отдел Википедии – <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
4. Музыкально-театральные жанры на <http://refleader.ru/>
5. Секреты музыкального языка: Учебное пособие по музыкальной литературе –
http://froland.ru/lyceum/muslit/man3_0.html