

О ЧЕМ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ СОНАТНАЯ ФОРМА

Проектная работа
Автор : Лаврентьева Валерия 6А
Руководитель Водопьянова Т.М.,
учитель музыки
Гимназии №12 г. Липецка

Цели проекта

- Формирование понятия о правилах построения I частей сонат, симфоний, увертюр;
- Углубление знаний о произведениях, написанных в сонатной форме

Задачи

- Выявить общие закономерности сонатной формы;
- Рассмотреть строение наиболее знаменитых произведений в этой форме

Методы реализации проекта

- Изучение специальной литературы;
- Поиск справочных материалов в сети Интернет;
- Прослушивание музыкальных произведений, написанных в сонатной форме

Гипотеза

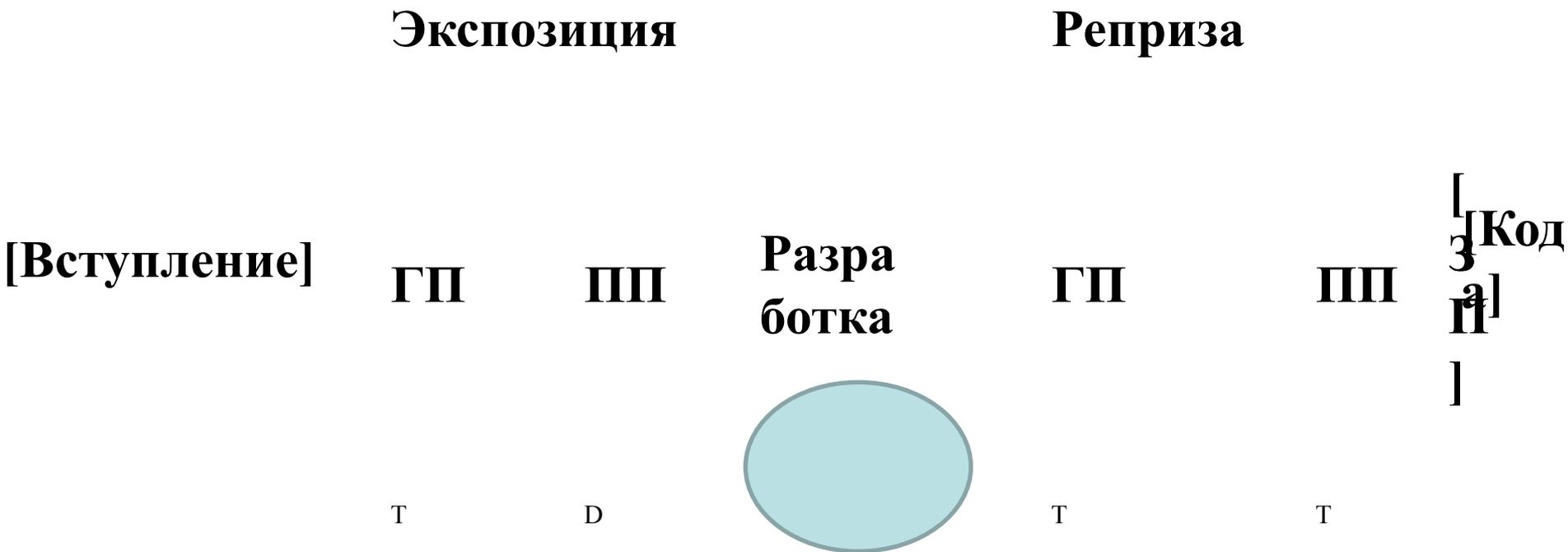
Части сонат , симфоний, инструментальных концертов увертюры имеют общие принципы построения, но отличаются по своему содержанию.

Произведения , написанные в этой форме раскрывают многообразие явлений и событий окружающей жизни.

Сонатно – симфонический цикл состоит из 3, 4 или 2 самостоятельных частей, разных по характеру и темпу, но объединенных общим замыслом. Примеры: сонаты, симфонии, концерты, квартеты. Увертюры.

I часть	2 часть	III часть	IV часть
Сонатная форма	Вариации или 3 частная	3 частная	Рондо
быстро	очень медленно	умеренно	Очень быстро
Идея	Размышление	Отдых	Итог

Схема сонатной формы

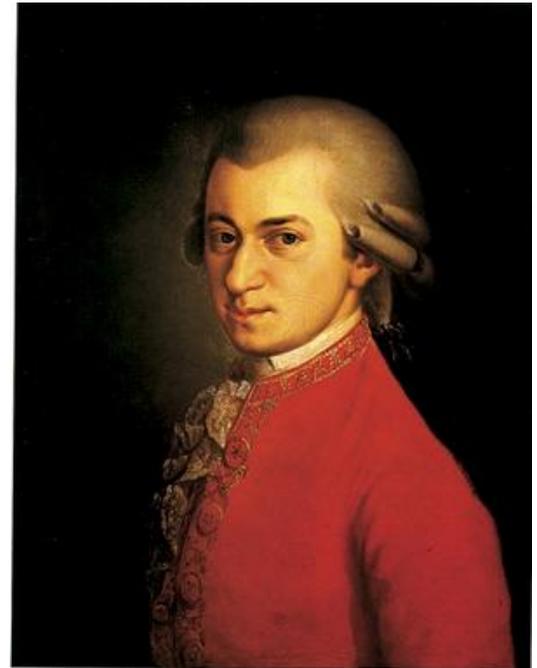

Сонатная форма

Форма, которая состоит из экспозиции, разработки и репризы, называется сонатной формой

Встречается в I частях сонат, симфоний, инструментальных концертов, квартетов и в увертюрах

Венские классики

Й. Гайдн

*Австрийский композитор 18 века.
Является автором многочисленных
сонат и 119 симфоний. Гайдна
считают одним из создателей
веской симфонической школы*

В.А.Моцарт

Наиболее известны 40 Симфония и соната Ля мажор (с турецким рондо в финале)

Л.В.Бетховен

Соната № 8 « Патетическая»

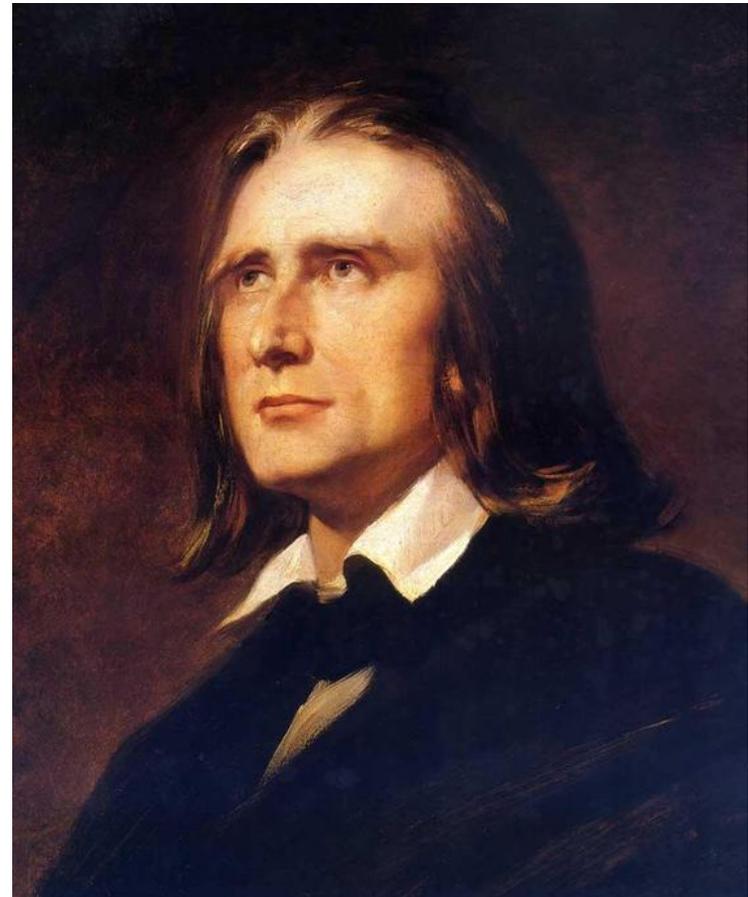
Ф.Шопен

Соната Шопена си бемоль минор с траурным маршем – одно из самых трагических музыкальных произведений

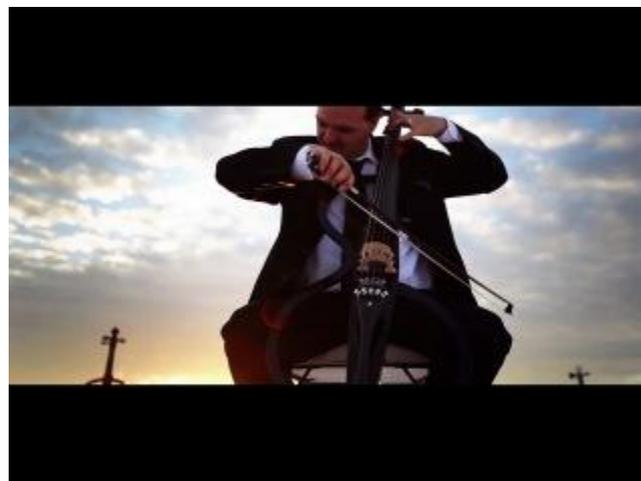

Ф. Лист

Лист - автор фортепианной сонаты
Си минор,
программных увертюр,
Венгерских рапсодий.

Сонатная форма (или форма сонатного Allegro) стала основой для огромного числа произведений инструментальной музыки. Не только таких, на титульном листе которых указано «Соната», но и всевозможных трио, квартетов, инструментальных концертов, симфоний. За три века существования сонаты эта музыкальная форма претерпела такие существенные изменения и предстает теперь в таком богатстве вариантов, что невозможно дать ее однозначное определение. Единственное, что присуще любой сонате, – по музыкальному содержанию это самая сложная и многосоставная музыкальная форма, к какой бы эпохе ни относилась данная конкретная соната

Соната исполняется инструментом соло
или с аккомпанементом

Симфония как большое многочастное оркестровое произведение появилась около 1730 года, когда оркестровое вступление к опере обособилось от самой оперы и превратилось в самостоятельное оркестровое произведение, взяв за основу трехчастную увертюру итальянского типа. Родство сонаты, симфонии и увертюры проявляется не только в том, что каждая из них состоит из трех разделов: экспозиции, разработки и репризы

Увертюра

Со словом (как и с самим понятием) увертюра неразрывно связано представление о вступлении к чему-то. И это понятно, ведь слово заимствовано из французского языка, в который, в свою очередь, пришло из латинского: *aperture* — значит открытие, начало

Увертюру и симфонию играет симфонический оркестр

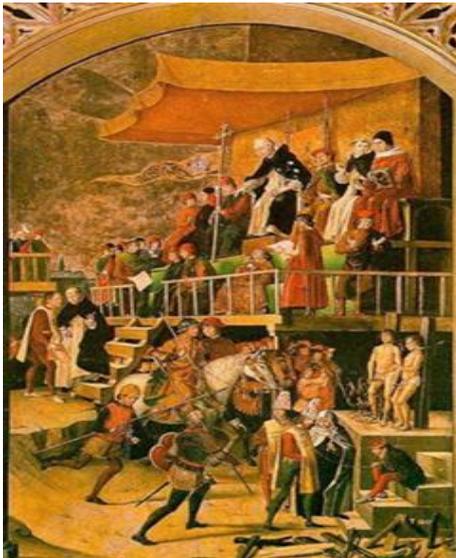
Л.В.Бетховен

Увертюра к пьесе
В.Гете «Эгмонт»

Вступление

- Тема испанских завоевателей звучит медленно в ритме сарабанды;
- Вторая тема передает скорбь и страдания народа Нидерландов

ЭКСПОЗИЦИЯ

Главная тема- образ Эгмонта

Побочная тема- образ Клерхен

Разработка

Темы Испанцев и Клерхен
(события трагедии В.Гете)

Реприза

Гибель Эгмонта

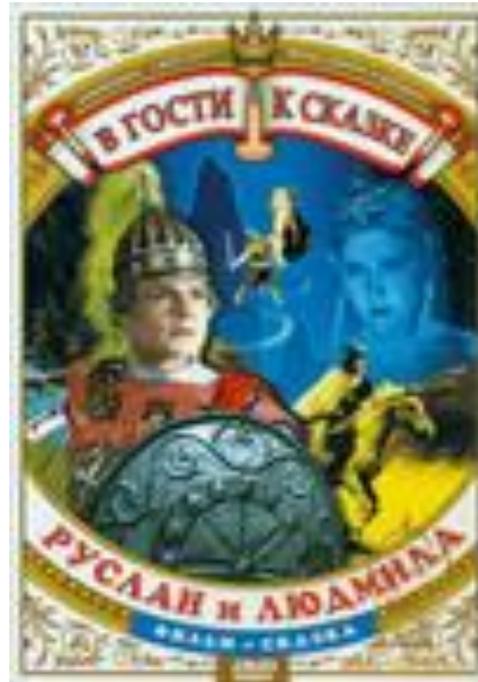

Кода

Победа восстания

Увертюра к опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила»

Начало увертюры

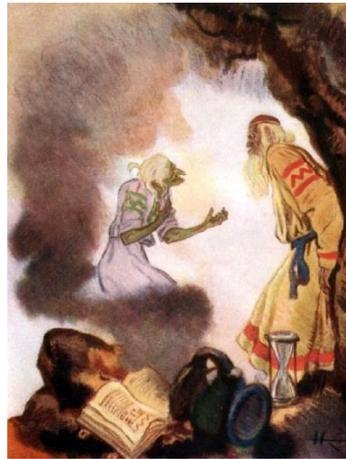
Звучит энергичная богатырская мелодия -
главная партия

Побочная партия

Лирическая побочная тема, музыкальная характеристика Людмилы

Заключительная партия

Короткие аккорды являются музыкальной характеристикой волшебницы Наины

В коде звучит тема Черномора

Тема Черномора –целотоновая гамма

«Ромео и Джульетта».

Увертюра П.И. Чайковского
по пьесе В. Шекспира.

«Ромео и Джульетта»

Увертюра П.И. Чайковского
по пьесе В. Шекспира

Строение увертюры « Ромео и Джульетта »

1. *Вступление - « Утро в Вероне »*
2. *Экспозиция- образы Зла и Добра*
3. *Разработка-столкновение и борьба сил Добра и Зла*
4. *Реприза-итог взаимодействия*
5. *Кода- эпилог, послесловие*

Балкон Джульетты в Вероне

Д.Д.Шостакович

Симфония № 7 « Ленинградская»

Музыка посвящена блокаде Ленинграда

Выводы

I части сонат, симфоний, а также увертюры имеют сходное строение; Они написаны в форме Сонатного Аллегро, вернее звучат в этом темпе

Литература

- Литература
- 1. Асафьев «Речевая интонация»
- 2. Бонфельд М. Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки. — Ч. 2. — М.: Владос, 2003.
- 3. Гинзбург «Современное искусство: проблемы и средства»
- 4. Гольденвейзер «Пианисты рассказывают»
- 5. Горюхина Н. А. Эволюция сонатной формы. Киев, 1970.
- 6. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху // Вопросы музыкальной формы. Вып. 2. — М.: Музыка, 1972.
- 7. Климовицкий А. Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Д. Скарлатти // Вопросы музыкальной формы. Вып. 1. — М.: Музыка, 1966.
- 8. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII—XX веков. М., 1998.
- 9. Е. Либман «Работа над фортепианной техникой»
- 10. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М.: «Музыка», 1979.
- 11. Г. Нейгауз «Об искусстве фортепианной игры»
- 12. Протопопов В. В. Принципы музыкальной формы Бетховена: Сонатно-симфонические циклы Op. 1-81. — М.: «Музыка», 1970.
- 13. Ручьевская Е. А. Классическая музыкальная форма. — СПб.: «Композитор», 1998. 14. Тюпин Ю. Н. Музыкальная форма. — Л.: «Музыка», 1974.
- 15. С. Фейнберг «Мастерство пианиста»
- 16. Холопова В. Формы музыкальных произведений. Санкт-Петербург, «Лань», 1999 [
- Источники
- Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта <http://www.refcentr.ru/>
- : <http://art.1september.ru>
- <http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=92341>
- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%ED%E0%F2%ED%E0%FF_%F4%EE%F0%EC%E0
- http://orpheusmusic.ru/publ/dmitrij_shostakovich_sedmaja_quot_leningradskaja_quot_simfonija/478-1-0-915
- <http://harmonia.tomsk.ru/pages/3/?3>
- <http://referat.np.by/reports/view-6086>
- http://www.muz-urok.ru/otec_simfonii.htm

Источники иллюстраций

- http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=лунная%20соната&img_url=biodigitalworld.ru%2Fimg%2F8e%2F8
- http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=лунная%20соната&img_url=cs504500.vkontakte.ru%2Fu131641057%2Fvideo%2FI_3cc1601a.jpg
- http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&img_url=img0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F0%2F53%2F631%2F53631888_1263197929_ruslanandlyudmila
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&img_url=img0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F0%2F53%2F631%2F53631888_1263197929_ruslanandlyudmila.jpg&pos=114&rpt=simage
- http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&img_url=freedom.sumy.ua%2Fuploads%2Fposts%2F2010-04%2F1270631378_ruslan-i-lyudmila-seriya-108287212-04-56.jpg&pos=131&rpt=simage&nl=4
- http://images.google.ru/imgres?q=руслан+и+людмила+картинки&start=824&hl=ru&newwindow=1&sa=X&sout=0&tbn=isch&tbnid=b9sNqhTkVD0jqM:&imgrefurl=http://lib.rus.ec/b/120854/read&docid=Y2qEgwpjFX_7fM&itg=1&
- <http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4>
- http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D1%88%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80&img_url=www.poeticg.com%2Falbums%2Fuserpics%2F10001%2Fwilliam1.gif&pos=184&rpt=simage
- http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%AC%20%D1%83%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A8%D0%9F%D0%98%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%AC&noreask=1&img_url=www.leningradschool.com%2Fdec03b.jpg&pos=11&rpt=simage
- http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=инквизиция%20в%20испани&img_url=images4.wikia.nocookie.net%2F_cb20090308004851%2Fforeverknight%2Fimages%2Fthumb%2F8%2F8f%2F351px-Pedro_Berruquete_-_Saint_Dominic_Presiding_o
- http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&img_url=www.stihi.ru%2Fpics%2F2011%2F07%2F08%2F7056.jpg&pos=2&rpt=simage
- <http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B>
- <http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%2019%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0>
- <http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE>