Основы композиции, Ф- но, курс 2, группа 1, 28.05.2020

О ЖАНРАХ

Малые формы (вокальные и инструментальные)

Самым древним видом вокального творчества является *песня*, во все времена прочно связанная с бытом.

Песенное творчество разных национальностей обладает оригинальными чертами. В песнях разных народов очень своеобразны не только одноголосие, но и гармоническая и полифоническая фактуры, голосоведение, хоровой склад. Народные песни делятся на: *трудовые, обрядовые, колыбельные ,игровые, эпические, лирические, шуточные.*

Наиболее известными разновидностями песен зарубежных стран являются *баркарола, серенада* и *баллада*.

Баркарола----песня итальянских лодочников, гондольеров. Для неё характерен плавный, певучий напев и образное, обычно гитарного типа, сопровождение, нередко подражающее колышущимся волнам. Как инструментальная пьеса баркарола по своей величине иногда достигает масштабов сложной трёхчастной формы; размер её 6/8.

Образцы вокальных и инструментальных баркарол:

Ф. Мендельсон . "Песни венецианского гондольера." Баркаролы Шопена, Чайковского, Рахманинова; М. Глинка "Венецианская ночь."

Серенада--- песня, которая первоначально исполнялась по ночам.(по-итальянски serenata, по-французски serenade , что означает "вечерняя музыка". Постепенно серенады стали звучать и днём, а их инструментальное сопровождение(на лютне или гитаре) перешло к инструментальным ансамблям, состоящим из гобоев, фаготов, валторны, при которых текст оказался необязательным. Перекочевав с улицы в концертные залы, серенады пополнились струнными, но, хотя текст уже отпал, по содержанию не изменились. Первые инструментальные серенады состояли из танцевальных пьес, они начинались и заканчивались маршами. Позднее такие сюиты (из 5-ти, 6-ти частей) исполнялись на различных праздниках.

Примеры знаменитых серенад: М. Глинка . " Я здесь, Инезилья". (см. аудио)

А. Даргомыжский . " Ночной зефир".

П. Чайковский. "Серенада для струнного оркестра".

И. Брамс. Две серенады для большого оркестра.

От повседневной деятельности, которая обусловливает содержание серенад, *баллада* уводит нас в область легенд.

Её тематика полна фантастических происшествий, одухотворения природы. Если основой баллады служит предание о народном герое, то и здесь историческое событие приобретает сказочно-легендарные черты. Получив программно-эпическое содержание и обогатившись чертами фантастики , баллада получила расширенные рамки, особенно при инструментальном применении.

Баллады могут быть развитыми концертными пьесами для ф-но, произведениями для хора, оркестра или оперными номерами

К наиболее распространённым балладам относятся:

Ф. Шуберт. "Лесной царь." . Э.Григ. Баллада (в форме вариаций). М. Глинка . "Руслан и Людмила", баллада Финна. П. Чайковский. "Воевода". Баллада для симфонического оркестра.

В определённом отношении балладе соответствует русская былина. Народными сказаниями навеяна опера "Садко" Римского-Корсакова, которая так и называется ---"опера-былина".

Романс----вокальное сочинение, представляющее собой дальнейшее развитие строфической песни. Родиной романса считают Испанию, где в 15-16 веках таким наименованием обозначались стихотворения, написанные на простом наречии, в отличие от латинских стихов, распространённых в привилегированном обществе. С самого начала стихотворный романс был выразителем лирических настроений, что проявилось при соединении его с музыкой. Постепенно муз. форма романса стала отходить от общепринятых строфических рамок песни. В романсах, в соответствии со стихотворным размером и содержанием, потребовалась к каждой строчке самостоятельная мелодия, выразительность которой должна была совпадать с декламацией и размером стиха. Тематика романса коснулась всех сторон жизни. Здесь и детские впечатления, выраженные в рамках небольшой фортепианной пьесы (Р.Шуман "Альбом для юношества"; П.Чайковский " Детский альбом".), и медленная часть камерного произведения (Э. Григ. Квартет), и самостоятельная концертная пьеса для скрипки с оркестром. (Л. Бетховен. Романс для скрипки с оркестром.) . Нет такой страны, где бы не культивировалась форма романса как вокального сочинения с сопровождением фортепиано. Почти каждый значительный композитор пробовал свои силы в этом жанре.

Из вокальных произведений для голоса solo с оркестром наиболее развитую форму приобрела *ария.* Она родилась на подмостках театра; её размеры обусловливаются богатством настроений, присущим героям оперы. Этому соответствуют такие обозначения, как *большая ария* , *колоратурная ария*, *ария с ритурнелем*. В своё время указанные арии состояли из нескольких частей, самостоятельных и контрастирующих, с разными темпами. Вокально-технической стороне уделялось в них особое внимание, так как они были рассчитаны на определённых виртуозов-исполнителей , лично связанных с композитором. В современной опере арии по-прежнему представляют собой либо вокальные монологи, либо части развернутой сцены. На их жанровой форме сильно отразилась драматическая выразительность, к которой композиторы стремились, начиная ещё с Глюка. Мелодика арий, сохранив свою песенность, стала развиваться на декламационной основе, точно подчиняясь сюжетным требованиям и литературному тексту. В этом отношении значителен вклад русской школы во главе с Глинкой и Даргомыжским. Мусоргский, который считал, что "музыка есть средство для беседы с людьми", достиг "звуковой правды" именно в ариях. Образцы арий, насыщенных вокальной техникой -----украшениями и пассажами, встречаются в операх Россини, Верди, Моцарта, Глинки. Арии с преобладанием речевой декламации имеются в операх Даргомыжского, Мусоргского, Чайковского, Бородина, Бетховена, Вагнера.

Ариозо и ариетта-----небольшие пьесы камерного типа, нередко значительного содержания, как , например, ариозо Бориса "Скорбит душа" из оперы " Борис Годунов" Мусоргского или ариозо Лизы из оперы "Пиковая дама" Чайковского. .

Задание :

1) ***1)Изучить жанры , описанные в конспекте.***

2) Слушать образцы серенады, баркаролы и баллады в аудиопримерах, анализировать их форму.

3) Сочинить вокальное произведение в любом жанре (романс, баркарола и т.д.), в любой форме сложнее периода .

Литература: Е. Месснер. "Основы композиции" , глава 14, параграф 3.