Группы: **Фортепиано**

Курс **1.**

Дисциплина **Музыкальная терминология**

Преподаватель **Кисилева Елена Николаевна**

Конспект лекции: **Характерные музыкальные термины музыки барокко Характерные музыкальные термины западно-европейских классиков.**

1. **Значение слова «барокко».**

[Музыка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0) барокко появилась в конце эпохи [Возрождения](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) и предшествовала [музыке классицизма](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0). Слово «барокко» предположительно происходит от [португальского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) «perola barroca» — жемчужина или морская раковина причудливой формы похожие латинские слова «Barlocco» или «Brillocco» также использовались в схожем значении — жемчужина необычной формы, не имеющая [оси симметрии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)). И действительно, изобразительное искусство и архитектура этого периода характеризовались весьма вычурными формами, сложностью, пышностью и динамикой. Позже это же слово стало применяться и к музыке того времени.

1. **Краткая характеристика музыкального барокко**. Сочинительские и исполнительские приёмы периода барокко стали неотъемлемой и немалой частью музыкального классического канона. Музыкальный орнамент стал весьма изощрённым, сильно изменилась [музыкальная нотация](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F), развились способы игры на инструментах. Расширились рамки жанров, выросла сложность исполнения музыкальных произведений, появился такой вид сочинений, как [опера](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0). Большое число музыкальных терминов и концепций эры барокко используются до сих пор.

Обязательным стало использование музыкальных украшений, часто исполнявшихся музыкантом в виде импровизации. Такие выразительные приёмы, как notes inégales стали всеобщими; исполнялись большинством музыкантов, часто с большой свободой применения.

3. Жанры эпохи . Композиторы эпохи барокко работали в различных музыкальных жанрах. [Опера](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0), появившаяся в период позднего ренессанса, стала одной из главных барочных музыкальных форм. Можно вспомнить произведения таких мастеров жанра, как [Алессандро Скарлатти](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8" \o "Алессандро Скарлатти) (1660—1725), [Генделя](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85), [Клаудио Монтеверди](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8) и других. Жанр [оратории](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F) достиг пика своего развития в работах [И. С. Баха](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD) и Генделя; оперы и оратории часто использовали схожие музыкальные формы (например, имевшую широкое распространение [арию da capo](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%8F_da_capo)).

Такие формы духовной музыки, как [месса](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) и [мотет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%82), стали менее популярны, но форме [кантаты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0) уделили внимание множество протестантских композиторов, в том числе Иоганн Бах. Развились такие виртуозные формы сочинения, как [токкаты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0) и [фуги](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B0).

Инструментальные [сонаты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)) и [сюиты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B8%D1%82%D0%B0) были написаны как для отдельных инструментов, так и для камерных оркестров. Появился жанр [концерта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)) в обеих своих формах: для одного инструмента с оркестром и как [кончерто гроссо](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE), в котором небольшая группа солирующих инструментов контрастирует с полным ансамблем. Пышности и великолепия многим королевским дворам добавили и произведения в форме [французской увертюры](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0), с их контрастными быстрыми и медленными частями.

Произведения для клавишных довольно часто писались композиторами для собственного развлечения или в качестве обучающего материала.

Барочная музыка стремилась к более высокому уровню эмоциональной наполненности, чем музыка Ренессанса. Сочинения барокко часто описывали какую-то одну, конкретную эмоцию (ликование, печаль, набожность и так далее; см. [Теория аффектов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2)). Одно из величайших достижений эпохи барокко – создание **теории аффектов**. Благодаря обращению к человеческим эмоциям, страстям возникает новое измерение в музыке. Музыка стала служить выражению человеческих страстей. Аффект – универсальная категория, музыкальное произведение напрямую связывается с ним. Аффект становится предметом исследования у Кирхера, Маттезона, Принтца и других теоретиков. Слова Маттезона становятся основной установкой теории аффектов: « В каждой мелодии мы должны ставить себе целью какое-нибудь движение души».

Теория аффектов неотделима от основных установок эпохи, в понимании «пафоса» и «аффекта». Этимологически понятие «pathetica» связано со словом «pathein» («страдать», «испытывать воздействие извне»). «Страдание» имеет широкий спектр значений. От традиций, исходящих от Аристотеля, его понимают как «несчастье», «скорбь»,которым подвержен субъект. У стоиков это страсть, при которой душа теряет покой, испытывает страдание («passio» - страсть, «afflictio» - переживание).

Репрезентация аффектов в разных странах была связана с разными эстетическими установками. В Италии они были связаны с силой человеческой речи и движениями души человека. В Германии аффект связывался с наукой (Шютц, Бернхард). Бернхард понимал «музыкальную науку» («музыкальное искусство») как риторическое учение, поэтому аффект у него связан с музыкально-риторическими фигурами.

Прежде всего в немецком учении разрабатывалась строгая теория воздействия на слушателя. Musicus poeticus должен был четко определить объект изображения, средства передачи аффекта, вызвать вполне регламентированную реакцию слушателя.

Необходимо было точно знать:

- законы воздействия;

- свойства темпераментов;

- природу аффектов;

- «правила искусства» и среди них – особенности ладов, интервалов, темпа, метра.

Это означало – управлять восприятием.

Главная задача композитора – внушение эмоций слушателю. Это согласовывалось с установкой барокко, для которой – основное – воздействие, а не самовыражение. Эта установка определила основное в коммуникативной стороне музыкального искусства.

В классификациях различались главные и второстепенные аффекты. Монтеверди выделил 3 основных страсти: гнев, уверенность и смирение, или мольбу. Другие теоретики относили к основным аффектам аффекты любви, печали (сострадания), плача, веселия, ликования. К дополнительным относились аффекты удивления, упорства и отваги, аффект страха и терзания, аффект отчаяния, аффект ярости и т. д.

Был разработан строгий канон передачи изображения аффекта. Воплощение аффектов в музыке сыграло огромную роль в создании устойчивого комплекса музыкальных выразительных средств, обладающих конкретной семантикой и вызывающих устойчивые ассоциации, являющегося частью так называемой музыкальной риторики.

Главной частью музыкальной риторики была decoratio, основу которой составляли музыкально-риторические фигуры. К середине 18 века было зафиксировано более 80 таких фигур. Некоторые из данных приемов были известны еще в Средневековье и ранее, лишь в XVI 1-й половине XVII столетий получившие устойчивое значение в музыкальной речи.

Особое значение для формирования музыкально-риторических фигур сыграло творчество итальянских мадригалистов. В 18 веке не было единой системы в описании фигур, одни и те же назывались по- разному.

Некоторые из групп классификации музыкально-риторических фигур:

Изобразительные (связаны с мелодическим движением, иллюстрирующим понятия, обозначенные в названиях фигур):

- anabasis - восхождение, поступенное движение в восходящем направлении; восходящие звукоряды связаны с символом воскресения;

- catabasis – нисхождение, поступенное движение в нисходящем направлении; связаны с символом печали, скорби, умирания, положения во гроб;

- circulatio - круг, движения, связанные с опеванием звуков;

- tirata – стрела, безостановочное движение в одну сторону, часто мелкими длительностями, в быстром темпе.

Интервальные (связаны с интонациями человеческой речи или движением):

exclamatio - восклицание,

interrogatio – вопрос,

saltus – скачок,

passus duriusculus – хроматический ход.

Паузы:

abruptio - обрыв, резкий обрыв движения;

suspiratio – обычно краткая пауза, «вздох»;

tmesis – паузы, разрывающие мелодию; «рассечение», передавали чувство страха, ужаса;

aposiopesis – генеральная пауза, «умолчание», применялась для изображения смерти; и др.

фигуры фуги (имитационная техника):

nypallage – имитация в противодвижении;

apocope – неполная имитация и т. д.

Диссонансы:

catachrese - неправильно разрешенный диссонанс или отсутствие разрешения;

parrhesia – переченье, применение увеличенных и уменьшенных интервалов.

Характерные музыкальные термины венских классиков

В [эпоху классицизма](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0), которая последовала за барокко[[9]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE#cite_note-9), роль контрапункта уменьшилась (хотя развитие искусства контрапункта не прекратилось), и на первое место вышла [гомофонная](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F) фактура музыкальных произведений[[10]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE#cite_note-10). В музыке стало меньше [орнаментики](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)). Структура произведений стала более чёткой, универсальной, особенно в тех, которые написаны в [сонатной](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0) форме. Модуляции (смена тональности) превратились в структурирующий элемент, подчеркивающий драматическое содержание произведения. В сочинениях периода классицизма часто в рамках одной части произведения раскрывалось множество эмоций, в то время как в барочной музыке одна часть несла в себе одно, ярко прорисованное чувство. И, наконец, в классических произведениях обычно достигалась эмоциональная кульминация, которая к концу произведения разрешалась. В барочных же работах, после достижения этой кульминации, до самой последней ноты оставалось лёгкое чувство основной эмоции. Множество барочных форм послужило отправной точкой для развития [сонатной формы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B), разработав множество вариантов основных [каденций](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)).

Терминологический язык эпохи венских классиков был напрямую связан с развитием новых жанров и форм и приемов их развития, а также с новыми исполнительскими составами. Прежде всего это касается таких терминов как сонатная форма, рондо-соната, двойные вариации, симфония, симфонический оркестр, квартет, двойная экспозиция в 1 части классического концерта и многие другие.

Домашнее задание по дисциплине «Музыкальная терминология» для студентов 1 курса специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство/Фортепиано»

Тема: Характерные музыкальные термины музыки барокко Характерные музыкальные термины западно-европейских классиков.

1. Назвать основные жанры эпохи барокко.
2. Расшифровать следующие понятия:

[*ария*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%8F)*,* [*basso continuo*](https://ru.wikipedia.org/wiki/Basso_continuo)*, basso ostinato,* [*бельканто*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE)*,* [*гомофония*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)*,* [*кончерто*](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1) *гроссо, кончертато,* [*мелодия*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F)*;* [*монодия*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F)*, музыкально-риторические фигуры,* [*notes inégales*](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Notes_inegales&action=edit&redlink=1)*,* [*опера*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)*,*[*музыкальная драма*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)*,* [*оратория*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)*и*[*кантата*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0)*,* [*ритурнель*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C)*, свободный стиль полифонического письма, Теория аффектов,* [*тремоло*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE)*и*[*пиццикато*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%86%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE)*, фуга.*

1. В полифонических произведениях И. С. Баха (Хорошо темперированный клавир I, II том, «Французские сюиты») найти примеры музыкально-риторических фигур и мотивов-символов, объяснить их значение.
2. Расшифровать следующие понятия эпохи венского классицизма:

Двойные вариации, зингшпиль, каденция, квартет, кода, рондо-соната, симфонический оркестр, симфония, сонатная форма, сонатно-симфонический цикл.

1. В крупной форме (сонатной, вариационной, рондо) венских классиков расшифровать музыкальные термины (одно произведение на выбор).

При выполнении задания опираться на конспект лекции, терминологические словари, энциклопедии лекции и использовать интернет-ресурсы.