Преподаватель: Лужбина Е.А.

Учебная дисциплина: Изучение педагогического репертуара.

Курс: 4

53.02.04 Вокальное искусство

ПМ 02.

МДК 02.02

Дата занятия: 17.04.2020 г.

Тема: Форма и характерные особенности произведения.

Приступая к работе над художественным произведением, следует проанализировать его с точки зрения формы. Стремление отразить в музыке смену поэтических образов и лирических настроений, приводит к использованию разнообразных музыкальных форм. В вокальной музыке встречаются все известные формы, сложившиеся в музыке инструментальной. Однако (из-за взаимодействия со словом) они менее нормативны, тяготеют к сквозному развитию, уменьшается роль точных реприз.

Строфическая, сквозная и смешанные формы.

Куплетная форма.

Куплетной называется такая форма, в которой одна и та же музыкальная строфа повторяется с разными строфами текста.

Разновидности куплетной формы.

1. **Куплетная форма без припева;**
2. **Куплетная форма с припевом.**

Основной принцип куплетной формы без припева: повторение одинаковой музыки с разным по содержанию текстом поэтических строф.

Текст: abcdef.

Музыка: aaaaaa.

Границы строф не всегда совпадают. Очень часть музыкальная строфа соответствует двум поэтическим (удлинение М. Глинка «Жаворонок»), либо полу строфе (« По Дону гуляет» куплет равен полу строфе) или даже строке.

Куплетная форма с припевом: форма, где только одна часть повторяет одинаковую музыку с разным текстом. В другой части (припеве) повторяется и текст и музыка.

Схема:

Текст: a b c b d b.

Музыка: a b a b a b.

Встречается чаще в народной и массовой песне, где необходимость повтора не только музыки, но и текста обусловлены социальным предназначением и способом бытования песни.

Куплетная форма в романсе:

Основное отличие куплета в романсе от песенного куплета – более детализированное воплощение текста. Текст и музыка более тесно связаны между собой. Обычно куплетная форма в романсе применяется не в тех случаях, где строфы текста заключают в себе образный параллелизм аналогию. Такой параллелизм может быть выявлен и по средствам музыки.

В основе куплетной форме романса лежит стихотворение, состоящее из небольшого количества строф (2-3), к тому же композиторы часто сдваивают строфы текста, удлиняют музыкальную строфу, относительно строфы поэтической. По своему внутреннему строению строфа куплетной формы в романсе не отличается от разделов других форм: она может быть написана в форме периода.

Варьированная строфа.

В основе этой формы лежит принцип видоизменения куплета с целью сблизить последовательное развитие сюжета и психологического содержания текста с последовательным развитием музыки.

Схема:

Текст: a b c d.

Музыка: a a1 a2 a3.

Куплетно – вариационная форма.

В основе лежит вариационный принцип. Вокальная мелодия в куплетно – вариационной форме остается в каждой строфе без изменений, сохраняется ее мелодический рисунок, форма, синтаксис, сопровождение не изменяется и представляет собой вариации, в которых изменения согласованы с развитием текста. Функции вокальной мелодии и сопровождения как бы разграничены: мелодия, повторяясь без изменений , как в куплетной форме, раскрывает образ обобщенно, сопровождение же детализирует текст и таким образом берет на себя функцию сквозного развития. Эта форма часто применяется в случаях, когда композитор опирается на жанр народной песни или свободно обрабатывает подлинную народную песню.

В опере народная песня может быть использована как бытовая деталь, и как обобщенное раскрытие образа героя, его характеристика. (В песне Марфы «Исходила младешенька из оперы «Хаванщина» Мусоргского народная мелодия в вокальной партии проходит без изменения во всех куплетах. Эта мелодия своей сдержанной величавостью, светлым характером рисует главные черты Марфы) .

Примером использования куплетно – вариационной формы в камерно – вокальной музыке , может служить первая песня из цикла «К далекой возлюбленной» Бетховена.

Куплетно – вариантная форма.

В отличии от куплетно – вариационной формы, эта форма подразумевает существенные преобразования не только фактуры и характера сопровождения, но и самой мелодии, ее характера и интонационного содержания. Неизменным или почти неизменным, может оставаться только начало куплета.

Куплетная – вариантная форма отличается богатством и разнообразием приемов развития. В зависимости от преобразования куплета она может приближаться либо к простой куплетной форме, либо в куплетную основу, приближаться к сквозной форме. Куплетная основа остается прочной , когда вариантные преобразования затрагивают лишь отдельные интонации при сохранении неизменными структуры куплета, синтаксиса, границ и масштабов фраз, предложений.

Одним из распространенных способов варьирования куплета является изменение его ладовой и тональной окраски. Ладовое изменение куплета характерно, например, в случае замены его исходной тональности на одноименную. Сама мелодия остается неизменной, сохраняется ее мелодический рисунок, строение фраз, форма в целом, однако характер музыки куплета, его эмоциональное содержание изменяются. (Куплеты в 3 –ей песне Бетховена из цикла «К далекой возлюбленной»).

Ладовое варьирование куплета (замена его исходной тональности на одноименную) – прием широко распространенный в жанрах камерно – вокальной музыки, в частности в песенном творчестве Шуберта.

Тональное варьирование включает в себя и простое «переизложение» - транспозицию куплета в другую тональность (Шуман «Тихие слезы»), и сложное преобразование тонального плана, логики модуляционного развития. Тональное варьирование охватывает, как куплет в целом, так и отдельные его части. Нередко ему сопутствует и изменение лада (Шуман «Лорелея»).

Домашнее задание:

* **Ознакомьтесь с новой темой.**
* **Найдите на каждую, представленную форму пример из вокального репертуара.**