

**Профессиональное образовательное учреждение
«КОЛЛЕДЖ БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТА,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»**

Дата: 16.04.2020г.

Специальность: 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02
«Преподавание в начальных классах»

Курс: 3-й

Дисциплина: Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

Преподаватель: Амиралиева М.Н.

Средства музыкальной выразительности.

Музыка – это язык чувств. Уникальность музыкального искусства заключается в том, что понять заложенное композитором чувство может практически каждый человек. Помогают нашему восприятию средства музыкальной выразительности. Познакомиться с основными средствами музыкальной выразительности будет полезно как профессиональному музыканту, так и любителю. Знания помогут не только понимать язык музыки, но и говорить на нем, сочиняя свои произведения.

Из чего состоит музыка

Классическая музыка имеет определенные каноны, позволяющие создавать удивительные шифры. Эти музыкальные приемы формировались столетиями, менялись в зависимости от эпохи и моды. Интересно, что до эпохи барокко музыкальное искусство имело прикладной характер. За редким исключением инструментальная музыка имела самостоятельность и могла исполняться без танца или слова. В основном инструменты использовались лишь в качестве аккомпанемента. Начало формирования собственного языка символов, а именно средств музыкальной выразительности было положено в 16 веках. Но за дальнейшие века эмоциональная палитра наполнилась всеми оттенками и цветами, создающими особый колорит произведения.

К средствам музыкальной выразительности относят:

Мелодия;

Лад;

Гармония;

Регистры;

Метр, ритм, темп;

Тембр;

Фактура;

Штрихи;

Динамика.

Рассмотрим по отдельности каждое средство музыкальной выразительности.

Мелодия: определение, типы

Мелодия представляет собой законченную музыкальную мысль, несущую в себе яркий образ. Чаще всего мелодическая линия является одnogолосной.

Справедливо сказать, что сколько существует на свете мелодий, столько и есть их разновидностей. Ведь каждая мелодия уникальна и интересна по-своему. Тем не менее, музыковеды выделяют несколько основных разновидностей:

Горизонтальное движение – мелодическая линия строится на постоянно повторяющемся звуке. Создается ощущение застывшего времени. Чтобы избежать монотонности для подобной мелодии, необходимо подобрать достаточно активное гармоническое движение и частую смену аккордов. Искусно работает с подобными темами Фредерик Шопен, примером гармонизации является Прелюдия e-moll. Отсутствие развития мелодического движения часто характерно и для народных речитативных попевок или прибауток. Примером является русская народная прибаутка «Ладушки».

Восходящее движение представляет собой переход к более высоким звукам. Функция подобного движения не всегда связана с подъёмом и энергией. Часто композиторы стараются выразить при помощи восходящих мелодий напряжение и душевное сопротивление. Восходящие интонации также характерны для танцевальной музыки эпохи барокко. Примером является мелодия «Менуэта» Иоганн Себастьян Баха.

Нисходящее движение связано со спадом напряжения, а также эмоциональной разрядкой. Создается ощущение спокойствия и

уравновешенности, если мелодия находится в среднем регистре. В низком регистре нисходящее движение может создать ощущение скорби и тяжести. Часто направленные вниз мелодии используются для вокальной музыки, так как удобны для исполнения. Примером является русская народная песня «Во поле береза стояла».

Волнообразная мелодия представляет собой чередование восходящих и нисходящих движений. Разновидностью типа является заполнение скачков поступенным движением либо вверх, либо вниз, которая позволяет добиться максимально логичного и спокойного развития мелодии. Часто встречается как в профессиональной композиторской практике, так и в фольклорных образцах. Известным произведением является песня «Сурок» Людвиг ван Бетховена.

Мелодия со скачками характерна для танцев, быстрых произведений. Широкие скачки добавляют мелодическому движению активности и энергичности. Движение широкими скачками характерно больше для инструментальной музыки. Ярким примером подобного мелодического движения является тема произведения «На тройке» композитора Петра Ильича Чайковского

Мелодия с секвенцией отличается логичностью и постепенностью. Секвенция представляет собой способ мелодического развития при помощи повторения звена темы на разных ступенях гаммы. Образцом секвенционного движения является I часть сонаты №26 Людвиг ван Бетховена.

Важнейшим моментом в развитии мелодии является кульминация. Это наивысшая точка развития мелодического движения. Обычно выделяется следующими признаками:

Усиление динамики;

Использование скачков или восходящих интонаций;

Увеличение высоты звучания.

Лад

Соотношение устойчивых и неустойчивых звуков образуют лад. Наиболее привычными ладами являются мажор и минор. По характеру звучания мажор сильно отличается от минора. Строение мажора подразумевает более ясное, светлое звучание.

Минор отличается спокойствием, но может выражать напряженность. Минор – это романтический лад, имеющий оттенок печали и грусти.

Гармония, фактура

Гармония – это одновременное или последовательное соединение трех или более звуков. При изучении музыки существует отдельная дисциплина, имеющая название «Гармония». Музыканты изучают аккорды и аккордовые последовательности, создающие звуковые эффекты.

У каждого аккорда есть собственная краска:

Мажорное трезвучие – радость, веселье, энергичность.

Минорное трезвучие – грусть, печаль, меланхолия, спокойствие, романтичность.

Уменьшенное трезвучие – диссонирующее звучание, мистическое и фантастическое.

Увеличенное трезвучие – звучит как диссонанс, резко, остро.

Малый мажорный септаккорд – создает небольшое напряжение и тяготение к тонике, что позволяет использовать его в заключительных каденциях.

Малый минорный септаккорд – умиротворение, спокойствие.

Большой мажорный аккорд – часто используется в джазовой музыке, яркий по звучанию.

Дважды уменьшенный аккорд – страх, испуг и скорбь.

Взаимодействие аккордов в тональности также подчиняется правилам гармонии. Здесь важно учитывать функциональность аккорда, то есть его расположение на определенной ступени лада. Красочности гармонии также придают модуляции и отклонения.

Фактура – это склад музыкальной ткани. В широком смысле фактура делится на два типа:

- 1) Полифонический склад – многоголосие, в котором все голоса считаются равноправными. В полифонии вместо ведущей мелодии используется тема, противосложение. Примером полифонии является Фуга до мажор И.С. Баха из «Хорошо темперированного клавира» I том.

2) Гомофонно-гармонический склад – многоголосный склад, в котором ведущая роль отводится мелодии. В качестве мелодического сопровождения используется аккомпанемент.

В более узком значении фактура подразумевает варианты изложения аккордов:

аккордовая – одновременное нажатие звуков аккорда.

гармоническая фигурация – последовательное изложение аккорда.

Регистры и тембры

Высота звучания зависит от регистра. Условно существует три регистра:

низкий – имеет приглушенное, немного тяжеловатое звучание. Образный ряд – это большие животные, тяжелые предметы или inferнальные существа.

средний – относится к человеческому голосу, удобен для вокальных произведений. По краске теплый, приятный.

высокий – вызывает ощущение легкости и безмятежности. Образный ряд: птицы, воздух или дождь.

Фортепиано является инструментом, включающим в себя все три регистра.

Но не все инструменты могут похвастаться столь широким диапазоном.

Чтобы сохранить тембровую краску и ее природную красоту, композиторы используют инструменты в области выразительного звучания. Изображение поможет понять, какие инструменты играют в каких регистрах.

Композиторы XX века используют инструменты вне сферы выразительной игры для создания эффекта напряженности или неестественности. Например, Игорь Стравинский в увертюре к балету «Весна священная» использует фагот в непривычно высоком для него регистре. В результате звучание инструмента стало практически неузнаваемым.

Ритмический рисунок, темп

Много звуковой информации о музыкальном жанре и о стиле произведения слушатель получает из ритма. При этом важно различать ритм и метр. Ритм представляет собой соотношение длительностей в их последовательности.

Метр же является чередованием сильных долей (постоянных акцентов) и слабых, выражаемых размером.

Ритмический рисунок в определенном метре сам по себе может нести характеристику для многих жанров музыки:

Вальсы обычно имеют трёхдольный размер и ровный ритм с формулой бас + аккорд.

Марши имеют двухдольный размер с чётким акцентом на сильные или относительно сильные доли.

Менуэт – это французский танец, имеющий трехдольный метр. Часто для этого танца характерен пунктирный ритм.

Джазовые произведения необычайно разнообразны по ритмическому рисунку. Особенно характерны синкопы и пунктирный ритм.

Практически каждый танец или жанр имеет свою особенную ритмическую формулу.

Как средство музыкальной выразительности используется темп. Это скорость исполнения, позволяющая максимально точно передать образ. Обычно указывается в начале композиции. Записывается итальянским словом. В таблице приведены термины, перевод и единица метра, выставляемая при исполнении на метрономе.

Штрихи

Штрихи представляют собой способы звукоизвлечения. Нюансы исполнения связаны с штрихами. К основным относят:

Стаккато - отрывисто, обозначается точкой над нотой.

Легато – связно, объединяет несколько нот линией.

Нон легато – играть каждую ноту отдельно. Не обозначается, либо прописывается – nonlegato.

Для каждого инструмента предусматриваются разные штрихи, позволяющие добиться необходимого звучания.

Динамика

Для передачи образа важно соблюдать динамические указания. Динамика отображает громкость. Так, для жанра марш характерно громкое исполнение, для нежной и лиричной арии чересчур громкое исполнение будет излишним, поэтому лучше придерживаться тихого воспроизведения. Композиторы при помощи специальных знаков отображают изменения в динамике.

Как использовать средства музыкальной выразительности

Средства музыкальной выразительности помогают передать образное содержание и замысел композитора, поэтому при исполнении важно учитывать каждый нюанс, прописанный в нотах. Если музыкант хочет

сочинять музыку, то эти приемы станут отличной базой для первых сочинений. Важно учитывать особенности жанра. Многие музыкальные произведения имеют контраст, поэтому в одном сочинении могут использовать различные по краске средства выразительности. Все зависит от драматургии и от взаимодействия образов.

Тем не менее, не стоит переставать искать что-то новое, пробовать и экспериментировать. Главное в музыке – это уметь при помощи звуков подарить слушателю эмоцию или образ.

Основные задачи ритмики:

развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического сознания через возникновение способности чувствовать, эстетически переживать музыку в движении; воспитывать музыкальный вкус; способствовать формированию музыкально-культурного кругозора личности;

совершенствовать художественно-творческие способности, развивая пластику движений, их ритмичность, выразительность в тесной взаимосвязи с музыкой;

воспитывать и развивать художественные и творческие способности, инициативу, самостоятельность решений при составлении танцевальных композиций, музыкальных игр, инсценировании песен.

Ритмика – это умение слушать и пропевать музыку в движении. Иногда уроки ритмики похожи на уроки хореографии. При этом музыка перестает играть главенствующую роль, а служит фоном. А учащимся необходима установка на глубокое восприятие музыки, умение ее пережить и почувствовать, передавая свои ощущения в движении. Рассказывая учащимся про характер музыки, выразительные средства, педагог воспитывает в учащихся художественно-эстетический вкус.

К выразительным средствам относятся динамические оттенки – *p*, *f*, *mf*, *mp*; темп – *allegro*, *andante*, *adagio*; ритм; размер – 2/4, 3/4, 4/4; регистры – верхний, средний, нижний. К характеру музыки относится жанровая принадлежность: марш, полька, вальс, колыбельная, песня.

Следующие примеры музыкальных произведений (нотный материал находится в соответствующих приложениях) с описанием движений направлены на решение задачи целостного восприятия музыки в тесной взаимосвязи ее характера с жанровой принадлежностью.

Работая над этими этюдами необходимо научить детей воспринимать динамические оттенки как способ выражения характера музыки, ощущать роль темпа и его изменений, воспринимать ритм как организующее начало в музыке, передавать в хлопках и движениях ритмический рисунок произведения, дирижировать на 2/4, 3/4, 4/4. Перед разучиванием движений педагогу необходимо проиграть музыкальное произведение, а учащимся внимательно прослушать и вместе проанализировать.