Музыка

5 класс

Урок № 3

Жанры инструментальной и вокальной музыки

Перечень вопросов, рассматриваемых по теме:

- вокальная музыка;

- инструментальная музыка;

- жанры «вокализ», «песня без слов», «баркарола», «романс».

Тезаурус

Вокализ – это произведение, написанное для голоса с музыкальным сопровождением. Вокализом также называется часть произведения, исполняемая голосом без текста. Есть ещё одно значение слова «вокализ» – это специально написанная пьеса-упражнение для расширения диапазона и развития техники голоса, а также раскрытия красоты тембра.

Песня без слов – жанр камерной инструментальной музыки, получивший распространение в творчестве композиторов-романтиков, как правило, лирического содержания.

Баркарола – (от итал. Barka - «лодка» и rollare – «качаться на волнах»), дословно “лодка, качающаяся на волнах”. Баркарола – это песня гондольеров (лодочников) в Венеции, а также инструментальное или вокальное произведение лирического характера в стиле такой песни.

Романс – пьеса для голоса с музыкальным сопровождением, написанная на стихотворный текст, как правило, лирического содержания.

Обязательная литература

Сергеева Г. П. Музыка. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. // Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – 10-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 159 с.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

В начале урока прозвучала народная песня «Камаринская», но исполнял её не голос или хор, а музыкальные инструменты. Пётр Ильич Чайковский использовал мелодию этой хорошо известной русской народной песни в цикле фортепианных пьес «Детский альбом». Мы узнали её благодаря яркой, запоминающейся мелодии и характерным интонациям.

История музыкальной культуры развивалась таким образом, что песенные жанры постепенно стали переходить в инструментальную музыку. Партию, которую раньше пропевал голос, теперь стал исполнять музыкальный инструмент, соответственно, без литературного текста. Такие инструментальные произведения по фактуре часто напоминают свои вокальные прообразы: инструмент, как и голос, исполняет мелодию с аккомпанементом, иначе говоря, музыкальным сопровождением. Названия этих пьес тоже часто соответствуют их вокальным первоисточникам: вокализ, песня, ария, романс, серенада и другие. Выразительность музыкальных интонаций, характерный тембр и расширенный, по сравнению с голосом, диапазон инструмента не только компенсируют отсутствие текста, но и способны передать больший спектр чувств, переживаний и эмоциональных состояний. Отсутствие текста даёт слушателям больше свободы в восприятии музыки: каждый человек индивидуален, и у каждого в сознании возникают от прослушивания различные образы…

Рассмотрим подробнее некоторые жанры, характерные как для вокальной, так и для инструментальной музыки.

Вокализ

Слово «вокализ» происходит от латинского слова vocalis, что означает «звучный, гласный, певучий». Вокализ представляет собой произведение, написанное для голоса с музыкальным сопровождением. Исполняется такое произведение без текста, на какой-либо гласный звук, слог или сольфеджио, то есть пение мелодии с названием нот. Вокализом также называется часть произведения, исполняемая голосом без текста.

Есть ещё одно значение слова «вокализ» – это специально написанная пьеса-упражнение для расширения диапазона и развития техники голоса, а также раскрытия красоты тембра. Такие упражнения вошли в учебную практику с середины XVIII века и получили широкое распространение в XIX веке. До сих пор эти пьесы успешно применяются в вокальной педагогике.

В качестве концертной пьесы наиболее часто исполняется «Вокализ» Сергея Рахманинова, который звучит на уроке в исполнении Вероники Джиоевой (сопрано).

Также мы можем послушать эту пьесу в исполнении разных музыкальных инструментов, благодаря чему музыка приобретает другой характер и оттенки настроения.

Голос в этой музыке звучит как инструмент, а инструмент – как голос! Это возможно благодаря родству речевой и музыкальной интонации, лежащей в основе как разговорного, так и музыкального языка.

Другой жанр, пришедший в инструментальную музыку из вокальной – это песня без слов. В самом названии уже заложено определение этого жанра.

Наиболее известны песни без слов немецкого композитора XIX века Феликса Мендельсона. Будучи романтиком, он «одушевлял» инструмент, побуждал его петь, выражать интонациями, близкими к человеческому голосу, личные переживания. Мендельсон писал песни без слов на протяжении всей своей жизни. Всего им сочинено 48 пьес, восемь тетрадей по шесть пьес. Первая тетрадь была написана под впечатлением заграничных путешествий композитора по Италии и Швейцарии, когда он был ещё совсем молодым, а последние две – незадолго до его смерти. Эти пьесы напоминают дневниковые записи или наброски художника: здесь можно встретить и впечатления от увиденного, и мимолётные настроения, и глубокие чувства. Большинство пьес не имеет названий, но некоторые все же снабжены пояснениями – например, «Песни венецианских гондольеров», «Народная песня», «Охотничья песня» или «Песня за прялкой».

«Песня венецианского гондольера», которая звучит в уроке, написана в жанре баркаролы. Название «баркарола» происходит от итальянских слов barka, что в переводе означает «лодка», и rollare – «качаться на волнах». Соответственно, баркарола – «лодка, качающаяся на волнах». Такие песни пели лодочники (гондольеры) в Венеции, где множество каналов служат улицами, а длинные лодки, гондолы, являются популярным видом транспорта. Эти песни легко узнаются по характерному покачиванию, выраженному в размере и характере аккомпанемента. В «Песне венецианского гондольера» Феликса Мендельсона мы отчётливо слышим мелодию, имитирующую песню, и мерное покачивание в аккомпанементе.

Баркарола, как вокальный жанр, получила широкое распространение в творчестве композиторов XIX века. Например, мировую известность приобрели произведения «Венецианская ночь» Михаила Ивановича Глинки и «Баркарола» Франца Шуберта. Самой выдающейся инструментальной баркаролой считается пьеса «Июнь. Баркарола» Петра Ильича Чайковского из фортепианного цикла «Времена года».

Ещё один жанр, который успешно существует как в вокальной, так и в инструментальной музыке – это романс.

Романс – пьеса для голоса с музыкальным сопровождением, написанная на стихотворный текст, как правило, лирического содержания.

Трудно найти жанр, который был бы столь популярен и сохранял свою актуальность на протяжении нескольких веков. Со временем романс стал использоваться и в инструментальной музыке.

В уроке звучит «Романс» из сюиты Георгия Васильевича Свиридова «Метель», созданной по мотивам одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина.

«Романс» – кульминация всего цикла, гимн любви. Выразительная, гибкая мелодия, переходя от инструмента к инструменту, передаёт развитие и накал чувств, вызывая отклик в сердце каждого слушателя.

Примеры заданий из тренировочного модуля

№ 1. Какой из музыкальных жанров предназначен для исполнения голосом?

Варианты ответов: романс; марш; вальс.

На уроке рассматриваются жанры, которые предполагают песенную основу. Марш и вальс сопровождают движение, строевой шаг или танец.

Правильный ответ: романс.

№ 2. Что из предложенных вариантов отсутствует в вокализе?

Варианты ответов: мелодия; аккомпанемент; гармония; ритм; тембр; литературный текст.

В уроке даётся определение жанра «вокализ» – это музыкальное произведение, написанное для голоса с музыкальным сопровождением, но без литературного текста. Исполняется оно на какой-либо гласный звук, слог или сольфеджио (пение мелодии с названием нот).

Правильный ответ: литературный текст.