

Выразительные средства музыки.

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 однополовой.

Мелодия

Н. Римский-Корсаков.
Песня варяжского гостя из оп. „Садко“
Andante non troppo (Не слишком спокойно)

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:

1. **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».

Горизонтальное движение

Русская народная прибаутка «Ладушки»

2. **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**.

Восходящее движение

Moderato (Умеренно) И. С. Бах „Менуэт“

The image shows a musical score for a Minuet by J.S. Bach. The title is 'Восходящее движение' (Ascending movement). The tempo is 'Moderato (Умеренно)'. The score is in 3/4 time and features an ascending melodic line. Dynamics include 'mf' and 'p'. To the right of the score is an illustration of a man in a blue suit and a woman in a yellow dress dancing.

3. **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».

Нисходящее движение

Русская народная песня
„Во поле береза стояла“

The image shows a musical score for the Russian folk song 'Во поле береза стояла'. The title is 'Нисходящее движение' (Descending movement). The score is in 2/4 time and features a descending melodic line. To the right of the score is an illustration of a birch tree in a landscape.

4. **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» **Людвига ван Бетховена**.

Волнообразное движение

Moderato (Умеренно) Л. Бетховен „Сурок“

5. **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 со скачками

П. Чайковский „На тройке“, соч. 37 bis № 11
Allegro moderato (Скоро, умеренно)

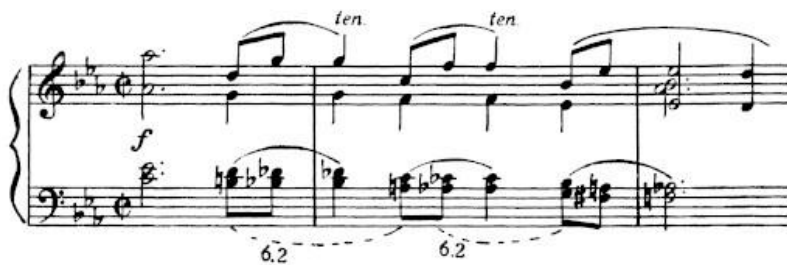

6. **Мелодия с секвенцией** отличается логичностью и постепенностью. Секвенция представляет собой способ мелодического развития при помощи повторения звена темы на разных ступенях гаммы. Образцом

секвенционного движения является I часть сонаты №26 Людвиг ван Бетховена.

Мелодия с секвенцией

Л. Бетховен. Соната № 26, ч. I "Прощальная"

7.

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.

Кульминация используется уже в первых тактах инвенции №9 И.С. Баха, что создает особый музыкальный колорит.

Кульминация

