

Детальный анализ музыкального произведения

Комил Буронович Холиков
Бухарский государственный университет

Аннотация: Предметом изучения «Анализа музыкальных произведений» является строение музыкального произведения в целом - его форма. Овладение навыками анализа музыкальных произведений в единстве формы и содержания, понимания логики музыкальной формы и роли выражения элементов музыкального языка и средств выразительности в их взаимодействии. В элементарной теории даются первые сведения об элементах музыкальной речи (мелодии, ритме, ладе и т.д.), в курсе гармонии - изучается гармонический язык музыки (аккорды, голосоведение и пр.). Предметом изучения «Анализа музыкальных произведений» является строение музыкального произведения в целом - его форма.

Ключевые слова: анализ музыкальных произведений, музыкальная структура, аккорды, голосоведение, гармонический язык музыки

Detailed analysis of a piece of music

Komil Buronovich Kholikov
Bukhara State University

Abstract: The subject of study of the "Analysis of Musical Works" is the structure of a musical work as a whole - its form. Mastering the skills of analyzing musical works in the unity of form and content, understanding the logic of the musical form and the role of expressing the elements of the musical language and means of expression in their interaction. In elementary theory, the first information about the elements of musical speech (melody, rhythm, mode, etc.) is given, in the course of harmony, the harmonic language of music is studied (chords, voice leading, etc.). The subject of study of "Analysis of Musical Works" is the structure of a musical work as a whole - its form.

Keywords: analysis of musical compositions, musical structure, chords, voice leading, harmonic language of music

Анализ музыкальных произведений - это путь к познанию музыки, выявлению типичных закономерностей, находящихся в основе различных музыкальных структур и их осмыслению. «Анализ музыкальных произведений»

- одна из наиболее важных и сложных дисциплин музыкально-теоретического цикла. Анализ музыкальных произведений обобщает знания, полученные в процессе изучения предшествующих дисциплин: теории музыки, гармонии, музыкальной литературы, каждая из которых направлена на изучение музыкального искусства под каким-то определенным углом зрения. В элементарной теории даются первые сведения об элементах музыкальной речи (мелодии, ритме, ладе и т.д.), в курсе гармонии - изучается гармонический язык музыки (аккорды, голосоведение и пр.). Предметом изучения «Анализа музыкальных произведений» является строение музыкального произведения в целом - его форма. Овладение навыками анализа музыкальных произведений в единстве формы и содержания, понимания логики музыкальной формы и роли выражения элементов музыкального языка и средств выразительности в их взаимодействии.

Музыка это - наши чувства, выраженные звуками. Музыка - вид искусства, отражающий действительность посредством осмысленных и определенным образом организованных звуков. Музыка, как и любое другое искусство способно формировать человеческую личность, передавая ей ценности, нормы, идеалы, накопленные культурой, запечатлевая в художественных образах многомерную картину действительности. Создавая музыку. Человек находит в ней отклик на все, что его трогает, волнует.

Музыка - искусство звуковое и временное. Материалом музыки с физической точки зрения является звук. А каковы условия существования звука? Мы часто говорим: звук длительный, протяжный или короткий, то есть звучание занимает какое-то время. А если отдельный звук существует во времени, то совершенно ясно, что музыкальное произведение - будь то маленькая песенка, длящаяся минутку - другую, либо большая соната, или симфония, длящаяся целый час, - также существует во времени. Искусства такого рода называли - временные (хореография, поэзия).

Содержание музыки - это внутренний духовный облик произведения, то, что она выражает.

О музыкальном содержании говорить намного труднее, чем о содержании других видов искусства. В музыке часто отсутствует сюжет, поэтому музыку не перескажешь словами. Музыка не может как живопись или скульптура, отображать конкретные предметы или описывать явления и предметы действительности так, как это может сделать литература. Зато музыка способна более непосредственно, богато и разнообразно передавать переживания человека, движение его чувств, эмоционально психологическое состояние, общий характер явлений действительности. Все это делает музыку особым искусством среди других искусств. Только музыка способна выразить

невыразимое. Ведь бывают же минуты, когда не нужны слова, когда они даже мешают. Вот почему говорят, что «там, где кончаются слова, начинается музыка». В музыке центральными понятиями содержания являются музыкальная идея и музыкальный образ. Музыкальная идея - это система музыкальных образов, служащая для передачи содержания. Музыкальный образ - основная клеточка музыки. Музыкальное произведение есть система образов, в их возникновении, развитии и взаимодействии. Появление новой мелодии, изменение ритмического или фактурного рисунка, смена раздела - всегда означают возникновение нового образа. Вообще в музыке редко встречаются произведения, основанные на одном-единственном образе. Только маленькую пьесу или небольшой фрагмент можно считать единым по образному содержанию. Однако в музыкальном искусстве присутствует различная степень конкретизации содержания. В некоторых из них есть связь литературным или театральным сюжетом, с жизненными коллизиями, ассоциации с конкретными образами. Речь идет о той части музыки, которая носит название «программная музыка», «сценическая музыка» (опера, балет, мюзикл), музыка со словами - «хоровая», «вокальная» музыка. Музыкальная форма вид, образ, очертание, облик, красота. Музыкальная форма - это целостная, организованная система средств, применяемая для воплощения содержания. «Музыкальная форма» - сложное, многоуровневое понятие, применяемое в разных значениях. Основные его значения таковы: музыкальная форма вообще. В этом случае форма понимается широко, как категория, присутствующая в искусстве (в том числе и в музыке) всегда и вечно; средство воплощения содержания, реализуемое в целостной организации элементов музыки - мелодических мотивов, лада и гармонии, фактуры, тембров и др.; исторически сложившийся тип композиции (композиционная структура), например канон, рондо, fuga, сюита, сонатная форма и т.д. В этом значении понятие формы сближается с понятием музыкального жанра. индивидуальная организация единичного произведения - неповторимый, не похожий на другой, единичный «организм» в музыке, например «Лунная соната» Бетховена. Чаще всего понятие «форма» рассматривается в двух смысловых аспектах: в широком смысле как некая организация комплекса средств выразительности, благодаря которому воплощается содержание (соната, fuga); и в более тесном значении как схема или композиционная структура (двухчастная и т.д.). Иными словами, форма включает в себя эстетические характеристики (как вместилище содержания) и только технические (как структура музыки). Поэтому нужно различать «форму музыки» и «форму в музыке». То есть форма бывает внешней и внутренней; одна является материальной оболочкой предмета, его внешним контуром (форма как структура, тип композиции), а другая внутренним содержанием, смыслом

произведения. Форма музыкального произведения неразрывно связана с содержанием. Форма всегда вытекает из содержания; все элементы формы отражают содержание, и все детали содержания отражаются в каком-либо элементе формы. В их сложном взаимодействии содержание является ведущим.

В музыке жанром называется группа музыкальных произведений, имеющих какие-либо характерные черты, роднящие все произведения данного вида. В музыкальной культуре человечества за прошедшие века как в волшебной копилке накопилось множество разнообразных музыкальных произведений, различных по содержанию, настроению, написанных для солистов и различных групп исполнителей. Все они относятся к разным видам музыки, так называемым жанрам. Понятие - жанр - принадлежит не только к музыкальному искусству. В литературе, живописи и др. искусствах за время их существования сложились различные виды произведений.

С развитием профессиональной музыки, то есть музыки, сочиняемой композиторами, родились и получили развитие жанры вторичные (автономные), к примеру, такие как fuga, симфония, соната, опера, кантата, оратория. Музыку такого рода можно услышать в концертном зале, филармонии, оперном театре. От прикладных жанров автономные отличаются по цели - те утилитарны (используются в быту), эти - преображают человека, способствуют его духовному росту. А что же стало с первичными жанрами? Они продолжают жить в профессиональной музыке. Интонации прикладных жанров становятся языком автономных, так мазурки Ф.Шопена подражают народным танцам, и все же предназначены для слушания, а не для танца. Жанр марша был использован многими композиторами. Столь любимые в народе жанры - песня, романс, колыбельная, серенада, баркарола, баллада становятся вокальными жанрами профессиональной музыки. Эволюция и историческое влияние формируют новые жанры вокальной музыки: ария (ариозо, ариетта), каватина, элегия, дуэт, трио. Появляются и новые жанровые разновидности песен: революционные, советские, массовые, блатные, бардовские (авторская песня). Одновременно развиваются инструментальные жанры: камерные инструментальные и симфонические. Камерные - (от позднелат. camera - комната), предназначенные для исполнения в небольших помещениях, для домашнего, "комнатного" музицирования с небольшим составом исполнителей: ноктюрн, песня без слов, токката, скерцо, пьеса, юмореска, багатель, каприс. Оркестровые: симфония, симфоническая поэма, оркестровая сюита, рапсодия, концерт; монументальные: кантата, оратория; театральные (сценические): опера, балет, мюзикл. Все музыкальные жанры обладают яркой характеристичностью, ведь нельзя спутать мазурку с маршем, вальс с песней - все они обладают целым рядом характерных особенностей, поэтому всегда легко узнаваемы. Есть даже такое понятие «память

жанра», указывающее, что в жанрах накоплен огромный ассоциативный опыт, вызывающий у слушателя определенные образы и представления. По этой причине многие жанры используются композиторами намеренно - для заострения того или иного содержания. Жанры в музыке не отделены друг от друга непроходимыми перегородками и иногда происходит взаимопроникновение или слияние двух жанров и появляются смешанные жанры (песня-марш). Но особый случай представляют произведения, принадлежащие к какому-то определенному жанру, но имеющие явно ощутимую, слышимую связь с другим жанром. Музыкальные жанры (определение) - это роды и виды музыкальных произведений.

Использованная литература

1. Комил Бурунович Холиков (2021). Некоторые задачи, сводимые к вокальным управлениям голоса, при кантрапунктной музыки. *Scientific progress*, 2 (3), 697-704.
2. Комил Бурунович Холиков (2021). Актуальные задачи высшего профессионального образования и стратегии обучения по направлениям музыки и музыкальное образование. *Science and Education*, 2 (11), 1039-1045.
3. Комил Бурунович Холиков (2021). Обширные знания в области музыкальных наук узбекистана и порядка функционального взаимодействия в сфере музыке. *Scientific progress*, 2 (6), 940-945.
4. Комил Бурунович Холиков (2022). Воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры. *Science and Education*, 3 (2), 1181-1187.
5. Комил Бурунович Холиков (2022). Компетенция и компетентностный подход в обучении детей дошкольного возраста. *Science and Education*, 3 (2), 1208-1214.
6. Комил Бурунович Холиков (2021). Необходимые знание в области проектирования обучения музыкальной культуры узбекистана. *Scientific progress*, 2 (6), 952-957.
7. Комил Бурунович Холиков (2021). Теоретические особенности формирования музыкальных представлений у детей школьного возраста. *Scientific progress*, 2 (4), 96-101.
8. Комил Бурунович Холиков (2022). Педагогический процесс формирования в ДОО. Важность музыкального образования. *Science and Education*, 3 (2), 1105-1111.
9. Комил Бурунович Холиков (2022). Звукообразование, вокально-хоровые навыки, дикция — совокупность правильного пения. *Science and Education*, 3 (2), 1175-1180.

10. Комил Бурунович Холиков (2022). Направляющие основы методики для педагогов и студентов музыкально эстетическая развития детей в садике. *Science and Education*, 3 (2), 1233-1239.

11. Комил Бурунович Холиков (2022). Взаимосвязь музыкального развития, между воспитанием и обучением детей дошкольного образования. *Science and Education*, 3 (2), 1227-1232.

12. Комил Бурунович Холиков (2022). Цели и задачи музыкального воспитания детей в детском саду. *Science and Education*, 3 (2), 1221-1226.

13. Комил Бурунович Холиков (2022). Виды деятельности, используемые на уроках музыки в дошкольных организациях. *Science and Education*, 3 (2), 1201-1207.

14. Комил Бурунович Холиков (2022). Методика обучения прослушке детей в садике. *Science and Education*, 3 (2), 1096-1104.

15. Комил Бурунович Холиков (2021). Проектирование состава хорового коллектива с применением школьных учеников в условиях узбекистана. *Scientific progress*, 2 (3), 1094-1100.

16. Комил Бурунович Холиков (2022). Музыкальное образование и имитационное моделирование процесса обучения музыки. *Science and Education*, 3 (3), 1020-1025.

17. Комил Бурунович Холиков (2022). Музыка как релаксатор в работе мозга и ракурс ресурсов для решения музыкальных задач. *Science and Education*, 3 (3), 1026-1031.

18. Комил Бурунович Холиков (2022). Место творческой составляющей личности преподавателя музыки и её роль в обучении детей общеобразовательной школе. *Science and Education*, 3 (8), 145-150.

19. Комил Бурунович Холиков (2022). Диезлы мажор ва минор тоналлигини аниклашнинг оптимал усуллари. *Science and Education*, 3 (9), 416-421.

20. Комил Бурунович Холиков (2022). Роль педагогических принципов метода моделирования, синтеза знаний при моделировании музыкальных систем. *Science and Education*, 3 (3), 1032-1037.

21. Комил Бурунович Холиков (2022). Эстетическое воспитание молодёжи школьного возраста в сфере музыки. *Science and Education*, 3 (5), 1542-1548.

22. Комил Бурунович Холиков (2022). Значение эстетического образования и воспитания в общеобразовательной школе. *Science and Education*, 3 (5), 1549-1555.

23. Комил Бурунович Холиков (2022). Пение по нотам с сопровождением и без него по классу сольфеджио в высших учебных заведениях. *Science and Education*, 3 (5), 1326-1331.

24. Комил Бурунович Холиков (2022). Проблема бытия традиционной музыки Узбекистана. *Science and Education*, 3 (5), 1570-1576.

25. Комил Бурунович Холиков (2022). Проблематика музыкальной эстетики как фактическая сторона повествования. *Science and Education*, 3 (5), 1556-1561.

26. Холиков, К. Б. Форма музыки, приводящие к структурной, драматургической и семантической многовариантности произведения. *Журнал Scientific progress*, 2, 955-960.

27. Холиков, К. Б. Область применения фугированных форм. Тройные и четверные фуги. Фугетта и Фугато. *Scientific progress*, 2.

28. Kholikov, K. B. signs. The main elements of music, their formative action. *Melody. Theme. Web of Science*, 2, 720-728.

29. Kholikov, K. B. Polyphonic forms of music based on traditional organizational principles. *Web of Science Magazine*, 375-379.

30. Kholikov, K. B. The content of a music lesson in a comprehensive school. *Web of Science Magazine*, 1052-1059.