

СЮИТА

Первые в истории музыки многочастные инструментальные произведения возникли из танцев. Первоначально под такую музыку лишь танцевали, потом стали ее слушать. Оказалось, что и это может доставить большое удовольствие – не меньшее, чем танцы. Много веков тому назад появились произведения, состоящие из нескольких частей-танцев, но предназначенные для слушания. Эти произведения стали называть сюитами – от французского слова *suite* – последовательность.

Вначале в сюиту вошли четыре разнохарактерных танца: аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Танцы эти соединялись по принципу контраста между медленными, плавными и живыми-прыжковыми. Со временем они стали дополняться другими – изящным церемонным менуэтом, жеманным небыстрым гавотом, шутливым бурре или живым, веселым провансальским ригодоном. Иногда появлялись в сюите и нетанцевальные части – прелюдия, ария, каприччио, рондо.

Подобные сюиты вошли в историю музыки под названием «старинные». Их создавали многие композиторы XVIII века. Наиболее известны сюиты И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. Сюиты сочинялись для клавесина, для лютни, бывшей любимым домашним инструментом тех времен, порою и для оркестра.

В более позднее время, начиная с первой половины XIX века, большое распространение получили сюиты другого типа – цикл разнохарактерных фортепианных миниатюр. Примеры: Р. Шуман «Карнавал», М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», П.И. Чайковский «Времена года».

Часто составляются сюиты из музыки к театральным спектаклям, кинофильмам, из балетных или оперных отрывков. Таковы, например, сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, «Овод» Д. Д. Шостаковича, «Золушка» С. С. Прокофьева.

СОНАТА

Классический сонатный цикл сложился во второй половине XVIII века. Однако термин «соната» возник еще в XVI веке. Он произошел от итальянского слова *sonare* – звучать. Первоначально так называли любое инструментальное произведение в отличие от кантаты (*cantare* – петь). И лишь с возникновением нового жанра инструментальной музыки это название стало принадлежать только ему одному безраздельно.

Сонаты писали и пишут многие композиторы, начиная с Корелли (XVII век) и до наших дней. Эпоху в инструментальном творчестве составили сонаты Д. Скарлатти, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана. Замечательны по своим художественным достоинствам сонаты русских и советских композиторов: Рахманинова, Скрябина, Метнера, АН. Александрова, Мясковского, Прокофьева.

Кроме сольных фортепианных сонат, существуют сонаты для большего числа инструментов: сонаты для скрипки или виолончели и фортепиано, инструментальные трио и квартеты – они, как правило, тоже являются по своей форме сонатами.

Тем, кто начинает учиться музыке, приходится иметь дело не с сонатами, а с *сонатинами*. В дословном переводе слово «сонатина» означает «маленькая соната». Она меньше настоящей сонаты по размерам, а кроме того значительно легче технически, более проста по содержанию.

Если сравнивать сонату с литературным жанром, то больше всего подойдет сравнение с романом или повестью. Подобно им, соната делится на несколько «глав» – частей. Обычно их три. Подобно роману или повести соната населена различными «героями»: музыкальными темами. Темы эти не просто следуют одна за другой, а взаимодействуют, влияют друг на друга, а иногда и вступают в конфликт.

Наибольшей напряженностью и остротой отличается первая часть сонаты. Поэтому в ней и сложилась своя, особая форма, которая называется сонатной.

Развитие музыки, построенной в сонатной форме, можно сравнить с действием в драматической пьесе. Вначале композитор знакомит нас с основными действующими лицами – музыкальными темами. Это как бы завязка драмы. Затем действие развивается, обостряется, достигает вершины, после чего наступает развязка. Таким образом, сонатная форма состоит из трех разделов: завязки или экспозиции, в которой основные темы появляются (экспонируются) в разных тональностях, действия – разработки и итога – репризы.

Разработка – средний раздел сонатной формы – раздел наиболее конфликтный, наименее устойчивый. Темы показываются здесь с новых, неожиданных сторон. В конце разработки состояние борьбы достигает

высшей точки – кульминации. В репризе происходит повторение того, что было в экспозиции, но с изменениями, вызванными событиями разработки. Все музыкальные темы сонаты в репризе появляются в одной, основной тональности. Иногда завершает первую часть сонаты **кода**. В ней проходят отрывки наиболее важных тем части, еще раз утверждается основная, «победившая» тональность.

Вторая часть, в отличие от первой, сочинена, как правило, в медленном движении. Музыка передает неторопливое течение мысли, воспекает красоту чувств, рисует возвышенный пейзаж.

Финал сонаты выдержан обычно в быстром, подчас даже стремительном движении. Это – итог, выводы из предшествующих частей: он может быть и оптимистическим, жизнеутверждающим, но иногда бывает и драматическим и даже трагедийным.

ПРЕЛЮДИЯ

Прелюдия с латинского языка «прелюдо» – означает «делаю вступление» или «игра предварительно».

Этот старинный жанр возник в пятнадцатом веке. Изначально словом «прелюдия» обозначалось небольшое инструментальное вступление к какому-либо сочинению, которое довольно часто импровизировалось во время исполнения. Не скованное строгими и четкими рамками правил оно подготавливало настроение будущей пьесы и в то время позволяло исполнителю продемонстрировать своё виртуозное мастерство и изобретательность.

Позже прелюдиями стали называть различного рода вступительные пьесы во французской сюите и опере.

В творчестве Баха сложился двухчастный устойчивый цикл прелюдия – фуга. В нем свободно развертывающаяся музыкальная мысль прелюдии контрастирует с четкой организацией материала в фуге, которая строго подчиняется законам. Подлинной энциклопедией разных типов прелюдий стал «Хорошо темперированный клавир» Баха (сорок восемь прелюдий и фуг).

Композиторы последующих поколений начали продвигаться дальше по пути, который открыл великий Бах. Наряду с сохранением «парного» цикла (прелюдия – фуга) и «большого» полифонического цикла (двадцать четыре прелюдии и фуги), появились циклы одних прелюдий. Это стало «вторым рождением» жанра прелюдии, которое произошло в творчестве Шопена, раскрывшего неисчерпаемые выразительные возможности инструментальной миниатюры.

Шопеновские прелюдии поражают богатством поэтических переживаний, неповторимостью, неожиданностью эмоциональных контрастов.

Жанр прелюдии получил развитие и в музыке русских композиторов: Скрябина, Лядова, Рахманинова, Шостаковича.

ФУГА

Этим словом, ведущим свое происхождение от латинского fuga – бег, бегство, побег – называется многоголосное полифоническое произведение, сочиненное по особым, весьма строгим законам.

В основе фуги лежит, как правило, одна музыкальная тема – яркая, хорошо запоминающаяся. Тема эта звучит последовательно в разных голосах (это называется имитация). В зависимости от количества голосов, fuga может быть трехголосной, четырехголосной и т. д.

Встречаются в музыкальной литературе фуги, написанные не на одну, а на две или даже три темы. Тогда они называются, соответственно, двойными и тройными.

Фуга - это высшая, самая сложная форма полифонической музыки.

Особенно часто обращался к фуге И. С. Бах. Как правило, fuga составляет миниатюрный цикл вместе с предшествующей ей прелюдией. Такие циклы, кроме Баха, писали Шостакович, Щедрин.

Фуга может быть не только самостоятельным произведением или частью цикла, но и частью или эпизодом крупного сочинения – симфонии, оратории, кантаты или реквиема. В симфонии чаще встречается не fuga в полном, законченном виде, а построение вроде фуги, содержащее в себе первые проведения темы и переходящее затем в музыку гомофонного склада. Такие построения носят название фугато.

Маленькая fuga называется фугетта.

ЦИКЛ

Цикл (в переводе с греческого – «круг») имеет место и в повседневной жизни: это смена дня и ночи, времён года, повторяющихся ситуаций и много другого.

Музыкальный цикл – это большое многочастное произведение, в котором части располагаются в определённом порядке. В музыке встречаются такие циклы как прелюдия-фуга, сюитные циклы, сонатно-симфонические циклы.