

**Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Музыкальная школа Зейского района»
Верхнезейское структурное подразделение**

**МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
СОНАТНАЯ ФОРМА**

**Подготовил преподаватель
Суворина А.В.**

Февраль 2018 г.

Сонатная форма.

Классические сонаты - являются подготовительным этапом к сонатам Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Они знакомят учащихся с особенностями музыкального языка, периода классицизма, воспитывают чувство классической формы, ритмическую устойчивость исполнения.

Благодаря исключительной лаконичности фортепианного изложения малейшая неточность звукоизвлечения, невнимание к штрихам, передерживание отдельных звуков при исполнении становится заметными.

Классические сонаты полезны для воспитания ясности игры и точности выполнения всех деталей текста.

У Моцарта характерно контрастные образы, соблюдения единства целого.

У Бетховена сонаты отражают всё многообразие творческих писков, каждая соната Бетховена - законченное художественное произведение.

На начальном этапе педагог знакомит учащихся с характером музыки и формой сонаты. Затем можно перейти к тщательной работе над отдельными темами и добиться возможно более отчетливого выявления индивидуальных особенностей каждой фразы.

Лирические мелодии Моцарта требуют мягкой певучести, прозрачного легкого звука.

Штрихи имеют выразительное значение. Сопровождение должно исполняться мягко, плавно, с чуть заметной опорой на бас и очень прозрачно. Нижние звуки не задерживать пальцами.

Педаля используется относительно мало. Педаль нигде не должна быть густой и затуманивать ясность линий и сопровождения.

Далее идет работа над объединением построений, над темповым единством. В ходе обучения не только преодолевает все более сложные исполнительские задания, но все более и более самостоятельно.

Уметь работать самостоятельно - это значит уметь в каждый данный момент ставить себе наиболее важные задачи, подбирать нужные средства выразительности.

При работе над сонатной формой педагог оказывает помощь в первую очередь в достижении правильного понимания содержания данной музыки, в нахождении наиболее подходящей аппликатуры и технических приемов, в нахождении нужных колоритов и нахождении наиболее целесообразных способов работы.

Процесс работы над сонатной формой может быть разделён на следующие этапы:

- Этап предварительного ознакомления
- Этап работы по партиям
- Этап целостного оформления
- Этап достижения эстрадной готовности

Перед началом работы над новой сонатой необходимо в достаточной мере почувствовать ее характер, схватить ее основное содержание и постараться определить заключенные в ней выразительные и изобразительные моменты.

«Приступая к изучению произведения, - говорит Г. Нейгауз, - необходимо сделать общий анализ - разобраться в строении, форме, музыкальном содержании и настроении данном сочинении, обратить внимание на различные особенности его изложения, мелодию, гармонию и т.п.»

1. Предварительное проигрывание сонаты на инструменте обычно носит несколько приблизительный характер.
Самое главное здесь - схватить общий характер музыки и общую логику ее развития.
Общее ознакомление с сонатой включает в себя обнаружение основных технических трудностей, которые дальше потребуют особого внимания.

2. Следующий этап - работа по партиям

При работе по партиям детали трактовки не должны прочно закрепляться, т.к. они изменяются - большей или меньшей степени - при каждом переходе от более мелкого к более крупному, при каждом переходе от игры в более подвижном.

В каждой сонате есть отдельные музыкальные отрезки технически трудные, а также отрезки трудно запоминаемые, именно их приходится мельче всего дробить при начальном разучивании.

Кроме того, эти отрезки полезно выучивать раньше всего остального.

Работа над партиями сонаты имеет три формы:

- Игра с поправками
- Игра с приостановками или замедлениями в тех отрезках, где нет чувства уверенности
- Гладкая игра с запоминанием неточностей и их исправлением при следующем проигрывании.

Каждому проигрыванию партии обязательно должна предшествовать некоторая мысленная работа, во время которой все очередные задачи намечаются, суммируются в воображении и, по возможности, словесно формулируются.

3. Во время работы над сонатой никогда не следует ставить себе лишь узкоремесленные задачи, в поле внимания всегда должны находиться определенные задачи:

- Певучесть
- Красочность
- Осмысленность
- Эмоциональная содержательность.

Не всякий художественный замысел удастся реализовать сразу; нередко это требует повторных усилий в плане подчинения техники, а от некоторых задач вообще приходится временно отказываться, откладывая их реализацию на более позднее время.

В каждый данный момент следует ставить себе только такие задачи, которые могут быть реализованы достаточно быстро.

Особенно осторожно следует подходить к ускорению темпа: здесь нетрудно разрушить в какой-то мере налаженный процесс игры.

При работе над партиями большое значение имеет принцип разнообразия форм работы и принцип чередования этих форм.

Надо работать над отдельной партией в разных темпах, часто играть и совсем медленно. Взятый в первом такте темп нельзя убыстрять. Необходимо чередование работы над целостной тканью с работы над отдельными партиями и голосами. Игра с применением правой педали должна чередоваться с беспедальной игрой. В младших классах полезно чередовать игру со счетом вслух и со счетом про себя.

4. Этап целостного оформления сонаты начинается с того момента, когда исполнитель оказывается в состоянии проиграть всю сонату по памяти достаточно содержательно и достаточно технически точно и уверенно.

Задачи этого этапа являются:

- Конструирование и реализация целостного художественного замысла.
- Достижение эмоционально-логической насыщенности и непрерывности.
- Расчет всех средств музыкальной выразительности.
- Достижение эстетически свободной игры.
- Достижение максимальной технической точности, уверенности, непринужденности.

5. Этап достижения эстрадной готовности является как бы заключительной стадией предыдущего этапа. Критериями эстрадной готовности служит:

- Возможность совершенно непринужденно проигрывать в уме любое место сонаты.
- Умение с первого раза это место сыграть на инструменте, как в нормальном, так и в замедленном темпе.
- Должны исчезнуть представления о технических трудностях, заключенных в данной сонате.
- На всем протяжении исполнения должно быть ощущение «удобства» исполнения, отсутствие чрезмерной напряженности внимания, возможность наслаждаться своей игрой и слушать себя как бы со стороны.

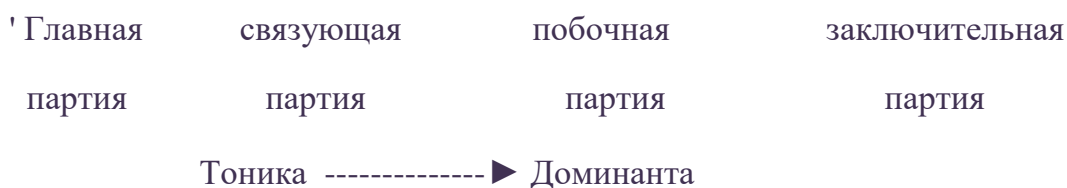
Анализ сонатной формы..

Сонатная форма - это форма, основанная на противопоставлении 2-х тем, которые при первом изложении контрастируют тематически и тонально:

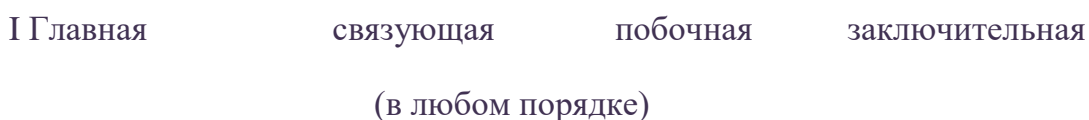
- 1- в основной
- 2- в подчиненной

А после разработки повторяется в репризе в главной тональности.

ЭКСПОЗИЦИЯ

РАЗРАБОТКА

РЕПРИЗА

Главная связующая побочная заключительная

Тоника ----- Тоника

Могут быть *Вступление и Кода*..

В общем строении сонатная форма приближается к трехчастности, но при коде появляется 4 часть.

В ранних образцах сонатной формы часто встречаются повторение частей.

I I: Экспозиция : I I и I I: разработка + реприза : I I

У Бетховена часто встречаются повторение одной экспозиции.

Основой сонатной формы является контрастность тем.

Типы контрастов:

- Светло-оживленная к более грустной и спокойной
- Инструментальная и вокальная
- Драматическая и лирическая
- Песенная и танцевальная
- Обе темы могут напевны, но тогда контрастирует лад и ритмический рисунок.

При всем разнообразии контрастов для главной партии характерна большая активность, чем для побочной (хотя бывает обратные случаи).

ЭКСПОЗИЦИЯ - это первоначальное проведение, это I часть сонатной формы; обязательно являет.ся две темы:

- Главная
- Побочная

Но обычно тем четыре. Все они в одинаковой степени самостоятельны.

I. Главная партия - в значительной степени определяет содержание всей сонатной формы.

По своему содержанию она может быть однородной или контрастной.

По форме главная партия у классиков обычно представляет собой период замкнутый или разомкнутый.

Замкнутая кончается на Тонике основной тональности.

Это характерно для сонат Гайдна, Моцарта, раннего Бетховена. Бородина.

Разомкнутая - кончается модуляцией на Доминанте или половинной каденцией.

Главная партия представляет собой не период, а предложение.

По гармонии главная тема обычно устойчива, могут встречаться модуляционные секвенции, напоминающие разработку.

Иногда главная тема пишется в простой 3-х частной форме.

Но эта 3-х частность лишена уравновешенности, реприза значительно динамизированна.

Еще реже встречается 2-х частная форма (Бетховен 2 симфония II часть).

Главная тема может быть написана в форме периода с дополнением.

2. Связующая тема - это построение между главной и побочной темой.

Тематически содержание может быть различным:

- Построено на материале главной темы и примыкает к ней, это бывает при замкнутой главной, когда связующая вступает как 2-е предложение главной темы.
- Связующая подготавливает интонационно побочную партию
- Связующая на новом тематическом материале

Она менее яркая, чем главная и побочная и содержит модуль в побочной теме.

Связующая тема может состоять из 3-х размеров:

- Примыкает к главной теме
- Неустойчивая, содержит отклонения
- Доминанта предшествует побочной теме.

По построению связующая тема не представляет четкой формы - это ряд построений. Возможны очень короткие, может вообще отсутствовать.

3. Побочная партия - это тема, которая противопоставлена главной теме.

Контраст их появляется с первых тактов, в некоторых формах Гайдна главная и побочная партии строятся на одном тематическом материале.

Только побочная начинается в тональности Доминанты.

Контраст между главной и побочной партиями может быть коренной или производный.

Производный - построение на элементах главной темы.

Если нет меяоду главной и побочной родства, то это будет коренной контраст.

При внешнем контрасте главной и побочной тем составляется внутренне единство.

Побочная партия может состоять из 1, 2-х, иногда 3-х тем.

По сравнению с главной - побочная тема носит более спокойный характер.

Они более уравновешены, форма обычная завершенная.

Иногда, ради дополнительного конфликта вводится перелом в развитии побочной темы.

Может внутри иметь отклонение, но начало и конец в одной тональности.

У классиков сложился определенный круг тональных соотношений главной и побочной тем.

Если главная мажорная, то побочная - Доминантовая тональность.

Реже III и VI ступени, еще реже III низкая и VI низкая (b).

При главной минорной - побочная параллельная мажорна. Или мажорная Доминанта, реже VI и VII низкие.

Для побочной характерна полная каденция в основной тональности. Это является основным для определенного окончания темы.

Очень редко побочная тема бывает разомкнута.

По протяженности побочная тема довольно большая. В простейших случаях это 1 период; если 2 предложения, то 2-е обычно расширены.

Репризные формы в побочной теме встречаются редко.

Заключительная часть - это последняя в экспозиции. По тематическому содержанию мало состоятельная, примыкает к побочной и с ней контрастирует.

Тематическое содержание:

- Основана на материале главной темы
- Может быть на материале связующей темы
- Может объединить элементы главной и побочной темы
- Может строиться на относительно новом материале Завершающий характер подчеркивается гармонией и структурой. Заключительная тема идет в той тональности, что и побочная. В ней же

кончается и экспозиция.

Формы она не имеет, представляет ряд построений, как дополнение к побочной теме.

РАЗРАБОТКА.

В разработке выявляются все качества тем, показанных в экспозиции.

В обычной сонатной форме новые темы в разработке не появляются.

Начало разработки отталкивается либо от главной темы или заключительной темы.

Развитие происходит методом вычленения коротких отрезков мотивного развития.

Этот метод пригоден для развития тем активного и импульсивного характера, легко поддающихся дроблению.

Лирическая тема, которая при дроблении искажается, обычно не дробится целиком, либо большими отрезками.

Разработка может быть построена на 1-ой, или 2-х темах экспозиции.

Если в разработке проходят все темы экспозиции, то обычно следуют в прежнем порядке.

Для разработок типично полифоническое развитие, включая форму фугетты.

Если в разработке появляется новая тема, то это будет не обычная сонатная форма, а с эпизодом.

По построению разработки могут быть едины, но чаще они делятся на разделы, которые различаются по тематическому содержанию и по методам развития.

В разработке может быть три раздела:

- Вступительный. В нем ощутима тональная связь с экспозицией. Разработка может начинаться в той же тональности, в которой кончилась экспозиция, либо в тональности одноименной главной теме.
- Протяженный. Этот раздел включает мотивное развитие, частую смену тональности и динамику.
- Предшествует репризе. Остановка на Доминанте основной тональности. Может быть различным по протяженности.

Тонально-гармонический план:

Для разработки характерна большая неустойчивость.

Главная тональность почти не затрагивается, порядок следования побочных тональностей может быть произвольным.

Однако есть одна закономерность: чем ближе к концу разработки, тем дальше углубляется в сферу Субдоминантовой тональности.

Не обязательно диатоническая сфера родства: VI низкая в мажоре, II низкая мажоре и миноре и их параллель.

Часто встречаются в разработке модулирующие секвенции.

Наиболее устойчив последний раздел, в котором устанавливается Доминанта основной тональности.

в гармонии разработки используются: Доминантовой септаккорд и обращение. Вводный септаккорд, гармонические обороты полные и автентические, не типичные совершенные каденции и полные каденсирования.

III РЕПРИЗА.

В ней наступает тональное объединение тем. В самих темах могут происходить изменения. Прежде всего они касаются связующей партии, т.к. она должна привести к главной тональности.

Если изменение касается главной, побочной и заключительной темы, то реприза называется *динамической*.

Динамическая реприза:

- Главная тем, начавшись в основной тональности получает новое развитие в репризе.
- Связующая партия - исчезает или укорачивается.
- Главная партия в репризе проходит в подчиненной тональности. Побочная тема сокращается или расширяется.
- Главная тема в репризе не звучит, если в экспозиции главная и побочная темы имели разную ладовую окраску, то она может сохраниться и в репризе, где темы идут в одной тональности.

Зеркальная реприза: здесь темы идут вначале побочной, а затем главной партией. (Шопен «Баллада» - соль минор)

Ложная реприза: главная тема в подчиненной тональности.

IV Сонатные формы могут иметь коду.

КОДА. Она может быть небольшой, состоящей из одного раздела, но иногда бывает большая кода, состоящая из 3-х разделов.

Такая кода выполняет роль второй разработки, и имеет своих три раздела:

- Пред коды
- Основной – разработочного характера
- Кода

V ВСТУПЛЕНИЕ

Многие сонатные формы имеют вступления. Встречаются короткие вступления, иногда тематически связанные с главной темой.

Часто вступление имеют темповый контраст с главной темой, т.е. они медленнее.

Вступление может быть построено на самостоятельном материале;

Может включать элементы главной партии;

Могут быть во вступлении побочная партия или элементы нескольких тем экспозиции.

Тональность может быть основной от начала до конца;

Может быть основной в крайних точках;

Может формироваться постепенно к концу;

В конце вступления может появиться Каденция (сексткварт) не в основной тональности, а в одноименной.

По своему строению вступление может быть: ряд построений не завершенных по форме, может быть и замкнутая структура, чаще период.

Используемая литература

- 1.Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. Москва 1978г.
- 2.Акимова Л.Ю. Учимся слушать музыку. Москва 1996г
3. Склярова Т. Музыкальная литература Хабаровск 2011г.
4. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах Москва 1986г.
5. Медушевский В.В. Энциклопедический словарь Москва Педагогика.1985г.
- 6.Способин И.В. Музыкальная форма музыка 1984г.

Вывод:

Сочинениям крупной формы, в отличие от миниатюр, свойственно большее разнообразие содержания, более протяженное развитие музыкального материала. В связи с этим при исполнении труднее достигнуть единства целого и выявить характерные особенности отдельных образов и тем, чаще возникает потребность переключения с одной художественной задачи на другую, требуется больший объем памяти и внимания.

Большое значение для развития ученика имеет работа над сонатной формой – одной из самых важных форм музыкальной литературы. В этой форме написаны произведения различных стилей.

Слово соната образовано от итальянского слова «сонаре» звучать. Впервые так стали называть свои произведения испанские композиторы. Ранние сонаты были полифоническими, например трио сонаты для 3 инструментов – скрипки, виолы да гамба и клавесина. Когда на смену полифоническому стилю пришел гомофонный (ведущую роль стал играть главный голос с мелодией, а остальные приобрели сопровождающий аккомпанирующий характер), то первенствующее значение приобрела соната для сольного инструмента с сопровождением в первую очередь скрипки. В 17 -18 веках скрипичные сонаты сочиняют крупные итальянские композиторы Дж. Витали, А. Корелли, А. Вивальди. Клавишный инструмент выполнял в них аккомпанирующую функцию.

Г.Ф.Гендель и особенно И.С.Бах уже создают сонаты для клавишного инструмента. К этому времени соната оформилась как многочастная инструментальная пьеса с богатым образно-эмоциональным содержанием. Наиболее типичен был такой порядок частей: Медленно – быстро- медленно- быстро. Первая часть чаще всего имела импровизационно вступительный характер, третья медленная строилась на ритмах сарабанды или сицилианы – испанского или итальянского народных танцев.

С конца 18 века на первый план выдвигается по своему значению фортепианная соната. Фортепиано пришло на смену клавесину и принесло с собой все богатство оттенков громкой и тихой игры; оно способно было и на стремительную беглость и на оркестровое громогласие. Все эти качества с особой силой проявились в фортепианных сонатах Л. Бетховена, хотя многое для этого сделали его предшественники – И.Гайдн, В.А. Моцарт, М. Клементи. Бетховен придал сонатам симфонический размах, масштабность.

Соната один из основных жанров камерной инструментальной музыки. Она существует как жанр, но и как форма. Сонатная форма одна из самых развитых форм инструментальной музыки