

СЛОВАРЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Полезная информация
для ансамблей

Аккомпанемент (фр. accompagnement — сопровождение) — музыкальный фон к основной мелодии, имеющий в произведении второстепенное значение.

Ансáмбль (фр. ensemble — вместе) — 1. Название относительно самостоятельных музыкальных эпизодов в опере, представляющих собой одновременное пение двух или нескольких певцов, вокальные партии которых не тождественны; по числу участников А. разделяются на дуэты, трио или терцеты, квартеты, квинтеты, секстеты и т. д. 2. Пьеса, предназначенная для совместного исполнения несколькими музыкантами, чаще всего инструменталистами. 3. Качество совместного исполнения, степень слаженности, слитности общего звучания.

Акапелла (от итальянского а cappella, «как в капелле») – это пение на несколько голосов или хоровое, но без аккомпанеента. Эту лексему стали использовать еще в XVII веке, когда акапелла пели при богослужении. Принято считать, что изначально так называли церковные песнопения, проводимые в Сикстинской капелле Рима. Впоследствии термин стали применять для обозначения любых религиозных песнопений.

Сегодня акапеллой принято считать все виды вокальной музыки без сопровождения музыкальными инструментами, неважно, поет ли один солист, целый хор или даже несколько вокальных ансамблей. Кроме того акапеллой называют не только само исполнение, но и написанные композиторами партии для вокала.

АКЦЕНТ – (лат. accentus – ударение) – выделение, подчёркивание звука или аккорда за счёт усиления звучания и с помощью ритмического (синкопа), агогического, тембрового выделения звучания. Обозначается знаком: >

АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ АППАРАТ – система органов, благодаря работе которых формируются звуки речи. К ним относятся:
голосовые связки; язык; губы; зубы; глотка; мягкое нёбо; твёрдое нёбо; нижняя челюсть;
верхняя челюсть.

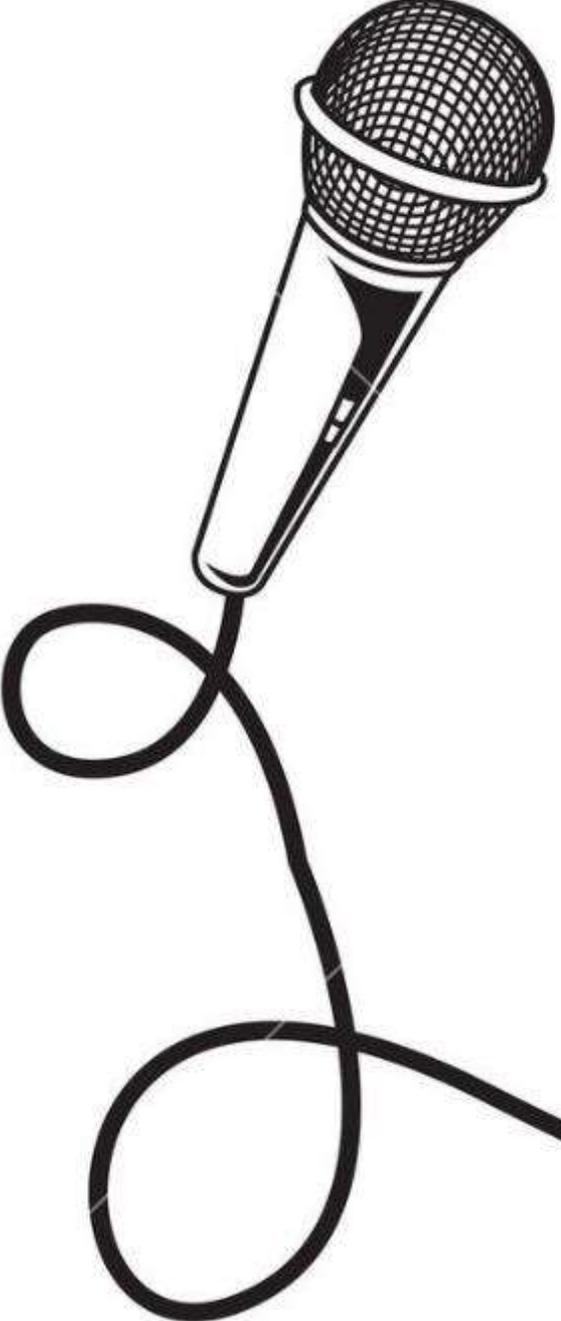
АРТИКУЛЯЦИЯ – (лат. articulo – расчленяю) – работа органов речи, необходимая для образования звуков.

Атака (от итал. attaccare — нападать) — начало звука. Атака бывает твёрдая (при которой голосовые связки плотно смыкаются до начала выдоха), мягкая (связки смыкаются менее плотно, с началом выдоха), придыхательная (связки смыкаются неплотно, после начала выдоха). Использование определённого вида атака зависит от текста, начинающего слово, звука, от штриха. В упражнениях большинство вокалистов используют мягкую атаку, но в педагогике применяется как твёрдая (например, при вялости пения), так и придыхательная (при так называемое "пересмыкании" связок, при "горловом звуке"). Термин, обозначающий, что исполнитель, закончив одну часть произведения, должен, не выключая внимания слушателей (дирижер — не опуская рук), приступить к следующей части. Таким образом, применение атаки служит для большей связности, цельности исполнения.

Бельканто (от итал. belcanto — прекрасное пение) — эмоционально насыщенное, красивое, певучее, звучное вокальное исполнение. Этот стиль пения сложился в Италии к середине XVII в. и господствовал до первой половины XIX в. (эпоха бельканто). Бельканто требует от певца кантилены, безукоризненной колоратуры, владения филировкой, динамическими и тембровыми нюансами, «инструментальной» ровности звучания.

Глиссандо (от итал. glissando, от фр. glisser — скользить) — исполнительский прием, заключающийся в переходе с одного звука на другой посредством плавного скольжения, без выделения отдельных промежуточных ступеней. В нотной записи обозначается чертой или волнистой линией между начальным и конечным звуками.

Вокализ (от лат. vox— голос) — музыкальная пьеса для пения без слов, чаще всего представляющая собой учебное упражнение; иногда В. имеет художественное значение.

Вока́льная му́зыка (от ит. vocale— голосовой) — музыка для пения — сольного, ансамблевого или хорового (см.) с аккомпанементом или без него.

Вступле́ние — начальный раздел, непосредственно вводящий в какую-либо вокальную или инструментальную пьесу, картину или акт музыкально-театрального представления.

Вибрато, вибрация, тремоляция (от лат. — колебание) — периодическое изменение звука по высоте, силе и тембру. Различают скорость вибрации (частоту чередования периодов в секунду) и её размах (степень крайних отклонений звука). Скорость вибрации в 6—7 периодов обогащает тембр звука, придаёт ему эмоциональность и динамичность, является неизменным признаком хорошего певческого голоса. При большей скорости вибрато в голосе появляется тремоляция ("барашек"), при меньшей, сопровождаемой бóльшим размахом, — неустойчивость интонации, "качание" звука. Для исправления недостатков вибрации полезны следующие приемы: а) упражнения с мелодичным движением; б) негромкое пение (при усилении звука размах вибрато увеличивается, поэтому хор труднее выстраивать на forte); в) пение на закрытых гласных (о, у), а также с закрытым ртом.

ГИГИЕНА ГОЛОСА – соблюдение певцом определённых правил поведения, обеспечивающих сохранение здоровья голосового аппарата. Нагрузка на голосовой аппарат должна быть соразмерна степени его тренированности. Недопустимы:

- длительное пение без перерывов в несвойственной тесситуре; злоупотребление высокими нотами;
- форсированное звучание;
- неумеренная речевая нагрузка, сильно утомляющая голос;
- резкие смены температуры, жара, холод, пыль, духота; пища, раздражающая слизистую оболочку горла;
- вредные привычки.

ГОЛОСОВОЙ АППАРАТ – система органов, служащая для образования звуков голоса и речи. В неё входят:

- органы дыхания;
- гортань с заключёнными в ней голосовыми связками;
- артикуляционный аппарат;
- носовая и придаточная полости.

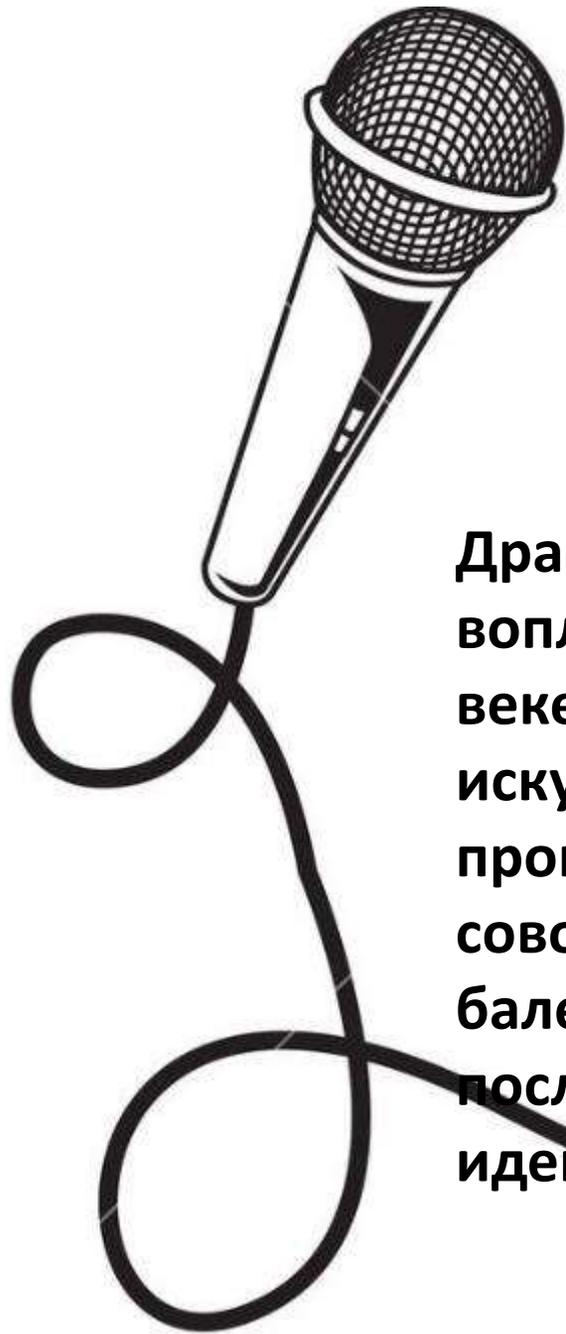

Гармóния (греч *harmonia* — соразмерность, согласованность) — 1. Одно из выразительных средств музыкального искусства, связанное с аккордовыми (см.) сочетаниями тонов и их последованиями, сопровождающими основную мелодию. 2. Наука об аккордах, их движении и связях. 3. Название отдельных аккордовых звуко сочетаний при характеристике их выразительности («жесткая гармония», «светлая гармония» и т. д.). 4. Общее обозначение круга аккордовых средств, характерных для того или иного произведения, композитора, музыкального стиля («гармония Мусоргского», «романтическая гармония» и т. д.).

Декламáция — художественное чтение стихов или прозы в эмоционально приподнятой манере. Д. музыкальная — верное воспроизведение в речитативе характерных интонаций — повышений, понижений, акцентов и т. д. — выразительной человеческой речи.

Дина́мика(от греч. *dynamikos*— силовой) — 1. Сила, громкость звучания. 2. Обозначение степени напряженности, действенной устремленности музыкального повествования («динамика развития»).

Драматурги́я— литература, предполагающая сценическое воплощение; наука о законах построения драматической пьесы. В XX веке термин Д. стал применяться также к музыкально-театральному искусству, а затем и к крупным инструментально-симфоническим произведениям, не связанным со сценой. Д. музыкальная — совокупность принципов построения и развития музыки оперы, балета, симфонии и т. п. с целью наиболее логичного, последовательного и действенного воплощения избранного сюжета, идейного замысла.

Диапазон — звуковой объем голоса (инструмента) от самого нижнего до самого верхнего звука.

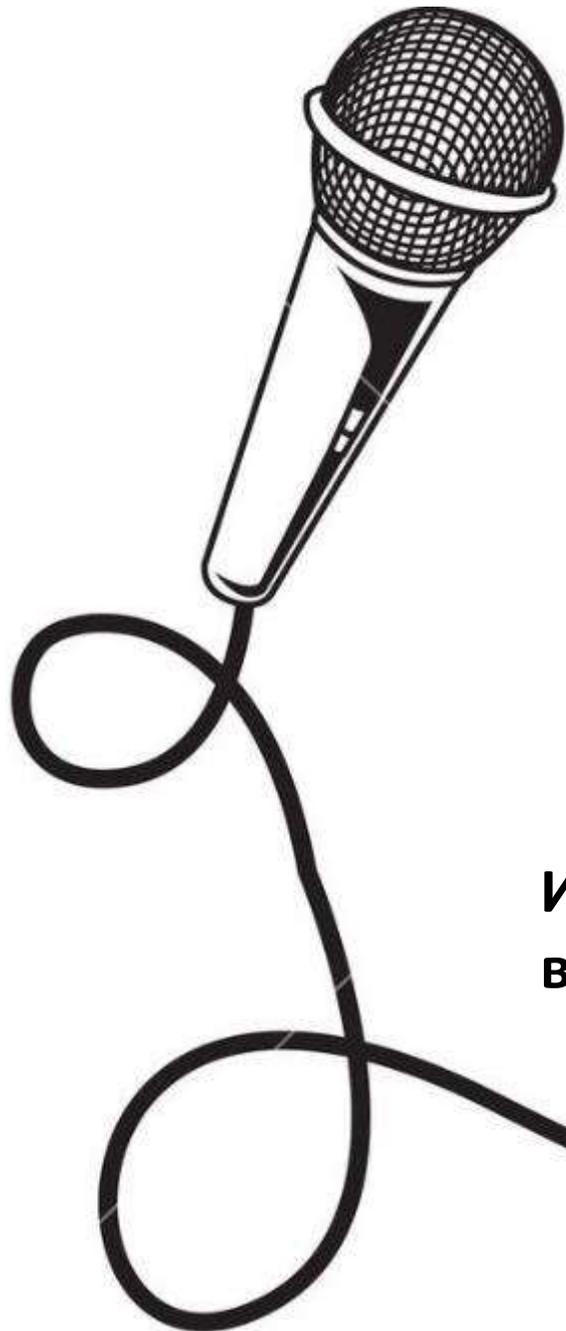
Дикция (от лат. dictio — произнесение речи) — ясность и разборчивость произнесения текста. Непременное условие вокального и хорового исполнения - хорошая дикция. В хоровом исполнении это зависит от качества произношения каждого поющего и от однородности, и одновременности произнесения всей хоровой партии. Особенно важно чёткое произношение согласных. Для лучшего произношения также важны осмысленность произнесения текста, пение наизусть (известно выражение вокалистов: "Звук следует за взглядом"). Произнесение слова должно соответствовать характеру произведения.

Диссонанс (от лат. dissonus — разноголосый, нестройный) — неблагозвучное, напряженное одновременное звучание различных тонов (от двух и более звуков). Диссонанс противоположен консонансу, звучит более напряженно и вызывает ожидание разрешения (перехода в консонанс). К диссонансам относятся большие и малые секунды и септимы, тритон и другие увеличенные и уменьшенные интервалы, а также аккорды, включающие в себя эти интервалы.

Звуковедение — в вокальном искусстве термин применяется для обозначения различных видов ведения голоса, например: кантилена, портаменто, маркато и т. п. Вместе с голосообразованием звуковедение входит в понятие вокальной техники.

Интонирование — осознанное воспроизведение музыкального звука голосом или на инструменте.

Интонация (от лат. *intono* — громко произношу) — точное воспроизведение высоты звука при музыкальном исполнении.

Кантилёна(лат. *cantilena*— распевное пение) — широкая певучая мелодия.

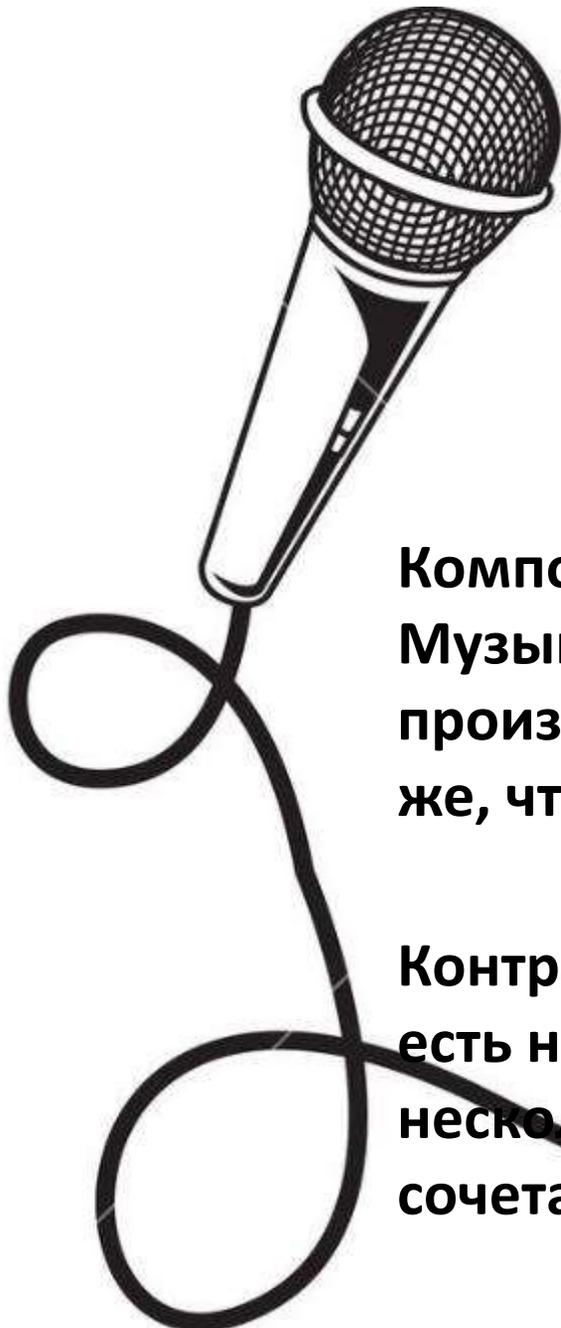

Кóда (ит. *coda*— хвост, конец) — заключительный раздел музыкального произведения, обычно энергичного, стремительного характера, утверждающий его основную идею, господствующий образ.

Колоратúра(ит. *coloratura*— раскрашивание, украшение) — расцвечивание, варьирование вокальной мелодии разнообразными гибкими, подвижными пассажами, виртуозными украшениями.

Колорит (от лат. color— цвет) в музыке — преобладающая эмоциональная окраска того или иного эпизода, достигаемая использованием различных регистров, тембров, гармонических (см.) и иных выразительных средств.

Композиция (лат. compositio— составление, расположение) — 1. Музыкальное творчество, процесс создания музыкального произведения. 2. Внутреннее строение музыкального произведения, то же, что музыкальная форма. 3. Отдельное музыкальное произведение.

Контрапункт (от лат. punctumcontrapunctum— точка против точки, то есть нота против ноты) — 1. Одновременное сочетание двух или нескольких мелодически самостоятельных голосов. 2. Наука о законах сочетания одновременно звучащих мелодий, то же, что полифония.

Контра́ст (фр. *contraste*— противоположность) — яркое выразительное средство музыки, заключающееся в сближении и непосредственном противопоставлении несхожих, резко различающихся по характеру музыкальных эпизодов. Музыкальный образно-эмоциональный К. осуществляется при помощи темповых, динамических, тональных, регистровых, тембральных (см.) и иных противопоставлений.

Конце́рт (от лат. *concertare*— состязаться, ит. *concerto*— согласие) — 1. Публичное исполнение музыкальных произведений. 2. Большое, обычно трехчастное, произведение для солирующего (см.) инструмента с оркестром, блестящее, эффектное, обладающее развитыми элементами виртуозности, в некоторых случаях приближающееся по богатству и значительности идейно-художественного содержания к симфонии.

Кульмина́ция (от лат. *culmen*— верх, вершина) — момент высшего напряжения в музыкальном развитии.

Лейтмоти́в (нем. *Leitmotiv*— ведущий мотив) — музыкальная мысль, мелодия, связанная в опере с определенным персонажем, воспоминанием, переживанием, явлением или отвлеченным понятием, возникающая в музыке при его появлении или упоминании в ходе сценического действия.

Либрétто (ит. *libretto*— тетрадка, книжечка) — полный литературный текст оперы, оперетты; словесное изложение содержания балета.
Автор Л. — либреттист.

Мелодекламация (от греч. melos — песнь и лат. declamatio — декламация) — выразительное чтение (чаще всего стихов), сопровождаемое музыкой.

Мелізмы (др.-греч. μέλισμα — песнь, мелодия) — различные мелодические украшения звука, не меняющие темпа и ритмического рисунка мелодии. Обозначаются в нотном письме специальными знаками или мелкими нотами

Мелодія (греч. melodia — пение песни от melos — песнь и ode — пение) — основная мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности.

Микст (от англ. mixed — смешанный) — смешанное голосообразование, при котором голос звучит на всём своём диапазоне ровно, без регистровых переходов. При таком виде голосообразования в колебаниях связок одновременно присутствуют грудной и фальцетный механизмы работы, задействованы и грудные и головные резонаторы, что на выходе позволяет голосу звучать монолитно благодаря выработанной тембральной ровности.

При разной организации микста в голосе могут преобладать фальцетный, либо грудной элементы, что зависит от процентного соотношения участия в звукообразовании грудного и головного резонаторов. Как правило за эталон берется звучание голоса в центре диапазона, которое должно быть распространено и на его края.

МИМИКА – выразительные движения мышц лица, отражающие чувства человека. В вокальном искусстве служит зрительным дополнением к слуховым впечатлениям от исполнения. Частыми мимическими дефектами являются гримасы: искривление рта, искусственное положение рта в форме улыбки, морщение рта и т.п.

МНОГОГОЛОСИЕ – музыкальное изложение, основанное на одновременном сочетании нескольких голосов.

МУТАЦИЯ (лат. mutatio – изменение, перемена) – переход детского голоса в голос взрослого. Возрастные границы мутации – от 10 до 17 лет.

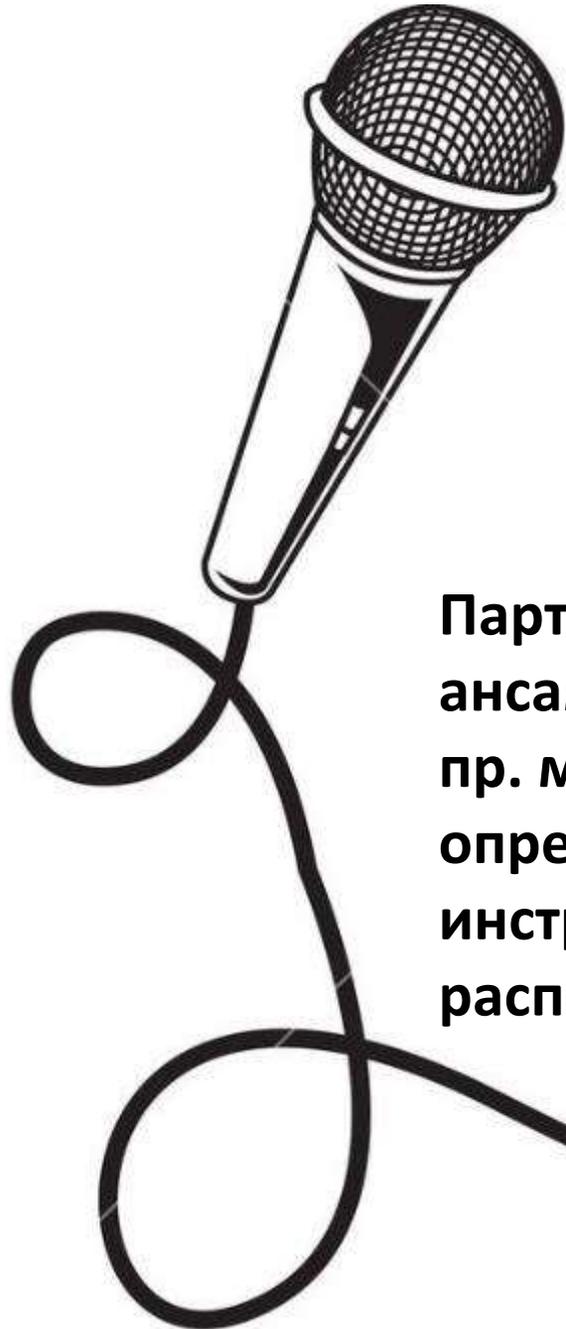

ОБЕРТОНЫ (нем. *obertöne*, от *ober* – высокий и *töne* – звуки). Источник звука (голосовые связки) колеблется не только всей своей длиной и массой, но и отдельными частями. В голосовом аппарате образование окончательного тембра зависит от резонаторов. Тот или иной набор обертонов, возникающих в голосовой щели, зависит от плотности смыкания голосовых связок, степени их натяжения, включения в вибрацию той или иной части мышечной массы.

ОПОРА – термин, употребляемый в вокальном искусстве для характеристики устойчивого, правильно оформленного певческого звука и манеры звукообразования.

Мотíв (от ит. motivo— повод, побуждение, и лат. motus— движение) — 1. Часть мелодии, имеющая самостоятельное выразительное значение; группа звуков мелодия, объединенная вокруг одного акцента — ударения. 2. В общераспространенном значении — напев, мелодия.

Партитúра (ит. partitura— деление, распределение) — нотная запись ансамблевой, оркестровой, оперной, ораториально-кантатной (см.) и пр. музыки, требующей многих исполнителей. Число строк П. определяется количеством входящих в нее партий — инструментальных, сольно-вокальных и хоровых, которые располагаются в определенном порядке.

Пáртия (от лат. pars— часть) — часть музыки ансамбля, оперы и т. д., исполняемая одним или группой музыкантов или певцов.

Подголóсок— более или менее самостоятельная мелодия, сопровождающая в многоголосной музыке основной напев. Наличие развитых П. — характерная особенность русской народной хоровой (см.) музыки.

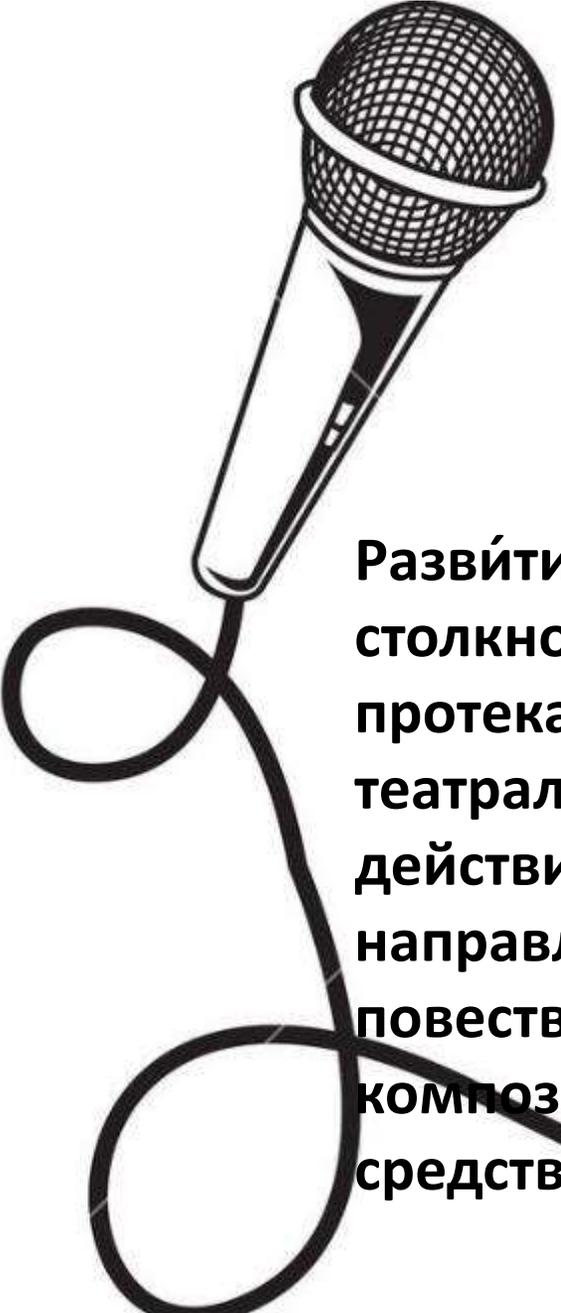

Полифóния (от греч. poly— много и phone— голос, букв, многоголосие) — 1. Одновременное сочетание двух или нескольких независимых мелодий, обладающих самостоятельным выразительным значением. 2. Наука о музыке полифонического склада, то же, что контрапункт.

Певческая установка — положение, которое певец принимает перед началом пения. При положении стоя: прямое собранное положение корпуса (не распущенное, но и не "на вытяжку"); равномерная опора на обе ноги; руки свободно опущены по бокам или соединены кистями перед грудью или за спиной; грудь развернута, плечи слегка оттянуты назад; голова держится прямо, не напряженно. При положении сидя сохраняется то же положение корпуса и головы; ноги поставлены под прямым углом (нельзя поджимать их под себя или сидеть, положив ногу на ногу, т. к. это мешает правильному дыханию). Правильная певческая установка важна, поскольку она помогает овладеть правильными певческими навыками.

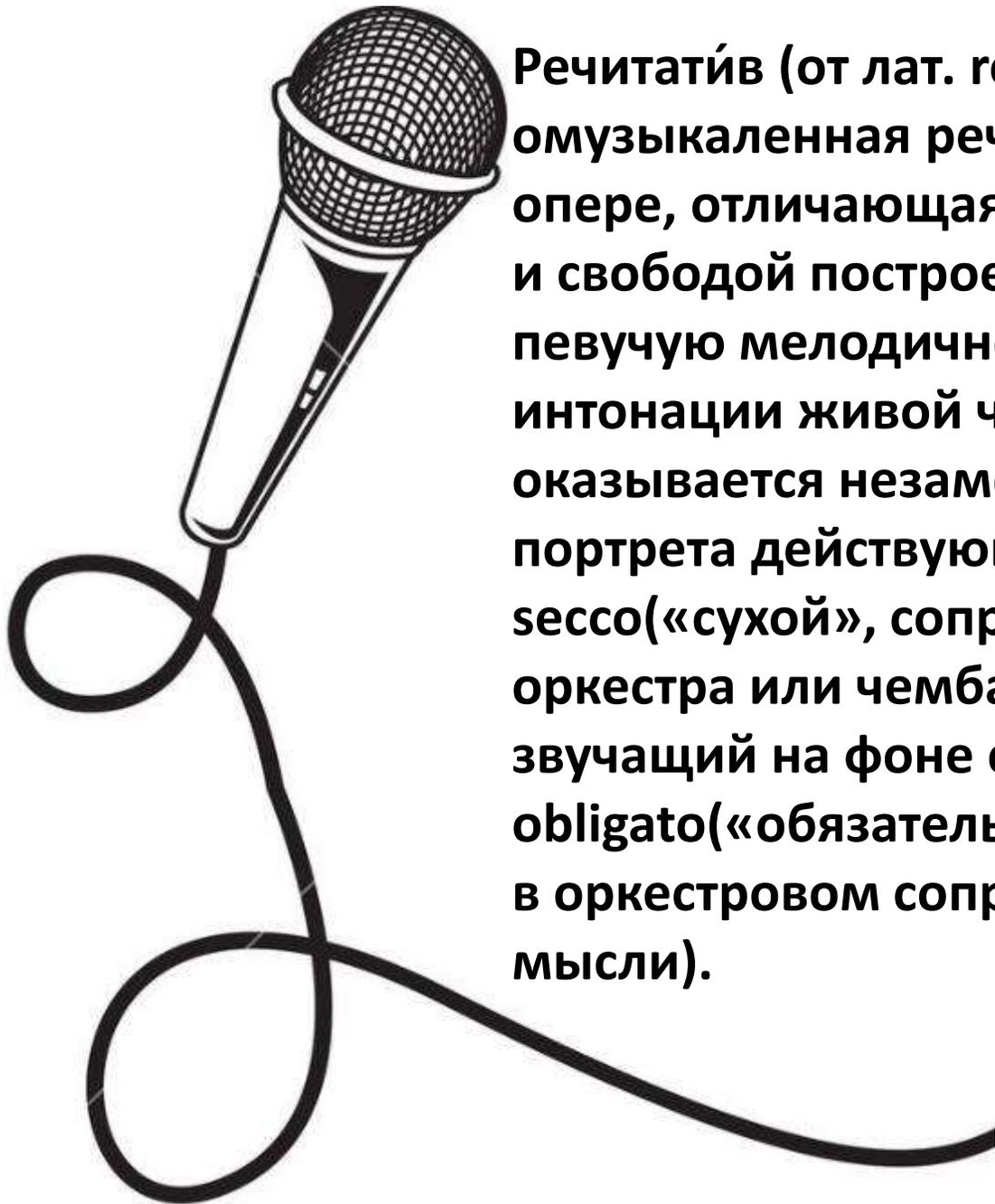

Проло́г (от лат. *proae*— перед и греч. *logos*— слово, речь) — вступительная часть в драме, романе, опере и т. д., вводящая в повествование; иногда П. знакомит с событиями, предшествовавшими изображаемым.

Развѣтие музика́льное— движение музыкальных образов, их изменения, столкновения, взаимопереходы, отражающие процессы, которые протекают в душевной жизни человека или героя музыкально-театрального представления, а также в окружающей реальной действительности. Р. м. — важный фактор музыкальной драматургии, направляющий внимание слушателя на наиболее существенные части повествования. Р. м. осуществляется с помощью разнообразных композиционных и выразительных приемов; в нем участвуют все средства музыкальной выразительности.

Речитатив (от лат. recitare — читать, декламировать) — омузыкаленная речь, наиболее гибкая форма сольного пения в опере, отличающаяся большим ритмическим (см.) разнообразием и свободой построения. Обычно Р. вводит в арию, подчеркивая ее певучую мелодичность. Часто в Р. воспроизводятся характерные интонации живой человеческой речи, благодаря чему он оказывается незаменимым средством в создании музыкального портрета действующего лица. Основные разновидности Р. — Р.-сессо («сухой», сопровождаемый редкими отрывистыми аккордами оркестра или чембало), Р.-ассокомпанато («аккомпанируемый», звучащий на фоне связного аккордового сопровождения) и Р.-облигато («обязательный», что указывает на необходимость наличия в оркестровом сопровождении самостоятельной мелодической мысли).

Ритм (от. греч. *rythmos*— мерное течение) — организация музыкального движения во времени, периодическое чередование и соотношение сильных и слабых долей. Периодически повторяющаяся группа сильных и слабых долей называется тактом. Число долей в такте называется тактовым размером. Р. — важное выразительное средство музыкального искусства, достигающее особого богатства и разнообразия в танцевальной музыке, связанной с пластикой движения человеческого тела.

Сóло (ит. *solo*— один, единственный) — самостоятельное выступление одного исполнителя с целой *пьесой* или в отдельном ее *эпизоде*, если пьеса написана для *ансамбля* или *оркестра*. Исполнитель С. — **солист**.

Тесситу́ра (итал. tessitura «ткань») — преобладающее расположение звуков по высоте в музыкальном произведении по отношению к диапазону голоса (вокала) или музыкального инструмента.

Различают высокую, среднюю и низкую тесситуры, соответствующие возможностям высоких, средних и низких певческих голосов и разновидностей музыкальных инструментов.

Звук определённой частоты будет являть собой высокую, среднюю или низкую тесситуру в зависимости от типа извлекающего его певческого голоса.

Например, ре первой октавы относится к низкой тесситуре для сопрано, но к высокой для баса.

Тесситура — это, если просто, тот диапазон, который брать совсем легко, без особой затраты сил на это.

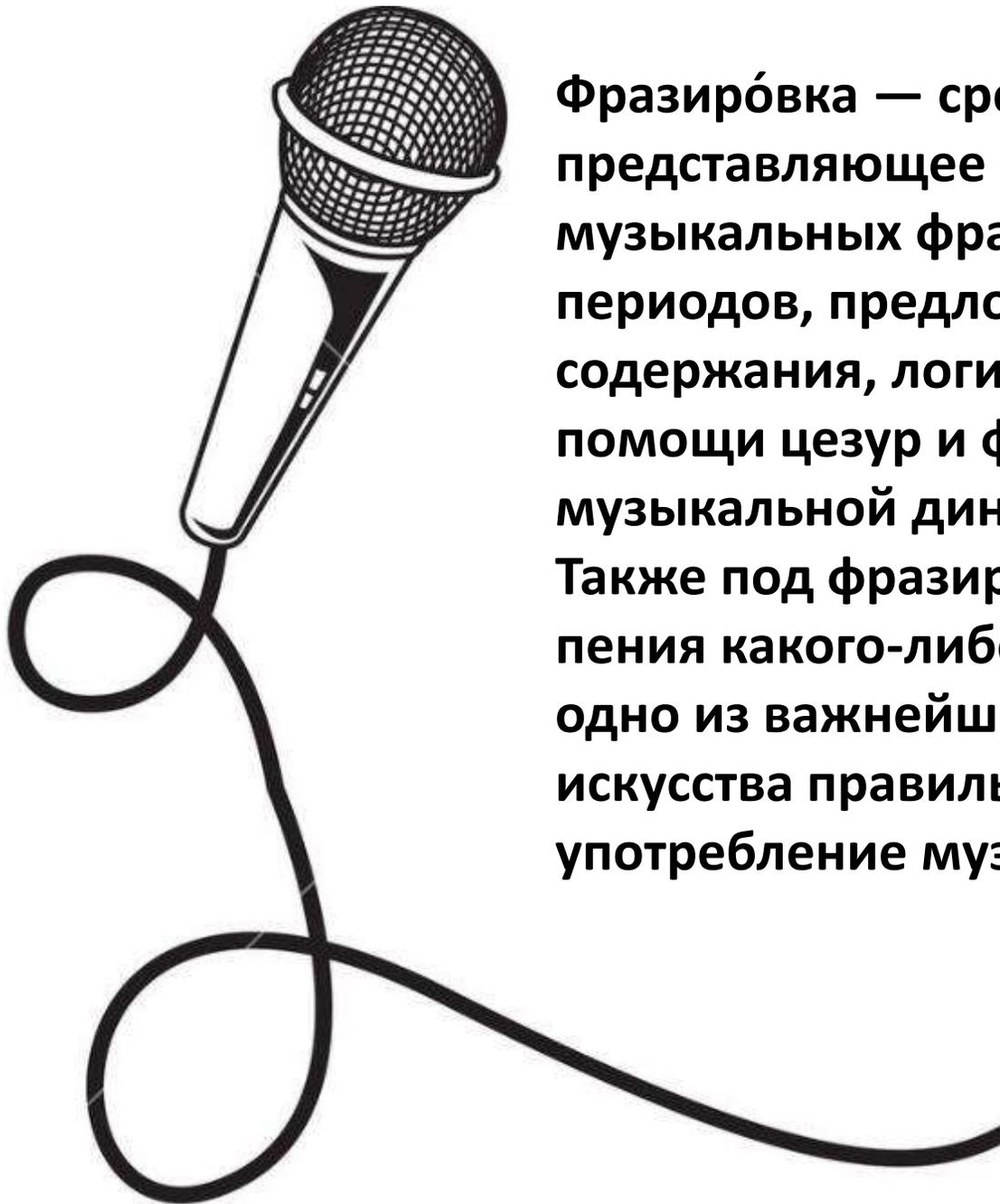
Тéма музыка́льная(греч. *thema*— предмет рассказа) — основная, подлежащая развитию музыкальная мысль, выраженная в сравнительно небольшой завершенной, рельефной, ярко выразительной и запоминающейся мелодии (см. также лейтмотив).

Тембр (фр. *timbre*) — специфическое качество, характерная окраска звука голоса или инструмента.

Три́о(ит. *trio* от *tre*— три) — 1. В вокальной музыке то же, что терцет. 2. Инструментальный ансамбль трех исполнителей. 3. Средний раздел в марше, вальсе, менуэте, скерцо более плавного и певучего характера; это значение термина возникло в старинной инструментальной музыке, в произведениях которой средний раздел исполнялся тремя инструментами.

Фразирóвка — средство музыкальной выразительности, представляющее собой художественно-смысловое выделение музыкальных фраз в процессе исполнения путём разграничения периодов, предложений, фраз, мотивов с целью выявления содержания, логики музыкальной мысли. Выполняется при помощи цезур и фразировочных лиг, а также оттенков музыкальной динамики.

Также под фразировкой понимают характер, манеру игры или пения какого-либо исполнителя. Правильная фразировка — одно из важнейших умений музыканта. Неотъемлемой частью искусства правильной фразировки является верное употребление музыкальных штрихов — легато, стаккато и др.

Темп (от ит. tempo — время) — скорость исполнения и характер движения в музыкальном произведении. Т. обозначается словами: очень медленно — ларго (largo), медленно — адажио (adagio), спокойно, плавно — анданте (andante), умеренно быстро — модерато (moderato), быстро — аллегро (allegro), очень быстро — престо (presto). Иногда Т. определяется ссылкой на общеизвестный характер движения: «в темпе вальса», «в темпе марша». С середины XIX века Т. обозначается также по метроному, где цифра соответствует числу указанных длительностей в минуту. Словесное обозначение Т. часто служит названием пьесы или отдельных ее частей, не имеющих заглавия (напр., названия частей в сонатном цикле — allegro, andante и т. д., балетные adagio и др.).

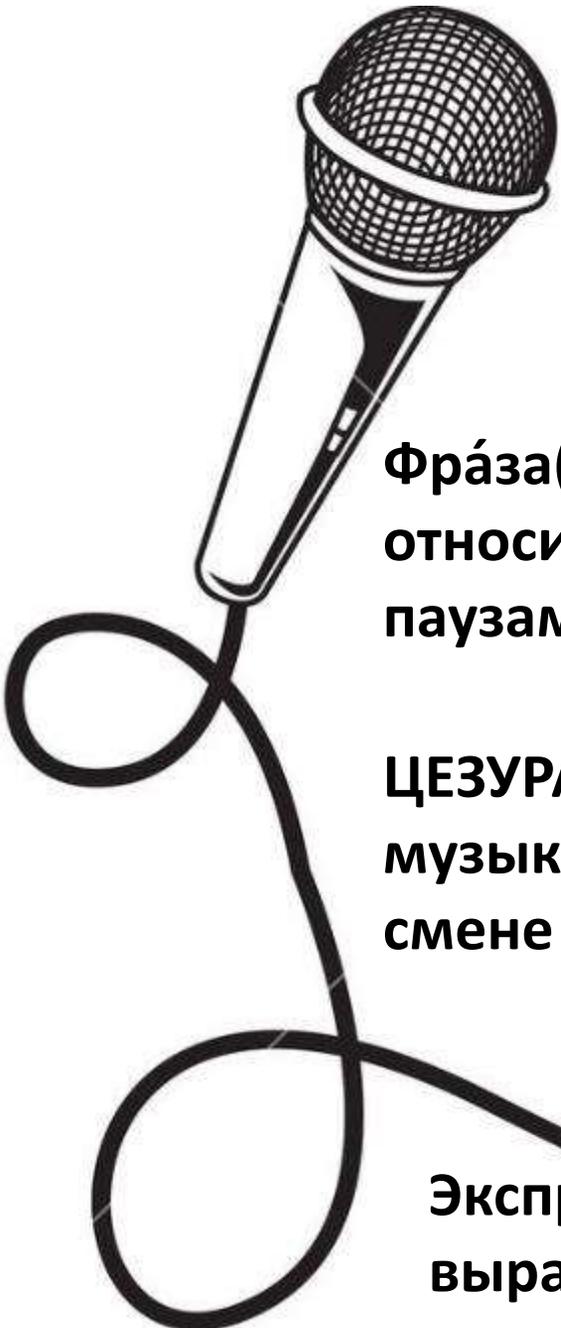

Фальцет (фистула) — один из верхних регистров мужского певческого голоса, в котором используется лишь головной резонатор, изолированно от грудного. Голосовые связки смыкаются неплотно и колеблются краями, в результате чего фальцет звучит слабо, бесцветно. В сольном пении фальцет употребляется изредка как своеобразная краска. В хоровом пении фальцет применяется при разучивании высоких нот, на РР. Умение пользоваться фальцетом для певцов (ради «экономии голоса») обязательно.

Фальцет (от итал. falsetto, от falso — ложный) — способ воспроизведения высоких звуков, а также верхний регистр мужского певческого голоса, характеризующийся слабым звучанием и бедностью тембра (вследствие уменьшения количества обертонов).

Факту́ра(лат. *factura*— букв. деление, обработка) — строение звуковой ткани музыкального произведения, включающей мелодию, сопровождающие ее подголоски или полифонические голоса, аккомпанемент и т. д.

Фра́за(греч. *phrasis*— оборот речи, выражение) — в музыке краткий относительно завершённый отрывок, часть мелодии, обрамлённая паузами (цезурами).

ЦЕЗУРА (лат. *caesura* – рубка, рассечение) – граница между фразами в музыкальном произведении. При исполнении выявляется в остановке, смене дыхания, является главным средством фразировки.

Экспрессия (от лат. *expressio* — выражение) в музыке — повышенная выразительность.

Цепное дыхание— используется в хоровом пении, певцы сменяют дыхание не одновременно, а «по цепочке», поддерживая непрерывность звучания.

ФИЛИРОВКА (фр. *filer un son* – тянуть звук) – умение плавно изменять динамику тянущегося звука от *forte* к *piano* и наоборот. Наличие навыка филировки – показатель правильности и естественности звукообразования.

ФОРСИРОВАНИЕ (фр. *force* - сила) – пение с чрезмерным напряжением голосового аппарата, нарушающее тембровые качества голоса, естественность звучания.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**

