Министерство культуры Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский областной колледж культуры
(Серия «Социально-культурная деятельность»)

Использование выразительных и изобразительных средств музыки на примере концертной программы

Методические рекомендации
для менеджеров социально-культурной деятельности

Иркутск, 2023

УДК

ББК 85.345

Рассмотрено на заседании ПЦК СКД
Протокол № 01 от 07 сентября 2023 г.
Председатель Труцук О. А.

Составитель: Труцук Ольга Анатольевна, преподаватель ГБПОУ ИОКК, Конева Полина Дмитриевна, выпускница 2023 г., специальности 51.02.02 02 Социально-культурная деятельность (по виду) Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений

Рецензент: Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области, заведующая филиалом МБУК «Музей истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова» «Дом ремёсел» Эверстова Лидия Григорьевна.

Использование выразительных и изобразительных средств музыки на примере концертной программы: методические рекомендации для менеджеров социально культурной деятельности /сост. Труцук О.А., Конева П. Д.; Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2023. – 30 с. – (Серия «Социально-культурная деятельность»).

В методических рекомендациях рассмотрено понятие «музыкальное оформление» на примере концертной программы, изобразительные и выразительные средства музыки. Методические рекомендации предназначены для менеджеров социально- культурной деятельности, молодым режиссерам культурно – массовых представлений и праздников, слушателям курсов повышения квалификации.

Содержание

Введение 4

1. Выразительные и изобразительные средства музыки как один из способов музыкального оформления концертной программы. 6

2. Практическое использование выразительных и изобразительных средств музыки в концертной программе. 14

Заключение 22

Список использованных источников 25

Приложение 1. Глоссарий 27

Введение

Один из важных компонентов представления — музыка. Созданная в единстве с замыслом, она становится могучим помощником драматурга, режиссера и исполнителей в его реализации. В современном сценическом представлении музыка занимает большое место. Становится важнейшим средством образного выражения конфликта, сверхзадачи, сквозного действия. С помощью музыки решаются определённые режиссёрские задачи. В частности, создание эмоциональной атмосферы, национального колорита, духа эпохи, нужного темпо-ритма. Музыка – важный элемент композиционной формы сценического действа.

Музыка играет важную роль в жизни большинства людей, доставляя удовольствие, обеспечивая им эмоциональную поддержку и душевный комфорт.

Музыка обогащает сценическое действие, придаёт ему новые краски, является созвучной с чувством персонажей или, наоборот, контрастной. Удачно подобранная и органически включенная в действие музыка - важный фактор музыкального оформления концертной программы.

Музыка способна со всей полнотой передавать чувства и мысли. Диапазон этих состояний и переживаний, выражаемых музыкой, безграничен. Именно в этом ей помогают её выразительные и изобразительны средства.

Знание особенностей использования этих средств, необходимы режиссерам любых культурно-массовых мероприятий для создания более эффективного художественно-эмоционального воздействия на зрителя средствами музыкального искусства.

Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что в сложном процессе подготовки и проведения концертных программ специалисты учреждений культуры имеют дело со многими компонентами, пользуются многими выразительными средствами, приводя их во взаимодействие. От того, насколько они органично связаны, в какой мере служат образному воплощению темы той или иной программы, в конечном счете, зависят художественный уровень и степень воздействия на аудиторию. Знание и использование выразительных и изобразительных средств музыки играет важную роль в концертных программах. Благодаря знаниям использования этих средств, строится весомая часть мероприятия, именно поэтому этот вопрос нельзя обходить стороной.

Использование выразительных и изобразительных средств музыки помогает в работе режиссёра. На основе музыкального материала режиссёр может найти ход, прием, какое-либо решение и воплотить режиссерский замысел.

В любом мероприятии зритель воспринимает большое количество звуков и шумов, они используются как отдельные единицы, соединяясь в единое целое,

создавая неповторимое музыкальное оформление культурно-массового мероприятия или концертной программы.

Практическая значимость методической разработки заключается в том, что она может быть использована сценаристами, режиссёрами и постановщиками театрализованных представлений и массовых мероприятий, работниками социально-культурной сферы, студентами колледжа как источник дополнительной информации по теме «Выразительные и изобразительные средства музыки».

1. Выразительные и изобразительные средства музыки как один из способов музыкального оформления концертной программы

Искусство – деятельность человека, в которой он выражает восприятие мира, своё мировоззрение или душевное состояние художественными образами.

Первоначально искусством называли высокую степень мастерства в каком-либо деле. Это значение слова присутствует в языке до сих пор, когда мы говорим об искусстве врача или учителя, о боевом искусстве или ораторском. Позже понятие «искусство» стали все чаще использовать для описания особой деятельности, направленной на отражение и преобразование мира в соответствии с эстетическими нормами, т.е. по законам прекрасного. При этом первоначальное значение слова сохранилось, так как для создания чего-то прекрасного требуется высочайшее мастерство.

Предметом искусства являются мир и человек в совокупности их отношений друг с другом.

Форма существования искусства – художественное произведение (поэма, картина, спектакль, кинофильм и т.д.).

Цель искусства двойственна: для творца – это художественное самовыражение, для зрителя – наслаждение красотой. Вообще, красота настолько же тесно связана с искусством, как истина с наукой и добро – с моралью.

Искусство – важная составная часть духовной культуры человечества, форма познания и отражения окружающей человека действительности. По потенциалу осмысления и преобразования действительности искусство не уступает науке. Однако способы осмысления мира наукой и искусством различны: если наука использует для этого строгие и однозначные понятия, то искусство – художественные образы.

Виды искусства: литература, архитектура, скульптура, живопись, кино, танец, театр, музыка [4].

Музыка – гармоническое сочетание инструментальных или вокальных звуков, с предназначением действовать на чувство человека.

Уникальность музыкального искусства заключается в том, что понять заложенное композитором чувство может практически каждый человек. Помогают нашему восприятию средства музыкальной выразительности, такие как:

- мелодия – основа любого музыкального произведения, его мысль, душа. Без мелодии музыка не может жить. Мелодия может быть разной – плавной и отрывистой, весёлой и грустной.

- гармония – приятная для слуха слаженность звуков в музыкальном произведении. Основной тип созвучия – аккорд. Гармония строится по определённым законам лада:

- ритм – закономерное чередование музыкальных звуков. Ритмические доли – целая нота, половинная, четвертная, восьмая и т. д.

- темп – скорость музыкального произведения;

- лад – выражение настроения в музыке;

- регистр – высота музыкальных звуков;

- метр – равномерное чередование сильных и слабых долей в музыке;

- тембр – окраска музыкального звука;

- динамика – сила звучания музыкального произведения.

Знания этих средств помогут не только понимать язык музыки, но и говорить на нем, сочиняя свои произведения.

Кроме средств музыкальной выразительности, так же одним из важных элементов в музыки является жанр.

Жанр – реальная связь музыки с жизнью. Вальс, колыбельная, симфония, опера, эстрадный шлягер – всё это музыка в разных жизненных условиях, выполняющая разные жизненные функции [7].

В музыкальное оформление концертных программ входит использование музыки всех жанров и форм: вокальной, инструментальной, хоровой, фрагментов симфонических произведений, народной, духовой, эстрадной - в живом звучании и в виде музыкальных фонограмм.

А теперь следует рассмотреть функции музыки в концертной программе. Музыка в зависимости от условий ее применения в концертной программе может нести самые разнообразные функции. Одной из важнейших функций музыки является эмоциональная и смысловая характеристика всей программы, отдельных фрагментов. Она проявляется в нескольких направлениях: характеристика персонажей, места и времени действия и общей эмоциональной составляющей [4].

Приступая к музыкальному оформлению, режиссер должен понимать и чувствовать, как его грамотно подобрать и какими средствами можно достигнуть требуемого звучания.

Для того, чтобы понять интонацию слов нужны знаки препинания, жесты, мимика. А чтобы понять интонацию музыки, нужны выразительные и изобразительные средства музыки [2].

Музыкальная интонация – это выразительное отражение происходящего с помощью музыкальных звуков.

Такие свойства звука, как тембр, регистр, громкость, артикуляция, направление движения мелодии, ее акцентуация в сочетании с темпом движения преобразуются в музыкальную интонацию.

Музыкальная интонация делится на выразительную и изобразительную. Выразительная – передаёт чувства человека, а изобразительная – рисует образ. Выразительность и изобразительность - два способа отражения действительности в музыке.

Выразительные средства музыки.

Выразительные средства музыки отражают реальную действительность в звуковых художественных образах благодаря своим эмоциональным воздействием. Любая человеческая деятельность сопровождается эмоциями, вызывает эмоционально активное или пассивное отношение.

Величайшей силой музыки является её активный характер. Претворяя речевые интонации, музыка способна с большей силой выражать эмоциональную сторону, передавать чувства, мысли, настроение человека и его внутренний мир.

Музыка – единственный вид искусства, которому дано так глубоко проникнуть в сферу эмоций. Эмоции играют в музыке главенствующую роль. Эта роль предопределяется звуковой и временной природой музыки, способной передать переживание в движении, в процессе развития со всеми изменениями, нарастаниями, спадами, конфликтами или взаимопереходами эмоций [6].

Музыка способна воплощать человеческое настроение, не направленное на какой-либо предмет: радость или грусть, бодрость или уныние, нежность или тревожность.

Музыка может передать эмоциональную сторону интеллектуальных и волевых процессов: энергичность и сдержанность, серьезность и легкомысленность, импульсивность и упругость. Благодаря этому свойству музыка способна отразить человеческий характер.

Музыка может выразить мысли-обобщения, которые относятся к динамической стороне социальных и психических явлений: гармоничность – дисгармоничность, устойчивость – неустойчивость, могущество – бессилие

человека и т. д. Другими словами, музыка воплощает бесконечное многообразие эмоциональных переживаний человека и все богатство духовного мира человечества [1].

Психология различает несколько видов эмоциональных состояний. Главнейшие из них – чувства и настроения. Чувства всегда предметны, они вызваны определённым объектом или направлены на него. По характеру, они могут быть:

- моральными - это любовь, ненависть, страх, гордость, зависть;

- интеллектуальными - это удивление, любознательность;

- практическими - удовлетворение, огорчение;

- эстетическими:- волнение, восторг - и всё это можно воплотить в музыке.

В отличие от чувств, настроение — это общее эмоциональное состояние человека: веселье, решительность, бодрость, грусть, задумчивость. В настроении обобщаются многие эмоциональные впечатления человека, они определяют отношения его к действительности. Чувства обязательно связаны с конкретными объектами, музыка их отражает тогда, когда слушатель имеет возможность понять, какие предметы имеются в виду [6].

Нередко красивую мелодию воспринимают как выражение темы любви, потому что она соответствует интонациям, свойственным ей, когда об этом говорят. Но ближе всего музыке характерны настроения человека. Настроения более богаты оттенками, это сложные эмоциональные состояния, которые носят расплывчатый характер. В музыке улавливается нечто общее, ее характер — радостная, добрая, спокойная, ласковая, грустная и т.д.

Вторая группа настроений — это эмоциональные состояния, которые передают качества личности, ее интеллектуальные особенности. Обычно такие эмоциональные состояния характеризует мелодия как энергичная, так и вялая, активная или инертная, решительная или нерешительная. Особенностью музыки является и то, что она открывает возможности ассоциативного восприятия. Человек сам как бы додумывает, дополняет свои впечатления, благодаря своему жизненному опыту. Эти ассоциации у каждого человека самые разные [3].

Определяя средства достижения выразительности, необходимо обратить внимание на соответствие характера речевой и музыкальной интонации создаваемого образа.

Изобразительные средства музыки.

Музыкальная изобразительность – это претворение в музыке естественных звуков и голосов - журчание воды, пенье птиц, интонации человеческого голоса. Она изображает картины природы, явления окружающего мира, движения и действия.

Изобразительность – это то что придает музыке большую яркость, глубину, которая хотел выразить композитор.

Звуковая изобразительность – наиболее простой путь воссоздания звуками образа внешнего мира, в том числе мира природы.

Она включает звукоподражание как один из элементов музыкальной характеристики. Звукоподражание ярко и коротко способно нарисовать в представлении определённый образ, но постоянное такое изображение не даст развитие образу. Именно поэтому звукоподражание – лишь короткий мотив, но имеющий огромное значение [1].

Музыка может воспроизводить разнообразные звучания природы и человека, а также созданных им предметов, передавая их окраску, динамику, высотную линию и ритм. Музыка, выражая, одновременно изображает.

Звукоизобразительность в музыке больше всего другого приближает её к природному миру. Эту способность имитировать явления природы использовали многие композиторы.

В музыке так же можно изобразить пространство. Это достигается при использовании в музыкальной изобразительности контрастной динамике – силе звука, разных регистров (низкого, среднего и высокого), прозрачности фактуры (сочетание различных звуковых приёмов, т.е. «звуковая одежда»), наполненности объёма звучания и создают впечатление простора.

Большую изобразительную роль в музыке играет гармония – соединение, одновременное звучание нескольких звуков, голосов и тембр – звуковая окраска инструментов и голоса человека.

Музыка может передавать как слуховые, так и зрительные впечатления от различных предметов и явлений. Это не просто звукоподражание, а различные ассоциации со звуками и шумами действительности.

Звукоподражание — это повторение естественных шумов и звуков.

В музыке отражается и человек, особенности его языка, ритм его движений. Чаще всего это бывает в романах-портретах или оперных ариях. Определённое место в музыке занимает отражение социального климата. Общественный быт изображается в музыке путём передачи немузыкальных звучаний практической

жизни. Это, например, звуковые сигналы (пастушьи и охотничьи рога), звуки работы (удары молота, шум машин, стук колёс), обрядовые звучания (колокольный звон). Все эти звучания воспроизводятся в музыке, они похожи на действительность, но полного сходства с оригиналом не имеют [8].

Лучше всего в музыке отражаются объекты, которые звучат: море, река, ветер, лес, птицы, животные. Можно привести несколько примеров: «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова, «Повесь о настоящем человеке» С.С. Прокофьева. В музыке отражается и человек, особенности его языка, ритм его движений.

Одним из изобразительных, а также выразительных средств музыки является лейтмотив.

Лейтмотив – это ведущий мотив, техника музыкальной композиции. Слово это заимствовано из немецкого языка и означает «ведущий мотив» – яркий, образный мелодичный оборот (порой целая тема), применяемый в музыке для характеристики какого-либо лица, явления, идеи, переживания и многократно повторяющийся по ходу развития сюжета. Принцип лейтмотива широко используется в опере, балете, кантатах, а также в инструментально-программных сочинениях. Композиторы применяют его для характеристики психических состояний персонажа (навязчивая идея, мечта, страх, экстаз), физического предмета и метафизических сущностей (рок, мифологические герои, образы и явления).

Обращения к лейтмотивной технике наблюдаются с конца XVIII в., но по-настоящему лейтмотивы вошли в музыку в эпоху романтизма. Творчески своеобразную разработку принцип лейтмотива получил в музыке русских композиторов, став одним из средств реалистической оперной драматургии.

Термин появился в 70-х гг. XIX в. в связи с творчеством немецкого композитора Рихарда Вагнера, впервые сделавшего лейтмотивную технику основой музыкальной драматургии своих опер, особенно тетралогии «Кольцо нибелунга». Но само явление существовало и раньше и не только в профессиональной музыке. Его история уходит в глубь веков. Советский режиссёр театра и кино Сергей Михайлович Эйзенштейн, осуществивший постановку вагнеровской оперы «Валькирия» (вторая опера тетралогии «Кольцо нибелунга»), считал лейтмотивную технику древнейшей и глубинной основой художественного мышления, поэтому и в своём искусстве – кино – пришёл к системе зрительно-пластических лейтмотивов [7].

Использование лейтмотивов в профессиональном музыкальном искусстве вытекает из желания композиторов добиться прямого соответствия музыки смыслу ситуации и сценического действия в опере и балете (или сюжету – в программной

инструментальной музыке). Так, в опере Римского-Корсакова «Кощей бессмертный» лейтмотивы помогают выразить противостояние мира злой фантастики и мира человеческой любви, верности, справедливости. Лейтмотивы Кощеева царства – угловатые, механистичные, безжизненно-мрачные, в то время как положительные персонажи характеризуются музыкой открытой и напевной. Музыкальная ткань, пронизываемая лейтмотивами, становится как бы ареной борьбы сил зла и побеждающего его добра.

Оценивая соотношение выразительного и изобразительного в музыке, надо иметь в виду, во-первых, что они существуют не порознь, а вместе. Выражение того или иного настроения или характера может сопровождаться какими-либо изобразительными деталями, а музыкальное изображение не бывает не окрашено в тот или иной эмоциональный тон (это может зависеть от объективных причин: поезд, который везет пионеров к «Зимнему костру», и поезд, под который сейчас бросится Анна Каренина, стучат по-разному). Во-вторых, выразительность и изобразительность в музыке принципиально неравнозначны: будучи искусством, прежде всего выразительным, музыка сплошь и рядом обходится без ясно слышимых признаков изобразительности, но, напротив, сколь бы яркой и важной ни была изобразительная сторона, выразительность остается непременным эстетическим требованием. Так что «уровень изобразительности» может быть и выше, и ниже, но «уровень выразительности» всегда должен быть высок [11].

Концертная программа еще на уровне создания замысла требует от режиссера нахождения соответствующих теме и «условиям игры» художественных приемов, соответствующих средств выразительности, создающих только для данного концерта свой образный строй. Но это не означает, что образный строй создается в результате только последовательных логических умозаключений режиссера. Не менее, а может быть более важную роль играет эмоциональная, чувственная природа творчества режиссера, осуществляющего его постановку.

Выразительные средства режиссуры – это образные приемы, средства, суммой которых режиссер создает то или другое целостное художественное сценическое произведение.

Палитра выразительных средств, которыми пользуется режиссер-постановщик концертной программы, достаточно специфична. Здесь и действие, движение, слово, паузы, мизансцена, ритм, свет, и, конечно же, музыка.

Музыка в системе выразительных средств концертной программы используется особенно широко.

Специфика музыки, ее выразительные и изобразительные средства способны активно воздействовать на человека, на его настроение, психику и в то же время передавать эмоциональное состояние людей, что дает возможность

режиссеру использовать музыкальное оформление, как чрезвычайно действенное выразительное средство в концертной программе. С помощью этих средств создается нужная атмосфера номера, эпизода, задается необходимый ритм, и атмосфера концертной программы. Более того, музыка может стать одним из действующих лиц концерта.

Музыка и ее выразительные и изобразительные средства способны создать в восприятии зрителей ощущение глубины драматической сути происходящего, нужное ощущение темы, определенную эмоциональную атмосферу, и вызвать у зрителей размышления о прошлом и будущем [13].

2. Практическое использование выразительных и изобразительных средств музыки в концертной программе

Концерт – (нем. – состязание) публичное исполнение произведений разных жанров, разных видов исполнительного искусства.

Концерт – одни из видов публичных выступлений, в котором той или иной форме находят своё выражение пять видов искусств: музыка, литература, хореография, театр и эстрада.

Так же существует такое понятие, как концертная программа, имеющее два определения.

Концертная программа — перечень произведений и композиций, заявляемый исполнителями и организаторами мероприятия на определённый концерт; в широком смысле — сама программа выступления артистов, музыкантов и т. п. Программа может объявляться и распространяться заранее, до распространения билетов, но может также храниться в тайне и стать известной постфактум.

Концертная программа – самая популярная и общедоступная форма культурно-досуговой деятельности, представляющая собой соединение различных видов искусства в едином действии [4].

Единица концерта – номер.

Виды концертных программ:

Концерт по способу построения программы подразделяется на:

1. Тематический

Концерт посвященной одной теме. Единый смысл объединяет разные музыкальные произведения, сопровождающиеся рассказом на избранную заранее тему. Эмоциональное воздействие на слушателей, контрастная смена впечатлений, четкие кульминации и акценты необходимы для наиболее яркого выявления темы и должны стать основой сценария.

2. Сборный (дивертисментный)

Сборный или дивертисментный концерт – концерт, программа которого состоит из совокупности номеров самых различных жанров.

3. Театрализованный

Театрализованный концерт – концерт, имеющий единый художественный сценический образ, для создания которого используются выразительные средства,

присущие театру: сюжетный ход, ролевая персонификация ведущих, сценография, театральный костюм, сценическая атмосфера и даже грим.

Открыв «Театральную энциклопедию», читаем: «Концерты бывают самых различных видов: музыкальный (симфонический, камерный, фортепианный, скрипичный и др.), литературный (художественное чтение), смешанный (музыкальные номера, художественное чтение, сцены из спектаклей, балетов и др.), эстрадный (легкая вокальная и инструментальная музыка, юмористические рассказы, пародии, цирковые номера и др.)». На практике, а точнее в обиходе, концерты чаще всего делятся на два основных вида, филармонические и эстрадные. Причем, как первые, так и вторые весьма разнообразны по своей сути и форме. Сегодня из всего значительного числа проводимых в стране концертов, наиболее распространены концерты эстрадные [9].

Каждая концертная программа имеет свои специфические особенности, требующие определенного музыкального решения в соответствии с тем, где она проводится: во Дворце культуры, на улице, на стадионе, в парке и т.д. Однако, несмотря на их жанровое разнообразие и условия проведения, музыку в концертной программе можно классифицировать следующим образом: музыкальный пролог, музыкальный эпизод, музыкальный номер, музыкальный антракт, музыкальный финал, музыка по ходу действия.

Музыкальный пролог – это начальный музыкальный раздел, фрагмент песни или пьесы, произведение, музыкальная фантазия, имеющий целью подготовить развитие основных эпизодов мероприятия, написанный в характере всего представления или контрастный ему.

По своему функциональному значению музыкальный пролог может выполнять роль вступления или экспозиции. Основная задача пролога-вступления - собрать внимание зрителей и ввести в общую атмосферу мероприятия, в определенную эпоху, среду, подготовить к эмоциональному восприятию содержания основного раздела.

Особенностью музыкального пролога-экспозиции является то, что он представляет собой лаконичный и емкий рассказ о событиях, которые будут раскрываться в основной части мероприятия с помощью произведения музыкального искусства или сочетания музыки с другими средствами художественно-выразительного воздействия: слова, хореографии, кино, пантомимы и т.д. Пролог имеет четкое структурное и сюжетное построение: вступление, изложение основных тем или темы, заключительную часть, которая нередко служит переходом к первому эпизоду мероприятия.

Музыкальный пролог может быть представлен: увертюрой, музыкально-пластическим плакатом, музыкально-сценической композицией, музыкальным

видео, кино-прологом. Наиболее распространенной формой музыкального пролога является увертюра. В ней используются музыкальные произведения, песни, танцевальные и эстрадные мелодии, а также отдельные музыкальные фразы, аккорды, позывные [5].

Интересным выразительным музыкальным прологом может быть музыкально-пластический плакат, представляющий собой синтез музыки, пантомимы и хореографии. Особенность такого пролога заключается в том, что содержание его воплощается в танцах и пластических движениях, сопровождаемых музыкой, и имеет четкую тематическую направленность и сюжетное построение. Идея его, как правило, выражается в названии. Например, на юбилейном концерте «Procвет», посвящённом 25-летию холдинга «Ломоносовская школа» музыкальным прологом была пластическая постановка под музыкальную композицию, в которой рассказывалось о зарождении мира. Благодаря сочетанию пластики и использованию выразительных и изобразительных средств музыки удалось с самых первых секунд погрузить зрителя в таинственную и завораживающую атмосферу.

Характер музыкального пролога определяется спецификой и характером программы. В Клубе весёлых и находчивых - это музыкальный выход и приветствие команд, в концертных выступлениях музыкальных групп - вступительная песня - представление коллектива.

На праздниках, карнавалах, в обрядах, народных гуляньях музыкальным прологом служат театрализованные костюмированные шествия участников, марш-парады духовых оркестров, кавалькады машин и другой техники, традиционные ритуалы и парады самодеятельных коллективов и спортсменов на открытии фестивалей, спортивных праздниках.

Каждая концертная программа состоит из нескольких взаимосвязанных эпизодов. В практической работе учреждений культуры они нередко используются сценаристами и постановщиками.

Музыкальный эпизод – относительно самостоятельный фрагмент или раздел программы, содержание которого раскрывается с помощью выразительных средств музыкального языка. Специфика музыкального эпизода заключается в том, что он обладает внутренней логикой построения и должен быть обязательно закончен. В этом его сходство с музыкальным прологом-экспозицией: те же основные элементы, завершенное композиционное построение. Только в отличие от экспозиции, в которой происходит изложение основных тем или одной темы, в эпизоде тщательно разрабатывается одна из них или отдельный аспект главной темы.

Музыкальный эпизод представляет собой синтез готовых музыкальных произведений, принадлежащих одному или разным композиторам, в котором концентрируются сущность, содержание жизненного события, обладающего драматургической законченностью, то есть здесь есть завязка, кульминация и развязка. Создание музыкального эпизода - задача сложная, решение которой требует умения искусно монтировать музыкальные фрагменты, определенной музыкальной эрудиции. Неудачно подобранная музыка может затянуть темпо-ритм мероприятия. И наоборот, удачно вмонтированная пьеса, песня может быть внутренним стержнем эпизода, стать основой эмоциональной окраски и со всей полнотой погрузить зрителя в предлагаемые обстоятельства, благодаря выразительным и изобразительным средствам музыки.

Широко используются в концертных программах вставные музыкальные номера.

Вставной музыкальный номер – музыкальное произведение, предназначенное для самостоятельного исполнения [19]. Это может быть песня, романс, инструментальная пьеса, хореографическая композиция, фрагмент из музыкального фильма, оперетты и т.д. Как правило, вставной номер бывает не связан с сюжетом. В некоторых формах культурно-досуговых программ они являются основой: концерта, клубного «огонька» и т.д.

Номер – отдельное, законченное выступление одного или нескольких артистов. Последовательность, «монтаж» номеров составляет суть концертной программы. По времени может быть от 2 до 5 минут.

Требование к номеру:

1. Лаконизм (краткое, собранное произведение)

2. Новизна (заключается в новом содержании и трактовки)

3. Индивидуальность исполнителей (его темперамент, характер, своеобразие речевых и вокальных данных, пластика, сценическое обаяние, общение с публикой).

Жанры номеров:

1. Эстрадный

2. Поэтический

3. Хореографический

4. Филармонический

5. Спортивный

В концертных программах включение музыкальных номеров в сценарий имеет свою специфику. Они должны быть не только тесно связаны с темой, идеей, но и органично вмонтированы в сюжет программы. От постановщика программы требуется владение своеобразной музыкальной драматургией, которая заложена в самом музыкальном произведении. В нем есть вступление, развитие, кульминация. И задача режиссера - сделать из песни своеобразный музыкальный рассказ о жизни человека, его судьбе, чувствах и мыслях [9].

Музыкальный антракт - представляет собой миниатюрную увертюру к действию, которое будет развертываться в последующем фрагменте программы. Именно в музыкальном антракте можно проследить как никогда сильное воздействие выразительных и изобразительных средств музыки, ведь ещё перед самым началом действия по средствам данных средств музыки нас погружают в нужное время, эпоху, предают нужный колорит и задают нужную эмоцию. Однако функциональное назначение музыкального антракта несколько иное, чем у увертюры.

Увертюра (фр. ouverture, от лат. apertura — открытие, начало) — инструментальное вступление к театральному спектаклю, чаще музыкальному (опере, балету, оперетте), но иногда и к драматическому, а также к вокально-инструментальным произведениям — кантатам и ораториям или к инструментальным пьесам сюитного типа. Начиная с XX века такого рода музыкальные вступления нередко предваряют и кинофильмы [14].

Сценическая особенность музыкального антракта заключается не только в том, что он является своеобразным введением, но и заключением предыдущего эпизода, то есть выступает в качестве связующего звена между двумя эпизодами. И в этом отношении музыка - очень гибкий материал. Она, как никакой другой вид искусства, легко поддается трансформации. Режиссер одной и той же мелодией может придать характер торжественности, нежности, скорби и радости, тревоги и возвышенной приподнятости. Музыка антракта призвана держать темпо-ритм программы, организовывать мысль и фантазию аудитории, сделать ее соучастником действия, развивающегося в музыкальных образах во время перестановок, пауз, перестроений, смены декораций. Можно привести такой пример: «Идет постановка программы французского композитора Жоржа Бизе «Кармен». В ней каждое действие предваряется музыкальным антрактом. Антракт к третьему действию рисует покой и тишину дремлющих гор. Поднимается занавес, и перед зрителями горный пейзаж, тонко отраженный в только что прозвучавшей музыке. Антракт к четвертому акту, жизнерадостный, красочный, насыщенный энергичными ритмами, вводит в атмосферу народного праздника, на фоне которого происходит трагическая развязка оперы». Если же рассматривать музыкальные антракты в концертных программах, то обычно между эпизодами режиссёры вставляют расслабленную музыку – если хотят сбавить эмоциональный

поток и энергичную, чтобы зарядить зрителя и настроить на следующую нить повествования, задавая уже нужное настроение по средствам выразительных средств музыки.

Музыкальные финалы – значительная часть концертной программы, конструктивно отделенная от предыдущих эпизодов, но органически с ними связанная, обычно предназначенная для массового исполнения музыкального произведения, завершения действия. Это одна из важнейших частей представления. Отсутствие финала оставляет ощущение незавершенности всей программы. Он несет особую смысловую нагрузку, подводя итог мыслям и чувствам, которые возникли у зрителя, в нем заложена основная мысль мероприятия, обобщающая идею программы.

Нередко музыкальные финалы перерастают в огромную массовую акцию, втягивающую в праздничное действие десятки тысяч людей. Распространенной формой музыкального финала является выступление сводных оркестров, хоров, хореографических коллективов и т.д. с приемами активизации зрительного зала: коллективное пение, скандирование, шествие. Общая финальная песня, исполненная всеми участниками концерта – один из самых распространённых примеров музыкального финала. Как допустим на юбилейном концерте Игоря Крутого «В жизни раз бывает 60», в финале вышли все исполнители, для которых он написал и спродюсировал ряд песен, и исполнили вместе с Игорем Яковлевичем общую песню.

А теперь следует рассмотреть функции музыки в концертной программе. Музыка в зависимости от условий ее применения в концертной программе может нести самые разнообразные функции. Одной из важнейших функций музыки является эмоциональная и смысловая характеристика всей программы, отдельных фрагментов. Она проявляется в нескольких направлениях: характеристика персонажей, места и времени действия.

Музыкальная характеристика образов многозначна. Музыка может передать состояние героев, их настроение, черты характера, склонности, темперамент, национальную и социальную принадлежность персонажей. Знание музыкального материала, возможностей музыки поможет организаторам полнее реализовать эту функцию музыкального искусства, точно создать социальный портрет персонажа, поскольку, как правило, в концертной программе они носят обобщенный характер: солдат, матрос, крестьянин, рабочий, бизнесмен или сатирические образы: обыватель, пьяница, бюрократ и т.д. Соответственно их характеристикам подбираются произведения. Можно привести яркий пример эстрадного номера, клоунады «Бессонная ночь», в которой на выход каждого героя играла своя музыкальная тема, описывающая характер героев [20].

Песня, инструментальная пьеса, короткая музыкальная фраза могут достаточно полно создать музыкальный образ персонажа или отдельных групп людей. Это имеет особенно важное значение для представлений на стадионах, улицах, площадях, в парках и т.д., в которых действие решается более пластически, чем словесно. Текст без микрофона донести до людей сложно, поскольку часто исполнителей и зрителей разделяет довольно большое расстояние. Здесь на помощь приходит музыка [15].

Музыка и её выразительные и изобразительные средства играют значительную роль в характеристике места и времени действия [21]. Эти средства позволяют создать определенный колорит той или иной эпохи, которой посвящена программа. Музыка, в особенности песня, обладая чувством времени, вбирает в себя психологию и настроение тех лет, когда она создавалась. Не случайно песни считают музыкальным документом эпохи. На примере эстрадного номера, составляющего дивертисментный концерт «Ракурс» 4 курса специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду) Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений «Американ бой», была использована музыкальная композиция, которая ассоциативно отсылала нас к 80-ым годам прошлого века.

Знание этих средств музыки - точно передавать дух времени - может помочь постановщикам концертных программ более эффективно использовать ее для достижения достоверности, передачи настроений, мыслей и чувств людей-участников исторических событий.

Одна из функций музыки, а точнее её выразительных средств - создание атмосферы действия.

Атмосфера – (греч. – «воздух» + «сфера») это общий настрой представления или отдельного эпизода, созданный всеми выразительными средствами театра и прежде всего актера. Благодаря своим качествам - эмоциональности, глубине, яркости, выразительности, тембровой окраске музыка является своеобразным фоном действия, создавая, с одной стороны, условия для более глубокого восприятия зрителем содержания отдельного фрагмента, эпизода, мероприятия, с другой, - помогая исполнителю глубже сосредоточиться на воплощении образов. Именно сценическая атмосфера создает не только эмоциональную обстановку, которая помогает действовать исполнителям, но от нее зависит и степень восприятия зрителем номера, эпизода и всего концерта. Она воздух, без которого все происходящее на сцене остается для зрителя мертвым. Вот почему создание в концертной программе верной атмосферы - одна из главных забот режиссера [18]. Ярким примером служит тематический концерт джаз-клуба «EverJazz». Приглушённый свет, игра музыкантов, завораживающая мелодия, не следующая чёткому отработанному алгоритму, а творящаяся прямо на сцене, откликается на

эмоции, воплощает в жизнь только что возникшие идеи - всё это создаёт невероятную атмосферу. Гимн любви и меланхолии по средствам выразительных и изобразительных средств музыки погружает зрителя к отголоскам роскошных голливудских фильмов и прекрасной, но недостижимой американской (и не только) мечты. Эта музыка достигает зрителей и возвращается обратно к артистам, вдохновляя их на ещё более интересные находки [10].

Музыка и её выразительные средства способны не только создавать эмоциональный образ, служить определенной иллюстрацией действия, важной ее функцией является участие в конфликте, так как она сама является его носителем. Тому пример - тема добра и зла в произведениях классиков и современных композиторов. Это качество музыки можно использовать в музыкальном оформлении концертных программ, поскольку наличие конфликта является основой сценария [16]. В одном случае музыка может быть только носителем конфликта, а в другом - обострить противоречия, подвести к кульминации. Тогда она сама становится драматургическим фактором. Это положение можно рассмотреть на примере тематической концертной программы, посвящённой «Покой нам только снится». Для музыкального решения эпизода, рассказывающего о благородном подвиге работников культуры, организовавших во время войны новогоднюю елку для детей в Колонном Зале Дома Союзов, были использованы тема вражеского нашествия из Седьмой симфонии Д. Шостаковича и детская песенка «В лесу родилась елочка». Они и стали носителем конфликта и благодаря выразительным средствам эмоциональным проводником.

Посредством монтажа и динамического звучания обе темы вторглись друг в друга, создавая драматургическую заостренность, и в процессе развития эпизода тема песни постепенно вытесняла тему нашествия и торжественно звучала в конце эпизода. Так музыка стала самостоятельным драматургическим элементом программы [17].

Музыка – неотъемлемая часть мероприятия любого вида, тем более в организации концертных программ. Она способна придавать концертной программе композиционную стройность, особый окрас и завершенность. И заслугой столь точной проработки использования музыкального оформления служат выразительные и изобразительные средства музыки, использованные в музыкальных прологах, своеобразной экспозиции, музыкальных антрактах, органически связывающих отдельные эпизоды программы, и музыкальные финалы. Призванные завершить восприятие, поставить точку, выразительные и изобразительные средства музыки помогают организаторам создать определенную композицию и настрой мероприятия в целом.

Заключение

Музыка начинается в слове, продолжается в ритме, в мелодии. Музыка составляет истинную сущность концертной программы, она пронизывает её. Если концерт не музыкален, не ритмичен, не наполнен эмоциональной составляющей и не погружает зрителя в предлагаемые обстоятельства, значит, это плохо проработанный концерт.

Музыка — величайшее искусство и искусство точное, искусство, которое учит нас тому, что ничтожные доли секунды, ничтожные изменения ритма рождают фальшь. Музыка учит режиссёров-постановщиков мастерству, она как содержание учит нас взволнованности и вдохновению. Музыка и её выразительные и изобразительные средства учат и помогают услышать то, что называется атмосферой мероприятия, то, что воспринимается как внутреннее зерно, как несказанный смысл, то, что заражает, поселяет в душе, продолжает расти и расцветать в сознании и в сердце зрителя.

Выразительные и изобразительные средства музыки – это фундаментальный инструмент в работе режиссёров-постановщиков. Знания использования данных средств музыки не только в теоретическом аспекте, но ещё и в практическом позволит максимально наполнить мероприятие. Эмоциональность, красочность, фееричность, наполненность – эти слова описывают мероприятия, в которых тщательно проработано музыкальное оформление с использованием выразительных и изобразительных средств музыки.

Порой режиссёр, не вдумываясь и не погружаясь в замысел музыкального оформления мероприятия и концертной программы, не имеет представление, как и какими средствами можно добиться желаемого воздействия на зрителя, тут ему на помощь приходят выразительные и изобразительные средства музыки. Взаимодействуя с различными выразительными средствами режиссуры, такими как свет, костюмы, мизансцена, актёр и так далее, музыка и её выразительные и изобразительные средства задают нужный темпоритм, предают необходимый эмоциональный окрас и проработку атмосферы как всего мероприятия, так и отдельных эпизодов, и номеров в целом.

Музыка является одним из видов искусства, который передает авторское настроение, ценности, мысли и чувства с помощью звуков. Так же это метод высказывания, трансляции образов в слышимой форме и язык души, универсальный способ воздействовать на настроение, мышление и разум. «Она воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения, придает жизнь и веселье всему существующему» (Платон).

Музыкальные творения невозможно потрогать руками. Это труд, который сам по себе не приносит плодов, измеряемых материально. Но это не признак того, что музыка не имеет особого значения.

Выразить музыка может очень многое: широчайшую гамму настроений (веселье и спокойствие, тревогу и сосредоточенность, возбуждение и глубокую печаль), бесконечное разнообразие человеческих характеров (суровый и шаловливый, капризный и волевой), и в этом её помогают её выразительные и изобразительные средства.

Выразительные средства музыки являются способом оказания мощного воздействие на разум и настроение человека. Она может умиротворять, расслаблять, убаюкивать. Она учит концентрироваться и созерцать окружающий мир. Сочетание слов и ритма обладает способностью вызывать сильные эмоции, от тревоги и слез до радости, гармонии и даже любви. Выразительность – это звучание, которое придает музыке больше выразительности, в связи с чем музыкальные образы становятся ярче, а чувства, вызываемые ими сильнее. Сама способность выражать, то есть обращаться непосредственно к эмоциональной сфере — одна из сильнейших сторон музыки. Она не описывает, как литература, не показывает, как живопись и графика, а в самой себе заключает то или иное настроение, тот или иной характер и тут же передает его слушателю — «заражает» его этим настроением или вызывает в нем «образ» этого характера.

Изобразить музыка может также очень многое, в этом помогают изобразительные средства музыки. Изобразительность — это наглядность, конкретность изображаемых действий, поступков человека, предметов и явлений реальной и фантастической действительности. Изобразительность в большей степени присуща литературе, живописи, графике, художественной фотографии. В музыке изображение реальности чаще всего связано с воссозданием или имитацией с помощью звуков различных явлений (шум моря, звон колоколов, пение птиц). Также изобразительные средства музыки способны с большой силой и эмоциональной подноготной погрузить зрителей и участников мероприятия в предлагаемые обстоятельства, заданные режиссёром, создать нужную и необходимую атмосферу.

Концертная программа еще на уровне создания замысла требует от режиссёра нахождения соответствующих теме художественных приемов, соответствующих средств выразительности, создающих для данного концерта свой образный строй, эмоциональный образ и атмосферу, именно здесь в силу входят выразительные и изобразительные средства музыки.

Музыка сопровождает концертную программу на протяжении всего времени, являясь верным эмоциональным проводником, в этом заключается её практическая значимость. В музыкальных прологах её выразительные и

изобразительные средства вводят зрителя в нужную атмосферу, окутывают своим настроением. Музыкальные антракты так же способны ещё на уровне зарождения действия задать нужный темпоритм и окрас дальнейшего развития действия.

Важнейшей единицей концертной программы является номер, обличённый выразительными и изобразительными средствами музыки, он наделяет себя углублённой, проникающей в сознания людей, качественно проработанной атмосферой, а также предаёт особую, узнаваемую, эмоциональную характеристику персонажей.

Необходимо учитывать сквозное развитие событий и характеров, порядок и соотношение эпизодов, композиционное построение, художественные компоненты. Наибольшее эмоциональное воздействие на зрителя музыка производит лишь при ее экономном введении и именно в тех местах, где она дополняет действие и помогает восприятию зрителя.

Оценивая соотношение выразительных и изобразительных средств музыки, при организации концертной программы надо иметь в виду, во-первых, что в организации мероприятия они обычно существуют не порознь, а вместе. Выражение того или иного настроения или характера может сопровождаться какими-либо изобразительными деталями, а музыкальное изображение не бывает не окрашено в тот или иной эмоциональный тон. Во-вторых, выразительность и изобразительность в концертных программах принципиально неравнозначны: будучи искусством, прежде всего выразительным, музыка сплошь и рядом обходится без ясно слышимых признаков изобразительности, но, напротив, сколь бы яркой и важной ни была изобразительная сторона, выразительность остается непременным эстетическим требованием. Так что «уровень изобразительности» может быть и выше, и ниже, но «уровень выразительности» всегда должен быть высок.

Список использованных источников

1.Выразительные и изобразительные возможности музыки // Школьный музыкант: [сайт]. – [Б. м.], 2011-2021. – URL: https://shkolamuzikant.ru/vyrazitelnye-i-izobrazitelnye-vozmozhnosti-muzyki/ (23.03.2021)

2. Жукова, А. М. Формирование музыкально-постановочной компетенции у режиссеров театрализованных представлений и праздников : учебное пособие для спо / А. М. Жукова, О. А. Овсянникова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 148 с.

3.Карпушкин М. А. Музыкальное оформление спектакля: монография. — М.: Издательство ГИТИС, 2020. — 110 с.

4.Клитин С. Эстрада. Проблемы теории истории и методики. Л., 1982

Логопедический дом: Изобразительность и выразительность в музыке: [сайт]. – [Б. м], 2019 – URL: http://ulenyaecole61.blogspot.com/2017/12/blog-post_6.html

5.Мордасов, А. А. Принципы режиссуры концертных программ, театрализованных представлений и праздников : учебное пособие / А. А. Мордасов. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 128 с.

6.Музыкальные эмоции // Основы музыкальной психологии: [сайт]. – [Б. м.], 2015-2021. – URL: https://educ.wikireading.ru/5142

7.Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература: учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова; под редакцией Т. С. Паниотовой. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 448 с.

8.Рачина, Б. С. Музыкальная грамотность, или В поисках ключей к смыслам музыкального искусства : учебно-методическое пособие / Б. С. Рачина. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. — 488 с. .

9.А. Богданов. И. А. Виноградский. Драматургия эстрадного представления. С. П. 2009

10.Рубб А. Пока занавес закрыт.М., 1987

11.Самойленко В. М. Массовые музыкальные представления. Театрализованный концерт. М., 1984

12.Марианов, В. Г. Режиссура и методика: учебное пособие / В. Г. Сахновский. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 320 с.

13.Силин А. Площади - наши палитры. М.. 1982

14.Сладков, П. П. Интонационный словарь классического курса сольфеджио : учебное пособие / П. П. Сладков. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 144 с.

15.Дадаев А.Ш. Трактат Фароби о музыкальной науки: «КИТАБУ-Л-МУСИКА АЛ-КАБИР» («Большая книга о музыке») // Проблемы Науки. 2022. №2 (171).

16.Праздники и зрелищные концертный программы /2020-2022/ М., 2022

17.Барова Д. В. Беседы о режиссуре концертных программ представлений. М., 2022

18.Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера: учебное пособие / Г. А. Товстоногов. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. — 428 с.

19.Туманов И. М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. Л., 1974

20.Шедевры постановки. А. Жаркова. - М.: Де Агостини, 2011. - 32 с.: ил

21.Чечётин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений: учебник / А. И. Чечётин. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 284 с.

Приложение 1.

Глоссарий

Атмосфера – (греч. – «воздух» + «сфера») общий настрой представления или отдельного эпизода, созданный всеми выразительными средствами театра и прежде всего актера.

Вставной музыкальный номер – музыкальное произведение, предназначенное для самостоятельного исполнения.

Выразительность и изобразительность – два способа отражения действительности в музыке.

Выразительность и изобразительность – два ярких средства музыки способных со всей своей красотой и эмоциональностью проявить конфликт, проработать, усилить и погрузить зрителя в особую атмосферу, создать нужный эмоциональный окрас и характеристику персонажа, что придаёт поставленному мероприятию красоту, наполненность и вызывает у зрителей только самые положительные и яркие эмоции. Режиссёр обязан разбираться в музыкальном оформлении, погружаться в эти тонкости, чувствовать, что и где нужно применить, и тогда его ждёт успех.

Выразительные средства музыки – музыкальные «краски» композитора.

Гармония – приятная для слуха слаженность звуков в музыкальном произведении.

Гармония – соединение, одновременное звучание нескольких звуков, голосов

Динамика – сила звучания музыкального произведения.

Жанры – реальная связь музыки с жизнью. Вальс, колыбельная, симфония, опера, эстрадный шлягер – всё это музыка в разных жизненных условиях, выполняющая разные жизненные функции.

Звуковая изобразительность – наиболее простой путь воссоздания звуками образа внешнего мира, в том числе мира природы.

Звуковая партитура – руководящий документ, подсказывающий звукооператору те моменты в ходе программы, когда нужно включить и когда выключить фонограмму.

Звукоподражание — повторение естественных шумов и звуков. Музыкальная изобразительность — воплощение в музыке естественных звуков и шумов (голос птиц, журчание воды, движение поезда, человеческие голоса)

Изобразительность – это то что придает музыке большую яркость, глубину, которая хотел выразить композитор.

Искусство – важная составная часть духовной культуры человечества, форма познания и отражения окружающей человека действительности.

Искусство – деятельность человека, в которой он выражает восприятие мира, своё мировоззрение или душевное состояние художественными образами.

Компиляция — музыкальный сборник, состоящий из нескольких композиций одного или нескольких исполнителей с разных студийных альбомов.

Концерт – (нем. – состязание) публичное исполнение произведений разных жанров, разных видов исполнительного искусства.

Концерт – одни из видов публичных выступлений, в котором той или иной форме находят своё выражение пять видов искусств: музыка, литература, хореография, театр и эстрада.

Концертная программа — перечень произведений и композиций, заявляемый исполнителями и организаторами мероприятия на определённый концерт; в широком смысле — сама программа выступления артистов, музыкантов и т. п. Программа может объявляться и распространяться заранее, до распространения билетов, но может также храниться в тайне и стать известной постфактум.

Концертная программа – самая популярная и общедоступная форма культурно-досуговой деятельности, представляющая собой соединение различных видов искусства в едином действии.

Лад – выражение настроения в музыке.

Лейтмотив – означает «ведущий мотив» – яркий, образный мелодичный оборот (порой целая тема), применяемый в музыке для характеристики какого-либо лица, явления, идеи, переживания и многократно повторяющийся по ходу развития сюжета

Мелодия – основа любого музыкального произведения, его мысль, душа. Без мелодии музыка не может жить. Мелодия может быть разной – плавной и отрывистой, весёлой и грустной.

Метр – равномерное чередование сильных и слабых долей в музыке.

Музыка – гармоническое сочетание инструментальных или вокальных звуков, с предназначением действовать на чувство человека.

Музыка – искусство временное, движущееся, которое отражает процесс эмоциональных переживаний со всеми его изменениями и оттенками, динамическими нарастаниями и спадами, столкновениями и взаимопереходами.

Музыка – неотъемлемая часть мероприятия любого вида, тем более в организации концертных программ. Она способна придавать концертной программе композиционную стройность, особый окрас и завершенность.

Музыка — одно из сильнейших орудий воспитания каждого человека.

Музыкальная изобразительность – претворение в музыке естественных звуков и голосов - журчание воды, пенье птиц, интонации человеческого голоса.

Музыкальная интонация – выразительно отражение происходящего с помощью музыкальных звуков.

Музыкальное оформление – включение в досуговую программу музыки всех жанров и форм: вокальной, инструментальной, хоровой, фрагментов симфонических произведений, народной, духовой, эстрадной - в живом звучании и в виде музыкальных фонограмм.

Музыкальные жанры – исторически сложившиеся разновидности музыкальных произведений.

Музыкальные финалы – значительная часть концертной программы, конструктивно отделенная от предыдущих эпизодов, но органически с ними связанная, обычно предназначенная для массового исполнения музыкального произведения, завершения действия.

Музыкальный антракт – представляет собой миниатюрную увертюру к действию, которое будет развертываться в последующем фрагменте программы.

Музыкальный пролог – начальный музыкальный раздел, фрагмент песни или пьесы, произведение, музыкальная фантазия, имеющий целью подготовить развитие основных эпизодов мероприятия, написанный в характере всего представления или контрастный ему.

Музыкальный эпизод – относительно самостоятельный фрагмент или раздел программы, содержание которого раскрывается с помощью выразительных средств музыкального языка.

Музыкальный язык – язык звуков.

Настроение – общее эмоциональное состояние человека: веселье, решительность, бодрость, грусть, задумчивость.

Номер – отдельное, законченное выступление одного или нескольких артистов. Последовательность, «монтаж» номеров составляет суть концертной программы.

Песня – музыкальный жанр, в котором соединились поэтическое слово и музыка.

Регистр – высота музыкальных звуков.

Ритм – закономерное чередование музыкальных звуков.

Ритмические доли – целая нота, половинная, четвертная, восьмая и т. д.

Ритмоподражание – повторение естественных шумов, складывающихся в определённый очень узнаваемый ритм. Ритмоподражание аналогично звукоподражанию – оно фактически никогда не используется в чистом виде.

Сборный или дивертисментный концерт – концерт, программа которого состоит из совокупности номеров самых различных жанров.

Театрализованный концерт – концерт, имеющий единый художественный сценический образ, для создания которого используются выразительные средства, присущие театру: сюжетный ход, ролевая персонификация ведущих, сценография, театральный костюм, сценическая атмосфера и даже грим.

Тембр – окраска музыкального звука.

Темп – скорость музыкального произведения.

Увертюра (фр. ouverture, от лат. apertura — открытие, начало) — инструментальное вступление к театральному спектаклю, чаще музыкальному (опере, балету, оперетте), но иногда и к драматическому, а также к вокально-инструментальным произведениям — кантатам и ораториям или к инструментальным пьесам сюитного типа.