Elementy muzyki

W skład dzieła muzycznego wchodzi:

1. [Rytm](http://www.szkomysz.pl/elementy_muzyki.html#Rytm)
2. [Melodia](http://www.szkomysz.pl/elementy_muzyki.html#Melodia)
3. [Harmonia](http://www.szkomysz.pl/elementy_muzyki.html#Harmonia)
4. [Dynamika](http://www.szkomysz.pl/elementy_muzyki.html#Dynamika)
5. [Agogika](http://www.szkomysz.pl/elementy_muzyki.html#Agogika)
6. [Artykulacja](http://www.szkomysz.pl/elementy_muzyki.html#Artykulacja)
7. [Barwa dźwięku](http://www.szkomysz.pl/elementy_muzyki.html#Barwa)
8. Faktura utworu

RYTM

Rytm - reguluje przebieg dzieła muzycznego w czasie.

Rytmika- całokształt zjawisk rytmicznych w utworze.

Rytmika:

1. swobodna (nie jest związana z określonym metrum; obejmuje rytmikę modalną z XII- XIII wieku i rytmikę mnsuralną z XIII- XVI wieku)
2. ustalona - wiąże się z określonym metrum (występuje tu zjawisko regularnego powtarzanie akcentów przypadających zawsze na te same części taktu. Liczbę i sposób rozmieszczenia akcentów w takcie wyznacza metrum. Rytmika taktowa wykształciła się w okresie XVII- XIX wieku).

Metrum - porządkuje i wartościuje przebieg rytmiczny.

Wartościowanie to nadawanie określonym jednostką rytmicznym większego znaczenia przez akcent.

Rodzaje taktów:

* - proste np. 2/4 (też parzyste 2/4 i nieparzyste 3/4)
* - złożone np. 4/4

Melodia

melodia- z greckiego melos - śpiew; wyznacza następstwo dźwięków o różnej wysokości, różnym czasie trwania stanowiące sensowną całość muzyczną.

Melodyka kantylenowa- śpiewna, liryczna, spokojna, o legatowym połączeniu dźwięków. Najbardziej odpowiada możliwością głosów ludzkich. Charakterystyczne jest wolne tempo, typowe dla arii i pieśni lirycznych, a także dla utworów instrumentalnych o charakterze lirycznym (np. Nokturny Chopina)

Melodyka ornamentalna - charakterystyczna duża ilość ozdobników

Melodyka figuracyjna- wiąże się z rozwijaniem sprawności technicznej w grze na instrumencie, charakteryzuje się drobnymi wartościami rytmicznymi, szybkim tempem, częstą zmianą wysokości dźwięków i duże skoki interwałów.

Wyróżnia się figuracje: melodyczną i harmoniczną.

* Figuracja melodyczna - wykorzystanie przy kształtowaniu melodyki gamy diatonicznej lub chromatycznej
* Figuracja harmoniczna - linia melodyczna oparta na rozłożonych akordach (pasaże)

W muzyce wokalnej wyróżniamy ponadto melodykę:

* - sylabiczną - jedna sylaba = jeden dźwięk
* - melizmatyczną - jedna sylaba = kilka do kilkunastu dźwięków
* - deklamacyjna - rodzaj muzycznej recytacji, zbliżona do mowy

Harmonia

Harmonia - jest to element muzyczny, który porządkuje współbrzmienie dźwięków w utworze

System dur-moll wykształcił się w baroku. Kompozytorzy chętnie zaczęli stosować dysonanse. W okresie romantyzmu rozwój harmonii zawdzięczamy głównie Chopinowi, Lisztowi i Wagnerowi. Stosowali chętnie chromatykę. Ryszard Wagner w swoim dramacie „Tristan i Izolda" zastosował po raz pierwszy skale 12- dźwiękową. W impresjonizmie, Claude Debussy w swojej twórczości stosował skale całotonową .

AGOGIKA

Tempo określa szybkość z jaką ma być wykonywany utwór.

Istnieją trzy sposoby oznaczania tempa w utworze muzycznym:

* za pomocą oznaczeń słownych w języku włoskim
* za pomocą metronomu np. cała nuta = 58. Oznacza to, że w czasie trwania jednej minuty powinny zostać wykonane grupy rytmiczne odpowiadające 58 ćwierćnutom.
* przez określenie jak długo ma trwać cały utwór np. ca = 10'

Johan Nepomuk Malzel w 1816 roku wynalazł przyrząd zegarowy z podziałką i nazwał go **metronomem**. Mierzy on bezwzględnie wyznaczone tempo utworu.

Do okresu baroku utworów nie opatrywano oznaczeniami tempa, szybkość wykonania pozostawiając wykonawcy. Pierwszym kompozytorem, który konsekwentnie stosował oznaczenia tempa był Ludwig van Beethoven.

 Oznaczenia (agogika względna)

1. tempa wolne
   * largo- szeroko, bardzo powoli
   * lerghetto- trochę szybciej niż largo
   * lento- powoli, wolno
   * adagio- wolno, powoli
   * grave- poważnie, ciężko, wolno
2. tempa umiarkowane
   * andante- z wolna, w ruchu spokojnego kroku
   * andantino- trochę żywiej niż andante
   * moderato- umiarkowanie
   * allegretto- dość żywo (nieco wolniej niż allegro)
3. tempa szybkie
   * allegro- prędko, ruchliwie, wesoło
   * vivo- żywo
   * vivace- pręko, z ożywieniem
   * veloce- lotnie, żywo, szybko
   * presto- szybko
   * vivacissimo- bardzo żywo
   * prestissimo- bardzo szybko

Poniżej metronom.

Dynamika

DYNAMIKA z greckiego dynomikos- silny, mający siłę.

 Dynamika to element muzyczny regulujący natężenie dźwięku, które mierzymy w decybelach (taka dokładność jest potrzebna tylko przy dokonywaniu nagrań w studiach).

W codziennym życiu posługujemy się względną, która oznaczana jest przez określenia słowne w języku włoskim.

* - ppp .... pianissimo possibile- możliwie najciszej
* - pp ...... pianissimo- bardzo cicho
* - p ....piano- cicho
* - mp.......mezzo piano - średnio cicho, prawie cicho
* - mf ......mezzo forte- prawie głośno
* - f .... forte- głośno
* - ff ....fortissimo- bardzo głośno
* - fff........ fortissimo possibile- możliwie najgłośniej

Do oznaczenia stopniowych zmian dynamicznych używamy określeń:

* - crescendo (cres.) < wzmacniając
* - descrescendo (decres.) > osłabiając
* - diminuendo (dim.) > stopniowe przyciaszanie dźwięków
* - forzato (fz) wzmacniając tylko dany dźwięk przy którym umieszczono oznaczenie

Artykulacja

Artykulacja - sposób wydobywania dźwięku

Na wszystkich instrumentach można uzyskać trzy podstawowe sposoby artykulacji:

* - legato (wł. łącząc) płynnie, wykonywanie dźwięków bez przerw
* - staccato (wł. odrywając) krótko, ostro, z przerwami
* - portatto (wł. przenosząc) sposób pośredni między legato a staccato.

Na różnych instrumentach dostępne są też inne sposoby artykulacji:

* - arco- gra smyczkiem
* - pizzicato- szarpanie struny palcem
* - col legno- uderzanie strun drzewcem smyczka
* - con sordino- z tłumiekiem, dostępne na instrumentach smyczkowych i dętych blaszanych
* - flażolet- lekkie dotknięcie drgającej struny w odpowiednim miejscu, zmienia się barwa i wysokość dźwięku, dostepne na instrumentach strunowych i dętych przez specjalne przedęcie
* - tremolo (wł. drżąco) szybkie powtarzanie jednego lub kilku dźwieków (np. werbel)
* - glissando- prześlizgując się- płynne, nieprzerwane przejście od jednej wysokości do drugiej, zwykle bardzo odległej
* - arpeggio (wł. harfowo) niejednoczesne wykonywanie akordu

BARWA DŹWIĘKU (KOLORYSTYKA)

Barwa dźwięku – subiektywna cecha dźwięku, która pozwala odróżnić brzmienia różnych instrumentów lub głosu. Uzależniona jest od ilości, rodzaju i natężenia tonów składowych. Barwa zmienia się m.in. wraz z wysokością dźwięku. Różnica w barwie dwóch dźwięków o tej samej wysokości opiera się na różnicy w ich spektrum harmonicznym (dotyczy trudnych zjawisk akustycznych).

FAKTURA utworu muzycznego.

Faktura jest terminem mającym kilka znaczeń, ale dwa są szczególnie ważne i nimi się tutaj zajmiemy. Po pierwsze, **faktura opisuje współdziałanie melodii i harmonii** – w tym sensie termin zaczerpnięty jest z tkactwa: faktura oznacza tam po prostu rodzaj splotu. Tak jak krzyżują się nitki wątku i osnowy, łącząc w tkaninę, tak melodia przeplata się z harmonią, dając konstrukcję muzyczną: utwór. Wyróżniamy fakturę monofoniczną, [polifoniczną](http://www.muzykotekaszkolna.pl/1511-wiedza/1525-terminy/115-uklady-dzwiekowe/817-polifonia) i [homofoniczną](http://www.muzykotekaszkolna.pl/1511-wiedza/1525-terminy/115-uklady-dzwiekowe/1024-homofonia). **Faktura monofoniczna** to po prostu pojedyncza melodia. Wymiennie używa się terminu monodia, a jej przykładem jest [chorał gregoriański](http://www.muzykotekaszkolna.pl/1511-wiedza/1524-gatunki/182-wokalne/2220-choral-gregorianski) /muzyka średniowiecza /. **Polifonia** to jednoczesne współdziałanie dwóch lub więcej melodii, a wszystkie one są jednakowo istotne. Wczesna polifonia obejmuje paralelne / równoległe / prowadzenie głosów i konstrukcje oparte na burdonie / długiej nucie w basie /, później powstały układy o większej samodzielności poszczególnych warstw dzieła. **Homofonia** to układ, w którym dominującej melodii towarzyszy [akompaniament](http://www.muzykotekaszkolna.pl/1511-wiedza/1525-terminy/115-uklady-dzwiekowe/1026-akompaniament) w postaci akordów lub figuracji. Wczesnym przykładem homofonii jest monodia akompaniowana z początku XVII wieku. Nazwa mówi wszystko: pojedyncza melodia wspiera się na akordowym akompaniamencie. Nie należy jednak mylić monodii akompaniowanej, czyli konstrukcji wielogłosowej, z monodią właściwą, w której melodii nic nie towarzyszy. Faktura może też odnosić się do obsady dzieła: rozróżniamy **fakturę wokalną** oraz **instrumentalną**, a w każdym z tych obszarów możemy mówić coraz szczegółowiej, np. o fakturze **chóralnej, fortepianowej, gitarowej**.