

Весёлая музыкальная шутка,
которая обычно звучит третьей.

**Скерцо — третья часть музыки,
которая любит шутить**

Как скерцо вошло в большую музыку

Сначала скерцо было короткой шутливой пьесой. Потом композиторы начали включать его в симфонии, сонаты и квартеты. В классической музыке оно нередко заменило менуэт, потому что стало быстрее, смелее и живее.

Как звучит скерцо

Быстрый бег

Скерцо обычно летит вперёд легко и быстро. Кажется, будто музыка не идёт, а бежит маленькими ловкими шагами и всё время хочет удивить слушателя.

Озорный характер

В этой музыке часто слышны шалость и игра. Она может внезапно повернуть в другую сторону, словно спряталась за угол и снова выскочила с улыбкой.

Упругий ритм

Ритм в скерцо обычно чёткий и пружинистый. Из-за него музыка словно подпрыгивает, как мячик, и не даёт скучать ни на секунду.

Сюрпризы в звуке

Композитор любит делать неожиданные паузы и резкие акценты. Поэтому скерцо звучит не ровно, а с маленькими музыкальными сюрпризами, которые хочется разгадывать.

Скерцо и менуэт: разные характеры

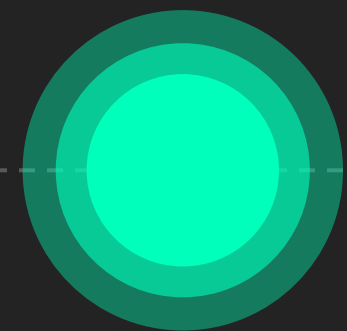
Менуэт — спокойный и чинный

Менуэт похож на старинный танец во дворце. Он звучит плавно, аккуратно и важно, будто делает вежливый поклон. Музыка в нём чаще спокойная и ровная.

Скерцо — быстрый и озорной

Скерцо ведёт себя совсем иначе. Оно быстрее, резче и веселее. После более спокойной части оно приносит в произведение свежую энергию и звучит как музыкальная шутка.

Трёхчастная форма скерцо

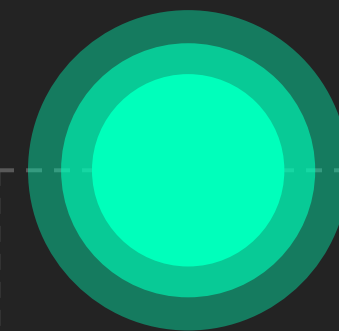

1. Главная часть

Сначала звучит основная музыка скерцо. Она задаёт настроение, темп и характер, чтобы слушатель сразу узнал, какая это шутливая история.

2. Трио

Затем появляется средний раздел, который часто называют трио. Он обычно отличается по звучанию: становится мягче, спокойнее или напевнее.

3. Возвращение темы

После трио главная часть возвращается снова. Благодаря этому скерцо звучит понятно и похоже на сказку, где любимый герой снова выходит на сцену.

01

Людвиг ван Бетховен сделал скерцо не просто коротким эпизодом, а важной частью симфонии. У него оно стало сильным и очень заметным.

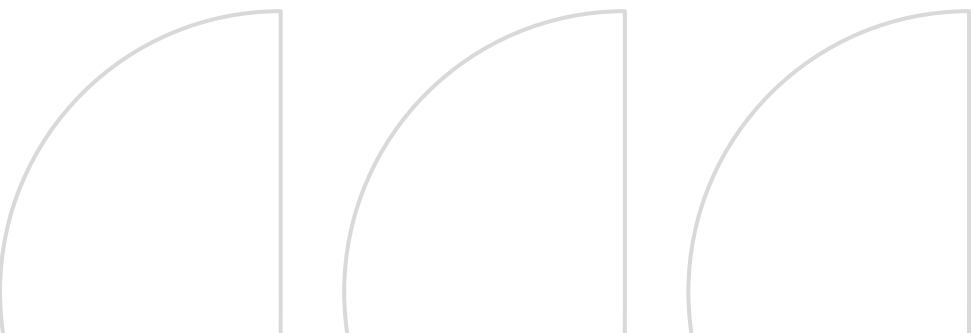
02

В 5-й и 9-й симфониях Бетховена скерцо помогает музыке развиваться, менять настроение и держать внимание слушателя. Оно уже не только шутит, но и двигает музыку вперёд.

03

После Бетховена многие композиторы стали писать скерцо смелее. Они увидели, что в нём можно соединить лёгкость, энергию и настоящую музыкальную силу.

Бетховен и новое значение скерцо

Что слышно в скерцо Бетховена

В скерцо Бетховена часто встречаются короткие мотивы, резкие остановки и сильные контрасты. Музыка движется так бодро, будто спешит показать слушателю важную тайну.

Иногда она напоминает игру в догонялки: то убегает вперёд, то внезапно замирает. Оркестр звучит как единая команда, а дирижёр будто ведёт его через быстрый музыкальный бег.

Почему скерцо часто стоит третьим

01

1. После первых частей

Скерцо обычно появляется не в начале, а позже. Оно приходит после первых, более серьёзных частей, чтобы оживить середину симфонии.

02

2. Перед финалом

Затем музыка подводит слушателя к последней части. Скерцо помогает сохранить интерес и добавить движения перед завершением произведения.

03

3. Как часть путешествия

Такое расположение делает симфонию похожей на путешествие: знакомство, движение, игра и потом красивый финал.

01

Скерцо любит сильные удары и чёткие акценты. Из-за этого музыка кажется упругой, словно пружинка, которая вот-вот подпрыгнет.

02

В нём часто бывают повторения и неожиданные смещения. Слушатель ждёт одно, а музыка вдруг делает маленький поворот и удивляет снова.

03

Такой ритм создаёт чувство движения. Он может напоминать быстрые шаги, прыжки по ступенькам или весёлый бег по дорожке.

04

Даже когда скерцо звучит тихо, в нём чувствуется энергия. Оно редко остаётся спокойным надолго и всё время готово к новому музыкальному трюку.

Ритм, который не сидит на месте

Образ движения и игры

Музыка, которая бежит по дорожке

Представьте лесную тропинку, по которой быстро скачут лёгкие ноты. Скерцо будто торопится вперёд и всё время меняет шаг. Оно напоминает весёлую прогулку, где за каждым поворотом ждёт маленький сюрприз и новый звук.

Оркестр в игре

В скерцо инструменты словно соревнуются друг с другом. Скрипки бегут по нотам, флейты звенят, а кларнеты подхватывают мелодию. Получается оживлённая игра, где никто не стоит на месте и всем интересно двигаться дальше.

Озорной персонаж на сцене

Скерцо можно представить как маленького шалуна, который то прячется, то выскакивает снова. Он любит бег, танец и внезапные повороты. Поэтому музыка звучит легко, подвижно и очень смешливо, словно улыбается сама себе.

Средний раздел — трио

01

Трио обычно звучит мягче главной части. В нём меньше резких ударов, а мелодия становится спокойнее и напевнее, словно музыка на минуту делает глубокий вдох.

02

Этот средний эпизод помогает скерцо не утомлять слушателя. После быстрой и колкой музыки более плавное трио звучит как короткий отдых перед новым рывком.

03

Когда главная часть возвращается, она кажется ещё ярче и живее. Переход от мягкого раздела к озорной музыке похож на возвращение к любимой игре.

Скерцо у Шуберта и Чайковского

01

Франц Шуберт писал скерцо очень лёгкими и быстрыми. Его музыка часто звучит как стремительный бег, в котором всё движется свободно и непринуждённо.

02

Пётр Чайковский любил придавать скерцо блеск и танцевальность. У него они нередко похожи на яркий вихрь, где слышны праздник и блестящее движение.

03

У разных композиторов скерцо может становиться таинственным, колким или почти шутливым. Но его главная черта остаётся прежней: музыка не стоит на месте.

04

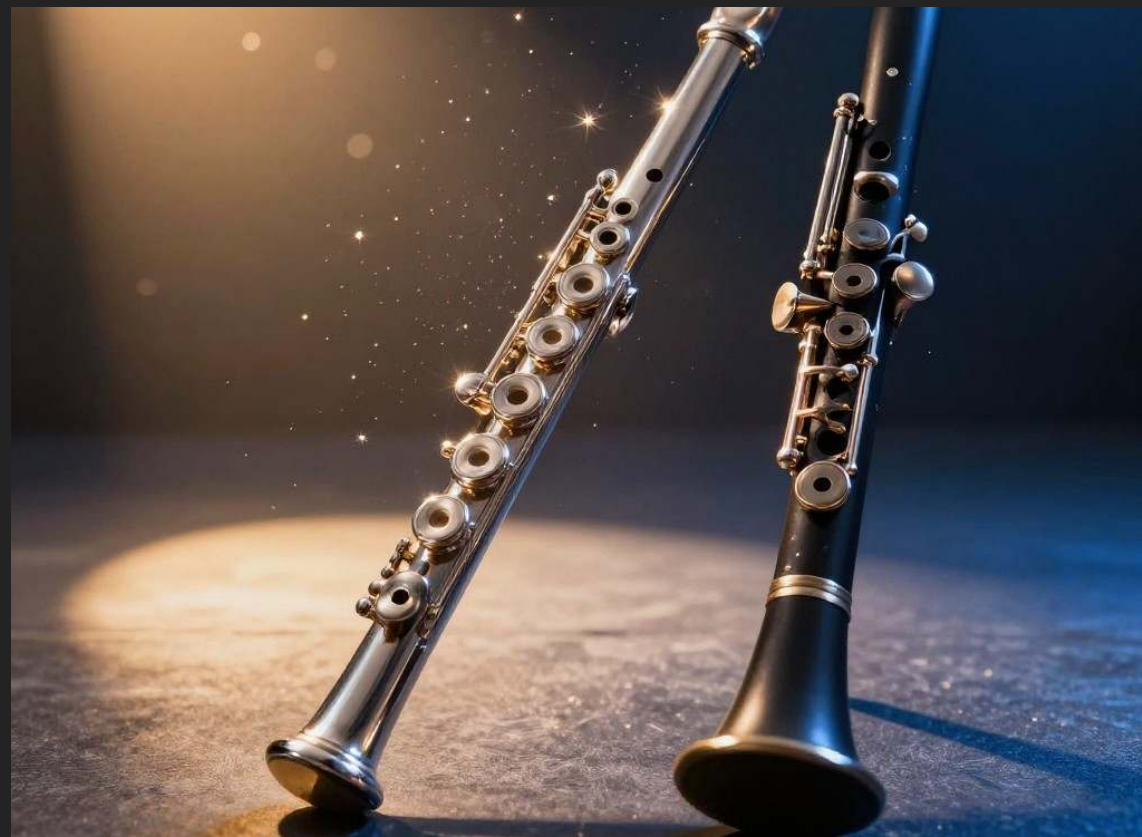
И Шуберт, и Чайковский показывают, что скерцо умеет быть разным по характеру. Оно может улыбаться, удивлять и даже немного дразнить слушателя.

Оркестр в скерцо: кто чаще выходит на первый план

Скрипки бегут впереди

Струнные инструменты часто ведут скерцо очень быстро. Скрипки особенно любят беглые пассажи, которые звучат словно лёгкие шаги или весёлые догонялки.

Деревянные духовые добавляют искры

Флейты и кларнеты делают музыку звонкой и воздушной. Их короткие фразы похожи на блестящие искры, которые вспыхивают в общем движении оркестра.

Литавры придают уверенность

Литавры помогают скерцо звучать собранно и энергично. Они поддерживают ритм, словно подчёркивают: игра идёт всерьёз, хотя и с улыбкой.

Как узнать скерцо по звуку

01

Скерцо обычно звучит быстро, легко и подвижно. Его ритм кажется пружинистым: музыка всё время готова подпрыгнуть, свернуть в сторону или резко повернуть.

02

В нём часто слышны контрасты: громкое сменяется тихим, а короткие фразы — более длинными. Из-за этого скерцо похоже на музыкальную игру-сюрприз.

03

Даже спокойный эпизод в скерцо часто хранит скрытую энергию. Слушатель чувствует, что музыка не отдыхает, а только притихла перед новым движением.

Эти три чувства помогают музыке звучать как весёлая шутка, в которой есть и улыбка, и маленький сюрприз.

3

У скерцо часто есть три главных настроения: радость, удивление и лёгкая загадка.

Обобщение по материалу урока о скерцо

Как слушать скерцо

01

Сначала попробуйте поймать главную тему. Затем прислушайтесь, где музыка повторяется, а где внезапно меняет характер, словно делает весёлый поворот.

02

Потом отметьте, когда звучание становится тише или мягче. Так легче услышать возвращение знакомой части и понять, как композитор строит музыкальную игру.

01

Скерцо кажется лёгким, но его ритм должен быть очень точным. Если акценты поставлены неправильно, шутка сразу теряет свой характер.

02

Композитор тщательно продумывает форму, чтобы музыка не рассыпалась. Повторы, контрасты и возвращение темы работают как части одного аккуратного механизма.

03

Даже короткая музыкальная фраза требует внимания. Нужно, чтобы она была понятной, живой и в то же время немного озорной.

04

Поэтому за весёлым звучанием скрывается серьёзная работа. Скерцо умеет улыбаться, но строится оно очень умно и аккуратно.

Шутка, в которой много мастерства

Где встречается скерцо сегодня

В кино

Быстрая и игривая музыка помогает показать погоню, неожиданность или смешной поворот сюжета. Зритель сразу чувствует движение и лёгкое волнение.

В балете

В танце скерцо особенно удобно: оно поддерживает прыжки, повороты и быстрые шаги. Музыка словно сама подсказывает, куда двигаться дальше.

В концертных пьесах

Композиторы и сегодня пишут пьесы с характером скерцо. В них слышны блеск, живость и игра, знакомые ещё по классической музыке.

В сценах шутки

Если в произведении нужен весёлый сюрприз, скерцо подходит отлично. Оно умеет звучать озорно, колко и совсем не скучно.

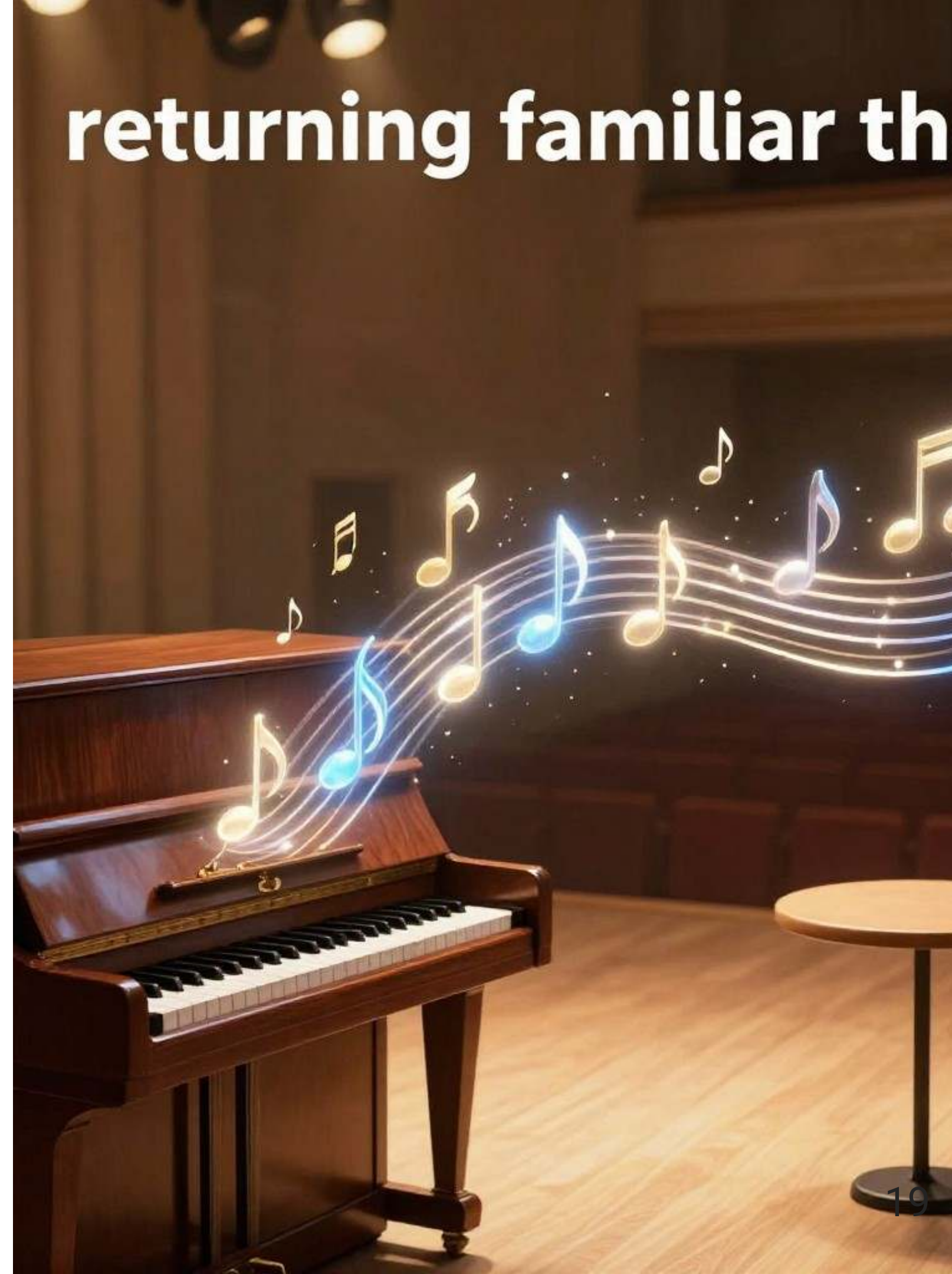

Главные признаки скерцо

Скерцо легко узнать по быстрому темпу, упругому ритму и резким контрастам. Музыка словно всё время подпрыгивает и не хочет сидеть на месте.

Ещё один важный признак — возвращение знакомой темы. Благодаря этому скерцо кажется понятным и весёлым, как игра, в которой снова начался любимый раунд.

returning familiar th

Скерцо — музыка, которая улыбается

Скерцо стало третьей частью, которая оживляет крупное произведение. Оно приносит движение, шутку и блеск, а значит, делает музыку яркой, смелой и очень живой.