

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Бычкова Н. В.

26.09.2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Кузьминич Т. В.

26.09.2024 г.

СОЛЬФЕДЖИО

*Электронный учебно-методический комплекс
для обучающихся специальностям
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,
6-05-0215-10 Компьютерная музыка*

Составитель

Моголина М. П., доцент кафедры художественного творчества и продюсерства
Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени
А. М. Широкова», кандидат искусствоведения

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета факультета искусств
протокол № 10 от 28.06.2024 г.

УДК 781(075.8)
ББК 85.310я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра теории музыки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» (протокол № 3 от 16.10.2024 г.);

Пороховниченко М. Е., завкафедрой теории музыки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения, доцент.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 2 от 27.09.2024)

С60 Моголина, М. П. Сольфеджио : учеб.-метод. комплекс для обучающихся специальностям 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, 6-05-0215-10 Компьютерная музыка [Электронный ресурс] / Сост. М. П. Моголина. – Электрон. дан. (1,4 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2024. – 65 с.

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в РУП «Центр цифрового развития» 1182440250 от 30.10.2024 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Сольфеджио».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-483-9

Ó Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2025

Введение

Учебная дисциплина «Сольфеджио» является составной частью модуля «Теория музыки и сольфеджио», предусмотренного учебным планом подготовки студентов по специальностям 6-05-0215-02 «Музыкальное искусство эстрады» и 6-05-0215-10 «Компьютерная музыка». В процессе изучения дисциплины студенты получают систематизированные знания о метроритме и мелодике, их компонентах и специфических особенностях, роли в создании музыкального образа, а также первичное представление об аккордах и фактуре. Последовательное практическое освоение указанных выразительных средств музыки в жанрово-стилевом контексте направлено на развитие музыкальных способностей, аналитических и творческих навыков, определяющих профессиональную компетентность молодого специалиста и необходимых ему в последующей творческой деятельности. Системный подход в освоении содержания учебного курса предполагает последующее использование полученных знаний и навыков в рамках специальных дисциплин («Композиция», «Компьютерная аранжировка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Основы джазовой импровизации», «Специнструмент», «Импровизация на специнструменте», «Вокал», «Вокальный ансамбль»), что должно способствовать более глубокому пониманию содержания и жанрово-стилевых особенностей исполняемых и создаваемых обучающимися музыкальных композиций, более осмысленному отношению к ним в процессе создания исполнительской интерпретации.

Цель учебно-методического комплекса заключается в обеспечении студентов материалами информационно-аналитической и практической направленности для успешного освоения ими содержания учебной дисциплины.

Основными *задачами* учебно-методического комплекса являются следующие:

1) обеспечить системное поэтапное освоение элементов музыкального языка и специфики их взаимодействия между собой;

2) снабдить студентов практическими материалами для самостоятельной работы и подготовки к экзамену;

3) способствовать развитию практических навыков, необходимых студентам в дальнейшей профессиональной деятельности.

Практическая направленность занятий требует учета специфики профилировок, установленных для каждой специальности – «Компьютерная аранжировка» для специальности «Компьютерная музыка», «Пение» и «Инструментальная музыка» для специальности «Музыкальное искусство эстрады». В связи с этим процесс освоения учебного материала дисциплины построен на применении практических форм работы со следующими особенностями:

инструктивные письменные задания – аналитические упражнения для усвоения теоретического материала (специальность «Компьютерная музыка»);

игра на фортепиано и анализ нотного текста (одноголосие) – чтение с листа (специальность «Музыкальное искусство эстрады»), исполнение выполненных письменных заданий (специальность «Компьютерная музыка»), характеристика использованных в примере музыкально-выразительных средств;

слуховой анализ (многоголосие) – определение на слух изученных элементов музыкального языка, образно-эмоциональная интерпретация выразительных средств музыки в их комплексном взаимодействии (жанрово-стилевой контекст);

творческие задания – сочинение ритмических рисунков и мелодических линий по заданным условиям (специальность «Компьютерная музыка»), импровизация ритмических партитур, мелодий на заданный аккомпанемент (специальность «Музыкальное искусство эстрады»).

Для реализации подобной системы организации учебного процесса разделы данного учебно-методического комплекса включают следующие материалы:

пояснительная записка – содержит описание организации учебного материала и подхода к освоению содержания учебной дисциплины, соответствующего цели и задачам изучения курса, рекомендации по организации работы с данным учебно-методическим комплексом;

теоретический раздел – содержит базовые теоретические сведения, необходимые для освоения учебной дисциплины и последующего использования в

процессе выполнения практических заданий, а также изложенные в виде таблиц классификации и характеристики отдельных элементов музыкального языка, что облегчает их запоминание и упорядочивает представление об их специфике;

практический раздел – содержит задания (инструктивные упражнения) и методические рекомендации по выполнению практических работ (слуховой анализ, чтение с листа мелодии);

раздел контроля знаний – содержит задания для организации самостоятельной работы студентов (чтение с листа ритмического рисунка, творческие задания), контрольные вопросы для подготовки к экзамену;

вспомогательный раздел – содержит учебную программу дисциплины «Сольфеджио» и списки основной и дополнительной литературы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Материалы по темам

Тема 1. Введение. Звук, музыка, музыкант

Музыка – это вид искусства, материалом которого является звук. Звук – это физическое явление, вызванное колебаниями (вибрацией) гибкого тела. Механизм восприятия звука: вибрация (источник звука)→звуковая волна (среда распространения)→барабанная перепонка (ухо). Специфическими особенностями звука являются:

1) наличие призвуков (обертонов) – выстроенные по высоте обертоны составляют натуральный звукоряд;

2) бесплотность (нет веса, реального объёма, внешнего вида);

3) существование во времени (звук существует, пока происходит колебание).

Все звуки делятся на 2 категории – музыкальные (имеют конкретную высоту) и шумы (не имеют высоты, до XX века рассматривались как помехи, а с XX века расцениваются как материал музыки). Энгармонически равные звуки – это звуки, которые звучат одинаково, но называются и записываются по-разному.

Свойства музыкального звука: 1) высота – зависит от частоты колебаний, измеряется в герцах; 2) длительность (время звучания); 3) громкость – зависит от амплитуды колебаний, измеряется в фонах (сила давления звука – в децибелах); 4) тембр (окраска звука – гнусавый, хрустальный, хрипчатый, прозрачный и т.д.).

Музыкальный стиль (греч. *stylos* – писчая палочка; лат. *stylus* – склад речи, слог) – это исторически сложившаяся система выразительных средств, находящихся в единстве с содержанием. К средствам музыкальной выразительности относятся мелодия, гармония, фактура, метроритм, темп, тембр, динамика. Стиль

характеризует то, как и какими музыкальными средствами воплощается и раскрывается содержание музыкального произведения. Музыкальный стиль – это содержательная основа произведения (опредмеченный замысел), исполнительский стиль – это интерпретация, конкретизация образа. Средства исполнительского стиля – атака, артикуляция, штрихи (звуковедение), фразировка, темп (агогика), динамика. Классификация стилей образует иерархическую систему (в порядке от наиболее масштабного к локальному): исторический (стиль эпохи) – барочный, романтический, авангардный и т.д.; национальный (стиль композиторской школы) – белорусский, бразильский, французский и т.д.; индивидуальный (стиль одного композитора); стиль конкретного произведения.

В классификации искусств музыка принадлежит к временным искусствам, т.е. к разворачивающимся во времени (как литература и кино). Она способна воплощать широкий спектр жизненных явлений, которые могут быть сведены к трём категориям: 1) эмоции и чувства (выражение) – музыка способна великолепно выражать различные эмоциональные состояния, переживания, а также воплощать различные процессы – психологические, мыслительные (в силу своей временной природы); 2) явления окружающего мира (изобразительность, звукоподражание) – музыка способна изображать явления в первую очередь связанные со звуковыми проявлениями (пение птиц, журчание воды, свист ветра; работу механизмов, военные и другие сигналы; внешние признаки проявления эмоций – дрожь, широкие жесты или походка), часто возникают в параллели с выразительным содержанием; 3) символическое содержание (философские идеи, научные концепции, абстрактные понятия).

Жанр (фр. *genre* – вид, род) в рамках академической музыки – это вид музыкального произведения, исторически сложившийся в связи с его социальной функцией (для чего?), типизированным содержанием (о чём именно?) и условиями исполнения и восприятия (где? на чём именно?). В рамках массового музыкального искусства понятие «жанр» трактуется не как «вид произведения» (т.е. музыкального продукта с определённым назначением, типизированным содержанием и условиями исполнения), а как «вид музыки» с определённым набором

выразительных средств, т.е. по смыслу совпадает с понятием «стиль». Первичные жанры – это жанры, которые сложились в народной музыке, обязательно имеют прикладное назначение и являются основой для многих вторичных жанров. Представлены двумя категориями жанров – массово-бытовые (песня, танец, марш) и обрядовые (песнопение). Ключевая роль в различении первичных жанров по их жанрово-стилевым признакам принадлежит мелодии, метроритму и фактуре (способу изложения музыкального материала). Вторичные жанры – это жанры, которые сложились в профессиональном музыкальном искусстве, предназначены для слушания (эстетическое удовольствие), часто опираются на первичные жанры. Представлены тремя категориями жанров – концертные (романс, прелюдия, этюд, симфония, ноктюрн, сюита, программная миниатюра и др.), культовые (хорал, месса, литургия, реквием и др.), театральные (опера, оперетта, балет, мюзикл, рок-опера). Наиболее широко распространённым жанром массового музыкального искусства является эстрадная песня – произведение, преподносимое с эстрады солистом под аккомпанемент ансамбля/оркестра или фонограммы.

Динамика – это средство музыкальной выразительности, регулирующее громкость звучания музыки. Обозначения динамических оттенков: *pp* – *p* – *mp* – *mf* – *f* – *ff*. Характер смены громкости – резко (например, *sf*) или постепенно (*cresc./dim.*). Выразительные возможности динамики:

1) создание пространственных эффектов (звукоизобразительность) – эхо, приближение или удаление объекта; в сочетании с регистром способна передавать вес объекта (лёгкость, подвижность, хрупкость, воздушность; массивность, тяжеловесность, неповоротливость).

2) частое плавное усиление и ослабление громкости придаёт музыке «живую» эмоциональную выразительность: громкостный диапазон отражает силу проявления эмоций, а частота смен громкости – интенсивность переживаний. Подобно использованию в разговорной речи тихая динамика в музыке связана с

выражением неуверенности, затаённости, скрытности, а громкая придаёт звучанию уверенность, торжественность, неустрашимость или угрожающую, яростную окраску.

3) громкость является важнейшим средством создания кульминации (точка наивысшего напряжения). Кульминация, как правило, располагается в точке золотого сечения (0,61 от 1, т.е. $\sim 3/4$ целого). В произведении может быть несколько кульминаций – локальные (местные) и генеральная (самая мощная). В момент кульминации достигается максимальная громкость звучания, что является первичным признаком кульминации. Помимо этого, другими признаками кульминации являются ритмическая остановка на долгом звуке (или дробление длительностей) и достижение наивысшего звука в мелодии.

Тема 2. Метроритмическая основа музыки

Метроритм и темп являются средствами организации музыкального времени. Метр (греч. «мерило», «мера») – это равномерное чередование сильных и слабых долей. Наименьшая единица измерения метра – доля. Сильная доля та, на которую падает акцент, она всегда только одна в такте и является первой по счёту. Такт – расстояние от одной сильной доли до другой. Затакт – начало музыкального построения со слабой доли (неполный такт). Счёт тактов начинается с первого полного такта, а время затакта суммируется с последним тактом произведения (также неполным в этом случае). Последовательность долей образует равномерную пульсацию, являющуюся аналогом сердечного пульса. По частоте пульсации метра определяет темп – скорость исполнения музыки. Темп обозначается условными терминами или с помощью метронома Мерцеля (ММ). Темп запечатлевает внутреннее состояние человека через сходство временной организации произведения с его биологическими ритмами: медленный темп (40-60 ударов в минуту, пульс в состоянии расслабленности, сна, угнетенности – *Adagio*, *Grave*, *Largo*), умеренный (60-110 ударов в минуту, пульс в состоянии тонуса, быстрого шага – *Moderato*, *Andante*, *Sostenuto*) или быстрый (110-200 ударов в минуту, пульс в состоянии бега, эмоционального потрясения, страха – *Allegro*,

Vivo, Presto). Агогика (греч. «увод», «унесение») – небольшие отклонения от темпа, подчиненные целям художественной выразительности: ускорение – *accelerando* (ускоряя), *stretto* (сжимая); замедление – *ritenuto* (задерживая), *ritardando* (замедляя), *rallentando* (приостанавливая), *ad libitum* (произвольно, свободно, по желанию).

Размер – числовое выражение метра в виде дроби:

2 (числитель) – количество долей в такте;

4 (знаменатель) – длительность каждой доли (не может быть выражена длительностью с точкой).

Простые размеры – это размеры, включающие две или три доли (например, 2/4, 2/8, 3/2, 3/16). Сложные размеры – это размеры, состоящие из нескольких однородных (2+2+..., 3+3+...) простых размеров (например, 4/4, 6/8, 9/4, 12/8). Смешанные размеры – это размеры, состоящие из нескольких неоднородных (2+3+...) простых размеров (например, 5/8, 7/4, 11/2 – внутренняя структура зависит от порядка следования простых размеров). Относительно сильная доля – сильная доля простого размера в составе сложного или смешанного. Переменный размер – размер, который изменяется на протяжении произведения. Полиметрия – одновременное сочетание двух и более метров (размеров) в разных партиях.

Ритм (греч. «мерное течение») – соразмеренное чередование звуков разной длительности. Единицей измерения ритма является длительность. Метрическая пульсация, на которую «нанизываются» различные длительности, выступает в качестве незримой основы по отношению к ритму. Различные сочетания длительностей образуют ритмические группы: четыре шестнадцатых, восьмая и две шестнадцатых, короткий и длинный пунктир, синкопа (смещение акцента с сильной доли на слабую, несовпадение метрического и ритмического акцентов). Последовательность ритмических групп образует ритмический рисунок (в мелодии он рассматривается без учёта высоты звуков). Ритмические группы с произвольным делением длительностей: триоль (деление основной длительности на три равных части вместо двух), квинтоль/секстоль/септоль (деление основной длительности на пять/шесть/семь равных частей вместо четырёх); дуоль/квартоль

(деление основной длительности с точкой на две/четыре равных части вместо трёх). Полиритмия – одновременное сочетание нескольких ритмических рисунков, при котором отсутствует соизмеряющая их наименьшая временная единица. Как правило, достигается одновременным сочетанием ритмических групп с основным и произвольным делением длительностей.

По степени подчинения метру выделяются следующие типы ритмики (от наиболее жёстко «связанной» метром к полностью свободной от метра):

1) ровный (с участием пунктира – чеканный) ритм – доли заполняются однообразными длительностями без точек, равными доле или наполовину больше/меньше доли (эффект уравновешенности, спокойствия, собранности, сдержанности), в быстром темпе – моторный (изобразительный эффект – вращение, стук сердца, журчание).

2) энергичный, танцевальный ритм – доли заполняются разнообразными ритмическими группами основного и эпизодически произвольного деления (создает непринужденность, игривость, праздничность, устремленность, привносит определённую степень чувственности и легкомысленности).

3) синкопированный ритм – построен на синкопах, ритм попадает «мимо» долей, создаёт эффект рваности, звучит пружинисто, импульсивно, порывисто, прихотливо.

4) импровизационный ритм – не подчиняется метру (невозможно уловить пульсацию), характеризуется резкой сменой долгих и коротких длительностей, использованием ритмических групп с произвольным делением длительностей, создаёт эффект свободы, неуравновешенности; характерен для восточной музыки и импровизаций (джазовых, прелюдийных).

Танцевальные стили, для которых важна энергия ритма и метроритмическая организованность – босанова (латиноамериканский джаз), хип-хоп, ритм-энд-блюз, диско и электронная танцевальная музыка (EDM). Танцевальные жанры представлены танцами различных национальных культур, каждый из ко-

торых обладает собственной ритмоформулой (повторяющейся ритмической фигурой), отражающей характер используемого в танце характерного движения (вальс, полька, мазурка, полонез, аргентинское танго, румба, регтайм).

Тема 3. Звуковысотная организация музыки. Мелодия

Лад (слав. «порядок», «согласие») – это система соотношения звуков по высоте, основанная на тяготении неустойчивых звуков к устойчивым. Это древнейшая система организации звуков в их последовательности, т.е. «по горизонтали». Главный устойчивый звук называется тоникой. Выстроенные по высоте звуки лада образуют его звукоряд, а входящие в состав лада звуки называются ступенями. Лад может включать от 3 (трихорд) до 12 (хроматическая гамма) ступеней. Ключевым фактором образования лада является функциональное разделение ступеней звукоряда на устои (опорные) и неустои (тяготеющие к ближайшему устою), т.е. ладовые функции.носителем функции устоя или неустоя в ладу является звук (ступень лада).

Классификация ладов:

I. По наклонению – 1) мажорные – расстояние от I до III ступени равно б.3 (три ступени, 2 тона); 2) минорные – расстояние от I до III ступени равно м.3 (три ступени и 1,5 тона).

II. По составу звукоряда: 1) диатонические – звукоряд включает только основные ступени (самостоятельные): пентатоника, лады народной музыки, натуральные мажор и минор, искусственные лады; 2) хроматические – звукоряд включает основные (самостоятельные) и производные ступени (# и b варианты основных): дважды гармонические мажор и минор, хроматическая гамма.

III. По носителю функции: 1) монодические (устой или неустой – звук); 2) гармонические (устой или неустой – аккорд).

Монодические лады сложились в условиях одноголосия (монодии), являлись основой модальной системы в старинной музыке (до XVIII века) и возродились в музыке XX века. К ним относятся пентатоника (5-ступенный бесполуто-

новый лад), лады народной музыки (мажорные – ионийский, лидийский, миксолидийский; минорные – эолийский, фригийский, дорийский, локрийский), искусственные лады XX века – целотоновая гамма (6 ступеней на расстоянии тона), гамма тон-полутон/полутон-тон (гамма Римского-Корсакова). Особенности: 1) закреплённый неизменный звукоряд; 2) устой может свободно смещаться по звукоряду лада, т.е. устоем может стать любая ступень, а один и тот же звук в разных октавах может иметь разную функцию; 3) устой определяется по частоте появления, по более долгой длительности, попаданию на сильные доли такта или появлению в начале или в конце фраз мелодии (законы психологии восприятия). Монодические лады используются для создания народного колорита звучания (народного стиля), а также для стилизации старинной музыки.

Гармонические лады с конца XVII века вытеснили монодические в связи с кристаллизацией аккорда и тональности. К этой группе относятся два лада – мажор (dur) и минор (moll), в которых ступени рассматриваются не как самостоятельные, а как часть какого-либо аккорда (устой или неустой – аккорд, а не отдельный звук). Их звукоряд включает 7 ступеней, из которых устойчивыми всегда являются I, III, V («горизонтальная проекция» трезвучия на I ступени), а неустойчивыми – II, IV, VI, VII ступени. Восьмая ступень по сути является повторением первой (тоники), т.е. ладовая функция одного звука в разных октавах одинаковая. Тяготения неустойчивых ступеней следующие: II в I (реже в III), IV в III (реже в V), VI в V, VII в VIII/I. Переход неустойчивого звука в устойчивый называется разрешением. Мажор и минор существуют в трех видах: натуральный, гармонический, мелодический (т.е. звукоряд переменный). Из них в основе тональности по умолчанию лежат натуральный мажор и гармонический минор, а характерные ступени монодических ладов могут добавляться («инкрустироваться») в звукоряд натурального мажора и гармонического минора, расширяя его.

Тональность – это ладогармоническая система, основанная на тяготении всех её элементов (звуков, интервалов, аккордов) к одному фиксированному устою – аккорду на I ступени. В основе тональности лежат два лада – мажор (по умолчанию натуральный) и минор (по умолчанию гармонический), на ступенях

которых строятся аккорды. Название тональности включает название I ступени (тоники) и лада (мажор или минор) – миb-мажор (натуральный по умолчанию), фа#-минор (гармонический по умолчанию). Тональность в отличие от лада организует звуки не в последовательности, а в одновременности, т.е. основана на взаимодействии устойчивых и неустойчивых аккордов, поэтому помимо ладовых функций (устойчивые и неустойчивые ступени звукоряда) в ней действуют гармонические функции: главные ступени – I (тоники, T), IV (субдоминанта, S), V (доминанта, D) и побочные ступени – II, III, VI, VII. Основы тональной системы заключены в физических свойствах звука и имеют акустическое обоснование: обертоны 1-3 задают основу для гармонических функций (T, S, D), обертоны 3-6 – терцовый принцип построения аккордов.

На 12 ступенях хроматического звукоряда можно построить 24 тональности (12 мажорных и 12 минорных). Все они, расположенные на расстоянии квинты (мажорные от «до», минорные от «ля») друг от друга, образуют единую систему – квинтовый круг: по квинтам ↑ диэзные, по квинтам ↓ бемольные тональности. В этой системе тональности соотносятся следующим образом:

1) параллельные тональности – тональности с одинаковыми ключевыми знаками и звукорядами, но разными тониками (можно найти от мажора на м.3↓, от минора на м.3↑ вверх, например, ляb-мажор и фа-минор).

2) одноименные тональности – тональности с одинаковой тоникой, но разными наклонениями лада (ми-мажор и ми-минор).

3) энгармонически равные тональности – тональности, которые звучат одинаково, но называются и обозначаются по-разному (си-мажор и дов-мажор).

4) однотерцовые тональности – тональности с одинаковыми III ступенями, но разными тониками (до-мажор и до#-минор).

Интервал – это расстояние между двумя звуками (созвучие из двух звуков). Для измерения интервала используются две величины: 1) количество ступеней (простые интервалы включают от 1 до 8 ступеней); 2) количество тонов (чистые, малые, большие; увеличенные/дважды увеличенные – образуются от чистых и больших расширением на полтона/тон, уменьшенные/дважды уменьшенные –

образуются от чистых и малых сжатием на полтона/тон. Обращение – это перенесение верхнего звука интервала на октаву вниз или нижнего звука на октаву вверх (т.е. изменение порядка звуков). Звуки интервала могут браться одновременно (гармонический интервал) или последовательно вверх или вниз (мелодические интервалы).

Интонация – это любое изменение высоты звука (моментами повышения или понижения высоты звуков насыщена человеческая речь, в которой интонации придают словам эмоциональную окраску). В музыке интонации выражены мелодическими интервалами, они составляют основу мелодии: «Музыка – искусство интонируемого смысла» (Б. Асафьев).

Мелодия (греч. *melos* – напев, распев) – это одноголосный ряд звуков, организованный посредством лада и ритма. Индивидуализированная мелодия (развитая, выразительная, запоминающаяся) является главным выразителем мыслей и чувств человека, его внутреннего мира, поэтому имеет первостепенное значение в жанре песни, назначение которой – выразить эмоциональное состояние певца в данный момент. Мелодия является главным носителем индивидуальности музыкального образа. Неиндивидуализированная мелодия (неразвитая, невыразительная, однотипная) воплощает идеи единства, идеального начала, высших духовных ценностей (например, в жанре песнопения). Мелодия имеет следующие характеристики: 1) диапазон – расстояние от самого низкого до самого высокого звука мелодии; тесситура – высотное положение звуков по их отношению к диапазону певческого голоса или музыкального инструмента; 2) интонационность; 3) характер движения мелодической линии.

Исторически сложились два основных типа мелодии: вокальная и инструментальная по природе. Мелодия вокальной природы характеризуется небольшим диапазоном, преобладанием поступенного движения, использованием небольших скачков, простой и четко организованной ритмикой, т.е. отсутствием ходов, которые были бы неудобны для голоса (может исполняться и на инструменте). Мелодия инструментальной природы характеризуется большим диапазоном, широкими скачками, резкой сменой регистров, сложными интервальными

ходами (хроматизмы), сложно организованной ритмикой (может исполняться и голосом – например, йодль, скэт).

Типы вокальной мелодии по степени отдаления от разговорной речи:

1) речитативная – максимально приближенная к речи, полностью основана на речевых интонациях (вопроса, утверждения, восклицания, стоны, упрёка и др.), ритмически свободная; речевые приёмы – скандирование, скороговорка, псалмодирование (ритмизованная мелодия на одном звуке), жанры – монолог, блюз, рэп, танцевальная песня;

2) декламационная – сочетание речевых интонаций с музыкальными, ритмически организованная, эмоционально выразительная, жанры – монолог, блюз, баллада-рассказ;

3) песенная – только музыкальные интонации, небольшой диапазон, удобные для исполнения голосом ходы, жанры – народная песня, колыбельная, танцевальная песня, частушка, эстрадная песня, элегия;

4) кантиленная (кантилена) – мелодия широкого дыхания в медленных темпах, с большим диапазоном и внутрислоговыми распевами (протяжённая, пластичная), широкими скачками и сложными ходами, по сути приближающаяся к инструментальной, жанры – лирическая песня (баллада), серенада, баркарола, романс.

Мелодический рисунок (звуковысотная линия, взятая отдельно от ритма) – наиболее значимый компонент мелодии. Он имеет свойства геометрической фигуры и вызывает зрительные образы, т.е. часто служит изобразительным целям. Пространственная визуализация мелодического рисунка позволяет выделить несколько типов движения мелодии (они, как правило, комбинируются):

1) волнообразное (равномерные подъёмы и спады при частой смене направления движения);

2) горизонтальное (повторение одного звука или с захватом соседнего сверху или снизу);

3) прямое (только ↓ или ↑) – связано с появлением в мелодии широких скачков («разрывов»), выделяющих начало каждой восходящей или нисходящей линии;

4) ступенчатое (в одном направлении, но с небольшими «откатами» назад) – особенно ярко проявляется при использовании секвенции (повтора от другого звука);

5) круговое (возвращение к одному и тому же звуку, вращение вокруг одного звука-центра).

Все рассмотренные выше типы движения могут реализовываться с помощью постепенности или скачков, диатоники или хроматики. Диатоника в мелодии отражает внутреннюю уравновешенность, благородство, духовность, прямолинейность чувств. Хроматика усиливает экспрессивность мелодии, является выражением чувственности и символом Востока (в мажоре) и созданием хитрых, коварных, затаённо-злых характеров (в миноре).

Мелодия делится на составные части, разделенные цезурами. Цезура – это короткий момент взятия дыхания. Цезуры делят мелодию на интонации (2-3 звука, «слог»), мотивы (несколько звуков, объединённых общим акцентом, «слово»), фразы (ряд мотивов, объединённых общим дыханием, «словосочетание»). Признаками цезуры являются пауза, долгая длительность (остановка в ритме), повтор мотивов (точный повтор, секвенция), широкий скачок (смена регистра). Оstinato (ит. *ostinato* – упорный, упрямый; в джазе и рок-музыке – рифф) – это многократное точное повторение музыкального фрагмента (мотива, фразы, гармонического оборота). Фразировка – средство исполнительского стиля (и элемент музыкальной композиции), связанное с выстраиванием фраз с целью выявления содержания и логики музыкальной мысли.

Тема 4. Гармоническая основа музыки

Созвучие – это сочетание нескольких звуков разной высоты. Аккорд – это созвучие из трёх и более звуков, расположенных по определённому принципу (до XX в. – по терциям, с XX в. – по квартам, квинтам, секундам). Порядок звуков аккорда может меняться с помощью обращения – перенесения нижнего звука на октаву вверх (или верхнего на октаву вниз). Звуки аккорда терцовой структуры имеют закреплённое за каждым из них название (соответствует интервалу между

основным тоном и каждым звуком аккорда – прима/основной тон, терция, квинта, септима, нона), которое не меняется при перестановке звуков местами.

Свойства аккорда:

1) структура (интервальный состав): обозначается арабскими цифрами

а) основные аккорды (состоят только из терций) – трезвучие (3 звука по терциям – четыре вида трезвучия), септаккорд (4 звука по терциям – семь видов септаккордов), нонаккорд (5 звуков по терциям);

б) производные, т.е. обращения основных (кроме терций включают одну кварту или одну секунду).

2) функция (роль аккорда в тональности): обозначается римскими цифрами, соответствующими ступени лада, на которой строится основной аккорд (т.е. ступень лада=прима аккорда). Каждый аккорд в тональности выполняет одну из трёх функций: тоника (Т – главный устой) – аккорды I ступени; доминанта (D – главный неустой) – аккорды V (главная D), III (самая слабая D) и VII (самая сильная D) ступеней; субдоминанта (S – вспомогательный неустой) – аккорды IV (главная S), VI (самая слабая S) и II (самая сильная S) ступеней.

3) фонизм (характер звучания, напрямую связан со структурой):

а) консонанс – приятный, благозвучный (мажорное и минорное трезвучия с обращениями);

б) диссонанс – неприятный, неблагозвучный (увеличенное и уменьшённое трезвучия с обращениями, все септаккорды с обращениями и нонаккорды).

В обозначении аккорда зашифровываются его свойства: арабские цифры – структура и фонизм, римская цифра – функция. Дополнительно могут использоваться буквы верхнего индекса, обозначающие лад, в условиях которого построен аккорд. Обозначение расшифровывается следующим образом: VII^{4_г} – это терцквартаккорд, образованный от септаккорда, построенного на VII ступени в гармоническом миноре (т.е. не обращение-терцквартаккорд построено на VII ступени, а основной аккорд-септаккорд, от которого оно образовано, строится на VII ступени). Значит это диссонанс, который является самой сильной доминантой.

При определении аккорда в тональности сначала выясняется его структура, которая при обнаружении обращения мысленно приводится к основному виду, а затем функция, которая зависит от ступени *основного* аккорда (его примы). При построении аккорда порядок действий обратный: на указанной в обозначении ступени строится основной аккорд, который при надобности обращается до нужной структуры аккорда.

определение аккорда

построение аккорда

Фактура (лат. *factura* – изготовление, обработка, строение) – «система совместно звучащих голосов» (М. Ройтерштейн), «строение музыкальной ткани, учитывающее характер и соотношение составляющих её голосов» (В. Холопова). Фактура состоит из голосов и характеризуется плотностью, регистровым диапазоном (какие регистры охватывают все голоса фактуры). Количество голосов фактуры определяется по количеству разнотипных ритмических рисунков. Каждый голос фактуры может состоять из нескольких реальных голосов (реальные голоса определяются по количеству звуков или партий, звучащих одновременно в тот или иной момент времени), при этом совпадающие по ритму реальные голоса образуют один голос фактуры. Каждый голос фактуры может выполнять одну из двух функций: 1) главный голос (мелодия) – разнообразный (ритмически и мелодически), т.е. развитый, подвижный, интересный; 2) аккомпанирующий голос – однообразный (ритмически и мелодически), т.е. неразвитый, малоподвижный, неинтересный; может быть представлен двумя подвидами: бас – гармоническая основа, самый низкий голос и заполнение – заполняет пространство между басом и мелодией (созвучия, фигурации).

Фактурные приёмы (способы) изложения голосов фактуры:

1) дублировка – «утолщение» голоса с помощью интервала или аккорда, при этом все реальные голоса движутся в одну сторону в одном ритме. Наиболее типична дублировка баса в октаву, дублировка мелодии в терцию или сексту (мелодический пласт).

2) фигурация – «разложенная» во времени аккордовая вертикаль:

– ритмическая фигурация (созвучие повторяется одинаковыми длительностями);

– гармоническая фигурация (звуки аккорда берутся поочередно одинаковыми длительностями);

– мелодическая фигурация (аккордовые и неаккордовые звуки берутся поочередно одинаковыми длительностями);

В соответствии с комбинациями голосов в составе фактуры различают следующие виды фактуры:

а) монодия (одноголосие) – один главный голос (древние народные песни, песнопение, закливание, григорианский хорал);

б) полифония – многоголосие, в котором все голоса главные;

в) гомофония – многоголосие, в котором один голос – главный, а остальные – аккомпанирующие (т.е. мелодия с аккомпанементом).

Виды гомофонии:

– гомофонно-гармоническая фактура – вид гомофонии, где мелодия ритмически отличается от аккомпанемента: аккомпанемент в виде гармонической или мелодической фигурации характерен для лирической песни, в виде ритмической фигурации – для массовых песен, в виде «бас-аккорд» – для танца;

– аккордовая или хоральная фактура – вид гомофонии, в которой ритм всех голосов совпадает (хоральная фактура приближается к хоровому 4-голосию) – марш, гимн;

– аккордово-фигурационная фактура – вид гомофонии, основанный на изложенных фигурационно аккордах (состоит из гармонических или мелодических фигураций) – прелюдия, фантазия, этюд.

1.2. Таблицы-памятки

Таблица 1. СТИЛИ МАССОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА Стил (вид музыки) – комплекс средств музыкальной выразительности		
	Поп	простота гармонии и запоминающихся мелодий, средства классико-романтического стиля
Джазовое течение	Джаз	сложные синкопированные и импровизационные ритмы, смешанные размеры, красочная диссонантная гармония, хроматизированная мелодика (блюзовые тоны), знаковые тембры (фортепиано, саксофон, труба, контрабас/бас-гитара)
	Босанова (босса-нова)	латиноамериканский джаз, соединение джазовой гармонии с ритмами самбы
	R'n'B (ритм-энд-блюз)	синкопированные танцевальные ритмы, блюзовые ноты и импровизационные распевы в мелодии, диссонантная (джазовая) гармония
	Хип-хоп	четко организованный ритм, синкопы, речитативные и декламационные мелодии (рэп, ритмизованный речитатив)
Рок-н-ролльное течение	Рок	жесткая акцентная ритмика, упрощенная (лапидарная) мелодия, агрессивные тембры (электрогитары, вокала), использование риффов, полиритмии
	Хэви-метал	сложная метроритмическая организация (синкопы, смешанные размеры, переменный метр), виртуозные пассажи в гитарных соло, «крикливые» мелодии, жесткие тембры электрогитар и экстремального вокала
Течение массовой электронной музыки	Диско (предшественник EDM)	организованный метроритм (простые и сложные размеры, несложный ритм), запоминающиеся песенные мелодии, простая классическая гармония, тембры синтезатора
	Электронная танцевальная музыка (EDM)	неизменный метр (четные размеры), «механические» ритмы, остинатные мотивы (паттерны) в мелодии, упрощенная гармония или её отсутствие, электронные тембры
Национальные стили	Кантри	фольклор белого населения Америки, танцевальные ритмы, пентатоника, блюзовые ноты, тембры банджо (или его имитация) и скрипки
	Фламенко	стиль испанской музыки, инструментальная мелодика, виртуозные пассажи и фигурации, орнаментика, доминантовый лад, дважды гармонический минор, тембр акустической гитары
	Кроссовер (classical crossover)	сочетание средств популярной (простые запоминающиеся мелодии, тембры электромузыкальных инструментов, ударной установки) и академической (усложненная гармония и фактура, симфонический оркестр) музыки

Таблица 2. ПЕРВИЧНЫЕ ЖАНРЫ (фольклорные, прикладные)				
<u>массово-бытовые</u>				<u>обрядовые</u>
Функция жанра	<i>песня</i> выражает состояние певца в данный момент	<i>танец</i> организует движение танцующих	<i>марш</i> организует шествие масс людей на открытом пространстве	<i>песнопение</i> служит для общения с высшими силами
Жанрово-стилевые признаки	первостепенная роль мелодии (развитая, распевная, запоминающаяся, выразительная, с широким диапазоном), фактура гомофонная (мелодия с аккомпанементом)	первостепенная роль метроритма и темпа, фактура гомофонная – мелодия с аккомпанементом (бас-аккорд)	первостепенная роль метроритма (чётный размер), чеканный ритм с коротким пунктиром, аккордовая фактура, кварттовые скачки в мелодии	мелодия в узком диапазоне, с поступенным движением, многократная повторность одного мотива (остинато); монодия (одноголосие), бурдон (тянущийся фоновый звук)
Характер (сохранение)	∅ частушка ∅ плач ∅ колыбельная ∅ баллада...	∅ лезгинка ∅ гопак ∅ полька ∅ тарантелла..	∅ траурный ∅ героический ∅ триумфальный ∅ юношеский	∅ заклинание ∅ заговор ∅ молитва

Таблица 3. ВИДЫ РАЗМЕРОВ (МЕТРОВ)			
простой размер включает только 2 или 3 доли, из них одна сильная и одна/две слабые 2/4 > ~ 3/8 > ~ ~	сложный размер состоит из нескольких однородных простых размеров	смешанный размер состоит из нескольких неоднородных простых размеров	переменный размер изменение размера в музыкальном произведении; изменяется количество долей такта, иногда вместе с длительностью доли
	включает одну сильную долю, несколько относительно сильных и слабых долей		
	С (4/4) > ~ ≥ ~ (2+2) 6/2 > ~ ~ ≥ ~ ~ (3+3)	5/8 > ~ ≥ ~ ~ (2+3) или > ~ ~ ≥ ~ (3+2)	

Таблица 4. ПРОИЗВОЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ	
деление основной длительности	деление основной длительности с точкой
триоль – деление на 3 равных части вместо 2 	дуоль – деление на 2 равных части вместо 3
квинтоль, секстоль, септоль – деление на 5/6/7 равных частей вместо 4 	квартоль – деление на 4 равных части вместо 3
новемоль (редкая) – деление на 9 равных частей вместо 8	октоль (редкая) – деление на 8 равных частей вместо 6; образуется от деления на две части каждой длительности квартоли

Таблица 5. ХАРАКТЕРНЫЕ СТУПЕНИ ЛАДОВ

<i>мажорные</i>		<i>минорные</i>	
гармонический мажор	VI ^b	гармонический минор	VII [#]
мелодический мажор	VI ^b VII ^b	мелодический минор	VI [#] VII [#]
дважды гармонический мажор	II ^b VI ^b	дважды гармонический минор	IV [#] VII [#]
блюзовый лад	III ^b V ^b VII ^b		
лады народной музыки (старинные, церковные)			
ионийский (=натуральный мажор)		эолийский (=натуральный минор)	
лидийский	IV [#]	фригийский	II ^b
миксолидийский	VII ^b	дорийский	VI [#]
		локрийский	III ^b V ^b

Таблица 6. ПРОСТЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

<i>прима</i>	<i>секунда</i>		<i>терция</i>		<i>кварта</i>	<i>тритон</i>	<i>квинта</i>	<i>секста</i>		<i>септима</i>		<i>октава</i>	
ч.1	м.2	б.2	м.3	б.3	ч.4	ув.4/ ум.5	ч.5	м.6	б.6	м.7	б.7	ч.8	
1 ступень	2		3		4	4/5	5	6		7		8	
0 тонов	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	
абсолютный консонанс	диссонанс		несовершенный консонанс		совершенный консонанс		диссонанс	совершенный консонанс		несовершенный консонанс		диссонанс	абсолютный консонанс

Таблица 7. СЕМАНТИКА ИНТОНАЦИЙ (МЕЛОДИЧЕСКИХ ИНТЕРВАЛОВ)

Чистая прима	прима	молитвенная сосредоточенность, внутреннее осмысление (песнопение)
	унисон	монументальность, выражение общественно значимой идеи (множество голосов объединяется в едином порыве)
Секунда	↓	эмоциональная экспрессивность, стон, вздох (плач)
	↑	уверенность, твердость, величие (песнопение)
Терция	-	мягкая, певучая (колыбельная)
Чистая кварта	↑	из затакта: призывная, волевая (марш, гимн); в такт: интонация зова-вопроса
	↓	мужественная, интонация утверждения
Чистая квинта		затаённая тревога, неясное предчувствие («душа» русской музыки)
Секста		душевное откровение (романс)
Септима		открытое чувство, внутреннее напряжение
Чистая октава		бескрайний простор, «эффект эхо»
Тритон		настороженность, тревога, скорбная сосредоточенность, недоброе предчувствие, враждебные силы

Таблица 8

Первичные жанры		Вторичные жанры	
Жанр	Признаки	Жанр	Признаки
Баллада – эпическая повествовательная песня с драматическим сюжетом, элементами картинной живописности и иногда фантастики	декламационность в мелодии, звукоизобразительность в аккомпанементе, сквозная или свободная форма (музыка следует за текстом)	Баллада – медленная лирическая песня о внутренних переживаниях	яркая и выразительная мелодия кантиленного типа, аккомпанемент в виде гармонической/ мелодической фигурации, участие акустических инструментов
Серенада (<i>ит. sera – вечер</i>) – песня, представляющая собой обращение к возлюбленной (прославление её достоинств, признание в любви); исполнялась в вечернее или ночное время под окном возлюбленной; певец сам аккомпанировал себе на лютне или гитаре	красивая и развитая мелодия (кантилена), «гитарный» аккомпанемент (фигурация, имитирующая перебор струн)	Романс – камерное вокальное произведение о любовных переживаниях для голоса с инструментальным сопровождением	развитая мелодия песенного типа или кантилена часто с использованием начальных секстовых ходов, гомофонная фактура с разнообразными типами аккомпанемента
Колыбельная – песня, служащая для убаюкивания ребёнка	медленный темп, остинатные повторы ритмических фигур и попевок, терцовые ходы в мелодии, имитация качания	Ноктюрн (<i>фр. nocturne – ночной</i>) – инструментальное произведение, предназначенное для исполнения на открытом воздухе в ночное время; напевная лирическая фортепианная пьеса мечтательного или элегического характера	развитая мелодия инструментального типа (иногда с украшениями или импровизационными пассажами), медленный или умеренный темп, ровный ритм, гомофонная фактура
Гимн (<i>греч. «торжественная песнь»</i>) – торжественная песня, прославляющая что-то (кого-то) и рассчитанная на массовое исполнение; величавый, возвышенный характер музыки	простая запоминающаяся мелодия, ровный (маршевый) ритм, умеренный темп, мажорный лад	Монолог – сольное размышление психологически углубленного или философского содержания	декламационная мелодия, полифонизация фактуры, сквозная или свободная форма

<p>Плач (блюз, фаду) – сольная песня горестного характера, выражающая душевную боль</p>	<p>импровизационный или синкопированный ритм, нисходящее движение мелодии, интонации вздоха (нисходящая секунда), медленный темп, варьирование одной-двух попевок</p>	<p>Соул (англ. soul – душа) – медленная лирическая песня в стиле r'n'b</p>	<p>мелодия с широкими распевами и украшениями, импровизационный ритм, красочная джазовая гармония</p>
<p>Баркарола (ит. barca – лодка) – песня венецианских гондольеров, «песня на воде» тоскливо-заунывного характера (иногда с оттенком меланхолии или светлой мечтательности)</p>	<p>минорный лад, размер 6/8, мягкое, «колеблющееся» движение мелодии, монотонный ритмический рисунок сопровождения, ассоциирующийся с ударами вёсел, покачиванием лодки на волнах</p>	<p>Элегия (греч. elegos – траурное пение) – песня печального, грустного характера, с мотивами одиночества, страданий, неразделённой любви</p>	<p>развитая мелодия кантиленного типа, фигурационный аккомпанемент, минорный лад, медленный или умеренный темп</p>
<p>Полька (чеш. polka – половинный шаг) – быстрый чешский танец с притопываниями</p>	<p>быстрый темп, двухдольный метр (2/4), ритмоформула отражает быстрые переступания с ноги на ногу</p> 	<p>Вальс (нем. walzen – кружиться) – парный танец, основанный на плавном кружении</p>	<p>умеренный темп, размер трёхдольный (3/4, 6/8), ровный ритм</p>
<p>Румба – наименование ряда основных на кубинских ритмах танцев (танец-согласие)</p>	<p>умеренно-быстрый темп, размеры 2/4 (2/2), 4/4, синкопированные ритмоформулы, подчёркиваемые ударно-шумовыми инструментами</p> 	<p>Аргентинское танго – парный танец, в котором партнёры противопоставляют друг другу (танец-ссора)</p>	<p>умеренно-медленный темп, двухдольный размер (2/4), ритмическая формула</p>
<p>Мазурка – польский народный танец с пружинистыми подскоками</p>	<p>быстрый темп, трёхдольный размер (3/4, 3/8), ритмика с резкими акцентами на второй, иногда третьей доле такта</p> <p>(пунктир-подскок на первой доле)</p>	<p>Рэгтайм (англ. rag time – «рваное время») – фортепианный танцевальный жанр и стиль фортепианной игры, имитирующий игру на банджо</p>	<p>умеренно-быстрый темп, 2/4 или 4/4, подчёркнуто синкопированная мелодия инструментального типа, аккомпанемент бас-аккорд с ровным ритмом</p>

Болеро – испанский народный танец в сопровождении гитары и барабана	умеренный темп, танцующие поют и отбивают на кастаньетах сложные триольные ритмы 	Прелюдия (Intro) – небольшая пьеса, тип импровизации подготовительного назначения (использовалась для проверки настройки инструмента)	темп от умеренно-медленного до быстрого, широкое использование разнообразных пассажей и фигураций
Блюз – сольная песня, выражающая душевную боль, страдания	блюзовый лад, блюзовый 12-тактовый квадрат (4+4+4), синкопированный или импровизационный ритм, медленный темп	Этюд – виртуозная инструментальная пьеса для развития исполнительской техники	виртуозные пассажи и фигурации, регистровые контрасты, подвижный темп

Таблица 9. АККОРД И ЕГО СВОЙСТВА

структура (интервальный состав)	терцовая	основные		производные (обращения)		
		∅ трезвучие (53)	←	сектаккорд (6) – терция+кварта	←	квартсектаккорд (64) – кварта+терция
		∅ септаккорд (7)	←	квинтсектаккорд (65) – секунда вверху	←	терцкварттаккорд (43) – секунда в середине
		∅ нонаккорд (9)	←	секундаккорд (2) – секунда внизу	←	---
функция (роль в тональности)	зависит от ступени лада, на которой строится основной аккорд	S (вспомогательный неустой)	IV (главная)	VI (самая слабая)		
		T (главный устойчив)	II (самая сильная)	I		
		D (главный неустой)	V (главная)	III (самая слабая)		
фонизм (характер звучания)	консонанс (I, IV, V)	мажорный (Б53 с обращениями)				
	диссонанс	минорный (М53 с обращениями)				
		Ув.53 (III ^Г , VI ^Г), Ум.53 (VII ^Г , II ^Г), все 7 и 9				

Таблица 10. ВИДЫ ТРЕЗВУЧИЙ И СЕПТАККОРДОВ

виды трезвучий	интервальный состав	обозначение	виды септаккордов	обозначение
мажорное	б.3+м.3	Б53	+м.3=малый мажорный	Ммаж7
			+б.3=большой мажорный	Бмаж7
минорное	м.3+б.3	М53	+м.3=малый минорный	Ммин7
			+б.3=большой минорный	Бмин7
уменьшенное	м.3+м.3	Ум53	+м.3=уменьшённый	Ум7
			+б.3=малый уменьшённый (полууменьшённый)	Мум7 (Пум7)
увеличенное	б.3+б.3	Ув53	+м.3=увеличенный	Ув7

Таблица 11. ФАКТУРА

Монодия (одноголосие) унисон, мелодический пласт (песнопение)	Гомофония многоголосие, в котором один голос главный (мелодия), а остальные – аккомпанирующие		Фактурные приёмы изложения голосов 1. Дублировка (утолщение интервалами) 2. Фигурация: - <i>ритмическая</i> (повторение созвучия) - <i>гармоническая</i> (звуки аккорда берутся поочередно) - <i>мелодическая</i> (аккордовые и неаккордовые звуки берутся поочередно)	
	<i>все голоса совпадают по ритму</i> <u>аккордовая, хоральная</u> (марш, хорал, гимн, массовая песня) <u>аккордово-фигурационная</u> (этюды, прелюдия)	<i>каждый голос имеет свой ритмический рисунок</i> <u>гомофонно-гармоническая</u>		
		2 голоса: мелодия+аккомпанемент (интервалы, аккорды, фигурации) – песня, танец		3 голоса: мелодия+аккомпанемент (бас+заполнение аккордами, фигурациями) – песня, танец

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Задания и методические рекомендации по выполнению практических работ

Инструктивные упражнения

Упражнение 1.

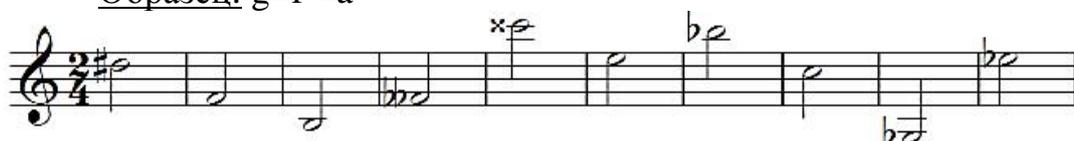
Установить соответствие понятий и их атрибутов в левой и правой колонках:

<i>Понятия</i>	<i>Атрибуты</i>
А) стиль (вид музыки)	1 восхваление 2 выражение боли 3 выразительная мелодия 4 акустические тембры 5 красочные аккорды
Б) жанр (вид произведения)	6 мечтательный характер 7 консонансная гармония 8 кантиленная мелодия 9 одноголосная фактура 11 импровизационный ритм 12 оупен-эйр (открытый воздух) 13 насыщенная агогика 14 обилие диссонансов 15 электронные тембры 16 признание в любви 17 развитие исполнительской техники 18 размышление 19 переменный метр 20 сольное высказывание 21 регулярное паузирование 22 фигурационная фактура 23 синкопированный ритм 24 трагический сюжет 25 частые крещендо и диминуэндо 26 шутка 27 усыпление

Упражнение 2.

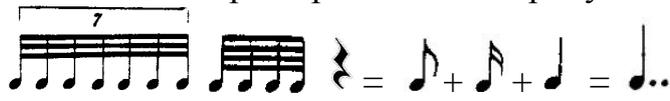
Заменить каждый звук его двумя энгармонически равными вариантами, все звуки записать буквами (по американской системе):

Образец: $g=f^{\times}=a^{bb}$

Упражнение 3.

Записать одной длительностью (с точками или без) сумму длительностей в приведённых на каждой строке ритмических рисунках:

Образец:

а)

е)

б)

ж)

в)

з)

г)

и)

д)

к)

Упражнение 4.

Поместить заданные размеры в одно из полей таблицы в соответствии с их видом:

2/8 5/8 6/8 7/4 9/16 3/2 11/4 4/4 12/8 С 5/4 9/8 2/4 6/4 3/8

Простые размеры	Сложные размеры	Смешанные размеры

Упражнение 5.

Разделить на такты и правильно сгруппировать длительности в заданных размерах:

а)

б)

в)

г)

д) 2/2 и 4/8

е) 3/4, 6/8, 12/16

Упражнение 6.

Заполнить сравнительную таблицу по заданным критериям, пользуясь материалами темы 3:

<i>критерии</i>	<i>моодические лады (модальность)</i>	<i>гармонические лады (тональность)</i>
время		
представители		
местоположение тоники		
функция одного звука в разных октавах		
особенности звукоряда		
носитель функции устой/неустой		
истоки принципов системы		

Упражнение 7.

Определить данные интервалы:

а)

б)

Упражнение 8.

Определить виды трезвучий и септаккордов, их обращения:

а)

б)

в)

Упражнение 9.

Пользуясь алгоритмом определения аккорда, данным в теме 4, определить тональность и аккорды в заданных примерах (записать цифровкой):

а)

б)

в)

Упражнение 10.

Пользуясь алгоритмом построения аккорда, данным в теме 4, построить последовательности аккордов в заданных тональностях (с учетом указанного лада и размера):

а) си-минор натуральный, 3/4

$t^5_3 - V_6^H - IV_6 | t_6 - IV_2 | II_7 - II_5^6 | t_6 - III_6^H - III_5^H | VI_3^5 - VI_2 - VII_4^H | III_3^H - V_3^H - IV_6 | t^5_3 ||$

б) ля-мажор натуральный и гармонический, 6/8

$T^5_3 - IV_4^6 - T^5_3 - T_2 | VI_3^5 - II_4^6 - VI_3^5 - VI_2 | IV_3^5 - V_2 - T_6 - II_7^r - V_3^5 - T_4^6 | V_3^5 - V_7 - VI_3^5 - VI_6 | II_2 - III_4^6 - IV_5^6 - III_6 - VI_3^5 | V_7 - V_9^r - T^5_3 ||$

в) фа-минор гармонический, 4/4

$t_6 - V^4_3 | t^5_3 - t_6 - IV_6 - II^4_3 | VII_2 - V_9 | t^5_3 - VI_6 - II_5^6 | t^5_3 ||$

г) ми^b-мажор натуральный, 6/8

$IV_3^5 - III_5^6 | V_3^5 - V_7 - VI_3^5 - VI_2 | II_6 - II_7 - II_2 - V_5^6 - V_7 - V_9 | T^5_3 - IV_3^4 - T^5_3 ||$

Практические задания

Задание 1.

Прослушать примеры и определить в каждом размер, темп, лад, стиль (с признаками):

Образец: 4/4, умеренно быстрый, мажор, диско (организованный метро-ритм, простая гармония, тембр синтезатора)

Алгоритм определения размера – 1) «нащупать» пульсацию (равные промежутки времени); 2) определить сильную долю (акцент, к которому каждый раз направлена музыка); 3) посчитать количество долей от сильной до следующей сильной доли.

а) один размер

Saliva «Lost»

Avicii «Pure grinding»

Этери Бериашвили «Tico-tico»

Л. Бернстайн «America» из мюзикла «West side story»

Slipknot «Spiders»

Paul Desmond «Take five»

Trapt «The game»

б) переменный размер (выписать все встретившиеся размеры с темпом и ладом)

Linkin Park «Powerless»

David Bisbal «Para enamorate de mi»

Бяседа «Вясковы наігрыш»

Ariana Grande «7 rings»

Задание 2.

Прослушать примеры и определить в каждом размер и темп, танцевальный жанр (с признаками) или танцевальный стиль (с признаками):

Образец: 3/4, быстрый, мазурка (трехдольный размер, быстрый темп, ритмоформула с пунктиром на сильной доле)

Для различения танцевальных жанров и стилей следует ориентироваться на наличие (у жанра) или отсутствие (у стиля) повторяющейся ритмической фигуры (ритмоформулы) в любой из партий.

Muse «Uno»

David Bisbal «Burbuja»

ABBA «Lay all your love on me»

Э.Л. Уэббер «Песня царя Ирода» из рок-оперы «Иисус Христос – Суперзвезда»

Lara Fabian «Un Ave Maria»

Aaliyah «Are you that somebody»

Dua Lipa «Dance the night»

Ricky Martin «Casi un bolero»

Mystery Skulls «Money»

Igor Cukrov ft. Andrea «Lijepa Tena»

Задание 3.

Прослушать мелодическую линию в предложенных многоголосных примерах, определить в каждом лад, тип мелодии, первичный и вторичный жанр (с признаками):

Образец: мажор, речитативная мелодия (скороговорка), частушка (первичный) – быстрый темп, «моторный» ритм, повторение одной фразы; танцевальная эстрадная песня (вторичный) – исполняемая на сцене под аккомпанемент фонограммы.

При прослушивании мелодии следует обращать внимание на диапазон (небольшой и ограниченный или широкий со свободным движением в нем) и характер его заполнения (поступенно или широкими скачками), интонации (речевые

К. Ганнинг. Заглавная тема из т/с «Пуаро Агаты Кристи»

Moderato con moto

Э.Л. Уэббер. «Nosanna (Слава)» из рок-оперы «Иисус Христос – Супер-звезда»

Moderately slow

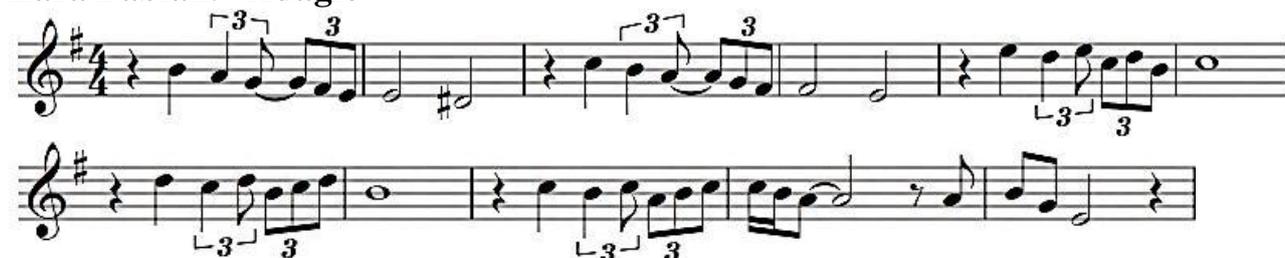

Э.Л. Уэббер. «Музыка ночи» из мюзикла «Призрак оперы»

Andante

Lara Fabian. «Adagio»

ABBA. «Lay all your love on me»

Allegro

И. Дунаевский. «Весёлые ребята»

Tempo di marcia

Задание 5.

Исполнить предложенные мелодии с листа (на инструменте, с пульсацией), определить в каждой тональность, лад, типы движения мелодической линии и их звукоизобразительный смысл:

Adele. «Skyfall»

Moderato sostenuto

Let the sky fall. When it crum- bles We will stand tall_____ face it all to-ge-ther at Sky-fall

В. Меладзе. «Свободный полёт»

Allegro molto

А ря-дом по-ле бе-ло-е ос - та-лось толь-ко сде-лать э-тот пры-жок впе- рёд.
— — — — — сво-бод-ный по-лёт

«Rewrite the stars». Киномюзикл «Величайший шоумен»

Vivo

No-one can re - write the stars, how can you say you'll be mine?
Eve-ry-thing keeps us a- part and I'm not the one you were meant to find
It's not up to you It's not up to me When eve-ry-one tells
us what we can be How can we re- write the stars? Say that the world
can be ours to-night

Ш. Азнавур. «Вечная любовь»

Moderato con moto

Веч - на-я лю-бовь, вер-ны мы бы-ли ей, но вре-мя-зло для па-мя-ти мо-
ей, чем боль-шеднейглуб-же ра-навней. Все сло-ва люб-ви виз-му-чен-ных серд-цах

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Задания для самостоятельной работы студентов

Задание 1.

По данному описанию музыкальных явлений определить их принадлежность к категории стиля (вида музыки) или жанра (вида произведения), в описании подчеркнуть ключевые слова-аргументы:

<i>Явление</i>	<i>Описание</i>	<i>Категория</i>
Кул-джаз (cool – спокойный, прохладный)	ответвление современного джаза, которое характеризуется тенденцией к усилению роли композиции и гармонии, полифонизацией фактуры, введением инструментов симфонического оркестра	
Мюзикл	музыкально-театральное представление, сочетающее в себе музыкальное, драматическое, хореографическое и оперное искусство; в мюзикле переплетаются диалоги, песни, музыка и шоу, важную роль играет хореография; постановка отличается зрелищностью и высоким профессионализмом, разнообразием тем и сюжетов, составов оркестра (от симфо-джаза до современной электроакустической аппаратуры)	
Баллада	сюжетно-повествовательная вокальная музыка (позднее инструментальная), типичная для фольклора различных стран; тексты разнообразны – политические, сатирические, любовно-лирические с элементами фантастики (соединение реального и фантастического), характерными мотивами странствий и приключений; эпическая повествовательность соединяется в балладе с остродраматическим сюжетным развитием, яркий лиризм – с картинной живописностью, контрастность эпизодов – с динамикой сквозного развития	
Панк-рок	короткие по хронометражу, динамичные композиции в быстром («бешеном») темпе, с резкими мелодиями и грубым вокалом (техника скриминга, «гундося», хрипло), минимальным набором аппаратуры (1-2 гитариста, басист, барабанщик и вокалист; ударная установка в минимальной конфигурации); функция бас-гитариста заключалась в исполнении незамысловатых ритмов с меньшим вниманием к синкопе; перкуссия звучит тяжело и сухо; панк-тексты откровенны и конфронтационны, они часто затрагивают социальные и политические проблемы, направлены против истеблишмента; тем не менее встречаются тексты, посвящённые традиционным темам – флирту и расставанию с девушками, отдыху с друзьями	

Эмбиент (ambient – окружающий)	разновидность электронной музыки, основанная на модуляциях звукового тембра; характеризуется атмосферным, обволакивающим, ненавязчивым, фоновым звучанием, которое встречается в академической экспериментальной электронике, космической музыке, дабе, этно-электронике, индастриале, гибридах клубной культуры; создаются фильмы с эмбиентным звуковым дизайном	
Ремикс	рекомбинирование и ремикширование существующей аудиозаписи для создания изменённой версии используемой композиции (в отличие от кавер-версии); целью является расширение, изменение, иногда противопоставление творческого замысла ремикса первоначальному замыслу композиции, тем самым возникает важнейшая характеристика ремикса – изменение существующего материала для создания чего-то нового; композиции могут быть ремиксированы по целому ряду причин: адаптировать композицию для радио; изменить композицию в соответствии с конкретной стилиевой установкой в художественных целях; представить оригинальную композицию в новом контексте для другой аудитории...	
Хаус	разновидность электронной танцевальной музыки, основным отличием которой является стандартный размер 4/4, не очень быстрый темп (118-132 ВРМ), семплинг (повторяющиеся время от времени звуковые вставки), повторяемый ритм-бит (имитированное звучание малого барабана или хлопка в ладоши, полуоткрытый хэт); часто присутствуют пианино, мягкие мажорные аккорды синтезатора и бас-линия, напоминающая фанк; тексты ранних хаус-композиций содержали позитивные, вдохновляющие сообщения для всех людей из самых разных слоев общества (особенно для аутсайдеров, меньшинств), музыка пыталась создать сказочный мир эмоций, который помог бы побудить аудиторию «отпустить себя» в танце	
Рапсодия (эпическая песнь, эпическая поэма)	инструментальная или вокальная музыка, написанная в свободной, «импровизационной» форме на основе народно-песенного материала (подлинных народно-песенных тем) с чередованием разнохарактерных, контрастных эпизодов; эпический дух музыки как бы воссоздаёт выступление народного певца-рапсода, в мелодии воспроизводится его речитация; близка к фантазии на народные темы или поэме	
Вокализ (vox – голос, vocalis – гласный звук)	вокальная миниатюра для голоса с пением без слов, на гласный звук; почти всегда минорная; в основном используется как средство развития голоса в отношении его количественных и качественных характеристик, т.е. является упражнением для развития вокально-исполнительской техники	

<p>Фанк (funk – жаргон. – «танцевать так энергично, чтобы вспотеть»)</p>	<p>танцевальная музыка с предельной синкопированностью партий всех инструментов (синкопированный бас называется «фанкующим»), пульсирующим ритмом, кричащим вокалом, многократным повторением коротких мелодических фраз; в исполнительстве связан с «ударной техникой игры на бас-гитаре» – слэпом и частым использованием эффекта звука «wah-wah»; «мёртвые» или приглушённые ноты используются в риффах, чтобы усилить ударные элементы</p>	
<p>Спиричуэл (spiritual – духовный)</p>	<p>духовные напевы афроамериканцев-протестантов, включающие характерные элементы африканских исполнительских традиций – коллективная импровизация (напев импровизационно варьируется всеми участниками), ритмика с ярко выраженной полиритмией, мелодии с глиссандированием, нетемперированными ходами и яркой эмоциональностью; исполняются хором а cappella, образуя гетерофонную ткань со сложной системой подголосков и использованием вопросо-ответной (респонсорной) структуры в диалоге проповедника (солист) с прихожанами (хор); зачастую пение сопровождается хлопаньем в ладоши, топаньем, иногда танцами; поэтические тексты связаны с библейскими образами (фольклоризированы) и сочетаются с повествованием о повседневной жизни (с трагическим оттенком, одухотворённостью и искренностью)</p>	
<p>Хард-рок (hard – тяжёлый, жёсткий)</p>	<p>ответвление рок-музыки, характерной чертой которого является повышение значения ритм-секции, главным образом бас-гитары и ударных инструментов; композиции часто построены на риффах (короткие повторяющиеся музыкальные обороты в партии гитары) и фигурах с размером 4/4, встречается ритмизованное резкое форсирование голоса певца до самых высоких фальцетных нот с чуть хриловатым оттенком; главенствующим инструментом является электрогитара, но наряду с ней часто используются и клавишные (в особенности орган Хаммонда); длинные сольные партии могут исполнять не только лидирующие инструменты, но и ритм-секция</p>	
<p>Блюз (blue – грустный, Blue Devils – тоска зелёная)</p>	<p>вид афро-американской светской музыки, раскрывающий социальную составляющую жизни темнокожего населения, её трудности и препятствия; в сольной форме выражала тоску по утраченному счастью; характерными особенностями являются использование блюзового лада (с понижением III, V, VII ступеней натурального мажора), синкопированные ритмы и полиритмия, скользкие, не фиксированные понижения ступеней лада («блюзовые ноты», чаще III и VII), импровизационность исполнения</p>	

Частушка	русский песенный фольклор, афористичная композиция на злободневную тематику (любовно-бытовую, общественно-политическую) с сатирической окраской, неожиданными метафорами; исполняется на одну мелодию целыми сериями во время гуляний под гармонь или балалайку; музыкальной основой являются короткие мелодии, исполняемые полуговорком или напевно (речитативно с различными типами интонирования – ухарские выкрики, тонкая нюансировка)	
Техно	один из основных видов электронной танцевальной музыки, исполняемых на рэйвах; характеризуется искусственностью звука (из-за активного использования сэмплирования), акцентом на механических ритмах, многократным повторением структурных элементов музыкального произведения (луп); композиции обычно оптимистичны и имеют веселый тон, тяготеют к мрачному футуристическому звучанию и не содержат тяжелой басовой линии; темп варьируется в пределах 120-150 ВРМ (в более медленном темпе звучит на грани веселья и расслабления), вокал практически не используется (повторяется снова и снова и обязательно обрабатывается цифровым способом, чтобы не звучать как естественный человеческий голос); футуристические звуки и роботизированный вокал – самые характерные черты техно-музыки; включает в себя множество спецэффектов (включая искажение голоса, использование звуков роботов и «инопланетян»); эстетика техно-музыки погружает в современную и футуристическую атмосферу, как будто музыка исходит из космоса	
Фьюжн (fusion – сплав)	музыка, соединяющая в себе элементы джаза и различных других направлений – поп, рок, фолк, регги, фанк, R&B, хип-хоп, электронная музыка и этническая музыка; импровизационные техники джаза смешиваются с электрическими инструментами рока и ритмами соула и ритм-энд-блюза; представляет собой трудную для восприятия инструментальную музыку, часто с сложными тактовыми рамерами и ритмом, удлинёнными композициями, содержащими импровизации, что требует высокого уровня техники	

Задание 2.

Воспроизвести ритмический рисунок (с названием нот) с пульсацией, по ритмическим группам определить типы ритмики в примерах, подписать пунктиры, синкопы, группы произвольного деления длительностей:

М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Краковяк

Умеренно скоро

А. Глазунов. Балет «Раймонда»

Умеренно

Н. Титов. «К морю»

Спокойно

А. Гурилев. «Вьется ласточка сизокрылая»

Неторопливо

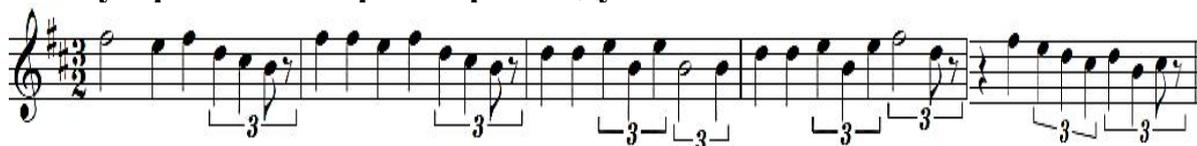

Р. Шуман. «Бедный Петер»

Спокойно

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Плач Ксении

Н. Римский-Корсаков. Опера «Царская невеста»

Медленно

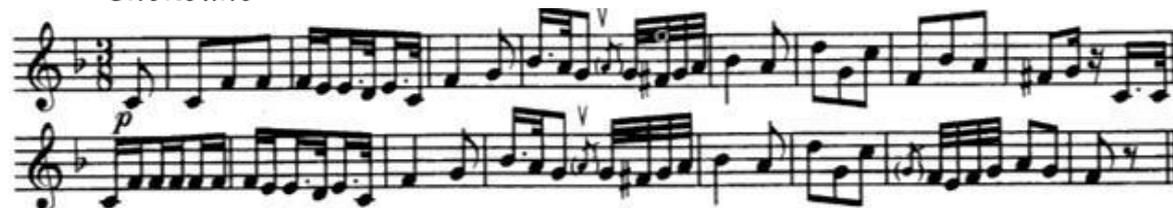
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Песня Вани

Умеренно скоро

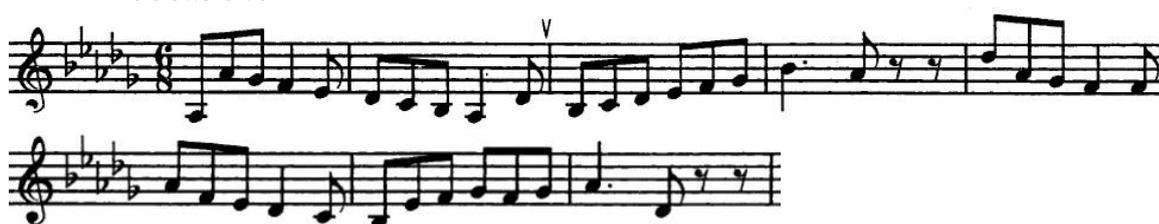
Л. Бетховен. Соната № 12

Спокойно

С. Монюшко. «Вечер»

Подвижно

Задание 3.

К данным ритмическим рисункам приписать мелодическую линию на основе заданной тональности, лада и жанра:

а) Фа[#]-минор (мелодический), романс

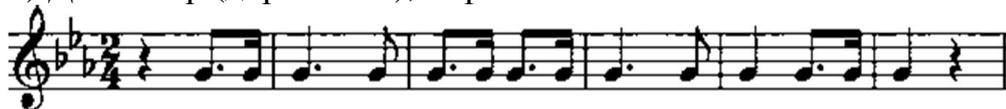
б) Си^b-мажор (лидийский), колыбельная

в) Ре-мажор (гармонический), вальс

в) До-минор (дорийский), марш

Задание 4.

Построить аккорды в указанной тональности и изложить в виде аккомпанемента, соответствующего заданному жанру:

а) фа-мажор, гимн $T^5_3-V_6 | I_6-IV^5_3 | V^5_3 V_2 | T_6- T^5_3 ||$

б) ми-минор, баллада (лирическая песня)
 $t_6-V^4_3 | t^5_3-t^{\#}_2 | IV_6-II^4_3 | VII_2-V_9 | t^5_3-VI_6 | t^5_3 ||$

в) ре-минор, аргентинское танго $t^5_3 | II_6 | V_7 | VI^5_3 | II^6_5 | t^5_3 ||$

г) соль-мажор, регтайм $T^5_3-T_6 | II_6-V^4_3 | T^5_3-IV_6 | V^5_3-V_7 | T^5_3 ||$

3.2. Контрольные вопросы

1. Что такое звук?
2. Какие бывают виды звуков?
3. Чем отличается музыкальный звук от шума?
4. Перечислите физические свойства музыкального звука.
5. Какие звуки не имеют точной высоты?
6. Перечислите физические свойства, имеющиеся у любого вида звуков.
7. Перечислите специфические особенности звука как материала музыки.
8. Что такое натуральный звукоряд?
9. Что такое энгармонически равные звуки? энгармонически равные то-
нальности?
10. Что такое музыкальный стиль?
11. Перечислите выразительные средства музыки.
12. Что такое жанр в академической музыке?
13. Что такое жанр в массовом музыкальном искусстве?
14. Как отличить жанр (вид произведения) от стиля (вида музыки)?
15. Что такое исполнительский стиль?
16. Какие средства относятся к исполнительскому стилю?
17. Какое содержание может быть у музыкального произведения?
18. Чем отличаются первичные жанры от вторичных?
19. Какие жанры относятся к первичным?
20. Что общего/различного есть у признаков марша и танца?
21. Что общего/различного есть у признаков песни и песнопения?
22. Какие группы жанров относятся к вторичным?
23. Перечислите 3-4 вторичных концертных жанра.
24. Какова роль динамических оттенков в музыке?
25. Что такое кульминация?
26. Какие бывают виды кульминаций?
27. Что такое генеральная кульминация?

28. Перечислите признаки кульминации в одноголосном построении.
29. Что такое метр?
30. Какова единица измерения метра?
31. Что такое размер?
32. Что обозначает каждая цифра размера?
33. Что такое простой размер?
34. Чем отличаются сложный и смешанный размеры?
35. Что такое относительно сильная доля?
36. Что такое такт и затакт?
37. Сколько сильных долей в такте?
38. Что такое полиметрия?
39. Что такое темп и агогика?
40. Какие бывают темпы?
41. Что такое ритм?
42. Какова единица измерения ритма?
43. Чем ритм отличается от метра?
44. Для каких жанров (видов произведений) обязательна строгая метро-ритмическая организованность?
45. Перечислите ритмические группы, имеющие собственное название.
46. Что такое синкопа?
47. Чем отличается пунктир от синкопы?
48. Что такое триоль и дуоль?
49. Какие выделяют типы ритмики?
50. Чем отличаются танцевальные стили от танцевальных жанров?
51. По какому критерию различаются танцевальные жанры?
52. Что такое лад?
53. Что такое тоника?
54. Что такое разрешение?
55. Сколько ступеней может включать лад?
56. При каком условии ряд из нескольких звуков превратится в лад?

57. Чем различаются лады мажорного и минорного наклонения?
58. Каковы отличительные особенности монодических ладов?
59. Перечислите лады, относящиеся к категории монодических.
60. Какие ступени являются устойчивыми в монодических ладах?
61. По каким признакам можно определить устой в монодическом ладу?
62. Что зависит от III ступени в ладу?
63. Каковы отличительные особенности гармонических ладов?
64. Перечислите лады, относящиеся к категории гармонических.
65. Сколько ступеней включают мажор и минор?
66. Какие бывают виды мажора и минора, чем они отличаются?
67. Какие виды мажора и минора лежат (по умолчанию) в основе тональности?
68. Перечислите устойчивые и главные ступени мажора и минора.
69. Перечислите неустойчивые ступени мажора и минора с тяготениями.
70. Перечислите названия гармонических функций и соответствующих им ступеней мажора и минора.
71. Если произведение написано в ми-миноре, какой лад имеется в виду?
72. Перечислите лады народной музыки по их наклонению.
73. Со звукорядами каких ладов совпадают эолийский и ионийский лады?
74. Чем по сути отличаются эолийский лад и натуральный минор? ионийский лад и натуральный мажор?
75. Что такое тональность?
76. Что такое параллельные тональности? одноименные тональности?
77. Как называются тональности с общей III ступенью?
78. Из чего складывается название тональности?
79. Какие тональности совпадают своими звукорядами в натуральном виде мажора и минора?
80. Что такое интервал?
81. Что такое обращение?
82. Перечислите названия простых интервалов по количеству ступеней.

83. Какие бывают интервалы в зависимости от количества тонов?
84. Чем отличается гармонический интервал от мелодического?
85. Что такое интонация?
86. Чем выражена интонация в музыке?
87. Что такое диапазон и тесситура?
88. Перечислите жанровые интонации, т.е. те, которые являются признаками того или иного жанра.
89. Что такое мелодия?
90. Для каких жанров (не)обязательно наличие мелодии?
91. По каким признакам различаются мелодии вокальной и инструментальной природы?
92. Перечислите типы вокальных мелодий.
93. Что такое кантилена?
94. По какому признаку различаются декламационная и песенная мелодии?
95. Перечислите типы движения мелодической линии.
96. Для каких песенных жанров характерна декламационная мелодия?
97. Для каких песенных жанров характерна кантиленная мелодия?
98. Признаком какого жанра является прямое нисходящее движение мелодии?
99. Что такое остинато?
100. Какой выразительный и стилевой эффект создаёт хроматическое движение мелодии в мажоре и миноре?
101. Синоним понятия «рифф», связанного с многократным точным повторением фрагмента мелодии.
102. Что такое цезура?
103. На какие части делится мелодия с помощью цезуры?
104. Перечислите признаки цезуры.
105. Что такое мотив и фраза?
106. Чем отличается аккорд от созвучия?

107. Перечислите свойства аккорда.
108. Назовите разновидности аккордов по структуре.
109. Что такое тоника? субдоминанта? доминанта?
110. Какие аккорды относятся к консонансам и диссонансам?
111. Что такое фактура?
112. По какому критерию различается количество голосов фактуры?
113. Какие функции выполняют голоса фактуры?
114. Что такое монодия? гомофония?
115. Какие фактурные приемы используются в изложении голосов?
116. Что такое ритмическая фигурация? гармоническая фигурация?

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М.ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Института современных
знаний имени А.М.Широкова

А.Л.Капилов

26.06.2023

Регистрационный № УД-02-37/уч.

СОЛЬФЕДЖИО

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей
6-05-0215-02 «Музыкальное искусство эстрады»,
6-05-0215-10 «Компьютерная музыка»

2023 г.

Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов высшего образования (ОСВО 6-05-0215-02-2023, ОСВО 6-05-0215-10-2023) по специальностям 6-05-0215-02 «Музыкальное искусство эстрады», 6-05-0215-10 «Компьютерная музыка» и учебных планов по специальностям

СОСТАВИТЕЛЬ:

М.П.Моголина, доцент кафедры художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А.И.Смагин, профессор кафедры культурологии частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова», доктор искусствоведения, профессор;

М.Е.Пороховниченко, заведующий кафедрой теории музыки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова» (протокол № 10 от 31.05.2023);

Научно-методическим советом частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова» (протокол № 5 от 26.06.2023)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Сольфеджио» является неотъемлемой частью подготовки музыканта-профессионала к самостоятельной творческой деятельности и способствует развитию музыкальных способностей и творческой личности. Она имеет практическую направленность и ориентирована не только на приобретение или закрепление навыков и умений, необходимых для успешной будущей самореализации в рамках выбранной специальности, но и выработку системного и осмысленного представления о взаимодействии выразительных средств музыки в жанрово-стилевом контексте. Содержание дисциплины сформулировано с учетом необходимости реализовать специфику профилизаций, установленных для каждой специальности – «Компьютерная аранжировка» для специальности «Компьютерная музыка», «Пение» и «Инструментальная музыка» для специальности «Музыкальное искусство эстрады». Все темы курса являются основой для осуществления междисциплинарных связей с другими специальными учебными дисциплинами («Композиция», «Обработка белорусского музыкального фольклора», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Специнструмент», «Вокал», «Вокальный ансамбль»), при реализации которых освоенные в курсе сольфеджио знания и навыки способствуют более глубокому пониманию содержания и стиливых особенностей исполняемых и создаваемых обучающимися музыкальных композиций, более осмысленному их «прочтению».

Цель освоения учебной дисциплины заключается в развитии музыкальных способностей на основе воспроизведения (или сочинения) музыкального материала и формировании умения понимать создаваемый музыкально-выразительными средствами художественный образ.

Задачами учебной дисциплины являются:

- 4) развитие навыков работы с нотным текстом (чтение с листа, аналитическая работа);
- 5) последовательное освоение (аналитически-слуховое) специфики метроритмических и мелодико-гармонических средств в контексте основных музыкальных жанров и стилей;

- б) развитие способности понимать и эстетически оценивать образно-эмоциональную значимость средств музыкальной выразительности в их комплексной взаимосвязи (для специальности «Музыкальное искусство эстрады»);
- 7) овладение навыками, связанными с самостоятельным использованием изученных средств для реализации музыкальной идеи (для специальности «Компьютерная музыка»).

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

определения основных музыкальных терминов и понятий;
разновидности музыкальных стилей и жанров, ритмических, мелодических и фактурных рисунков, аккордов в тональности и вне её;

принципы взаимодействия музыкально-выразительных средств в жанрово-стилевом контексте;

уметь:

определять и характеризовать элементы музыкального языка по нотному тексту и на слух;

воспроизводить с листа (голосом или на инструменте) ритмические рисунки, мелодии произведений различной жанровой и стилевой направленности;

анализировать жанровую и стилевую основу музыкального произведения на слух;

сочинять (импровизировать) музыкальные этюды по заданным условиям;

иметь навыки:

слухового анализа фрагментов произведений с определением их жанрово-стилевых особенностей;

определения выразительного значения элементов музыкального языка в создании художественного образа произведения;

творческой обработки и создания музыкального материала.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими универсальными (УК), базовыми профессиональными (БПК) и специализированными (СК) компетенциями:

УК-1. Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации;

БПК-14. Понимать специфику системной организации музыкального искусства, использовать высокоразвитый музыкальный слух в профессиональных целях;

СК-9. Понимать специфику системной организации музыкального искусства, использовать аналитические навыки в профессиональных целях.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Сольфеджио» всего отводится 90 часов:

для дневной формы получения высшего образования 34 аудиторных часа практических занятий и 56 часов самостоятельной работы;

для заочной формы получения высшего образования 8 аудиторных часов практических занятий и 82 часа самостоятельной работы.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение. Звук, музыка, музыкант

Цели и задачи курса «Сольфеджио». Специфика звука как физического явления. Музыкальный звук и его свойства. Натуральный звукоряд. Буквенная система обозначения звуков. Система ключей и октавная система. Чтение и запись звуков в басовом и скрипичном ключах.

Средства музыкальной выразительности. Музыкальный и исполнительский стиль. Иерархия музыкальных стилей. Содержание музыкального произведения. Музыкальный жанр: определение, суть понятия. Принципы жанровой классификации. Первичные и вторичные жанры.

Громкость и динамика. Знаки обозначения громкости. Выразительные возможности применения динамических оттенков.

Тема 2. Метроритмическая основа музыки

Метр. Размер и его виды. Такт. Темп и его обозначения. Ритм. Основное и произвольное деление длительностей. Типы ритмики. Полиритмия и полиметрия. Выразительная роль метроритма в музыке. Танцевальные стили и жанры. Группировка длительностей в тактах различных размеров. Простукивание ритмических рисунков (ритмических партитур) с разными видами метроритмических сочетаний. Ритмические импровизации и экспресс-диктанты. Определение метра и темпа, танцевальных жанров и стилей на слух.

Тема 3. Звуковысотная организация музыки. Мелодия

Мелодия и её роль в музыке. Лад. Классификация ладов. Монодические и гармонические лады. Искусственные лады. Тональность. Кварто-квинтовый круг тональностей. Интонирование и определение на слух звукорядов различных ладов, исполнение мелодий с листа с определением их тональности и лада.

Интервал. Простые интервалы. Мелодические и гармонические интервалы. Интонация. Типы мелодии. Характер движения мелодической линии. Оstinato.

Музыкальный синтаксис (цезура и фразировка). Кульминация и средства её создания в мелодии. Песенные жанры. Слуховой анализ мелодий в различных жанрах и стилях. Интонирование и определение на слух диатонических интервалов. Исполнение (сочинение) мелодий в различных ладах.

Тема 4. Гармоническая основа музыки

Созвучие. Аккорд и принципы его построения. Трезвучие и его виды. Обращения трезвучий. Септаккорд и его обращения. Обозначение аккордов в тональности. Разрешение интервалов и аккордов в тональности. Построение и интонирование различных видов трезвучий и септаккордов по обозначениям, трезвучий и септаккордов с обращениями в тональности и последовательностей с ними. Определение на слух гармонических оборотов и аккордов в простом изложении. Исполнение мелодий с аккомпанементом, многоголосных гармонических построений ансамблем с поддержкой фортепиано. Сочинение мелодий к аккомпанементу.

Фактура и её характеристики. Функции голосов. Фактурные приемы изложения голосов. Виды фигураций. Исторически сложившиеся виды фактуры. Гомофония и её виды. Жанровые черты фактуры. Запись и исполнение аккомпанемента к мелодиям по заданной аккордовой последовательности (цифровке).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для очной (дневной) формы получения высшего образования

Номер темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Самостоятельная работа студентов (СРС)	Формы контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Введение. Звук, музыка, музыкант			6			2	
2	Метроритмическая основа музыки			8			6	
3	Звуковысотная организация музыки. Мелодия			12			8	
4	Гармоническая основа музыки			8			4	
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
ИТОГО: 90				34			56	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
для заочной формы получения высшего образования

Номер темы	Название темы	Количество аудиторных часов					Самостоятельная работа студентов (СРС)	Формы контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Введение. Звук, музыка, музыкант			2			6	
2	Метроритмическая основа музыки			2			12	
3	Звуковысотная организация музыки. Мелодия			2			14	
4	Гармоническая основа музыки			2			14	
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
ИТОГО: 90				8			82	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерное содержание теоретических вопросов к экзамену

1. Звук. Свойства музыкального звука. Натуральный звукоряд
2. Стиль в музыке: определение, классификация
3. Содержание музыкального произведения. Жанр
4. Первичные жанры
5. Вторичные жанры
6. Громкость и динамика
7. Темп, его обозначения и выразительные возможности
8. Исполнительский стиль и его средства
9. Метр. Размер. Полиметрия
10. Ритм. Ритмические группы (основное и произвольное деление длительностей)
11. Типы ритмики во взаимодействии с метром. Полиритмия
12. Лад: определение, классификация
13. Мажор и минор
14. Тональность. Кварто-квинтовый круг
15. Простые интервалы (система измерения, обращение). Гармонические и мелодические интервалы
16. Мелодия. Интонация. Типы мелодии
17. Мелодия: типы движения, синтаксис
18. Аккорд и его свойства
19. Виды трезвучий с обращениями
20. Виды септаккордов с обращениями
21. Фактура, её свойства и виды
22. Фактурные способы изложения аккорда в связи с музыкальными жанрами

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки / В. А. Вахромеев. – М. : Музыка, 2020. – 254 с.
2. Калмыков, Б. В. Сольфеджио / Б. В. Калмыков, Г. А. Фридкин. – Ч. 1. Одноголосие. – М. : Музыка, 2020. – 176 с.
3. Калмыков, Б. В. Сольфеджио / Б. В. Калмыков, Г. А. Фридкин. – Ч. 2. Двухголосие. – М. : Музыка, 2021. – 112 с.
4. Миненкова, М. Гармоническое сольфеджио / М. Миненкова. – Минск : БелГИПК, 2001. – 88 с.
5. Сольфеджио на основе джазовых тем / Сост. А. Мельников. – Минск : БГПУ, 2010. – 112 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дожина, Н. И. Сольфеджио на основе эстрадной и джазовой музыки / Н. И. Дожина. – Минск : БГУКИ, 2017. – 54 с.
2. Ладухин, Н. М. Одноголосное сольфеджио / Н. М. Ладухин. – М. : Планета музыки, 2021. – 48 с.
3. Ремизова, Э. Е. Полный курс сольфеджио / Э. Е. Ремизова. – М. : АСТ, 2021. – 66 с.
4. Эстрадно-джазовое сольфеджио: Базовый курс / Сост. И. Карагичева. – М. : Музыка, 2010. – 112 с.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Выполнение инструктивных письменных упражнений (специальность «Компьютерная музыка»).
2. Чтение с листа ритмических рисунков и мелодий с исполнением голосом (сольно или с аккомпанементом) или на инструменте.
3. Слуховой анализ прослушанного музыкального примера, раскрытие содержания музыки на основе наблюдений за использованными в примере музыкально-выразительными средствами.

4. Жанрово-стилевой анализ нотированных фрагментов музыкальных композиций.
5. Сочинение (импровизация) ритмических рисунков, мелодий, аккомпанемента по заданным условиям.
6. Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций музыкального произведения (специальность «Музыкальное искусство эстрады»).

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС (д/з)	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Тема 1. Введение. Звук, музыка, музыкант	2/6	Сортировка музыкальных стилей и жанров	письменно	развитие навыков исследовательской деятельности
2	Тема 2. Метроритмическая основа музыки	6/12	Воспроизведение стуком ритма с устным счетом долей метра или названием ритма при отстукивании долей метра в заданных примерах	устно	развитие чувства метроритма
3	Тема 3. Звуковысотная организация музыки. Мелодия	8/14	Сочинение мелодий в различных ладах на заданные ритмические схемы	письменно	развитие ладового слуха и творческих способностей
4	Тема 4. Гармоническая основа музыки	4/14	Создание аккомпанемента по гармонической цифровке в различных жанрах	письменно	развитие гармонического слуха и творческих способностей

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Основными средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной дисциплине «Сольфеджио» являются:

- письменный опрос (тест);
- письменная контрольная работа;
- чтение с листа нотированной мелодии.

4.2. Литература

Основная

1. Абызова, Е. Н. Задачи и упражнения по теории музыки / Е. Н. Абызова. – М. : Музыка, 2024. – 184 с.
2. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке / Е. Назайкинский. – М. : Владос, 2003. – 248 с.
3. Скребкова-Филатова, М. Фактура в музыке: Художественные возможности. Структура. Функции / М. Скребкова-Филатова. – М. : Музыка, 1985. – 284 с.
4. Холопова, В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм / В. Холопова. – СПб. : Планета музыки, 2022. – 376 с.

Дополнительная

1. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки / В. А. Вахромеев. – М. : Музыка, 2020. – 254 с.
2. Дожина, Н. И. Сольфеджио на основе эстрадной и джазовой музыки / Н. И. Дожина. – Минск : БГУКИ, 2017. – 55 с.
3. Калмыков, Б. В. Сольфеджио / Б. В. Калмыков, Г. А. Фридкин. – Ч. 1. Одноголосие. – М. : Музыка, 2020. – 176 с.
4. Ройтерштейн, М. Основы музыкального анализа / М. Ройтерштейн. – СПб. : Планета музыки, 2016. – 116 с.
5. Сольфеджио на основе джазовых тем / Сост. А. Мельников. – Минск : БГПУ, 2010. – 112 с.
6. Способин, И. В. Элементарная теория музыки / И. В. Способин. – М. : Кифара, 2020. – 208 с.

Содержание

Введение.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Материалы по темам.....	6
1.2. Таблицы-памятки.....	21
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	28
2.1. Задания и методические рекомендации по выполнению практических работ.....	28
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	38
3.1. Задания для самостоятельной работы студентов.....	38
3.2. Контрольные вопросы.....	45
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	50
4.1. Учебная программа.....	50
4.2. Литература.....	63

Учебное электронное издание

Составитель
Моголина Марина Петровна

СОЛЬФЕДЖИО

*Электронный учебно-методический комплекс
для обучающихся специальностям
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,
6-05-0215-10 Компьютерная музыка*

[Электронный ресурс]

Редактор *И. П. Сергачева*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 29.01.2025.
Гарнитура Times Roman. Объем 1,4 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-483-9

9 789855 474839