Введение в специальность

Курс, группа, отдел: МДТ – 1

1 семестр

Раздел 1. Тема 1: Музыка как вид искусства.

Тема 2. Музыкальная интонация как выразительная основа музыки.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 1 - 2

Происхождение термина. Содержанием музыки действительность и жизнь человека. Специфика музыки в отражении явлений средствами звуков, воспроизведении чувств человека в разных проявлениях, оттенках и в живом изменении. Сравнение музыки с другими видами искусств. Временной характер музыки. Основа музыки - звуковысотная интонация - самый мелодичный оборот, который имеет смысловое значение. Родство музыкальной и речевой интонации. Интервал и его направленность, метроритм и характер исполнения - составные части интонации. Интонации «утверждение», «вопрос», «кружение», «колыхание», «восклицания», «наступления».

Домашнее задание:

1. Прочитать статью и составить тезисный план: Музыкальная энциклопедия, т3. Статья: Музыка. - М., 1976.

2. Привести примеры произведений, которые отражают различные настроения.

3. Привести примеры произведений, которые отражают эмоциональные состояния человека, черты его характера.

Методические рекомендации:

1. Работа с учебной литературой начинается с общего ознакомления. Для этого необходимо просмотреть литературу: прочитать заголовки, изучить содержание, познакомится с комментариями, примечаниями, сносками, приложениями.

2. Для сокращения объема конспектируемого материала можно использовать общепринятые сокращения (т.е, и т.д., др.). После завершения работы над конспектом необходимо проверить качество усвоения материала: ответить на вопросы или пересказать текст.

Контрольные вопросы:

1. Что такое «Муза»?

 2. Кто такой А. Н. Серов?

3. Расскажите, какие эмоции и чувства раскрывает композитор в одном из произведений, которые вы играете.

4.Кто из выдающихся музыковедов писал о музыке как виде искусства?

 5. Приведите примеры жанров, связанных с синтезом музыки и других видов искусств.

6. Приведите примеры использования различных интонаций в произведениях.

Литература:

1**.** Музыкальная энциклопедия, т3. Статья: Музыка. - М., 1976.

2. Смаглій Г., Маловик Л. Основи теорії музики. Харків, «Факт», 2007.

3. Хохлов Ю. О музыкальной программности. М., 1963.

Введение в специальность

Курс, группа, отдел: МДТ – 1

1 семестр

Раздел 2. Тема 1: Мелодия и ее элементы.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 3

Мелодия как единогласно форма изложения музыкальной мысли. Ведущая роль мелодического начала в музыке. Мелодичная линия, ее волнообразность, кульминация. Вокальный, инструментальный, вокально-инструментальный типы мелодии. Декламационные элементы. Структура мелодии: целостная, фразы, мотивы. Цезуры. Принципы развития мелодии: повторность (точная, варьируемая, вариантная, секвентная), контраст, развертывание. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия и тема. Характерные черты мелодии в разных жанрах (песенных, танцевальных, инструментальных и т.д.).

Домашнее задание:

1. Прочитать статью и составить тезисный план: Музыкальная энциклопедия, т3. Статья: Мелодия. - М., 1976.

2. Проанализировать различные типы мелодий в произведения по классу фортепиано.

3. Сочинить 2-3 мелодии с различными типами кульминаций и структуры.

Методические рекомендации:

1. Анализ мелодической линии целесообразно вести от общего к местному, от основания к усложнениям.

2. Прежде всего важно определить основные мелодические волны, местоположение общей кульминации мелодии, ее соотношение с частными кульминациями, выяснить нарастания и спады, определить скрытые голоса и т. д.

3.Так же важно проанализировать мелодический рисунок отдельных небольших мотивов (поступательное движение, воспевание звука, прыжок с заполнением и т. п.).

Контрольные вопросы:

1. Что такое мелодия?

2. Когда мелодия становится темой?

3. Что характеризует вокальную, инструментальную и декламационную мелодию?

Литература:

1. Музыкальная энциклопедия, т3. Статья: Мелодия. - М., 1976.

2. Смаглій Г., Маловик Л. Основи теорії музики. Харків, «Факт», 2007.

3. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1986.

Введение в специальность

Курс, группа, отдел: МДТ – 1

1 семестр

Раздел 2. Тема 2: Период и его виды.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 4

Расчлененность музыкального произведения. Цезуры. Различные постройки: мотив, фраза. Типы периодов: квадратной и неквадратные строения; малый и большой; симметричный и расширен, дополнен, сокращен; повторной и неповторимой строения, период единого строения; однотональный и моделирующий. Разнообразие проявления периода в различных жанрах и стилях (как самостоятельная одночастная форма или форма темы более крупных форм). Период как самый образец законченного музыкального построения, выражает лишь одну музыкальную мысль. Конечно, он состоит из двух симметричных (четырёхтактовый) построений, называемых предложениями. (Иногда их три). Эти предложения отграничиваются цезурой и заключаются двумя различными функционально связанными каденциями.

Домашнее задание:

1.Прочитать теоретический материал по учебнику: Л.Мазеля. Строение музыкальных произведений. М., 1979, стр. 153 - 190.

2.Составить блок-конспект и выучить теоретический материал.

 3. Проанализировать различные типы периодов в «Детском альбоме» П. Чайковского.

4. Сочинить 2-3 мелодии в разных типах периода.

Методические рекомендации:

План анализа периода:

1. Делимый или не делимый.

2. Простой или сложный (зависит то количества предложений входящих в состав периода).

3. Тональная характеристика: однотональный (замкнутый или разомкнутый) или модулирующий.

4. Тематическое содержание: повторный (а+а1) или неповторный (а+b).

5. Для периода из 2 предложений характеристика структуры.

Контрольные вопросы:

1. Что такое период?

 2. Назовите виды периода.

Литература:

1. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. - М., Музыка, 1979.

2. Скребков С. Анализ музыкальных произведений. - М., 1958.

3. Способин И. Музыкальная форма. - М., 1972.

Введение в специальность

Курс, группа, отдел: МДТ – 1

1 семестр

Раздел 2. Тема 3: Метроритм, его значение.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 5

Ритм (греч. Rhythmos - размеренность) - одно из первоисточников музыки, это ее организация во времени; ритм - согласованное чередование звуков и пауз на основе взаимодействия длительностей в определенных темповых рамках. Ритмический рисунок в одноголосии, его принципиальная узнаваемость; ритмическая партитура в многоголосье как взаимодействие различных ритмов по вертикали. Метр - согласованное чередование сильных и слабых долей. Значение метроритму для выразительности образа. Связь метроритму, темпа и жанра, ритмические группы как носители образа. Ритмический акцент в вокальной музыке совпадает с ударением в слове.

Домашнее задание:

1.Прочитать материал по учебнику: Л.Мазель. Строение музыкальных произведений. − М., 1979, стр. 99 - 126.

2.Составить блок-конспект и выучить теоретический материал.

3. Проанализировать метроритмические особенности в «Детском альбоме» Чайковского № 8, 10, 23, 24.

4. Сочинить 2-3 мелодии в жанре мазурки, марша.

Методические рекомендации:

При анализе музыкального метра и ритма и их роли в процессе формообразования в инструментальной музыке необходимо прежде всего обращать внимание на тактовый метр, альтернанса, квадратность − не квадратность, правило просодии, ритмический рисунок.

При анализе музыкального метра и ритма и их роли в процессе формообразования в вокальной музыке необходимо прежде всего обращать внимание на метр и ритм поэтического слова: рифмы, альтернант, стопы, ритм в стихотворении, а затем сопоставлять их с тактовым метром, альтернансом, квадратностью - не квадратностью, правилом просодии, ритмическим рисунком музыки.

Контрольные вопросы:

1. Что такое ритм, метр. 2. Назовите характерные метроритмическая особенности некоторых танцевальных жанров.

Литература:

1. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. − М.: Музыка, 1964.

2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. − М., Музыка, 1979.

3. Холопова В. Музыкальный ритм. − М.: Музыка, 1980. − 72 с.

Введение в специальность

Курс, группа, отдел: МДТ – 1

1 семестр

Раздел 2. Тема 4: Гармония. Гомофонно-гармоничный состав. Фактура.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 6

Определение музыкального состава. Два основных состава: одноголосный и многоголосый. Основные музыкальные составы: монодия, гетерофония (переходный от монодии к многоголосие), полифонический (имитационный), неимитационный (подголосочный и контрастный), гармонический (аккордовый и гомофонный). Гармония. Аккордовый состав. Гомофонный состав. Мелодия и аккомпанемент. Три слоя в гомофонной фактуре: мелодия, басовая линия, аккорд в средних голосах. Музыкальная фактура в гармоничном составе может быть разной. Гармоничная и ритмичная фигурация, неаккордовые звуки, органный пункт (педаль).

Домашнее задание:

1. Прочитать теоретический материал по учебнику: Л.Мазель. Строение музыкальных произведений. − М., 1979, стр. 126 − 132.

2.Составить блок-конспект и выучить теоретический материал.

3. Проанализировать различные типы состава и фактуры в произведениях по фортепиано или музыкальной литературе.

Методические рекомендации:

1. При характеристики типа фактуры анализируемого произведения, следует прежде всего определить ее склад:

- монодическая фактура,

- органум, фабурдон, гетерофония,

- развитая подголосочность,

- имитационная полифония, разнотемная и контрастная полифония,

- комплементарно-сонорная полифония,

- ритмическая полифония, гомофония,

- аккордово-гармоничная фактура (и как ее разновидность - аккордово-фигурационная фактура),

- полифонно-гармонический (гомофонно-полифонический) состав, полифония пластов, пуантилизм, алеаторный состав)

и тип фактурного рисунка (фигурация или дублировка).

Контрольные вопросы:

1. Что такое состав? Назовите его виды. 2. Что характеризует аккордовый и гомофонный склады? 3. Что такое гармония и музыкальная фактура?

Литература:

1. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. − М.: Музыка, 1964.

2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. − М., Музыка, 1979.

Введение в специальность

Курс, группа, отдел: МДТ – 1

1 семестр

Раздел 3. Тема 5: Полифония, ее виды.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ №7

Полифония, ее виды: имитационная, контрастная и подголосочная. Соотношение голосов. Основные полифонические жанры: инвенция, фуга, фугато, фугета, их применение. Полифонизация гомофонного состава (гомофонно-полифонический склад).

Домашнее задание:

1. Прочитать теоретический материал по учебнику: Способин И. Музыкальная форма. - М.: Музыка, 1974.

2. Составить блок-конспект, выписать и выучить новые термины.

3. Определить вид полифонии в произведениях по фортепиано или музыкальной литературе.

Методические рекомендации:

 При характеристики полифонического типа фактуры анализируемого произведения, следует прежде всего определить ее склад:

- органум, фабурдон, гетерофония,

- развитая подголосочность,

- имитационная полифония, разнотемная и контрастная полифония,

- комплементарно-сонорная полифония, ритмическая полифония,

- полифонно-гармонический (гомофонно-полифонический) состав,

- полифония пластов, пуантилизм, алеаторный состав.

Контрольные вопросы:

1. Назовите виды полифонии, приведите примеры применения в произведениях.

2.Что такое фуга? Композиционные особенности.

3. Что такое канон, инвенция; их особые отличия.

Литература

1.Способин И. Музыкальная форма. - М .: Музыка, 1974.

Материалы для анализа:

1. И.С.Бах. ГТК, т. 1 Фуга g-moll.

2. И.С.Бах. 2 голосная инвенция F-dur.

3. М. Глинка. Фуга a-moll.

4. Д. Шостакович. 24 прелюдии и фуги. Фуга C-dur.

5. С.Танеева. Кантата "Иоанн Дамаскин", 1 ч., Экспозиция.

6. М.Мясковский. Симфония № 27, 1 ч, реприза.

Введение в специальность

Курс, группа, отдел: МДТ – 1

1 семестр

Раздел 3. Тема 1: Синтез музыки с другими видами искусств.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 8-10

Синтез музыки с другими видами искусств. Музыка и слово (вокальная музыка). Музыка театральная, танцевальная, кино-музыка, музыка на TV, музыка и живопись, мелодрама.

Домашнее задание:

1. Прочитать и составить тезисный план: Мазель Л. Музыкознание и достижения других наук. «СМ», 1974, №4.

2. Привести примеры изученного курса музыкальной литературы театральной музыки; танцевальной музыки; кино-музыки; музыки на ТВ; мелодраматических видов музыки; связи музыки с живописью.

Методические рекомендации:

1.Общий характер музыкальной пьесы так или иначе улавливается при непосредственном восприятии и допускает некоторую первичную и чаще всего приблизительное формулировки.

2.Ее уточнения и обоснования достигаются в процессе движения аналитической мысли от восприятия пьесы к сравнениям с другими, более или менее аналогичными произведениями, до включения произведения в ряд явлений некоторого стилевого и жанрового типа, к сопоставлений со всевозможными сведениями об эпохе и условия его создания, о композиторе, его выражениях, письмах и т. д., в конечном же счете до выхода в сферу социально-исторической и художественно-психологической обусловленности творчества.

Контрольные вопросы:

1.В чем заключается синтез музыки с другими видами искусств?

Литература:

1. Смаглій Г., Маловик Л. Основи теорії музики. Харків, «Факт», 2007

2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1986

Введение в специальность

Курс, группа, отдел: МДТ – 1

1 семестр

Раздел 4. Тема 1: Виды и жанры музыки. Классификация жанров.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 11

Определение жанров как типов, исторически сложившихся видов и разновидностей музыкальных произведений, которые объединяются и разграничиваются по следующим критериям: конкретное жизненное (социальное) назначение или бытовая функция; условия и средства выполнения; характер содержания и формы его воплощения.

Классификация жанров в музыке: − а) основные: разграничение жанров по характеру содержания на: лирические, повествовательно-эпические, моторные картинно-живописные (В. Цуккерман) на основе критерия условий и обстоятельств выполнения: культовые, обрядовые, массово-бытовые, концертные, театральные (А. Сохор);

− б) дополнительные: простые − сложные (например, жанры частей оперы − ариозо, каватины; жанр оперы в целом − лирико-драматическая опера); первичные - второстепенные (первичные, которые возникли как нечто прикладное, например, сельская мазурка, сельский танец; второстепенные преобразования в профессиональном творчестве композиторов); вокально-инструментальные, то есть распределение по исполнительным составом.

 Домашнее задание:

1.Прочитать теоретический материал по учебнику: Л.Мазель. Строение музыкальных произведений. − М., 1979, стр. 3 - 20.

2.Составить блок-конспект и изучить теоретический материал.

 3.Подобрать примеры музыкальных произведений различных жанров и охарактеризовать их жанровые признаки.

Методические рекомендации:

1. Необходимо обратить внимание на существование нескольких опеределений и способов классификации музыкальных жанров. Обязательно выписать в конспект и выучить ведущие из них: определения Сохора, Назайкинского, Михайлова и др.

2. При подборе примеров использования первичных музыкальных жанров в профессиональной музыке следует особое внимание обратить на произведения, которые не содержат жанрового определения в своем названии. Например: Шопен. Прелюдия № 9.

Контрольные вопросы:

1. Что такое музыкальный жанр?

2. Какие жанры сложились в народной музыке?

3. Назовите примеры танцевальных жанров разных народов.

4. Какие жанры сложились в профессиональной музыке?

5. В чем проявился взаимовлияние жанров?

Литература:

1.Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. − М.: Музыка, 1964.

2. Михайлов М. Стиль в музыке: Исследование. − Л.: Музыка, Ленингр. отделение, 1981.

3. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. − М., Владос, 2003.

4. Сохор. А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы. // Теоретические проблемы музыкальных жанров и форм. −М., Музыка, 1971.

Введение в специальность

Курс, группа, отдел: МДТ – 1

1 семестр

Раздел 4. Тема 2:. Первичные и вторичные жанры.

 Тема 3: Эволюция жанров.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 12-14

 Классификация жанров по содержанию, по жизненным функциям, по средствам исполнения, комплексная. Характерные признаки и средства выразительности некоторых жанров вокальной и инструментальной музыки. Первичные и вторичные жанры. Песня, танец и марш как первичные жанры музыки. Их характерные признаки. Классификация жанров по содержанию, по жизненным функциям, по средствам исполнения, комплексная. Взаимовлияние жанров (песня-танец, песня-марш, инструментальная колыбельная и т.д.). Синтез жанров. Возникновение и эволюция жанров.

Домашнее задание:

1.Прочитать теоретический материал по учебнику: Л.Мазель. Строение музыкальных произведений. − М., 1979, стр. 3 - 20.

2.Составить блок-конспект и изучить теоретический материал.

 3.Подобрать примеры музыкальных произведений различных жанров и охарактеризовать их жанровые признаки.

Методические рекомендации:

1. Необходимо обратить внимание на существование нескольких опеределений и способов классификации музыкальных жанров. Обязательно выписать в конспект и выучить ведущие из них: определения Сохора, Назайкинского, Михайлова и др.

2. При подборе примеров использования первичных музыкальных жанров в профессиональной музыке следует особое внимание обратить на произведения, которые не содержат жанрового определения в своем названии. Например: Шопен. Прелюдия № 9.

Контрольные вопросы:

1. Привести примеры музыкальных произведений различных жанров, охарактеризовать их жанровые признаки.

2. Что вы знаете о возникновении оперы, симфонии, сонаты, ноктюрна.

3. Что вы знаете об эволюции жанра прелюдии?

4. Чем отличается соната и Сонатина, фуга и фугета, песня и ариозо, опера и оперетта?

Литература:

1.Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. − М.: Музыка, 1964.

2. Михайлов М. Стиль в музыке: Исследование. − Л.: Музыка, Ленингр. отделение, 1981.

3. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. − М., Владос, 2003.

4. Сохор. А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы. // Теоретические проблемы музыкальных жанров и форм. −М., Музыка, 1971.

Введение в специальность

Курс, группа, отдел: МДТ – 1

1 семестр

Раздел 5. Тема 1: Программная музыка.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 15-17

Музыка программная и непрограммная. Понимание содержания произведения и замысла автора непрограммной музыки, которое стало возможным благодаря тому, что "общественный музыкальный ум", восприятия слушателя, усвоило, вобрало в себя типичные концепции и средства выразительности программной музыки, особенно вокальной. Умение видеть, слушать и понимать всю целостность и отдельные фрагменты построения. Оценка и восприятие произведения как материализации содержания в художественной форме. Программа в музыке как средство раскрытия ее содержания. Связь програмности с текстом, поэзией и литературой. Программа как текстовое пояснение музыки. Программные названия произведений. Музыкальная звукопись. Картинная и сюжетная программность. Использование произведений живописи, скульптуры, архитектуры для создания программной музыки. Программность в народной музыке. Наиболее характерные средства музыкального языка, отражающие программу в музыке.

Домашнее задание:

1.Прочитать теоретический материал по учебнику: Способин И. Музыкальная форма. − М., 1972 − стр. 3 - 10.

2.Составить блок-конспект и выучить теоретический материал.

3.Приведите примеры музыкальных произведений с различными типами программы и средства воплощения программы.

Методические рекомендации:

1. При изучении теоретического материала выписывать новые термины и работать с ними по словарям или музыкальной энциклопедии.

2. При подборе музыкальных примеров программной и непрограммной музыки в первую очередь следует обратиться к произведениям, пройденным в классе по специальности, фортепиано, музыкальной литературе, т.е. относительно знакомым.

3. В примерах необходимо обратить внимание на представление разных стилистических эпох (классицизм, романтизм), разных жанров (вокальная, оперная, инструментальная, симфоническая музыка).

Контрольные вопросы:

1. Что такое программа в музыке?

2.Как связана программа с текстом, поэзией, литературой?

3. Как связана программа с названием произведения?

4. Что такое музыкальная звукопись?

5. Какие виды искусств могут быть программой к музыке?

6. Назвать характерные средства музыкального языка для воплощения звукописи и программы.

Литература:

1.Тюлин Ю. О программности в произведениях Шопена. Л., 1963

2. Холопов Ю. О музыкальной программности. М., 1963.

3. Холопова В. Музыка как вид искусства: Учебное пособие // Моск. гос. консерватория. −СПб: Лань, 2000.