Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 01.12.2023 15:31:52
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3feff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра теории музыки и композиции

Рабочая программа дисциплины

СОВРЕМЕННОЕ ИНТОНИРОВАНИЕ

Специальность
53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(специализация № 1 «Искусство оперного пения»)
Квалификация: Солист-вокалист. Преподаватель

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.
Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (специализация № 1 «Искусство оперного пения»)

Автор-составитель: канд. искусствоведения, доцент Т.А. Гоц

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензенты: кандидат искусствоведения, доцент Ж.А. Лавелина
доктор искусствоведения, доцент Л.Л. Пыльнева

I. **Организационно-методический раздел**

Рабочая программа дисциплины «Современное интонирование» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (специализация № 1 «Искусство оперного пения»), с учетом учебного плана НГК этой специальности, локальных нормативных актов.

В основу данной рабочей программы положено содержание программы «Сольфеджио» для музыкальных вузов по специальности № 2204 «Пение» (составитель С.Е. Максимов, М., 1980), рекомендованной Министерством культуры СССР; программы для музыкальных вузов по специальности № 051000 «Вокальное искусство» (Академическое пение). «Сольфеджио. Теория музыки. Гармония. (авторы-составители Л.М. Масленкова, М.Г. Людько, Санкт-Петербург, 2002), рекомендованной Министерством культуры Российской Федерации; а также примерной Программы дисциплины «Сольфеджио» Федерального компонента цикла ОПД ГОС ВПО второго поколения по специальности 070103 (051000) «Вокальное искусство» (по видом вокального искусства) – академическое пение (составитель Т.А. Гоц, М., 2006, рекомендованной УМО высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области музыкального искусства).

Аннотация курса. Предмет «Современное интонирование» является дисциплиной вариативной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ (144 часов), аудиторная работа – 66 часов, самостоятельная работа – 77 часов, контроль – 4 часа, время изучения – 7-8 семестры. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Программные требования по предмету «Современное интонирование» учитывают профессиональную направленность подготовки обучающихся на вокальном факультете, служат целям развития студента как солиста-вокалиста, его потенциала в сфере творческо-исполнительской, педагогической и методической деятельности.

Работа в курсе «Современное интонирование» должна быть связана с освоением образцов музыки XX – начала XXI вв., приближаясь к определенным содержательным направлениям репертуара в классе по специальности, что может способствовать разумному соотношению инструктивных форм работы и освоению образцов из музыкальной литературы. Освоение курса «Современное интонирование» происходит в комплексе с такими предметами музыкально-теоретического цикла, как элементарная теория музыки, гармония, анализ

музыкальных произведений (I, II курсы). Последние способствуют обогащению традиционных форм работы, расширению возможностей интонационного и слухового тренажа; вследствие дисциплина приобретает интегративные функции, объединяя практические навыки и теоретические знания в единое целое.

Целью курса является совершенствование умений и навыков практического вокального музицирования (слуховых, *певческих*, аналитических), развитие способностей глубинного музыкально-слухового восприятия, постижение различных стилистических явлений музыки XX века; всестороннее развитие музыкального слуха (сложноладового, интервального; мелодического, ритмического, гармонического и т.д.), формирование устойчивых слуховых представлений о современном музыкальном языке, слухового и интонационного опыта как необходимой базы для развития внутреннего слуха.

В задачи курса входят активное музыкально-слуховое развитие, исполнительское овладение сложными интонационно-стилевыми моделями, художественными образцами современного музыкального искусства; совершенствование музыкального слуха путем формирования внутренних музыкально-слуховых представлений, реализуемых главным «инструментом» вокалиста – голосом в технике *активного осмысленного интонирования* и художественного вокального исполнения в произведениях значительной интонационной и ритмической сложности. Важной задачей также является развитие у студентов комплекса аналитических навыков, преобразуемых в систему внутренних музыкально-слуховых представлений, предваряющих интонирование, чтение с листа, выполнение аналитических заданий и т.д. Систематическая и целенаправленная работа по дисциплине способствует развитию музыкального мышления, способности свободно оперировать элементами современного музыкального языка.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Предмет «Современное интонирование» в музыкальном вузе является одной из основных дисциплин, специально предназначенных для всестороннего развития музыкального слуха и формирования профессиональных качеств вокалиста-исполнителя. Данная дисциплина, будучи самостоятельным музыкально-теоретическим курсом, вместе с тем, одновременно выступает и в качестве своеобразного продолжения и нового этапа известного курса сольфеджио, опираясь в рамках преемственности на определенные методические стратегии, качественно преобразуя их содержание в связи с новыми характеристиками музыки XX – начала XXI вв. Специфика курса

«Современное интонирование» на вокальном факультете вуза обусловлена и теснейшей связью этого предмета со специальностью, продолжением которой он во многом является. Эта дисциплина, органично связанная с вокалом, помогает формированию технических навыков, расширяя их диапазон в работе над интонационным материалом современной музыки; способствует воспитанию и обогащению художественно-исполнительских качеств вокалиста и в целом – становлению профессионального мастерства певца.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: ОПК-2 – *Способен* воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации. Индикаторы данной компетенции:

знать:

- основы нотационной теории и практики;
- основные направления и этапы развития нотации;

уметь:

-самостоятельно работать с различными видами нотации;

-озвучивать на инструменте и (или голосом) нотный текст различных эпох и стилей;

владеть:

- категориальным аппаратом нотационных теорий;

-различными нотациями;

ОПК- 6 *Способен* постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте. Индикаторы данной компетенции:

знать:

- различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);

-принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;

- виды и основные функциональные группы аккордов;

- стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста;

уметь:

- пользоваться внутренним слухом;

- записывать музыкальный материал нотами;

-чисто интонировать голосом;

-выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;

- сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания;
-записывать одноголосные и многоголосные диктанты;

владеть:

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;
- навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

Краткие методические указания. Слуховое и практическое освоение музыки XX века становится важной задачей современной музыкальной подготовки в вузе, являясь одновременно и важной проблемой отечественной методики сольфеджио и музыкально-теоретического курса «Современное интонирование». Введение в музыкальную практику и в учебные курсы произведений крупнейших композиторов XX века, классиков этого столетия, обозначило проблему слухового и исполнительского освоения их творчества.

Наряду с новыми сложными явлениями современного музыкального языка, использующего максимальные возможности певческого голоса (введение диссонирующей мелодики, больших интервальных скачков, сложных, быстро меняющихся ритмических рисунков, высокой тесситуры; резкой смены динамики в условиях нестабильной звуковысотной системы) возникают и новые, более высокие требования к уровню исполнительского мастерства певца-актера. Обогащение разновидностей оперного жанра, новаторская сущность музыкально-драматургического языка современных музыкально-сценических произведений так же предъявляют новые требования к уровню профессиональной подготовки исполнителя – вокалиста. В этой связи системная работа в рамках дисциплины «Современное интонирование» может активизировать процессы обновления существующих курсов и послужить адаптации музыкального слуха и восприятия обучающихся к новым интонационным и ритмическим явлениям.

Занятия по дисциплине» Современное интонирование» проводятся в групповой форме и имеют практический характер. В связи с этим, процесс формирования необходимых слуховых навыков осуществляется посредством постоянного тренажа, систематической организации планирования занятий, регулярного проведения различных форм контроля. В структуру курса входят следующие разделы: сольфеджирование и интонационная работа, ритмические упражнения, слуховой анализ, музыкальный диктант. Каждый из них представляет собой отдельное направление интонационной и слуховой работы

и является «сквозным», пронизывающим все стадии учебного процесса. По каждому разделу выработаны требования, соответствующие определенному этапу обучения (см. «Содержание курса»).

Формирование современного профессионального слуха и мышления должно опираться на художественно-эстетические и одновременно – «технологические» аспекты музыкальной культуры в контексте ее исторических этапов, жанрово-стилевых проявлений. Подобное соединение историко-стилевого и «технологического» подходов определяет *комплексный* характер содержания курса «Современное интонирование» в вузе.

Обращение к историко-стилевому принципу становится характерным для многих вузовских программ и является одним из перспективных направлений развития методов преподавания. Позитивное значение этого подхода видится в его *системности,* в изучении явлений «изнутри», а также несомненно важной скоординированности с другими дисциплинами – гармонией, историей музыки и др., дающей историческую перспективу и глубину постижения явлений музыкального искусства.

Представленная программа имеет комплексный характер, содержательные аспекты ее отражают проявление особенностей современного музыкального языка различных композиторских стилей в контексте кардинальных преобразований характера и содержания средств музыкальной выразительности. Изложение курса в этой связи постепенно – «стадиальное», поэтапно раскрывающее совокупность приемов организации в определенном смысле нового сложноладового, звуковысотного, метроритмического музыкального материала, современного не только в хронологическом, но и в стилевом плане.

Работа в классе должна быть ориентирована не только на совершенствование техники точного интонирования, сохранения строя и абсолютного выполнения ритмического рисунка как в сольном, так и в ансамблевом исполнении, но в большей мере обращена к проблемам всестороннего музыкального слухового воспитания и, особенно, развитию новых аспектов и перспектив функционирования внутреннего слуха в сложном интонационном разностилевом контексте музыки XX века.

Активная слуховая настройка, внутреннее *предслышание* является основой *осмысленного* вокального исполнительства. Овладение подобной техникой внутренней слуховой «установки» становится важным методическим приемом, который необходим вокалисту в его будущей профессиональной деятельности. Этот механизм позволяет предслышать

каждое созвучие, интонацию, каждый ритмический оборот, помогая оттачиванию профессионального музыкального слуха.

Базой для слухового и практического освоения современных языковых средств музыкальных стилей и композиторской техники должны служить преимущественно жанры вокальной, оперной и хоровой музыки, как наиболее близко отвечающие специфике вокального исполнительства. Вместе с тем инструментальный мелос также используется в качестве определенной части учебного музыкального материала.

В процессе работы необходимо использование постоянных *тренингов* как обязательных «технических» условий для дальнейшего постижения и овладения нормами художественного исполнения вокального сочинения определенного стиля.

Обозначенные направления деятельности в курсе дисциплины «Современное интонирование» (сольфеджирование и интонационная работа, ритмические упражнения, слуховой анализ, музыкальный диктант), формирующие комплекс музыкальности, являются основой образовательного процесса в рамках дисциплины, функционируя в системе динамической поэтапной шкалы. Специфика дисциплины заключатся в том, что изучаемые разделы (дидактические единицы) совпадают с основными формами работы курса «Современное интонирование» (также характерными и для традиционного курса сольфеджио). Первостепенное значение получает тренаж, освоение технологических навыков с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач. Необходимым ориентиром системно-методической работы в курсе дисциплины «Современное интонирование» может послужить, по мысли М. Карасевой, «установка на технологический универсализм и умение быстро вписываться в различные музыкально-сценические обстоятельства», то есть освоение механизма гибкого переключения на различные интонационно-ритмические языки современной музыки.

Сольфеджирование

Сольфеджирование и интонационная работа в курсе «Современное интонирование» на вокальном факультете является приоритетной формой работы. Необходимо систематически развивать навыки беглого чтения нотного текста с листа, пения в транспозиции, выучивания мелодии наизусть.

Специальными упражнениями для вокалистов должны служить различные варианты исполнения мелодий – нотами (сольфеджио), вокализирование на гласных и слогах, пение с текстом.

Практика пения с текстом занимает большое место наряду с другими формами работы. Этот прием воспитывает умение одновременно держать в поле внимания и соединять в исполнении две линии – нотный и вербальный тексты. Овладение навыком прочтения и воспроизведения этого более сложного в информационном плане контекста является необходимым навыком в процессе становления профессионального мастерства вокалиста. Здесь следует также работать над дыханием, фразировкой, динамикой, исследовать смысловые аспекты поэтического текста, добиваясь выразительности интонирования.

Обязательно пение с аккомпанементом. Этот прием помогает формированию ансамблевых навыков, умений соотносить вокальную линию с партией сопровождения, создавать гармоничное взаимодействие музыкантов в процессе исполнения.

Специального внимания требует воспитание навыков ансамблевого пения (двух-, трех-, четырехголосие), которые необходимо использовать с первых этапов обучения одновременно с работой над одноголосием. Ансамблевое исполнение предваряется детальным анализом специфических интонационных, метроритмических качеств мелодий каждой партии и в целом – стилевых и исполнительских особенностей данного фрагмента или произведения.

Достижение стройности ансамбля должно определяться совместными устремлениями всех его участников: необходима активизация внутренних слуховых представлений, высокая техничность интонирования, нацеленность на создание гармоничного баланса целостного ансамблевого звучания.

Основой для воспитания всесторонне развитого музыкального слуха и практических навыков воспроизведения голосом нотного текста значительной сложности должна являться прежде всего базовая подготовка в овладении средствами тонально-гармонической системы классического и романтического уровней, осуществляемая на первоначальных этапах обучения в курсе сольфеджио (I –IV семестры первого и второго курсов). Один из сквозных содержательных аспектов курса опирается на изучение явлений музыкального языка, возникших как результат воздействия различных исторически обусловленных модификаций ладотональной гармонической системы и ее проявлений в индивидуальных стилевых контекстах музыки XX века. Подобный подход соединяет историко-стилевой и технологический планы изучения музыкального материала, помогает формированию прочных навыков восприятия и исполнения музыки, содержащей значительные интонационные и ритмические трудности.

Важное место в структуре курса принадлежит *интонационной работе.* Это система подготовительных упражнений, помогающих совершенствованию, оттачиванию навыков и умений, формируемых в процессе обучения. Специальные подготовительные интонационные упражнения предлагаются в учебниках А. Островского (А. Островский, С. Соловьев, В. Шокин. Сольфеджио. Вып. II, издание пятое. – М., 2003. – с. 96-97; 129-134), М. Карасевой (М. Карасева Современное сольфеджио. Часть I.- М., 1996).

Для студентов вокального факультета прежде всего важна чистота и точность интонации, удержание строя, филировка звука. Обязательно интонирование по фразам, точное выполнение темповых, динамических обозначений и исполнительских штрихов; пение в удобном регистре, с правильным дыханием и настройкой на определенное эмоциональное состояние. Необходимо чередовать приемы интонирования вслух и про себя, тренируя технику «предслышания» и внутренний слух.

Освоение закономерностей организации музыкального языка должно предваряться не только системой инструктивных интонационных упражнений, представленых как учебные схемы, но и опираться на «грамматические» стилевые модели. Особое внимание в этой связи нужно уделять специфике *интонационно-интервалъного строения* упражнений. Необходимо научиться слышать и петь узкоинтервальные и широкоинтервальные ходы, *сочетать* в восприятии и интонировании ладово определенные и «межтональные эпизоды» (Ю. Тюлин), осваивать новые формы ладовых структур и сложноинтервальную мелодику хроматической тональности и других звуковысотных систем, опираясь в работе на принцип «преодоления ладовой инерции» (А. Островский). Следует отметить, что примерами для осуществления интонационной работы в курсе «Современное интонирование» могут быть не только образцы вокальной и ансамблево-хоровой музыки, но и в значительной мере – произведения инструментальных жанров, поскольку процессы организации интонационно-интервальной специфики мелодических структур в определенном смысле могут находиться в русле близких тенденций – усложнения технологических аспектов музыкального языка, что нередко проявляется в нивелировании исторически сложившихся норм и обязательных качеств *вокального* мелоса. Необходимо отметить и такой важный аспект интонационной работы на уроках как обязательную *детализацию* в отработке практических навыков.

Важное значение в интонационной работе должно принадлежать освоению специфических тяготений в контексте *сложноладовых* систем (что

не свойственно традиционным ладовым явлениям). Подобный подход необходимо использовать в работе с различными видами пентатоники, гемиольными, симметричными ладами. Примерами могут служить: **пентатоника** – И. Стравинский. «Весна священная» («Вешние хороводы»); К. Дебюсси. «Шесть античных эпиграфов» (№1); Б. Барток. Концерт для скрипки с оркестром №2(1 часть); Г. Свиридов. «Курские песни», №1 и др**.** **Гемиольные лады**: Б. Барток. «Микрокосмос», № 58; В. Шебалин. Квартет №5, 2 часть и др**. Симметричные лады** – Н.Римский-Корсаков, опера «Кащей Бессмертный», 1 картина; О. Мессиан. Квартет «На конец времени», 4 часть; А.Хачатурян. «Гаянэ», Пролог, №4 (тон-полутон); К.Дебюсси. «Шесть античных эпиграфов», №2; И. Стравинский. «Петрушка», 2 картина; Б. Барток. «Микрокосмос», № 109, 101 (другие виды симметричных ладов, сочетание элементов нескольких симметричных ладов). Особое внимание в освоении интонационных упражнений должно также уделяться приему «сохранения в памяти высоты главных ладовых устоев как интонационно-корректирующих центров» (М.Карасева).

В работе с другими видами звуковысотных систем (*проявления однотерцового мажоро-минора, хроматическая тональность, атональность, додекафонный контекст* и др.) в условиях предельного затемнения тональных устоев, необходимо развивать ряд навыков: удержание в памяти возможных устоев или опорных элементов, совершенствовать технику переинтонирования (с помощью энгармонической замены звуков), свободного оперирования интерваликой в пении. Названные рекомендации возможно применять в интонационной работе с музыкальными текстами в ситуациях «сдвига-смещения» (термин А. Островского), не отождествляемого с модуляционными ходами, и создающего соотношение далеких звуковысотных сфер и чередование все новых фаз ладотональной неопределенности.

Так, проявления **однотерцового мажоро-минора**: Д. Шостакович. Квартет №7, часть1; Симфония №15, части 1,4; С. Прокофьев. «Игрок», 2 действие; Н. Мясковский. «Они любили друг друга». **Хроматическая тональность:** П. Хиндемит. «Житие Марии», №10; А. Берг. «Пять песен» ор.4, №4, опера «Воццек»,1 действие, Колыбельная Марии; А. Шнитке. «Три мадригала», №1; А. Шенберг. «Из книги висячих садов», №9,10; А.Шенберг. Моноопера «Ожидание», сцена № 4**. Атональность**: А. Веберн. Пять оркестровых пьес ор.10; А. Шенберг. Моноопера «Ожидание», «Лунный Пьеро». **Додекафония**: Ч. Айвз. Звуковые пути; А. Шнитке. Соната №2 для скрипки и фортепиано; А. Шенберг. Сюита для фортепиано ор.25; А. Пярт.

Коллаж на тему ВАСН для камерного оркестра, 1 часть. Соотношение отдаленных звуковысотных сфер, имеющих отдельные признаки тональности, некоторой стабильности, фрагментарной опорности (прием «сдвига-смещения»): П. Хиндемит. «Житие Марии», № 6, 9,13; опера «Художник Матис»,1 картина (ариозо Матиса); И.Стравинский. «Мавра», ария Кухарки; «Царь Эдип», 1 действие (ария Эдипа), 2 действие (ария Иокасты); С. Прокофьев. Опера «Война и мир»1 картина (ария князя Андрея); 3 картина (ария Наташи).

Системно-методическое использование технических интонационных упражнений помогут студентам в дальнейшей профессиональной подготовке осваивать мелодику в диапазоне стилей и жанров музыки XX века в шкале различных интонационно-интервальных, метроритмических трудностей в условиях ладотональной неопределенности.

Ритмические упражнения

Воспитание ритмического чувства, практических навыков правильного технического прочтения и исполнения ритмического рисунка музыкального произведения – одна из важных целей обучения в курсе дисциплины «Современное интонирование» на вокальном факультете. Основные задачи связаны с освоением многочисленных видов ритмических фигур (в направлении от элементарных – к более сложным) в условиях регулярной акцентной и нерегулярной безакцентной метроритмической организации.

Необходимым является освоение следующего материала: ритмических рисунков, включающих мелкие длительности (шестнадцатые, тридцатьвторые); пунктирных и обращенных ритмов; различных вариантов паузирования; условных видов ритмического деления доли; синкоп; полиритмии в одноголосии и многоголосии.

Для студентов вокального факультета необходимо приобрести технику беглого чтения любых ритмов сложном интонационно-ритмическом контексте современной музыки как в условиях *вокальной*, так и *инструментальной* группировки. Этот навык является одним из основополагающих в профессиональной подготовке певца.

Большое внимание должно уделяться также изучению различных вариантов метрической организации:

- **сложных, смешанных и переменных метров и размеров** (например: Ю. Шапорин. Опера «Декабристы», 4 действие, дуэт Елены и Щепина-Ростовского; И.Стравинский. «Четыре русские песни», «Селезень» (хороводная); переменность внутритактовой группировки –Ю.Шапорин.

«Зачем крутится ветер в овраге»; переменный метр – С. Прокофьев. «Дуэнья», 1 действие, 3 картина, рассказ Клары; 2 действие, дуэт Дона Жерома и Мендозы; И.Стравинский. «Мавра», ария Матери, песня Параши; «Колыбельные песни кота», №3; С. Слонимский. «Виринея». 1 картина; 5 картина, думы Виринеи; Г.Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина», №9; Б. Барток. Словацкие народные песни «Уборка сена», «Про невесту».

- **приемов «встречного» метроритма** («противоречивое» расположение мотива относительно такта; в пении с текстом – несинхронное соотношение метрической пульсации музыкальных фраз, предложений – и поэтической строфы), например: М. Равель. Испанская рапсодия; Н.Римский-Корсаков. «Золотой петушок»; Р.Штраус. «Тиль Уленшпигель» (примеры приведены из учебника – М.Карасева. Современное сольфеджио. – 1 часть. – М., 1996. – с. 68.) В. Лютославский. Триптих, 3 часть; К. Орф. «Кармина Бурана», № 6; И.Стравинский. «Четыре русские песни», «Подблюдная».
- **внетактовой ритмической организации**, например: Г.Уствольская. Соната для скрипки и фортепиано; Р. Щедрин. «Поэтория», №1; «Музыкальное приношение»; С. Слонимский. «Поздно вечером»; Э. Денисов. Соната для фагота соло, 1 часть.
- **ритм с прибавленной длительностью**, например: О. Мессиан. «Яравн, песнь любви и смерти». № 4, 8; Квартет «На конец времени», 3 часть.

В выборе музыкального материала значительное место должна занимать мелодика вокальных, а также и инструментальных сочинений композиторов XX века, включающая диссонирующие интервалы, широкие скачки, высокую тесситуру, сложные метроритмические условия. При исполнении разноплановых видов музыкального материала происходит освоение разных видов метроритмической техники.

Один из главных методических подходов опирается на необходимость выработки навыков четкой метрической пульсации, тактирования, внутреннего ощущения мысленного счета в условиях любой ритмической организации произведений различных жанров и стилей современной музыки.

Для воспитания техники свободного исполнения ритмических рисунков возможно использование ряда упражнений:

- сольмизация – чтение нотного текста с тактированием (без интонирования или с интонированием на одном тоне);
- ритмизация - произнесение нотного текста на слог с тактированием;

- дикционно-ритмическая фразировка (по С. Максимову) – беглое *пофразное* чтение ритма вокальной мелодии нотами (или словами) с обязательным тактированием, ощущением организующей роли метра;
- сольфеджирование с ритмическим контрапунктом (исполнение мелодии голосом с одновременным прохлопыванием ритмического рисунка одной из линий фортепианного сопровождения или ритма другого голоса в многоголосном произведении);
- сочинение ритмического контрапункта к мелодии;
- запись ритмического диктанта (без звуковысотиой линии).

- Важным направлением работы по освоению основных элементов современной ритмики может явиться ряд упражнений-распевов, где ритмическиая линия мелодизирована. Эту методическую идею высказывает М. Карасева, подчеркивая приоритетное значение подобных упражнений и отмечая, что при этом собственно инструктивная мелодическая линия несложна и может быть сочинена студентом.

Слуховой анализ

Аналитические виды работы являются обязательной составляющей частью курса «Современное интонирование». Их цель – всемерное развитие различных граней слухового сознания, внутренних слуховых представлений и практических навыков. Задачи слухового анализа находятся в области формирования и закрепления, умения распознавать различные элементы сложного современного музыкального языка, определяя их фонические свойства и контекстно-логическое значение.

В системе приемов, развивающих музыкально-слуховые аналитические навыки, может быть выделен ряд главных направлений:

- определение на слух элементов музыкального языка как явлений фонического ряда; исследуются:
  их виды (интервалы, аккорды, созвучия, звукоряды и т.д.), строение (соотношение отдельных звуков в структуре созвучия, лада и т.д.);
  специфические черты (консонантно-диссонантные свойства, пространственно-регистровое расположение, дублировки, тембральность);
- ладогармонические и функциональные значения элементов музыкального языка; опора на структурные разновидности и функциональные категории гармонии (интегративной вертикали). Изучение инструктивных гармонических оборотов и последовательностей, характерных для различных стилевых

направлений (в четырехголосном ансамблевом, хоровом или инструментальном изложении);

- устное определение на слух структурных особенностей формы, фактуры, отдельных мелодических и гармонических оборотов в результате прослушивания небольших музыкальных произведений или их фрагментов.

Полезно использовать ряд приемов, помогающих слуховому освоению различных средств выразительности.

В процессе интонирования:

- в ансамблевом пении – в условиях совместного вокально-ансамблевого исполнения пропеваются и специально анализируются определенные созвучия как функциональные и конструктивные опоры данного сочинения;
- в вокальных ансамблевых упражнениях – выстраиваются и проверяются в четырехголосии различные гармонические обороты; вариант упражнения – исполнение аккорда каждым певцом *по вертикали* в восходящем или нисходящем движении; важное значение приобретает подобный прием в ситуациях прослушивания (восприятия), исполнения многоголосия, осуществления аналитических заданий в сложной фактуре, включающей многообразие нетерцовых созвучий и полиаккордов;
- в свободной вокальной импровизации на конкретный звучащий аккорд (с опорой на составляющие его звуки); арпеджированные распевки на звуках заданного аккорда или созвучия, возможных его обращений с сопровождением.

В письменных работах:

- в гармонизации данной мелодии (например, диктанта);
- в записи на слух фрагмента, изложенного в строго четырехголосной фактуре (вначале фиксируются крайние голоса – контурное двухголосие, одновременно определяются гармонические функции, далее заполняются средние голоса).

Работа по совершенствованию аналитической техники, овладение основами гармонического анализа должна происходить параллельно с изучением конкретных тем в курсе гармонии. Важной задачей становится рассмотрение гармонических средств в условиях определенного стиля и *конкретной формы* в связи со структурой музыкального построения и компонентами музыкальной фактуры.

Материалом для работы могут служить в равной мере яркие художественные стилистические образцы и инструктивные упражнения. В целом, навыки слухового анализа воспитываются на протяжении всего курса дисциплины «Современное интонирование»; сочетаются методы детального и обобщенного аналитических подходов.

Музыкальный диктант

Музыкальный диктант - необходимый вид работы в курсе «Современное интонирование» на вокальном факультете, способствующий развитию музыкальной памяти и совершенствованию музыкально-слуховых представлений.

На протяжении всех этапов обучения обязательно систематически использовать письменный одно- и двухголосный (несложный трехголосный) диктант, постепенно наращивая в его содержании количество новых технических компонентов (ладоинтонационных, фактурных, ритмических) в соответствии с изучаемыми темами.

Материалом для диктантов должны служить как фрагменты оригинальных сочинений отечественных и зарубежных композиторов XX века, разнообразные по фактурному складу, жанровым и стилевым признакам, так и инструктивные образцы из учебников или сочиненные педагогом. Значительная часть материалов подбирается из вокальной, оперной и хоровой литературы, вместе с тем достаточное внимание должно уделяться мелодике инструментальных жанров. Диктант может исполняться на фортепиано, а также голосом или вокальным ансамблем.

Методика записи музыкального диктанта должна опираться на дедуктивные аналитические установки.

Внимание студентов направляется на оценку *обобщенных* слуховых представлений от прослушанного фрагмента с выделением главных узловых точек строения формы, – таких, как виды каденций, особенности реализации модели периода (повторного или не повторного строения, его всевозможные варианты или вообще отступление от инструктивных норм и т.д.). Анализируются также: ладоинтонационные особенности, интонационно-интервальное содержание мелодики, значимые для данного диктанта приемы формообразования (секвенции, виды каденций, отклонения или «сдвиги-смещения») и функционально-гармонические опоры (как в двухголосии, так и в одноголосии).

Важно научить записывать мелодию не «от ноты к ноте», а фрагментарно, оформляя вначале главные конструктивные точки формы, а затем постепенно охватывая и фиксируя весь нотный текст.

Наряду с более традиционными, важно использовать и другие виды диктанта, например:

- *устные* – пропевание прозвучавшей мелодии вслед за двух-, трехкратным проигрыванием;
- *сочетание устной и письменной работы* – устное воспроизведение голосом и письменная фиксация продиктованной мелодии поочередно по фразам;
- *творческие задания* – досочинение записанного одноголосного фрагмента мелодии, ориентируясь на конкретные стилевые признаки (или технические задачи); досочинить второй голос к записанной мелодии;
- *диктант как самостоятельная работа* - запись знакомых мелодий по памяти (домашнее задание); письменное воспроизведение в классе выученного наизусть музыкального фрагмента.

Диктант исполняется 8-10 раз в течение 25-30 минут. Проверка предполагает обязательное интонирование написанного диктанта в оригинальной тональности и в транспозиции.

Варианты проверки - последовательное пропевание записанной мелодии по фразам несколькими исполнителями; выучивание наизусть мелодии диктанта (домашнее задание) с последующим исполнением в классе голосом и на фортепиано.

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Требования к минимуму содержания по дисциплине

(основные дидактические единицы)

Развитие музыкального слуха и практических навыков должно осуществляться на разноплановом современном интонационном материале произведений отечественных и зарубежных композиторов XX века.

Необходимо опираться на принцип поэтапного освоения явлений музыкального языка, исторически сложившихся в конкретных художественных музыкальных стилях. Задачи дисциплины «Современное интонирование» находятся, таким образом, в области изучения и освоения

средств музыкальной выразительности в аспекте их эволюции и конкретизации характерных черт в определенных стилевых контекстах.

Содержательная основа курса формируется в опоре на исторически сложившиеся виды (этапы) модификаций тонально-гармонической и звуковысотной систем: сложные формы ладообразующих средств, мажоро-минор, хроматику. Обозначенные подсистемы являются техническим базисом для становления ряда композиторских стилей, индивидуально преломляясь в каждом из них.

Сложные виды *ладообразующих средств* могут быть представлены достаточно обширной системой конкретных проявлений; среди них: моноладовые, переменно-ладовые структуры, полиладовость – диатонические семиступенные, гемиольные лады; различные виды пентатоники, смешанные семиступенные и неоктавные лады, симметричные лады различных модификаций и их сочетания; двенадцатиступенная диатоника. *Мажоро-минор* в музыке XX века проявляется в контексте ладотональной рассредоточенности, неопределенности, представляя наиболее сложную разновидность – однотерцовый мажоро-минор (миноро-мажор). *Хроматика,* хроматическая тональность в своих конкретных структурах не имеет универсальных признаков и представлена в различных стилевых модификациях; характерно отсутствие тональных опор, исчезновение центростремительных тяготений, функциональных связей, интонационно-интервальное содержание мелодики основано на диссонансах. Высшие точки раскрытия и преображения хроматики следует выделить в системе *атональности*, а затем и в качественно новом явлении – додекафонии. В целом следует отметить *многомерность* средств сложноладовой и шире – звуковысотной системы музыкального языка современной музыки.

Освоение материала каждого этапа планируется осуществлять в течение двух семестров. Постепенное усложнение технических и художественных задач, принцип нарастания трудностей определяется содержанием всего курса и происходит в направлении от элементарных – к более сложным уровням развития тонально-гармонической системы и звуковысотности.

В процессе освоения необходимого объема учебного материала в течение всего периода обучения в курсе «Современное интонирование» используются формы работы, уже сложившиеся в традиционной системе методического оснащения дисциплины сольфеджио: сольфеджирование (интонирование, работа над освоением новоинтонационных звуковысотных систем), изучение сложных метроритмических схем и рисунков, слуховой

анализ, запись музыкального диктанта. Совершенствованию практических навыков способствуют тесные межпредметные связи с другими дисциплинами музыкально-теоретического цикла (элементарная теория музыки, гармония, анализ музыкальных произведений).

IV курс, 7 семестр

Сольфеджирование

Одноголосие. В результате хроматизации тонально-гармонической системы и возникновения различных модификаций звуковысотности в музыке начала XX века и в целом – многовариантности технических и стилевых средств музыкальной выразительности и композиторской техники, возможно выделить два широко понимаемых направления формирования интонационности и характера мелодических процессов в современной музыке. Одно из них опирается на сложноладовые новомодальные явления и хроматику; другое – определяется значительным влиянием свободной атональности и конструктивных ладов.

В седьмом семестре происходит изучение различных проявлений звуковысотной организации XX века (однотерцовый мажоро-минор, новомодальные структуры. Напряженно-диссонантный, сложнохроматический рисунок мелодии. Многозначность функциональной трактовки аккордики; расширение структурных рамок вертикали; нетиповые структуры созвучий. Линеарность как преобладающая тенденция организации фактуры. Модулирование в тональности далекого (хроматического) родства или соотношение далеких ладотональных сфер в результате «сдвига-смещения». Конструктивность как функциональный фактор. Сложнохроматическая мелодика. Исполнение вокальных образцов из произведений композиторов XX века (соло и с аккомпанементом педагога).

Многоголосие. Интонирование инструктивных интервально – аккордовых цепочек, аккордовых оборотов и последовательностей, необходимых для последующего исполнения фрагментов из многоголосных произведений композиторов XX века. Интонирование диссонантных гармоний, созвучий на хроматической основе, аккордов нетерцовой структуры, конструктивных элементов фактуры. Ансамблевое исполнение двух-, трех-, четырехголосных образцов различных композиторских стилей XX века.

Метроритм

Сложность ритмических рисунков, их комбинаций в условиях безакцентной нерегулярной метрики. Полиритмия и основные виды условного ритмического деления в одногоголосии и многоголосии. Смещение ритмических акцентов; синкопы. Сольмизация, дикционно-ритмическая фразировка, сольфеджирование с ритмическим контрапунктом, мелодизированные ритмические упражнения.

Слуховой анализ

Освоение на слух звукорядов и аккордики различного строения. Конструктивные созвучия. Нетерцовая вертикаль. Полигармония, политональные сочетания. Установление взаимосвязи аккордики и линеарных ладотональных интонационных структур в условиях интегративной организации звуковысотности.

Слуховой анализ произведений композиторов XX века. Выявление индивидуальных *стилевых* особенностей и техники образцов музыки XX века.

Диктант

Одноголосный диктант. Сложная интонационно-ладовая и ритмическая организация в системе хроматической тональности.

Двух-, трехголосный стилевой диктант на материале фрагментов из произведений композиторов XX века.

Практическая работа. Анализ и разбор интонационного материала, ритмических рисунков, разновидностей звуковысотной организации; пение и освоение в слуховом анализе художественных образцов композиторского творчества XX . Выполнение заданий по слуховому анализу и письменных работ.

Самостоятельная работа. Изучение нотных образцов одноголосия и партий в ансамблевой фактуре, проучивание упражнений на основе хроматической тональности, фрагментов сочинений композиторов XX века, заданных в виде домашних заданий, интонирование диссонантных гармоний, созвучий на хроматической основе и освоение заданных ритмических рисунков. Стилевой, интонационный и гармонический анализ вокальных

сочинений и фрагментов оперной литературы композиторского творчества XX века.

В результате изучения теоретических источников, анализа и разбора нотного материала, подготовки и выучивания интонационных образцов, студент должен:

- знать различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения до современности); принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и основные функциональные группы аккордов; стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста.
- уметь пользоваться внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами; чисто интонировать голосом; озвучивать на инструменте и (или голосом) нотный текст разных эпох и стилей; выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; записывать одноголосные и многоголосные диктанты.
- владеть теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

8 семестр

Сольфеджирование

Одноголосие. Хроматическая тональность. Сложнохроматический рисунок мелодики с включением полутоновых ходов и диссонирующей интервалики; ломаный хроматизм. Искусственные лады в контексте музыкальных сочинений XX века. Аккордика и характерные обороты искусственных ладов; конструктивная вертикаль. Свободная атональность. Двенадцатитоновые структуры. Интонирование аккордов нетерцовой структуры, конструктивных элементов фактуры. Исполнение в одноголосии инструктивных упражнений на основе симметричных ладов и свободной атональности; ансамблевое исполнение образцов музыки XX века в двух-, трех- и четырехголосии.

Метроритм

Мономерная ритмика. Внетактовая ритмическая организация; ритм с прибавленной длительностью. Переметризация мотива. Сольфеджирование с

ритмическим контрапунктом. Мелодизированные ритмические упражнения. Освоение метроритмических трудностей в одноголосии и в многоголосии.

Слуховой анализ

Определение на слух разновидностей симметричных ладов, их характерных мелодических и интервальных оборотов; созвучий нетерцовой и конструктивных симметрично- интервальных структур. Выявление индивидуальных стилевых особенностей и техники образцов музыки XX века.

Диктант

Одноголосный диктант. Сложная интонационная и ритмическая организация мелодики на основе элементов симметричных ладов и свободной атональности.

Двух-, трехголосный диктант на материале фрагментов из произведений композиторов XX века.

Практическая работа. Анализ и разбор интонационного материала, ритмических рисунков, особенностей звуковысотной организации, включающей разновидности симметричных ладов, элементы свободной атональности и додекафонии, интонирование диссонантных гармоний, конструктивных вертикальных созвучий; пение и освоение в слуховом анализе художественных образцов композиторского творчества XX в. Выполнение заданий по слуховому анализу и письменных работ.

Самостоятельная работа. Изучение нотных образцов одноголосия и партий в ансамблевой фактуре, проучивание упражнений на основе различных модификаций звуковысотности, фрагментов сочинений композиторов XXвека, конструктивных элементов фактуры, вертикальных созвучий и освоение заданных ритмических рисунков. Стилевой, интонационный и гармонический анализ вокальных сочинений и фрагментов оперной литературы композиторского творчества XX века.

В результате изучения теоретических источников, анализа и разбора нотного материала, подготовки и выучивания интонационных образцов, студент должен:

- знать различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения до современности); принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и основные функциональные группы аккордов; стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста.

- уметь пользоваться внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами; чисто интонировать голосом; озвучивать на инструменте и (или голосом) нотный текст различных стилей и эпох; выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; записывать одноголосные и многоголосные диктанты.

- владеть теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ

№№	Наименование тем	Количество часов				
		всего	лекционные	практические	индивидуальные	Самост. работа
IV курс, *седьмой семестр*						
1.	Однотерцовый мажоро-минор.	4	-	2	-	2
2.	Сложные виды альтерации и хроматизма в системе однотерцового мажоро-минора.	4	-	2	-	2
3.	Аккордика и гармонические обороты системы однотерцового мажоро-минора.	6	-	2	-	4
4.	Сложные виды модулирования. Внезапные модуляции. Энгармоническая модуляция с помощью VII 7.	6	-	2	-	4
5.	Энгармоническая модуляция с помощью Д 7.	6	-	2	-	4
6.	Энгармоническая модуляция с помощью уменьшенного трезвучия.	4	-	2	-	2

7.	Энгармоническая модуляция с помощью увеличенного трезвучия.	4	-	2	-	2
8.	Хроматическая тональность (с ясно выраженным тональным центром).	6	-	2	-	4
9.	Хроматическая тональность (на основе свободной структуры).	6	-	2	-	4
10.	Сложная мелодика хроматической тональности (ломаный хроматизм, широкие интервальные ходы).	6	-	2	-	4
11.	Аккордика хроматической тональ-ности. Терцовые структуры с присоединенными тонами. Кластеры.	4	-	2	-	2
12.	«Сдвиг-смещение» (термин А.Островского) в условиях хроматической тональности.	4	-	2	-	2
13.	Полигармония.Политональность.	6	-	2	-	4
14.	Полиритмика в многоголосии.	5,5	-	2	-	3,5
	Контроль	**0,5**	-	-	-	-
	Итого за 7 семестр	**72**	-	**28**	-	**43,5**
	восьмой семестр					
15	Симметричные лады (1-2;2-1).	6	-	4	-	2
16	Характерные интервальные обороты, аккордовые структуры.	4	-	2	-	2
17	Целотоновый лад.	4	-	2	-	2
18	Характерные аккордовые обороты целотонового лада.	4	-	2	-	2
19	Увеличенный лад (звукоряды 3-1;1-3)	4	-	2	-	2
20	Характерные обороты увеличенного лада.	4	-	2	-	2
21	Нетерцовые аккорды.	4	-	2	-	2
22	Симметрично-интервальные структуры .Конструктивная вертикаль.	4	-	2	-	2
23	Мономерная ритмика. Внетактовая запись ритма.	4	-	2	-	2
24	Трудности ритмической нотографии.	4	-	2	-	2
25	Ритмы с прибавленной длительностью.	4	-	2	-	2
26	Переметризация мотива и полиметрия.	6	-	4	-	2
27	Двенадцатитоновые структуры (додекафония, свободная атональность).	4	-	2	-	2
28	Интонационные и ритмические трудности в одноголосии.	8	-	4	-	4

29	Интонационные и ритмические трудности в многоголосии.	7,5	-	4	-	3,5
	Контроль	**0,5**	-	-	-	-
	Итого за 8 семестр	**72**	-	**38**	-	**33,5**
	ИТОГО	**144**	-	**66**	-	**77**

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В течение учебного года в соответствие с учебным планом НГК контроль успеваемости осуществляется в форме дифференцированных зачетов в 7 и 8 семестрах. Текущий контроль знаний включает проверку домашних заданий и проведение контрольных уроков.

V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Музыкальная литература

1. Барток Б. Опера «Замок герцога Синяя борода».
2. Берг А. Опера «Воццек».
3. Берг А. Песни для высокого голоса с фортепиано.
4. Бриттен Б. Военный реквием.
5. Бриттен Б.Избранное. Для голоса и фортепиано.
6. Веберн А. Кантата № 1 ор.29 на слова Д.Хильдегарда.
7. Веберн А. Четыре песни для голоса и фортепиано ор.12.
8. Веберн А. Песни для голоса, кларнета, скрипки и виолончели ор. 14.
9. Вольф Г. Книга испанских песен на стихи П.Хейзе и И. Гайбеля.
10. Вольф Г. Итальянская книга песен по поэмам П. Хейзе.
11. Вольф Г. Песни на стихотворения Г. Гете для низкого голоса.
12. Вольф Г. Песни на стихотворения Э.Мерике.
13. Вольф Г. Песни на стихи Микеланджело.
14. Гаврилин В. Вокальный цикл «Немецкая тетрадь».
15. Гаврилин В. Вокальный цикл «Русская тетрадь».
16. Дебюсси К. Песни.
17. Дебюсси К. Шесть песен на стихи П.Верлена.
18. Дебюсси К.Опера «Пеллеас и Мелизанда».
19. Малер Г. Песни. Вокальный цикл «Песни об умерших детях».
20. Метнер Н. Романсы.
21. Мясковский Н.Вокальные сочинения.

22.Онеггер А. Драматическая оратория «Жанна д,Арк на костре».
23. Онеггер А.Избранные романсы.
24.Прокофьев С.Избранные романсы и песни.
25.Прокофьев С.Опера «Война и мир».
26.Прокофьев С. Опера «Любовь к трем апельсинам».
27.Пуленк Ф.Избранные песни.
28.Равель М. Вокальные сочинения.
29.Регер М. Вокальные сочинения.
30.Римский-Корсаков Н. Романсы.
31.Свиридов Г.Романсы и песни.
32.Свиридов Г.Кантата «Курские песни».
33. Слонимский С.Опера «Виринея».
34.Стравинский И.Вокальная музыка.
35. Стравинский И. Опера «Мавра».
36.Хиндемит П. «Ludus tonalis»для фортепиано.
37.Шебалин В.Избранные романсы и песни.
38.Шенберг А. Избранные вокальные сочинения.
39.Шенберг А. Мелодрамы «Лунный Пьеро».
40.Шенберг А. Моноопера "Ожидание".
41.Шостакович Д.Вокальные сочинения.
42.Шостакович Д.Поэма для баса и хора «Казнь Степана Разина».
43.Шостакович Д. Опера «Катерина Измайлова».
44.Шостакович Д. 24 прелюдии и фуги для фортепиано.
45.Шостакович Д. Симфония № 14.
46.Щедрин Р. 24 прелюдии и фуги для фортепиано.
47.Щедрин Р. Опера «Не только любовь».
48.Щедрин Р. Поэма для хора и солиста «Казнь Пугачева».

Обязательно использование речитативов, арий, вокальных ансамблей из кантат, ораторий, месс, хоровых циклов, опер современных отечественных и зарубежных композиторов. Образцы музыкальной литературы даются на зачеты по выбору педагога, а также предлагаются в качестве домашних заданий.

Рекомендуемая литература

Пособия по сольфеджированию

1. Агажанов А. Двухголосные диктанты. - М., 1962.
2. Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып. 2. - М., 1973.
3. Агажанов А. Курс сольфеджио. Вып. 3. - М., 1985.
4. Агажанов А. Четырехголосные диктанты. - М., 1961.
5. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. - М., 1975.
6. Алексеев Б. Этюды по сольфеджио. Вып. 3. - М., 1983.
7. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. - М., 1991.
8. Биркенгоф А. Трехголосные диктанты. – СПб., 2001.
9. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. - М., 1991.
10. Гоц Т.А., Курленя К.М. Образцы экзаменационных диктантов по сольфеджио для поступающих в Новосибирскую государственную консерваторию (академию) имени М.И Глинки. 2003- 2008. Вып.3. - Новосибирск: НГК им. М.И.Глинки, 2010.
11. Гоц Т.А., Курленя К.М. Образцы экзаменационных диктантов по сольфеджио для поступающих в Новосибирскую государственную консерваторию имени М.И.Глинки.2009 - 2013. Вып.4. - Новосибирск: НГК им. М.И Глинки.
12. Драгомиров П. Сольфеджио. – М., 2007.
13. Качалина Н. Сольфеджио в трех выпусках. Вып. 1. - М., 2005; Вып. 2. -М., 2005 ; Вып.3.-М.,1991.
14. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. - М., 1986.
15. Курленя К. 101 инструктивное задание по сольфеджио. Новосибирск,
16. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. - М., 2005.
17. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. - М.,1997; 2005.
18. Леонова Е. Полифоническое сольфеджио. - Л., 1990.
19. Максимов С. Сольфеджио для вокалистов. - М., 1984.
20. Масленкова Л. Сокровища родных мелодий. Хрестоматия - сольфеджио. - Л., 1988; 2006.
21. Мелодии с сопровождением для музыкального диктанта и гармонического анализа. / Составитель Г. Белянова. - Л., 1990.
22. Незванов Б., Лащенкова А. Хрестоматия по слуховому гармоническому анализу. - Л., 1967.

23. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. Вып. 2 Издание 5-е. -М., 2003;2008.
24. Русяева И. Одноголосные диктанты. Вып. 1. -М., 1984.
25. Скребкова О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. - М., 1967.
26. Тифтикиди Н. Сборник диктантов на материале музыки советских композиторов. Вып. 1. -М.,1966; Вып. 2. - М., 1968.
27. Юсфин А. Сольфеджио на материале советской музыки. - М.- Л., 1975.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

VI.Методические рекомендации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГА

В целях результативного освоения курса «Современное интонирование», повышения эффективности его преподавания, необходимо опираться на ряд важных методических положений, сочетать традиционные методические установки, методы и приемы проблемного обучения. Специфика ведения курса «Современное интонирование» на вокальном факультете определяется преобладанием групповых форм обучения; вместе с тем необходимо учитывать подготовку каждого студента, используя принцип индивидуальной работы с обучающимся в шкале постепенного усложнения заданий в соответствии с программой. Процесс обучения необходимо корректировать в связи с уровнем профессионального развития каждого студента. Занятия желательно проводить в хорошем рабочем темпе, используя в достаточной мере технику тренажей, оттачивания обязательных заданий; постоянно менять формы работы, придерживаясь при этом программных требований.

Важное значение имеет тесная взаимосвязь всех форм работы, соединяющих теоретические сведения и практические навыки. Так, например, работа над диктантом проводится в контексте слухового определения отдельных звуковых элементов – и их комплексных объединений в целостные масштабно-тематические блоки, что осуществляется с участием сольфеджирования. Выработка вокально-интонационных навыков требует обязательно привлечения специальных интонационных упражнений и заданий по слуховому анализу, устного и письменного освоения изучаемых мелодико-ритмических, гармонических структур. Слуховой анализ взаимосвязан с диктантом, интонационными упражнениями, сольфеджированием.

Развитие музыкального слуха может происходить наиболее эффективно в случае систематического наполнения различных форм работы заданиями творческого характера, способствующими приобретению основных практических навыков, закреплению теоретических знаний.

На занятиях педагог может использовать задания устные и письменные, инструктивные и творческие. В курсе «Современное интонирование» необходимо гибко использовать «технологические» и художественные материалы, подчеркивая их стилевую принадлежность и характерные особенности контекста.

При сольфеджировании важно добиваться интонационно точного и выразительного исполнения. Необходимо обращать внимание на правильное дыхание, качественное звукоизвлечение, четкость артикуляции, фразировки,

необходимость тактирования или дирижирования. В процессе пения студентов нужно ориентировать на предварительное зрительное прочтение и аналитический разбор нотного текста, на формирование чувства предслышания, предвосхищения дальнейшего звучания. Перед исполнением музыкального примера студент должен провести предварительный анализ: определить вид ладотональности (или лада), характерные метроритмические, интонационные, структурные особенности образца. В качестве подготовительной работы возможно использовать интонационные упражнения, составленные на основе характерных оборотов изучаемого произведения, приемы сольмизации (проговаривание нот в ритме) и упражнения-распевы с мелодизированной ритмической линией.

Преобладающее значение в курсе «Современное интонирование» получает пение без сопровождения; однако для студентов вокального факультета необходимо систематически использовать произведения с аккомпанементом педагога (романсов, арий) или с собственным сопровождением на фортепиано. В работе с двух-, трехголосием желательно подбирать образцы антифонного, гетерофонного склада или на основе контрастно-тематического соотношения голосов (на первых этапах работы) ; для имитационного многоголосия можно порекомендовать пение канонов, фрагментов инвенций, фуг. Примеры для чтения с листа по уровню трудности должны быть несколько легче, нежели разучиваемые образцы в классе.

Организуя работу над записью музыкального диктанта, педагогу важно помнить, что методика должна основываться на принципе «от общего к частному». Во время первого проигрывания необходимо направлять внимание музыкантов на целостный охват музыкального материала, фиксацию наиболее ярких запоминающихся моментов. Процесс записи диктанта важно предварять аналитическим разбором – определением ладотональной звуковысотной основы, характерной для определенного стиля (в случае, если предлагается фрагмент произведения современного композитора), размера, структуры, выявляемых характерных интонационно-интервальных, ритмических особенностей. Количество проигрываний может варьироваться в зависимости от типа диктанта, целей и задач диктовки. Педагогу важно помнить о необходимости воспитания у студентов навыков активизации внутреннего слуха и выработки слуховых представлений, способности к четкости восприятия и вниманию, умению сосредоточиваться.

Важное значение для педагога имеет необходимость работы над воспитанием у студентов чувства метроритма. Наибольшая эффективность обучения достигается в случае вычленения метроритмической линии и ее

отдельной проработки с применением системы специальных упражнений. В этой связи можно рекомендовать упражнения как мелодико-ритмической природы (ритмические диктанты, ритмические контрапункты к мелодии, ритмическое остинато к пению), так и собственно ритмические тренажи (освоение определенных группировок и фигур в ритмических партитурах). В обоих случаях необходимым условием является четкое ощущение пульсации, использование приемов тактирования или дирижирования.

Отметим важность синхронного освоения интонационных и ритмических трудностей на сравнительно несложном интонационном материале, но с ритмическими рисунками значительной сложности. Связь ритмических и интонационных упражнений, по мысли М. Карасевой, «носит двусторонний характер: ритмические упражнения мелодизируются на основе изучаемой интонационной темы, интонационные упражнения ритмизуются в соответствии с освоенными типами ритмических рисунков».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

«Современное интонирование» – дисциплина практической направленности; получение знаний, умений и навыков происходит в результате интенсивной практической работы по различным направлениям развития музыкального слуха. Основные знания студент получает на уроке, поэтому обязательным условием для успешного обучения является систематическое посещение занятий, выполнение всех требований преподавателя.

В процессе обучения важная роль принадлежит самостоятельной работе обучающихся, заключающаяся в анализе и разборе интонационно-мелодического материала, его подготовке и выучивании, выполнении письменных заданий (в том числе и творческих) с опорой на теоретические знания.

При самостоятельном сольфеджировании студентам необходимо помнить о важности основных рекомендаций. Прежде чем исполнить пример, необходимо провести его тщательный анализ: определить принадлежность к определенному виду звуковысотной организации (ладотональность), выявить интонационные, метроритмические, структурные особенности; необходимо осуществить тональную (звуковысотную) настройку с помощью фортепиано (камертона).

Учитывая сложность звуковысотной линии и ритмического рисунка произведений современной музыки, возможно предварительно разделять музыкальный текст на отдельные фрагменты, внимательно анализируя и разбирая каждый из них, тем более, что каждый нередко может иметь индивидуальные ладовые и ритмические особенности, находясь в контексте

резких «сдвигов-смещений», отражающих функционирование различных фаз ладотональной неопределенности. Следует обращать пристальное внимание на необычные виды тяготений (в некоторых видах ладовых организаций); выделять наиболее сложные фрагменты, формализуя их содержание и создавая на их основе интонационно-интервальные схемы для предварительного тренажа.

Во время пения стараться избегать одновременного проигрывания музыкального примера на фортепиано, поскольку такой подход существенно снижает эффективность развития слуха. Желательно интонировать нотные примеры без дублирования мелодии на инструменте. Например, сначала спеть мелодию голосом, затем проиграть и послушать ее звучание на фортепиано. В процессе сравнения своего исполнения с инструментальным воспроизведением важно суметь выявить и уточнить качество собственного пения. В ситуации использования весьма сложных для обучающихся музыкальных образцов, возможно ознакомительное проигрывание нотного материала на фортепиано.

Наиболее результативное решение – умение во время процесса исполнения найти правильную интонацию, слышать и исправлять неточности. Такой подход активизирует работу внутреннего слуха, способствует развитию наблюдательности, аналитических навыков. Если нотный пример включает фрагменты высокого уровня сложности и при их интонировании исчезает ощущение тональной устойчивости, то пение можно поддержать гармоническим сопровождением или предварительно проиграть на инструменте. Преодоление интонационных трудностей, освоение сложного музыкального материала посредством интенсивной вокально-интонационной работы с активным участием внутреннего слуха будет способствовать музыкальному развитию и высокому качеству профессиональной подготовки студента.

Необходимой формой самостоятельной работы являются творческие задания; они являются особенно полезными для развития музыкального слуха. Важной рекомендацией для студентов является задача формирования способности к точному воспроизведению звуковых элементов в соответствии со своим творческим представлениями. Важно научиться устно, «на ходу», мысленно или вслух сочинять, создавать небольшие структуры (мотивы, фразы), развивать их до предложения (периода). Первоначально можно опираться на готовые интонационные модели (начальные мотивы мелодии – как инструктивных, так и фрагментов музыкальных произведений, взятых из учебников и пособий, исполнительского репертуара). В дальнейшем – использовать собственные заготовки, сочинять, импровизировать, варьировать

заданный материал, используя возможности как одноголосного, так и многоголосного изложения, различных видов фактурного, жанрового, стилевого воплощения.

Важным видом самостоятельной работы является подготовка многоголосных образцов; при этом один из голосов студент пропевает, другой же исполняет на фортепиано; необходимо также чередовать эти виды исполнения. В подобных самостоятельных работах рекомендуется опираться на *несложные* двухголосные и трехголосные образцы антифонного, гетерофонного склада, примеры контрастно-тематической полифонии, учитывая уровень подготовки студентов по дисциплине «Фортепиано».

Формой самостоятельной работы также может явиться и такой специфический вид письменной работы, как диктант, записанный по памяти. Студент должен обратиться к перечню известных мелодий и тем, которые «на слуху» и планируются для самостоятельной записи; это могут быть популярные мелодии из кинофильмов, известные темы из классического наследия музыки XX века – оперной, вокальной, симфонической литературы. Этапы проведения самостоятельного «домашнего» диктанта включают: выбор мелодии, настройка в избранной тональности, интонирование мелодии по памяти «на слог» с тактированием или дирижированием, определение метра, размера, основных структурных компонентов, связанных с повторностью, варьированием, секвенциями, характерными мелодическими и ритмическими оборотами. Далее необходимо зафиксировать структурную основу мелодии: расчертить необходимое количество тактов, отметить цезуры, каденции, указать элементы повторности, приемы развития и, наконец, записать мелодию нотами.

После записи мелодию необходимо проиграть на фортепиано; при наличии оригинальной записи сверить диктант с авторским текстом. Возможна также устная транспозиция (пропевание записанной мелодии в транспорте) и письменная транспозиция мелодии домашнего диктанта на определенный интервал. Один из вариантов домашней работы с диктантом – досочинение к его мелодии второго голоса или аккордового сопровождения.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный класс для групповых занятий, фортепиано, доска с изображением нотного стана. Наличие у студентов нотных тетрадей, учебников (учебных пособий) по сольфеджио, канцелярских принадлежностей. Наличие у педагога учебной литературы и

репертуарных сборников, методических пособий, необходимых для занятий.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.