

О. КОРОЛЬ

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
МУЗЫКАЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА**

1 год обучения

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Часть 1

Волгоград

2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОТ АВТОРА

Содержание предмета «Музыкальная литература» на I году обучения достаточно объёмно и разнообразно. Задача преподавателя усложняется и тем, что при планировании курса необходимо учитывать срок обучения, программу, наличие или отсутствие на начальном этапе музыкального образования предмета «Слушание музыки». Нередко возникают сложности с выбором учебной литературы, поскольку «пёстрый» материал I года обучения освещается в различных изданиях по-разному. Отчасти облегчить обозначенные выше трудности составляло одну из главных задач автора данного учебного пособия.

Первая часть пособия посвящена блоку **«Музыкально-выразительные средства»**. Здесь учебный материал сгруппирован в **6 тем-разделов**: «Мелодия. Интонация», «Метр. Ритм. Темп», «Регистр. Динамика. Штрихи», «Лад», «Гармония», «Фактура». Каждый раздел содержит как *теоретический материал* в виде сжатого конспекта, включающего краткие, но ёмкие определения, схемы, таблицы, так и *практические задания*, построенные по принципу: «знаю – слушаю – определяю – записываю».

К учебному пособию прилагается *фонохрестоматия* с аудиофайлами для прослушивания (иллюстрирования теоретического материала) и выполнения заданий. Фонохрестоматия позволит организовать как классную, так и домашнюю работу учеников, и, надеемся, послужит решению ряда методических задач.

Данное учебное пособие позволяет исключить долгий традиционный процесс «записывания» учениками определений, главных тезисов под диктовку учителя, а также устаревшее конспектирование учебников. Следует отметить, что авторская разработка уже получила апробацию: успешно применялась 2 года в первых классах (5-летнего срока обучения) на дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в МБУ ДО ДМШ № 1 Волгограда. Опорные конспекты послужили хорошим фундаментом для изучения музыкальной литературы в последующих классах.

Преподаватель МБУ ДО ДМШ № 1 Волгограда

Король О. С.

МЕЛОДИЯ

«Мелодия – душа музыки» П.И. Чайковский

Мелодия – музыкальная мысль, выраженная однополосно.

Мелодический рисунок – выразительная, художественно осмысленная «линия» музыкальных звуков разной высоты и длительности.

Направления движения мелодии:

- «горизонтальное» (мелодия на одном повторяющемся звуке)
- ↑ - восходящее
- ↓ - нисходящее
- волнообразное
- скачкообразное

Музыкальная речь, как и человеческая речь, состоит из **фраз** и **предложений**. Так, мелодия состоит из предложений. Предложения состоят из фраз.

Наивысшая точка музыкального развития называется **кульминацией** (самая высокая точка мелодического рисунка).

Типы мелодии:

Вокальная (мелодия, которую можно спеть) и **инструментальная**

Виды вокальной мелодии:

- **Песенная** – простая, напевная мелодия (простые, ясные интонации);
- **Кантилена** – широкая, свободно льющаяся, гибкая мелодия (широкие фразы, много распевов).
- **Речитатив** – мелодия, похожая на речь (речевые интонации – вопросы, восклицания, обращения; частые паузы; нет распевов);
- **Ариозо** – плавная, гибкая мелодия, состоящая из небольших фраз (частая повторность, закруглённость фраз);
- **Декламация** – мелодия, близкая к ораторской речи (выделение, подчёркивание отдельных слов, интонации-возгласы, частые паузы).

Типы интонаций

– повествовательная	– насмешки, иронии
– вопроса	– оцепенения
– удивления	– скороговорки
– плача, жалобы	– воодушевления, страсти
– угрозы, повеления	– поклона, приседа
– призыва	– возгласа

Слушаем и определяем:

♪ Мелодия

<i>№</i>	<i>Композитор, произведение</i>	<i>Направление движения мелодии</i>
1.	А. Рубинштейн «Мелодия»	
2.	Р. Вагнер «Полёт Валькирии»	
3.	Р. Шуман «Арлекин»	
4.	К. Сен-Санс «Лебедь»	
5.	П.И. Чайковский «Баркарола»	

<i>№</i>	<i>Композитор, произведение</i>	<i>Тип мелодии</i>
1.	Н.А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля»	
2.	М.И. Глинка Речитатив Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»	
3.	Ф. Шуберт «Ave Maria»	
4.	С.С. Рахманинов романс «Весенние воды»	
5.	П.И. Чайковский Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин»	
6.	М.И. Глинка «Жаворонок»	
7.	М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов»	

♪ Интонация

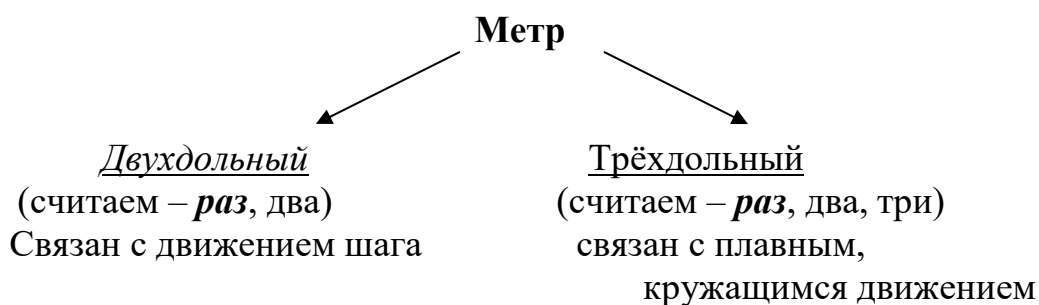
<i>№</i>	<i>Композитор, произведение</i>	<i>Тип интонации</i>
1.	Боккерини «Менуэт»	
2.	Римский-Корсаков «Шехеразада», тема царя Шахрияра	
3.	Моцарт «Лакримоза»	
4.	Глинка Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»	
5.	Глинка Канон «Какое чудное мгновенье» из оперы «Руслан и Людмила»	
6.	Мусоргский Хор «Слава» из оперы «Борис Годунов»	

МЕТР. РИТМ. ТЕМП

Метр – пульс музыки, равномерное чередование сильных и слабых долей.

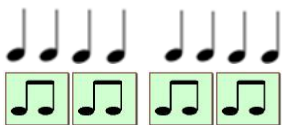

Доли – «шаги» в музыке. Доли бывают: сильная и слабая.

Сильная доля – доля, на которую падает музыкальное ударение, акцент.

Ритм – чередование длинных и коротких звуков и пауз на фоне какого-либо метра.

Разновидности ритмического рисунка:

<i>Название</i>	<i>Ритм</i>	<i>Характер</i>
<i>Ровное движение</i>		Спокойно, размеренно плавно, текуче
<i>Пунктир</i>		активный, бодрый, острый, упругий
<i>Синкопа</i>		перебивчивость, пружинистость
<i>Триоль</i>	 три звука на одну долю	легкость, плавность тревожность
<i>Ритмическое остинато</i>	повторение одной и той же ритмической формулы	неизменно, упорно, настойчиво
<i>Мелкая ритмика</i>	 и т.п.	прихотливо, озорно

Слушаем и определяем:

♪ Метр

№	Композитор, произведение	двухдольный или трёхдольный?	Характер
1.	Чайковский Марш из балета «Щелкунчик»		
2.	Гайдн Симфония № 103 1 часть П. П.		
3.	Глинка Марш Черномора		
4.	Сен-Санс «Караван животных», «Слон»		
5.	Рахманинов «Итальянская полька»		

♪ Ритм

№	Композитор, произведение	Ритмические особенности	Характер
1.	Григ «Утро»		
2.	Бах Куранта		
3.	Гендель Пассакалья		
4.	Шопен Мазурка		
5.	Прокофьев «Танец рыцарей»		
6.	Глинка Краковяк из оперы «Иван Сусанин»		
7.	Бах Прелюдия ре минор		
8.	Рахманинов Прелюдия		
9.	Равель Болеро		
10.	Гайдн Соната Ре мажор, 1 часть Г.П.		

♪ Темп

№	Композитор, произведение	Темп	Характер
1.	Лядов «Волшебное озеро»		
2.	Гаврилин Тарантелла		
3.	Чайковский «Мама»		

РЕГИСТР. ДИНАМИКА. ШТРИХИ.

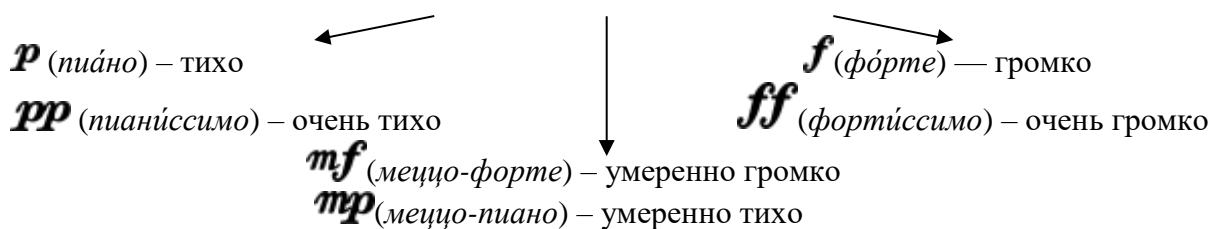
Регистр – высота звучания музыки

♪ Слушаем и определяем:

№	Композитор, произведение	Регистр	Характер
1.	Чайковский «Песнь Жаворонка»		
2.	Лядов «Баба-Яга»		
3.	Лист «Грёзы любви»		

Динамика – громкость звучания музыки

Постепенное изменение динамики:

- **крещендо** (итал. *crescendo*) – постепенное усиление звучания.
- **диминуэндо** (итал. *diminuendo*) – постепенное ослабление.

♪ Слушаем и определяем:

№	Композитор, произведение	Динамика	Характер
1.	Чайковский «Болезнь куклы»		
2.	Шопен Этюд «Революционный»		
3.	Григ «В пещере горного короля»		

Штрихи – способ (приём) исполнения

(итал. *staccato* – «оторванный») – исполнение звуков отрывисто, отделяя один от другого паузами.

(итал. *legato* «связанный») – связанное исполнение звуков, плавный переход одного звука в другой

Нон легато – звуки исполняются не связно, но и не отрывисто

♪ Слушаем и определяем:

№	Композитор, произведение	Штрихи	Характер
1.	Чайковский «Баркарола»		
2.	Чайковский «Баба-Яга»		
3.	Гайдн Симфония № 103, 2 часть		

ЛАД.

Вспомните, что означает это слово в повседневной жизни?

Когда говорят, что люди между собой ладят?

Когда они дружат, понимают друг друга и оказывают взаимную помощь.

В музыке звуки тоже должны ладить между собой, находиться в ладу.

ЛАД (в музыке) – дружная команда звуков

Строение музыки можно сравнить со строительством кирпичной стены. Как стена получается из кирпичей и цемента между ними, так и песня рождается только тогда, когда есть звуки устойчивые (опорные) и неустойчивые (подвижные). Почему звуки лада должны быть дружны (тянуться одни к другим)? Чтобы получилась благозвучная музыка – радостная или печальная. То есть звуки лада могут влиять и на настроение музыки, они словно окрашивают мелодии в разные краски, эмоциональные оттенки.

ЛАД – краска, настроение в музыке

В музыке много ладов, но есть два самых главных – две «команды», два художника, которые своими звуками могут нарисовать любую картину.

МАЖОР	МИНОР
светлый	затемнённый
солнечный	пасмурный
ясный	сумрачный
лучезарный	хмурый
радужный	тусклый
яркий, сияющий	приглушённый
тёплый	прохладный

♪ Слушаем и определяем:

№	Композитор, произведение	Лад	Краска, настроение
1.	Чайковский «Сентябрь. Охота»		
2.	Чайковский «Октябрь. Осенняя песнь»		
3.	Чайковский «Ноябрь. На тройке»		
4.	Чайковский «Декабрь. Святки»		
5.	Чайковский «Июнь. Баркарола»		

ГАРМОНИЯ.

ГАРМОНИЯ – последовательность аккордов, сопровождающих мелодию.

*Гармония усиливает выразительность мелодии;
Благодаря гармонии мелодия звучит ярче, богаче.*

Аккорд – созвучие из трёх или более звуков.

В музыке существует множество аккордов. Например,

Трезвучие – аккорд из трёх звуков, расположенных по терциям (через ноту), **Септаккорд** – аккорд из четырёх звуков, и много других.

Аккорды, как и ступени в ладу, бывают *устойчивыми* (опорными) и *неустойчивыми* (звучат напряжённо, с тяготением).

Возможности сочетаний аккордов бесконечно разнообразны.

Какая бывает ГАРМОНИЯ?

- **Ясная, устойчивая:** преобладают устойчивые созвучия, а неустойчивые аккорды сразу разрешаются.
- **Напряжённая, неустойчивая:** продолжительное звучание неустойчивых, резких созвучий, усиливающих напряжение.
- **Красочная:** последовательность из самых разных, необычных аккордов.

♪ Слушаем и определяем:

№	Композитор, произведение	Гармония	Характер
1.	Чайковский «Утренняя молитва»		
2.	Бетховен Симфония № 5, 1 часть разработка		
3.	Рахманинов романс «Здесь хорошо»		

Как ЧАСТО могут МЕНЯТЬСЯ аккорды?

- ✓ **Плавная, неторопливая смена** аккордов, чередование напряжений и спадов придают спокойное, умиротворённое настроение.
- ✓ **Неожиданная и резкая смена** гармонии создаёт впечатление чего-то необычного, загадочного, сказочного.

♪ Слушаем и определяем:

№	Композитор, произведение	Как меняется гармония	Характер
1.	Бетховен Соната № 8, 2 часть		
2.	Римский-Корсаков опера «Садко», превращение лебедей в красных девиц		
3.	Бах Прелюдия До мажор		

ФАКТУРА.

ФАКТУРА (склад) – музыкальная ткань произведения, способ изложения музыки, способ взаимоотношения голосов.

Типы фактуры:

Одноголосная (монодия)

Многоголосная:

➤ **Полифония** – «многоголосие», каждый голос ведёт самостоятельную мелодию

➤ **Гомофония**
(гомофонно-гармонический склад)
мелодия + аккомпанемент

т.е. есть один ведущий голос, а остальные голоса (аккорды гармонии) его сопровождают.

♪ Слушаем и определяем:

№	Композитор, произведение	Фактура
1.	Григорианский хорал «Аве Мария»	
2.	Жанекен, «Пение птиц»	
3.	Глюк, Мелодия флейты из оперы «Орфей и Эвридика»	
4.	Бах, двухголосная инвенция Фа мажор	
5.	Моцарт, Концерт для фортепиано № 21, 2 часть	

Виды гомофонно-гармонической фактуры:

✓ Унисонная: мелодия излагается одногласно или в унисон (удваивается в октаву)

✓ Аккордовая (хоральная): последовательность аккордов, где верхний голос – мелодия.

✓ Мелодия + сопровождение. Сопровождение (аккорды) может излагаться по-разному. Разновидности такой фактуры:

- *разложенные фигуры*;
- *аккорды в ровном движении*;
- *аккордовые репетиции*.

Характер фактуры: плотная, массивная, объемная, скупая, прозрачная, пространственная, раскидистая...

♪ Слушаем и определяем:

№	Композитор, произведение	Вид фактуры	Характер фактуры
1.	Бородин, симфония №2 «Богатырская»		
2.	Чайковский «Утренняя молитва»		
3.	Рахманинов романс «Весенние воды»		
4.	Шопен Прелюдия ми минор		
5.	Григ Ноктюрн		
6.	Лист Венгерская рапсодия № 12		
7.	Бах Прелюдия До мажор		

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Костюкова, О. Музыкальная литература в таблицах, схемах и тестах: полный курс обучения / О. Д. Костюкова, Д. А. Сорокотягин. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2019. — 254 с.: ил. — (Учебные пособия для ДМШ).
2. Краткий музыкальный словарь для учащихся / Ю. Булучевский, В. Фомин. - 8-е изд. - Л.: Музыка : Ленингр. отд., 1986. - 216 с.
3. Осовицкая, З.Е. Музыкальная литература: Первый год обучения предмету / З.Е. Осовицкая. - М.: Музыка, 2015. - 224 с.
4. Сорокотягин, Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения / Д. Сорокотягин. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 221 с.
5. Фролов, А. Музыкальная литература. 3 класс. Учебник / А. Фролов. - М.: Композитор, 2014. - 224 с.
6. Шалина, Л. А. Краткое пособие по теории музыки для учащихся фортепианного отдела ДМШ и ДШИ / Л.А. Шалина. - М.: Феникс, 2012. - 254 с.
7. Шорникова, М.И. Музыкальная литература: 1 год: рабочая тетрадь / М.И. Шорникова. - РнД: Феникс, 2018. - 159 с.
8. Шорникова, М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. 1 год обучения. Учебное пособие / М. Шорникова. - М.: Феникс, 2015. - 208 с.