

ВВЕДЕНИЕ

Музыкально-теоретические дисциплины относятся к числу базовых в подготовке музыканта-профессионала на всех этапах обучения, в том числе в средних профессиональных образовательных учреждениях. Стратегия их преподавания в XXI столетии обуславливается инновационной образовательной парадигмой, определяющей общие тенденции модернизации содержания и организации учебного процесса. Современная музыкально-педагогическая наука и практика выдвигают новые требования к подготовке специалистов для работы в этой области. Главными из них являются компетентностный подход, индивидуально-ориентированное обучение, совершенствование в предметной области.

Под первым понимается «интегральная характеристика, определяющая способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей»¹. Под вторым — личностно-индивидуализированная модель образовательного процесса, в которой «педагоги выполняют функции руководителя студентов, в полной мере развивающих навыки самостоятельной, творческой, поисковой деятельности, способности к рефлексивному критическому мышлению, умеющих “добывать” знания в современном социально-педагогическом взаимодействии, разработке социально-прикладных и академических исследовательских проектов»². Наконец, высокое качество педагогической деятельности обеспечивается ориентацией не на статичные умения, но на «динамичные знания».

Современная наука характеризуется небывалой подвижностью, инициированной, в том числе, феноменом «быстрого морального старения текущих жизненных атрибутов»³. В связи с этим особую актуальность приобретают такие качества, как широта и гибкость мышления, свободная ориентация в музыкально-информационном пространстве, при условии фундаментальности, глубины и основательности профессиональных знаний.

Образовательная программа «Преподавание музыкальных дисциплин в средних профессиональных образовательных учреждениях» нацелена на интенсивное повышение уровня профессиональной компетентности в области музыкально-теоретических дисциплин на основе углубленного изучения новейших достижений исторического и теоретического музыкознания, а также научно-практического освоения современных образовательных технологий. Программа включает целый ряд курсов, часть из которых дублирует изучаемые в основных образовательных программах 440301 — Художественное образование, профиль Музыкальное образование. Другие представляют собой новые образовательные проекты. Из них выделяются «Музыкально-теоретические дисциплины» и «Методология и методика

¹ Радионова Н.Ф. Научное обеспечение подготовки педагогических кадров в условиях профильного обучения // Информационный бюллетень. Министерство образования и науки РФ, РГПУ им. А.И. Герцена, Учебно-методическое объединение по направлениям педагогического образования. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. С. 13.

² Сморгунова В.Ю. Реформирование образовательного процесса в университете. Там же. С. 133.

³ Соломин В.П., Мосин В.Г., Сухоруков В.Д. Межвузовская научно-практическая конференция «Теория и методика обучения географии: история и современные направления развития». Там же. С. 152.

преподавания музыкально-теоретических дисциплин в средних профессиональных образовательных учреждениях».

Значимостью данных курсов в системе профессиональной переподготовки обусловлена необходимость предлагаемого Учебного пособия. Оно содержит три части. Первая — «Музыкально-теоретические дисциплины: теория и практика» — включает темы «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «Компендиум всеобщей истории музыки».

Вторая часть — «Специальные дисциплины по выбору: Музыкально-теоретические дисциплины» — предполагает углубленную подготовку к работе на теоретических отделениях средних профессиональных образовательных учреждений. Данная часть состоит из двух разделов: «Современные научные основы музыкально-теоретических дисциплин» и «Творческий практикум по музыкально-теоретическим дисциплинам» и ориентирована на детальную проработку проблематики, связанной с «Научно-практическими основами курса сольфеджио», «Структурой музыкального языка (теория музыки)», «Гармонией как элементом музыкальной системы», «Вопросами истории и теории развития полифонического мышления», «Анализом музыкальных произведений», «Музыкальным искусством как культурно-историческим феноменом в динамике эволюции художественно-творческого мышления, национальных традиций, стилей, жанров, форм (музыкальная литература)», «Народным музыкальным творчеством в контексте современных этнокультурных процессов».

Третья часть — «Методология и методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» — раскрывает теоретико-методологические основы и профессионально-практические аспекты методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

В каждой из частей формулируются цели и задачи дисциплины, принципы отбора и организации содержания, тематический план; обозначаются формы текущей и итоговой проверки качества усвоения материала, приводятся виды самостоятельной работы, перечень ключевых понятий, а также контрольные вопросы для зачета и экзамена, творческие задания и примерные темы выпускных квалификационных работ, нацеленные на оптимизацию и оценку научно-теоретической и практической готовности выпускников к ведению профессиональной деятельности в средних профессиональных образовательных учреждениях.

Основное содержание дисциплин представлено в виде краткого плана-конспекта, что способствует повышению творческой активности слушателей (студентов старших курсов, магистров и педагогов, специализирующихся в области преподавания музыкально-теоретических дисциплин), стимулирует самостоятельные поиски необходимой информации, развивает культуру аргументированного, научно обоснованного, методологически и методически целесообразного освоения изучаемой проблематики.

Пособие завершает обширный список рекомендуемой литературы — основной, справочной и дополнительной. Объединенная библиография по первым частям — «Музыкально-теоретические дисциплины: теория и практика» и «Специальные дисциплины по выбору: Музыкально-теоретические дисциплины» — включает основополагающие труды по сольфеджио, теории музыки, структуре музыкального языка, гармонии, полифонии, анализу музыкальных произведений, истории

музыки, в том числе музыкально-критические и литературные работы, монографии, сборники научных трудов о творчестве композиторов. В самостоятельный раздел выделены исследования о музыке XX века, занимающей, к сожалению, недостаточное место в учебном процессе в средних профессиональных образовательных учреждениях.

В списке литературы по второй дисциплине образовательной программы — «Методология и методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в средних профессиональных образовательных учреждениях» — акцент сделан на классических и современных работах по методологии и методике преподавания музыкально-теоретических дисциплин на разных уровнях обучения (школа — училище — вуз), что позволяет осмыслить динамику освоения той или иной темы, выявить специфику каждого из этапов подготовки, реализовать идею преемственности, непрерывности образования.

ЧАСТЬ 1. МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Методологические основы дисциплины

Учебно-методический комплекс «Музыкально-теоретические дисциплины: теория и практика» нацелен на повышение профессиональной компетентности специалистов. Основными его ориентирами служат: методологическая систематизация и обобщение знаний, полученных в процессе базовой подготовки (бакалавриат, магистратура, специалитет); освоение новейших достижений музыкальной науки, совершенствование умений в области творческого музицирования, а также навыков анализа музыкального произведения и адекватной оценки сложных явлений классической и авангардной композиторской практики; оптимизация инновационной культуры научно-исследовательской, учебно-методической деятельности, необходимой для эффективной педагогической самореализации и соответствующей уровню современных требований к профессиональной подготовке специалиста в области музыкального искусства.

Цель дисциплины: повышение у слушателей, ориентированных на преподавание музыкально-теоретических дисциплин в средних профессиональных образовательных заведениях, компетенций по истории и теории музыки, содержательно-смысловой и структурной организации ее художественно-творческих явлений в контексте жанровой и образно-интонационной логики музыкального мышления.

Задачи дисциплины:

- способствовать выработке мировоззренческих ориентиров посредством углубленного изучения и осмысления музыкально-творческого мышления разных эпох, стилей, национальных школ, осознания специфики современного музыкального языка, новых структурных отношений между его элементами;
- сформировать необходимый для осуществления практической педагогической деятельности в средних профессиональных образовательных заведениях понятийный аппарат исторического и теоретического музыкознания;
- расширить профессиональный комплекс знаний, умений и навыков в области музыкально-теоретических дисциплин;
- развить исследовательский потенциал как основу для дальнейшей педагогической и творческой деятельности.

Ожидаемые результаты

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны **знать:**

- основные эстетико-стилевые концепции, особенности их преломления в музыкальном искусстве различных исторических эпох;
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере музыкального творчества;

- креативные способы самопознания и саморазвития личности композитора, исполнителя, слушателя;

уметь:

- ориентироваться в многообразии художественного опыта разных регионов мира;
- анализировать конкретные образцы художественного творчества в аспекте выявления общих и индивидуально-своеобразных черт в историческом контексте;
- модульно осваивать изучаемый материал и организовывать самостоятельную работу с различными источниками информации;

владеть:

- системой теоретических знаний в области сольфеджио, гармонии, полифонии, истории музыки;
- исследовательскими технологиями в области музыкознания;
- навыками проектирования и осуществления профессионального самообразования, формирования индивидуальной траектории познания, способами ориентирования в специальных источниках информации (традиционные печатные издания, Интернет-ресурсы и т.д.) .

Принципы отбора содержания и организации учебного материала

Содержание программы логически взаимосвязано с осваиваемыми в бакалавриате и специалитете дисциплинами профильными («Сольфеджио», «Структура музыкального языка», «Гармония», «Полифония», «Анализ и интерпретация произведений искусства», «История музыкального искусства») и общепрофессиональными («История», «Философия», «Эстетика», «История художественной культуры»), а также с параллельно изучаемой в программе переподготовки «Методологией и методикой преподавания музыкально-теоретических дисциплин». Обе имеют единую теоретическую базу, но разрабатывают ее в разных аспектах. Первая посвящена практическому овладению проблемным полем современного музыкознания, вторая — методологии и методике преподавания музыкально-теоретических дисциплин в средних специальных профессиональных учебных заведениях.

Ведущими принципами отбора содержания и организации учебного материала являются:

- проблемное построение курса на основе целостного рассмотрения музыкально-исторического процесса в аспекте эволюции художественно-творческого мышления, анализа стилей, жанров, форм, музыкального языка;
- отражение в учебной дисциплине новейших достижений исторического и теоретического музыкознания, а также основополагающих идей из смежных областей научного знания (всемирная история, философия, эстетика, мировая художественная культура, искусствознание);
- направленность на методологическую реализацию взаимосвязи науки и практики;

- комплексное системное освоение музыкального текста в целом и отдельных его элементов с использованием как традиционных, так и новейших образовательных технологий;
- единство музыкального историко-теоретического образования и творческого развития личности, активизации ее креативного потенциала.

Логика расположения основных содержательных блоков программы обусловлена комплексным характером данной дисциплины. Тематический план включает общетеоретические проблемы сольфеджио, гармонии, полифонии, развития русского и зарубежного музыкального искусства, а также предусматривает широкий спектр творческих заданий.

Основными формами обучения являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. Учебный процесс по данной дисциплине целесообразно ориентировать на овладение приоритетными в современной информационной среде принципами конструирования профессиональных знаний, формирование искусствоведческой компетентности (теоретическое постижение музыки, ее гуманитарной и языковой составляющих) и практической компетенции (способность эффективно использовать все компоненты музыкально-научного знания для совершенствования практических навыков). Достижению поставленной цели способствуют: закрепление и углубление теоретических сведений, полученных на предыдущих этапах обучения, освоение новейшей специальной литературы, письменные работы, слуховой анализ, интонационные упражнения, игра на фортепиано, творческие задания по проблематике дисциплины.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

Название темы	Количество часов		
	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
Введение. Предмет и содержание курса	2 ¹	-	-
Тема 1. «Сольфеджио»	4	36	20
Введение. Предмет и содержание дисциплины	0,5	-	-
1.1. Теоретико-методические основы «Сольфеджио»	3,5	-	-
1.1.1. Методологические основы интонационно-слухового воспитания	1	-	-
1.1.2. Методические аспекты работы над интонационно-ритмическими упражнениями, сольфеджированием, слуховым анализом, музыкальным восприятием	2,5		

¹ Здесь и далее светлым курсивом обозначено распределение часов по разделам темы и конкретным внутри-тематическим позициям.

Название темы	Количество часов		
	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1.2. Профессионально-практические аспекты «Сольфеджио»	-	36	20
1.2.1. Интонационно-ритмические упражнения	-	7	4
1.2.2. Сольфеджирование	-	7	4
1.2.3. Слуховой анализ	-	8	4
1.2.4. Музыкальный диктант	-	8	4
1.2.5. Активизация творческих навыков	-	6	4
Тема 2. «Гармония»	28	12	20
Введение. Предмет и содержание дисциплины	1	-	-
2.1. Теоретико-методологические основы изучения гармонии как элемента музыкальной системы	12	-	-
2.1.1. Общие эстетические, теоретические и структурные проблемы гармонического мышления	4	-	-
2.1.2. Теоретическое учение об аккорде и практические аспекты его изучения	4	-	-
2.1.3. Новая концепция тональности	4	-	-
2.2. Историческое развитие гармонического мышления	14	-	-
2.1.1. Этапы эволюции гармонии как одного из важнейших элементов музыкального языка	14	-	-
2.3. Профессионально-практические аспекты дисциплины «Гармония»	-	12	20
2.3.1. Теория и практика гармонического анализа	-	4	10
2.3.2. Письменные задания и упражнения на фортепиано	-	8	10
Заключение	1	-	-
Тема 3. «Полифония»	24	4	14
Введение. Предмет и содержание дисциплины	1	-	-
3.1. Теоретико-методологические основы изучения полифонии	10	-	-
3.1.1. Классические и современные представления о полифонии	2	-	-
3.1.2. Теоретические основы ранних форм многоголосия	2	-	-
3.1.3. Теория контрапункта	2	-	-

Название темы	Количество часов		
	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
3.1.4. Теория фуги	2	-	
3.1.5. Подголосочная полифония	2	-	-
3.2. Основные этапы развития полифонического мышления	12	-	6
3.2.1. Полифония средневековья	2	-	1
3.2.2. Полифония эпохи Ренессанса	2	-	1
3.2.3. Полифония эпохи барокко	2	-	1
3.2.4. Полифония в творчестве западноевропейских композиторов XVIII–XIX веков	2	-	1
3.2.5. Полифония в русской музыке второй половины XVIII –начала XX века	2	-	1
3.2.6. Развитие полифонических принципов в музыке XX–XXI столетий	2	-	1
3.3. Профессионально-практические аспекты дисциплины «Полифония»	-	4	8
3.3.1. Освоение мелодических, ладовых, метроритмических и контрапунктических закономерностей полифонии строгого стиля	-	2	4
3.3.2. Освоение основных жанров и форм полифонии свободного стиля	-	2	4
Заключение	1	-	-
Тема 4. «Компендиум всеобщей истории музыки»	90	38	64
Введение. Предмет и содержание дисциплины	1	-	-
4.1. Музыкальное искусство от древнейших времен до эпохи Возрождения	22	9	
4.1.1. Музыкальное искусство Древнейшего мира	2	-	14
4.1.2. Музыкальное искусство Древнего мира	5	2	4
Музыкальное искусство Средних веков	7	3	4
4.1.3. Музыка эпохи Возрождения	8	4	6
4.2. Музыкальное искусство Нового времени	32	14	24
4.2.1. Зарубежное музыкальное искусство Нового времени	16	7	12
4.2.2. Русское музыкальное искусство Нового времени	16	7	12

Название темы	Количество часов		
	Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
4.3. Музыкальное искусство Новейшего времени	34	15	26
4.3.1. Зарубежное музыкальное искусство Новейшего времени	17	7	13
4.3.2. Русское музыкальное искусство Новейшего времени	17	8	13
Заключение	1	-	-
Итого	148	90	118
Всего	356		

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Введение. Предмет и содержание дисциплины

Место учебного предмета «Музыкально-теоретические дисциплины: теория и практика» в системе подготовки музыканта-исполнителя, педагога, исследователя, его роль в становлении и развитии общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. Нацеленность на познание общих закономерностей музыкального искусства, его выразительных средств как эффективного фактора активизации творческих способностей, формирования самостоятельного музыкально-творческого мышления.

Предмет, цели, задачи, содержание и строение дисциплины.

Тема 1. «СОЛЬФЕДЖИО»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Сольфеджио» входит в первый, общепрофессиональный блок учебного плана; изучается на протяжении 1–3-го семестров; общий объем — 60 часов, из них аудиторных — 40 (лекции — 4, практические — 36), самостоятельная работа — 20.

Цель дисциплины:

повышение профессиональной компетентности студентов путем формирования целостной системы развития творчески активного высокоорганизованного музыкального слуха, его интонационного, аналитического и креативного компонентов в их практически-деятельностной реализации.

Задачи дисциплины:

- развивать *общекультурные компетенции*, ориентированные на повышение уровня культуры мышления в процессе слухового освоения общих закономерностей художественно-творческого процесса, аналитического восприятия музыки различных национальных композиторских школ прошлого и современности;
- углублять *общепрофессиональные компетенции*, нацеленные на формирование мотивации к выполнению преподавательской деятельности с использованием новейших технологий воспитания аналитического музыкально-творческого мышления, систематизированных музыкально-слуховых представлений, развития музыкальной памяти на базе широкого диапазона музыкально-теоретических и исторических знаний и общенаучных психолого-педагогических методов;
- повышать профессиональные *компетенции*, связанные с всесторонним совершенствованием мелодического, ладогармонического, полифонического, ритмического и тембрового аспектов музыкального слуха в единстве с историко-стилистическим, формообразующим и выразительным компонентами;
- способствовать оптимизации музыкального восприятия на основе воспитания аналитического мышления, оперативной и долговременной музыкальной памяти, внутреннего слуха;
- содействовать активизации творческих навыков.

Ожидаемые результаты

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны

знать:

- принципы формирования комплексного восприятия различных элементов музыкального языка в их единстве, взаимосвязи, структурной организованности;
- профессиональные методы развития музыкально-слуховых представлений, аналитического музыкального мышления, музыкального слуха, памяти, интонационной культуры;
- ценностные основы педагогической деятельности в сфере преподавания сольфеджио;

уметь:

- точно интонировать специальные упражнения (пение диатонических, характерных и хроматических интервалов и аккордов от звука, различных диатонических и хроматических звукорядов народной, классической и современной музыки, ступеней, интервалов, аккордов, секвенций, однотональных и модулирующих построений), одноголосные и многоголосные произведения с текстом, аккомпанементом, читать с листа незнакомые музыкальные сочинения;
- осуществлять детальный устный и письменный слуховой анализ ладоинтонационных, ритмических и других особенностей музыкального языка разных эпох, стилей, национальных культур;
- решать задачи по совершенствованию внутреннего слуха, музыкальной памяти, обогащению интонационного словаря посредством выполнения специальных заданий на запоминание и воспроизведение одноголосных и многоголосных фрагментов из музыкальных произведений, звукорядных, ступеневых, интервальных и гармонических последовательностей;
- отбирать, системно оценивать и модульно осваивать художественно-творческую, научно-исследовательскую и учебно-методическую информацию по сольфеджио, создавать на ее основе материалы и рекомендации для последующего педагогически-творческого саморазвития;
- реализовывать сформированные на занятиях по сольфеджио профессиональные и личностно-ориентированные компетенции в различных видах самостоятельной педагогической деятельности;

владеть:

- исследовательскими методами и методиками освоения теории и практики сольфеджио;
- системой всестороннего развития интонационно-слуховых представлений, направленной на целостное восприятие музыкального произведения в аспекте стиля, жанра, формы, а также на активизацию аналитического музыкального мышления;
- навыками точного, осмысленного и вместе с тем выразительного, эмоционального интонирования и слухового анализа музыки Возрождения, барокко, венского классицизма, романтизма, русской классики, музыки

XX–XXI веков, народного песенно-танцевального творчества, присущих им принципов организации музыкальной ткани, ладотональной системы, наиболее характерных ладоинтонационных, мелодических и гармонических образований, метроритмических закономерностей, включая сложные, нетрадиционные конструкции;

- профессиональными компетенциями в области развития творческого потенциала с использованием заданий по гармонизации, подбору аккомпанемента, транспонированию, чтению с листа, досочинению и сочинению на основе конкретных интонационных, жанрово-стилевых моделей, типов фактуры, ладоинтонационных и метроритмических структур.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала

Учебная дисциплина «Сольфеджио» является одной из базовых в дополнительной образовательной программе повышения квалификации по специальности «Преподавание музыкальных дисциплин в средних профессиональных учебных заведениях». Она обобщает на новом уровне знания, приобретенные на предшествующих образовательных ступенях (бакалавриат, магистратура, специалитет) в дисциплинах «Сольфеджио», «Структура музыкального языка», «Гармония», «Анализ и интерпретация художественного произведения», «Анализ музыкальных произведений», «История музыкального искусства».

Содержание программы направлено на то, чтобы повысить профессиональную компетентность специалистов, оснастить их современными комплексными знаниями, умениями и навыками в данной области.

Отбор и организация учебного материала обусловлены ведущими принципами развития высшего педагогического образования и специальной программы профессиональной переподготовки в сфере музыкального искусства:

- *фундаментализации* — определяет проблемное построение содержания на основе целостного рассмотрения сольфеджио в русле общей теории педагогики музыкального образования;
- *практикоориентированности* — обуславливает нацеленность тематического материала и его структурирование на решение практических музыкально-педагогических задач;
- *адаптивности* — требует учета актуальных потребностей всех, кто включен в процесс обучения;
- *вариативности* — допускает введение дополнительных элементов в основные разделы курса и выстраивание их в авторской концепции;
- *направленности на совершенствование личностной профессиональной позиции будущего педагога-музыканта* — ориентирует на формирование индивидуальной программы профессионального самоопределения.

Магистральными идеями дисциплины являются формирование системы всестороннего развития интонационно-слуховых представлений, активизация аналитического музыкального мышления. Принципиальная установка программы включает необходимое для творческого роста слушателей, их профессиональной деятельности воспитание целостного восприятия музыкального произведения в аспекте стиля, жанра, формы, глубокое проникновение в содержание

композиции, ее конструктивную логику. Верное понимание стиля, конкретизация представлений о сущности художественных процессов достигаются посредством расширения и углубления музыкально-исторических и теоретических знаний, постижения значимости музыкальной интонации, совершенствования навыков точного, осмысленного и выразительного интонирования (сольного и ансамблевого), интеграции различных форм слухового анализа, развития музыкальной памяти и внутреннего слуха, освоения нетрадиционных видов работ.

Специфика дисциплины состоит в ее историко-стилистической направленности, поэтому многие виды заданий: письменных, устных (построение, интонирование и слуховой анализ звукорядов, интервалов, аккордов, гармонических последовательностей, различные виды диктанта, сольфеджирование одноголосных и многоголосных произведений с текстом, с аккомпанементом, чтение с листа) и творческих должны быть ориентированы на определенные музыкальные стили.

Логика расположения основных содержательных блоков дисциплины обусловлена двумя составляющими — теоретико-методической и практической. Материал распределен на два раздела: «Теоретико-методические основы сольфеджио» и «Профессионально-практические аспекты сольфеджио».

Основными формами обучения являются практические занятия и самостоятельная работа студентов, которые целесообразно ориентировать на выполнение широкого спектра специальных упражнений и анализ конкретных образцов музыкального творчества. Детальное слуховое освоение ладоинтонационных, ритмических и других музыкально-выразительных средств разных эпох, стилей, направлений и национальных культур способствует пониманию закономерностей художественно-творческого мышления, закреплению представлений об особенностях музыкального языка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Предмет и содержание дисциплины

Место «Сольфеджио» в комплексе музыкально-теоретических дисциплин, его роль в повышении профессиональной компетентности обучающихся. Нацеленность на познание общих закономерностей музыкального искусства, его выразительных средств путем развития творчески активного музыкального слуха, памяти, вокально-интонационной культуры. Воспитание на занятиях сольфеджио ладогармонического, полифонического, тембрового мышления, освоение логики метроритмической организации музыки как эффективных факторов активизации креативных способностей, формирования самостоятельного музыкально-творческого мышления.

Содержание и строение дисциплины.

1.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ «СОЛЬФЕДЖИО»

1.1.1. Методологические основы интонационно-слухового воспитания

Фундаментальное значение сольфеджио в освоении интонационной природы музыки, элементов ее языка — мелодии, ритма, интервала, аккорда, лада, тональности, фактуры, тембра — в их единстве, взаимосвязи, взаимодействии, структурной организованности.

Историко-стилевой подход к художественно-творческому процессу в целом и к конкретным произведениям искусства как одна из перспективных тенденций современной педагогики музыкального образования. Роль стилового анализа для осознания языковых закономерностей, свойственных определенной эпохе, национальной школе, индивидуальному почерку композитора.

Разработка словаря интонационных «формул», характерных для музыки барокко, классицизма, романтизма, современной композиторской практики как предпосылка эффективной педагогической реализации стилового подхода к музыкальному произведению, необходимого для формирования слуховой интонационной ориентации, расширения историко-стилевой эрудиции, развития музыкально-логического мышления.

Конструирование «матриц» различных ладовых систем и звукорядов (лады народной музыки, мажоро-минорной системы, искусственные лады), интервала как самостоятельной структурной единицы и в контексте ладовых отношений (интервалы, в том числе характерные, увеличенные и уменьшенные, на ступенях натурального, гармонического и мелодического мажора и минора), аккорда как вертикального образования и его ладофункциональной сущности, реализуемой в системе функциональных взаимодействий (трезвучия, септаккорды и их обращения на ступенях натурального, гармонического и мелодического мажора и минора), как подготовительный этап работы по формированию звуковысотных представлений, развитию гармонического, полифонического, тембрового мышления.

Установка на творческий подход к интонированию, музицированию, аналитической слуховой интерпретации музыкального текста.

Современные знания о музыкальном слухе, его видах и способах развития.

Музыкальная память, пути ее совершенствования на занятиях сольфеджио.

Обусловленность продуктивности занятий свободным владением практическими навыками в области теории музыки, техникой построения звукорядов, интервалов, аккордов, гармонических последовательностей, строгим соблюдением правил голосоведения и т.п.

1.1.2. Методические аспекты работы над интонационно-ритмическими упражнениями, сольфеджированием, слуховым анализом, музыкальным диктантом

Интонационно-ритмические упражнения как важнейшее средство воспитания музыкального слуха и памяти, способствующее эффективному усвоению

фундаментальных компонентов музыкальной речи: мелодии, гармонии, ладоинтонационных и метроритмических структур, осознанию их выразительных возможностей.

Методика разработки комплекса интонационно-ритмических упражнений на освоение различных ладовых систем и звукорядов, ладового значения ступеней, особенностей внутриладовых связей; интервала и аккорда от звука и в тональности.

Формирование тщательного профессионального самоконтроля за точностью интонации и чистотой строя посредством своеобразного «предслышания» всего звукового комплекса — предварительных внутренних представлений о звучании соответствующего лада, ступени и ступеневых последовательностей, интервала и интервальных цепочек, аккорда, кратких гармонических оборотов и более развернутых построений, секвенций.

Работа над развитием метроритмического слуха в процессе пения гамм, интервальных и аккордовых последовательностей, секвенций и специальных мелодических построений с различными ритмическими рисунками, импровизацией моноритмического и полиритмического сопровождения.

Сольфеджирование как одна из основополагающих форм совершенствования аналитического музыкально-творческого мышления, слуховых представлений, навыков точного выразительного интонирования, осмысления ладоинтонационной и метроритмической структуры музыкального построения, логики развертывания музыкальной мысли.

Воспитание техники свободного чтения нот с листа, требующей максимальной активизации всех компонентов музыкального слуха, памяти, вокально-исполнительских способностей.

Значение в работе над сольфеджированием и чтением с листа предварительного анализа: определение стиля и характера музыки, выявление структурного, ладового и метроритмического строения, особенностей мелодического и гармонического развития музыкальной мысли, характерных интонационно-ритмических закономерностей, динамических оттенков, штрихов и других исполнительских указаний относительно специфики художественного образа.

Совершенствование навыков точного и чистого интонирования на основе осознания внутриладовых связей тонов, составляющих мелодическую линию, осмысления мелодико-ритмических образований, музыкального синтаксиса с использованием приема опережающего зрительного восприятия нотного текста.

Целесообразность и эффективность таких форм работы, как чередование пения вслух и про себя; вокализация мелодии без названия звуков, на слоги или с текстом; исполнение музыкального примера (песни, романса, арии, хора, мелодии из инструментального произведения) с аккомпанементом; воспроизведение по памяти одного из голосов музыкального текста; транспонирование примера в различные тональности с целью развития внутреннего слуха, памяти, свободной ориентации в тональностях с разным количеством знаков; мысленное разучивание новых сочинений с последующим интонированием их вслух.

Роль правильного звукообразования, владения голосовым аппаратом, ясной, четкой дикции, формирования гласных.

Слуховой анализ как неотъемлемый компонент в структуре профессиональной компетентности музыканта, важнейший параметр осознанного восприятия и осмысленной интерпретации произведения.

Цель слухового анализа — формирование и закрепление навыков свободной ориентации в музыкальном контексте сочинения: определение его стиля, жанра, образно-эмоционального содержания, формы, конкретных средств выразительности (лада, тональности, мелодических, гармонических и полифонических структур, метроритмической организации, тембровых решений) .

Моделирование комплекса заданий по определению на слух звукорядов, ступеней, включая хроматически измененные; мелодических и гармонических, простых и составных интервалов в тональности и от звука; всех разновидностей аккордов (трезвучий и септаккордов и их обращений), гармонических оборотов, специально составленных последовательностей, модулирующих построений. Акцентирование внимания при выполнении упражнений в тональности на ладофункциональном значении анализируемого явления (ступени, интервала, аккорда); в заданиях, связанных с интервалом и аккордом как самостоятельными, отдельно взятыми образованиями, — на их структурную и фоническую стороны, с указанием в обоих случаях расположения и мелодического положения аккорда.

Музыкальный диктант как эффективное средство развития аналитического музыкального мышления, всесторонней активизации различных аспектов музыкального слуха, в том числе одного из его фундаментальных компонентов — музыкальной памяти. Значение диктанта для воспитания внутреннего слуха, повышения уровня интонационно-слуховых представлений, формирования и совершенствования осмысленного отношения к ладотональным, метроритмическим, композиционным принципам организации музыкального произведения.

Методическая установка на запоминание прослушанного музыкального примера как единого целого и адекватное воспроизведение его звуковысотной мелодической линии, ритмического рисунка, темпа, фразировочных лиг, динамических оттенков, исполнительских штрихов.

Нацеленность предварительного анализа на определение стилевой принадлежности музыки и ее жанровых свойств, на выявление общих закономерностей и индивидуальных черт, присущих данному построению, на осознание его структурной организации, составляющих предложений, фраз, мотивов, точных или варьированных повторов; акцентирование внимания на начало и окончание фраз (фиксация в памяти соответствующих ступеней лада, их метроритмических положений), направление и характер движения (плавный или скачкообразный), ладовое значение кульминационных звуков; осмысление особенностей метроритмической организации, ладотональной, гармонической структуры, кадансовых оборотов.

Правила нотной фиксации текста.

Специфика работы над нетрадиционными формами диктанта. Устный диктант, предполагающий мобильное воспроизведение прослушанной 2–3 раза музыки. «Блиц-диктант» — запись или пение после одного прослушивания. Самодиктант — запись по памяти знакомых мелодий, фрагментов музыкальных произведений, гармонических последовательностей. Запись сочинения целиком или его отрывка после предварительного зрительного ознакомления с последующим исполнением на инструменте в разных тональностях с целью предотвращения чисто зрительного запоминания и максимальной активизации внутреннего слуха и памяти. «Домашний диктант» — запись дома музыки, над которой велась работа в аудитории.

Творческие задания, импровизация на занятиях сольфеджио.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru