

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
имени Н. А. Римского - Корсакова

Н. Ю. АФОНИНА

**ПИСЬМЕННЫЕ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ**

**С КОММЕНТАРИЯМИ И МЕТОДИЧЕСКИМИ
УКАЗАНИЯМИ**

18 62

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра теории музыки

Н. Ю. А Ф О Н И Н А

**ПИСЬМЕННЫЕ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ**

**С КОММЕНТАРИЯМИ И МЕТОДИЧЕСКИМИ
УКАЗАНИЯМИ**

Учебное пособие по специальности
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)
Специализация Концертные духовые и ударные
инструменты,
Концертные струнные инструменты

По дисциплинам:

«Сольфеджио. Гармония. Комплексный курс»,
«Анализ музыкальных произведений»,
«Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма»

Санкт-Петербург
Саратов
2020

УДК 78.03
ББК 85.315
А 94

А 94 **Афонина Н. Ю.** Письменные аналитические задания по музыкально-теоретическим дисциплинам с комментариями и методическими указаниями: учебное пособие. – Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. – Санкт-Петербург ; Саратов : Амирит, 2020. — 94 с. — ISBN 978-5-00140-651-8

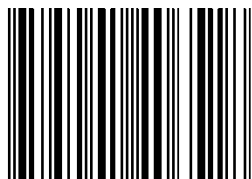
Рецензенты:

Кандидат искусствоведения, доцент В. В. ГОРЯЧИХ
Преподаватель М. А. ДОЛГОВА

Учебное пособие «Письменные аналитические задания по музыкально-теоретическим дисциплинам с комментариями и методическими указаниями» содержит материалы по учебным предметам: «Сольфеджио. Гармония. Комплексный курс» из музыки композиторов XX века (в формах слухового анализа, диктанта, гармонического анализа), «Анализ музыкальных произведений», «Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма». Адресовано студентам оркестрового факультета консерватории; может использоваться также студентами других факультетов и преподавателями названных музыкально-теоретических дисциплин.

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова

ISBN 978-5-00140-651-8

9 785001 406518 >

© Н.Ю. Афонина, 2020
© Санкт-Петербургская
государственная консерватория
имени Н.А. Римского-
Корсакова, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ПИСЬМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КУРСУ «СОЛЬФЕДЖИО. ГАРМОНИЯ»	9
Диктанты	11
Гармонический анализ	19
ПИСЬМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»	35
ПИСЬМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННАЯ КАМЕРНАЯ МУЗЫКА: ТЕМБР, ЖАНР, ФОРМА»	59

ПРЕДИСЛОВИЕ

Анализ музыки входит неотъемлемой частью в профессиональное обучение музыканта любой специальности, в том числе – студентов оркестрового факультета, для которых написано данное пособие. Все предлагаемые в нем задания объединяются аналитическим подходом к разным темам и формам работы в рамках нескольких учебных дисциплин: 1) комплексного курса «Сольфеджио. Гармония» (темы: фактура, ритм и метр, мажоро-минор, политональность, атональность, аккорды разной интервальной структуры; формы работы: музыкальный диктант, гармонический анализ)¹; 2) дисциплины «Анализ музыкальных произведений» (по теме «Классическая сонатная форма» на материале симфоний Бетховена)², 3) дисциплины «Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма»³ (камерная музыка второй полови-

¹ Программа Комплексного курса «Сольфеджио. Гармония» по специальности «Инструментальное искусство. Духовые инструменты» / Афонина Н. Ю.; СПбГК. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического университета, 2010. – 29 с.; Афонина Н. Ю. Сольфеджио. Гармония: Материалы комплексного курса. Учебное пособие. СПбК, Санкт-Петербург ; Саратов : Амирит, 2020. – 98 с.

² Анализ музыкальных произведений. Рабочая программа дисциплины по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета) специализация 03 «Концертные струнные инструменты»; Специализация № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты» / авт.-сост. Иванова Л. П., Афонина Н. Ю. СПб., 2019. – 44 с.

³ Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма. Учебная программа дисциплины. Специальность: 53.05.01. искусство концертного исполнительства (уровень специалитета). Специальность № 4 «Концертные духовые и ударные инструменты» / авт.-сост. Афонина Н. Ю., Долгова М. А. – 2-е изд., перераб. и доп. ; СПбГК – Санкт-Петербург; Саратов : Амирит, 2020. – 51 с. Современная камерная

ны XX века). Все темы, обусловившие выбор музыкального материала, относятся к стадии окончания каждого учебного курса⁴ и в самом общем смысле являются итоговыми; поэтому некоторые из предлагаемых работ могут использоваться для заключительной аттестации (зачетной, экзаменационной).

Письменная форма работы нацелена на повышение ответственности молодого музыканта перед словом о музыке; при необходимости эта форма легко переводится в устную.

Предлагаемые методы работы, стилистика музыкального материала и его объем отличаются в каждой дисциплине, соответственно ее специфике. В сольфеджио и гармонии студенты имеют дело в основном с музыкальными фрагментами, цель аналитического подхода к ним состоит в осмыслении взаимодействия разных параметров музыкального материала: прежде всего фактуры (ее планов), организации ткани во времени (ритм, метр) и на «нижнем» уровне формы (посредством музыкального синтаксиса); звуковысотных принципов организации (лада, тональности, гармонической вертикали). Слуховой анализ здесь выходит на первый план, играя именно в сольфеджио главную роль, и отличаясь в сольфеджио и гармонии «стадией» обращения студентов к

музыка: тембр, жанр, форма. Рабочая программа дисциплины. Направление подготовки: 073201 Искусство концертного исполнительства (специализация 03 – концертные струнные инструменты). / авт.-сост. Афонина Н. Ю. – СПб., СПбК, 2014. – 51 с.

⁴ В частности, материал комплексного курса «Сольфеджио. Гармония» в конце II семестра строится только на фрагментах из музыки XX века.

авторскому нотному тексту⁵: итоговой при записи диктанта, начальной и итоговой при гармоническом анализе. В курсе Анализа музыкальных произведений студент работает уже с целостным музыкальным текстом, здесь учащийся должен быть (в идеале) во всеоружии навыков начального «исследования» элементов, обобщенных методами анализа тематизма и формообразования. Дисциплина «Современная камерная музыка» также имеет дело с конкретными произведениями, ее аналитические задачи концентрируются на поиске «аргументов» в самом музыкальном произведении⁶, обосновывающих образный строй, особенности тематизма и формы в условиях стилистики и техник композиции, отличающих музыку разных направлений минувшего столетия и начала XXI века. Здесь пригодится и умение разбираться в элементах ткани, и профессиональное представление об эволюционных процессах в музыкальном мышлении, включающих как разнообразие традиций (композиторских и национальных школ, художественных течений), так и законов изменения музыкальной лексики и способов ее структурной организации.

Вопросы для аналитической работы по каждой дисциплине сопровождаются комментариями автора пособия, напоминанием об аналитическом аппарате, методах

⁵ Материал музыкальных диктантов основан исключительно на художественных образцах, согласно традиции преподавания дисциплины «Сольфеджио» в Санкт-Петербургской государственной консерватории.

⁶ Здесь имеется в виду главенство самого произведения как *результата* техники композиции, эстетических и философских установок композитора, и приоритет «доказательного» анализа перед реферативным изложением доступного по литературе историко-биографического и комментирующего материала.

и порядке действий. В пособии минимизированы ссылки на литературу, ее дифференцированные по каждой теме списки представлены в указанных Программах (см. сноски 1, 2, 3).

Пособие, предназначенное студентам оркестрового факультета, может быть полезным также для обучения музыкантов иных специальностей. Автор надеется, что предлагаемая работа может быть небезынтересна преподавателям теоретических дисциплин музыкальных ВУЗов.

Автор благодарит рецензентов, коллег по кафедре теории музыки: доцента, кандидата искусствоведения В.В. Горячих и преподавателя М.А. Долгову, за взыскательное внимание к данному тексту и ценные замечания.

ПИСЬМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ КУРСУ «СОЛЬФЕДЖИО. ГАРМОНИЯ»

Письменные задания по сольфеджио и гармонии объединены аналитической нацеленностью на музыкальные образцы в ракурсе стиля. Сольфеджийные задания концентрируются на диктантах в качестве письменных работ, они требуют определенного типа слушания и записи, названных аналитическими. Отсюда – характер комментариев к предлагаемым примерам как материалу для слухового анализа, типы рекомендаций по порядку нотной записи и последующим действиям. На аналогичных принципах построены и задания по гармонии, с тем различием, что они опираются на нотный текст.

Предварительные комментарии. Необходимо применить разные способы характеристики музыки на уровне ее элементов⁷. Характеристике подлежат следующие параметры:

- прежде всего, **фактура** – то есть фактурные планы: мелодические, включая контрапункты и/или подголоски; басовый; гармоническое ядро и формы его изложения (фигурации гармонические, мелодические, ритмические и смешанные), удвоения в различные интервалы, среди них – тембровые миксты; педали и формы их изложения; соотношения этих планов;
- **ритм, пульсация, метр**: выписываем ритмический рисунок и определяем, какой он: однородный (из одинако-

⁷ Речь идет только об описании музыкального фрагмента, но ясно, что если стоит задача проследить развитие этих элементов на протяжении раздела, части, всего произведения – то далее можно рассмотреть те же «позиции» и зафиксировать изменения в них.

ПИСЬМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

Изучение классической сонатной формы, начинающееся в середине семестра, происходит на примерах фортепианных и ансамблевых сонат, квартетов, симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена. Особой, сквозной для курса темой является анализ всех частей всех симфоний Бетховена; знание музыки и ведущих закономерностей их заглавных сонатных Аллегро углубляет представления о разнообразии классической сонатности и ее развитии в симфоническом творчестве великого композитора. Аналитические задания последней трети IV семестра включают первые части V – IX симфоний.

Напомним кратко об основных положениях, выявленных (при изучении на уроках) в первых четырех симфониях Бетховена, с акцентом на масштабном сонатном аллегро Героической симфонии.

Типовые признаки и особенности сонатности в каждой из них:

Тональные признаки: автентические тональные планы экспозиций; кварто-квинтовые и секундовые тональные планы разработок, тональное подчинение ПП в репризе: все это относится к нормативным признакам сонатной формы.

Тематические особенности экспозиций:

- интонационная связь **Вступлений** (I, II, IV симфонии) с тематизмом главных и побочных партий; особая связь Корф-мотива первого такта II симфонии с кульминацией Вступления – предвестником ГП IX симфонии;

- **ГП:** жанровое, структурное разнообразие тематизма, камерные начала разделов с туттийным «разворотом»

ПИСЬМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННАЯ КАМЕРНАЯ МУЗЫКА: ТЕМБР, ЖАНР, ФОРМА»

В качестве заданий за вторую половину VI семестра фигурируют три типа письменных работ. *Первый* из них – составить комментированный список сольных произведений для своего инструмента из музыки композиторов второй половины XX – начала XXI веков: задание, полезное для представления о своем возможном сольном репертуаре. Для этого рекомендуется воспользоваться Программой дисциплины (см. сноску 3), монографиями о творчестве разных композиторов данного периода и другими источниками. Список предполагает минимальные комментарии: указание на дату создания сочинения; краткое, самое общее определение жанра (программная/непрограммная миниатюра, сюита, соната и т.д.). Следует обратить внимание на данное композитором жанровое и/или программное название, на такие очевидные признаки, как количество частей и продолжительность звучания. *Второй тип* задания включает две краткие самостоятельные работы (как основы для устного доклада) по произведениям одного российского и одного зарубежного композиторов данного периода (по собственному выбору, предварительно обсужденному с преподавателем); далее оно представлено в виде рекомендованного плана с вопросами. *Третье* задание состоит в письменных ответах на вопросы по нескольким предложенным произведениям.

ISBN 978-5-00140-651-8

Н. Ю. АФОНИНА

**ПИСЬМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ**

С комментариями и методическими указаниями

Учебное пособие

Дата подписания в печать: 16.11.2020.

Тираж 50 экз. Заказ № 2910-20.

Отпечатано в типографии ООО «Амирит»
410004 Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, литера У