

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

Мелодика

Учебная программа дисциплины

Специальность
53.05.06 Композиция (уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

18

62

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра специальной композиции и импровизации

Мелодика

Учебная программа дисциплины

Специальность
53.05.06 Композиция (уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
Саратов
2020

УДК 781.4
ББК 85.314
М 47

Мелодика : учебная программа дисциплины / Н. А. Хрущева;
М47 Санкт-Петербургская государственная консерватория имени
Н. А. Римского-Корсакова. – Санкт-Петербург; Саратов : Амирит,
2020. – 28 с.

Учебная программа дисциплины «Мелодика» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **53.05.06 Композиция** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 826.

Автор-составитель:

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории зарубежной музыки
Н. А. ХРУЩЕВА

Рецензенты:

заведующий кафедрой истории зарубежной музыки,
кандидат искусствоведения, доцент
Н. А. БРАГИНСКАЯ
заведующий кафедрой специальной композиции
и импровизации, доцент
А. В. ТАНОНОВ

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

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

Содержание

Пояснительная записка	4
Тематический план	7
Содержание дисциплины	9
Список нотной литературы	17
Список основной литературы	23
Список дополнительной литературы	24
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	26
Перечень примерных творческих заданий для самостоятельной работы	27
Примерные вопросы для экзамена	27

Пояснительная записка

Идея ввести в консерваторский учебный план курс мелодики принадлежит композитору, профессору Санкт-Петербургской консерватории Сергею Михайловичу Слонимскому (1932–2020), который не только написал учебное пособие по мелодике, но и разработал систему внедрения этого материала на правах самостоятельной дисциплины в учебные программы студентов разных специальностей. С. М. Слонимский часто говорил о досадном упущении: в консерватории есть отдельные предметы, посвященные гармонии, полифонии, форме, оркестровке, а главный параметр — мелодия — не имеет «своей» дисциплины, как будто и вовсе не заслуживает специального анализа. Изданная в 2018 году «Мелодика» стала не только учебным пособием для студентов, но чем-то вроде духовного завещания композитора: в последнее десятилетие своей жизни Слонимский много говорил о «мелодическом Ренессансе» и о том, что мелодия — многоликая, усложненная, сопровождаемая структурными и тембровыми открытиями Второго авангарда — станет центром притяжения в музыке эпохи Третьего авангарда, центром музыки будущего.

Предлагаемая учебная программа базируется на идеях С. М. Слонимского; подразумевается, что в процессе обучения студенты должны в обязательном порядке изучать его книгу.

Данная учебная программа дисциплины «Мелодика» предназначена для студентов композиторского факультета. В двухсеместровом курсе многосторонне рассматривается понятие мелодики, обсуждаются формы ее существования в различных эпохах, стилях и жанрах, ищутся способы ее анализа. Курс выстроен так, чтобы хронологически охватить все возможные формы существования мелодии. Помимо хронологического принципа (от древнейших времен до современности) действует и технически-стилевой: в XX веке важнейшие водоразделы проходят скорее между техниками, чем между временными периодами. В отдельных случаях разбирается мелодика отдельного жанра как целостного феномена, существующего на протяжении целого века или больше (австро-немецкая Lied,

фольклор и его композиторская рефлексия). Целью курса является выработка общих навыков, необходимых для слышания и анализа мелодики и, шире, интонационности как таковой, пронизывающей все без исключения параметры музыкальной ткани произведения; в этом смысле анализ мелодики может стать основой *целостного* анализа как конкретных произведений, так и целых стилей эпох и даже различных музыкальных практик. Основные творческие задания этого периода обучения направлены на выработку навыков анализа мелодических построений во всем разнообразии проявлений мелодического начала: от древнейших пластов (в том числе античной музыки) — до современности и написания образцов мелодий, относящихся к различным стилям, жанрам и формам.

Принципиально важным следует считать:

- умение анализировать мелодику в различных жанрах, стилях, складах фактуры;
- способность различать общие закономерности, присущие мелодике целого стиливого направления или эпохи, от индивидуальной мелодики, присущей стилю конкретного композитора;
- умение самостоятельно создавать образцы мелодий в самых разных стилях;
- умение выстраивать длинную мелодическую фразу, развернутую музыкальную мысль в рамках любого стиливого направления.

Главные цели данного курса:

- 1) формирование у композитора всестороннего представления о мелодике как важнейшем параметре музыкальной ткани, который многообразно реализуется в музыке самых разных стилей и эпох;
- 2) через анализ музыки прошлого подготовка студента к применению всех полученных знаний в своей собственной музыке, к выработке собственного — индивидуального и самобытного — мелодического языка.

Основной задачей курса является интеллектуально-творческое постижение и практическое освоение начинающими композиторами мелодики, и, шире, интонационности, как фундаментальной основы любой музыки — от фольклорных ее форм до современности.

Этот процесс предполагает развитие *индивидуального творческого мышления*, а также овладение *сообразно авторским художественным целям* навыками применения:

- анализа мелодического языка, мелодической «драматургии» в музыкальном произведении;
- изучения истории музыки с точки зрения трансформации мелодики, с учетом совершенно различных форм ее существования

и применения — в вокальной и симфонической музыке, народной и профессиональной, академической и неакадемической, романтической и авангардной и т. д.;

- использования полученных знаний в своей собственной музыке, в выработке собственного музыкального языка — в том числе и языка *мелодического* (в самом широком из возможных смыслов).

Дисциплина «Мелодика» — важнейший компонент модуля профессиональной подготовки (базовая часть профессионального цикла). Курс является специальным в образовательной программе профессиональных композиторов, что обеспечивает многосторонний, комплексный подход к формированию всех граней творческой личности. Он призван аккумулировать все знания и умения, получаемые студентами данной специальности при изучении других вузовских музыкальных и социогуманитарных курсов, и направить их в единое русло профессионального и интеллектуально-творческого становления композитора как личности и художника. Курс играет интегрирующую роль в учебном процессе, так как помогает молодому музыканту получить практические навыки творческого процесса, выработать индивидуальный подход в композиторском творчестве.

Изучение данной дисциплины должны дополнять дисциплины: «Сочинение», «Сольфеджио», «Гармония». При освоении дисциплины «Мелодика» необходимо параллельное изучение дисциплин: «Сочинение», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных произведений», «Инструментоведение», «История оркестровых стилей», «Основы хорового письма», «История русской музыки», «История зарубежной музыки».

Мелодия в эпоху метамодерна: возвращение на новом уровне. Поиски мелодического «сверхкода» в «Тихих песнях» Сильвестрова, опусах Арво Пярта, фортепианных пьесах Владимира Мартынова. «Нулевая» мелодика в «Tabula rasa» Пярта. Музыка в эпоху тотального Интернета. Академическое и неакадемическое, массовое и элитарное: новые точки пересечения. Новые грани мелодического.

Список нотной литературы

Отечественная музыка:

- Банщиков Г.* Симфония № 2
Гаврилин В. «Перезвоны» Симфония-действие для хора
«Русская тетрадь»
- Глазунов А.* Симфония № 8
Глинка М. «Камаринская», «Арагонская хота»
Оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»
- Гречанинов А.* Романсы
Губайдулина С. Offertorium для скрипки с оркестром
Концерт для фагота и низких струнных
«Теперь всегда снега» для хора и ансамбля
«Сад радости и печали» для камерного ансамбля
«In crosse» для виолончели и органа
«Семь слов» для виолончели, баяна и струнного оркестра
«Страсти по Иоанну»
- Даргомыжский А.* Оперы «Русалка», «Каменный гость»
Денисов Э. «Солнце инков» для голоса и камерного ансамбля
«Знаки на белом» для фортепиано
- Десятников Л.* Вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта»
«Буковинские песни», 24 прелюдии для фортепиано
«Песня колхозника о Москве» (из музыки к фильму «Москва»)
- Кабалевский Д.* Опера «Кола Брюньон»
Кнайфель А. «Глупая лошадь», пятнадцать историй для певицы и пианиста
- Корндорф Н.* «Ярило» для фортепиано
Красавин Ю. Второй концерт для фортепиано с оркестром
Мнацаканян А. Симфония № 2
Мусоргский М. «Картинки с выставки» для фортепиано
Оперы «Борис Годунов», «Хованщина»

<i>Шуберт Ф.</i>	Фортепианные сонаты №№ 2, 3 Фортепианные сонаты (на выбор) Симфонии №№ 4, 5, «Неоконченная» Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»
<i>Шуман Р.</i>	Фортепианные циклы «Карнавал», «Венский карнавал», «Бабочки» Вокальные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины» Симфонии №№ 3, 4
<i>Яначек Л.</i>	Оперы «Из мертвого дома», «Средство Макропулоса», «Енуфа»

Список основной литературы

- Адорно Т.* Избранное: Социология музыки / пер. с нем. М. И. Левиной, А. В. Михайлова. 2-е изд. М. : РОССПЭН, 2008.
- Арановский М.* Синтаксическая структура мелодии : исследование. М. : Музыка, 1991.
- Асафьев Б.* Музыкальная форма как процесс : кн. 1-я и 2-я / ред., вступ. ст. и коммент. Е. М. Орловой. 2-е изд. Л. : Музыка, 1971.
- Асафьев Б.* Речевая интонация. М. ; Л. : Музыка, 1965.
- Барсова И.* Симфонии Густава Малера. 2-е изд., дополн., уточн., испр. СПб. : Изд-во им. Н. И. Новикова, 2010.
- Бершадская Т.* Ладовая система музыки — грамматическая система языка // Выбор и сочетание — открытая форма : сборник статей к 75-летию Ю. Г. Кона / сост. И. Баранова [и др.]. Петрозаводск ; СПб. : Изд-во Музфонда, 1995. С. 38–41.
- Бобровский В.* Тематизм как фактор музыкального мышления : очерки. Вып. 1. М. : Музыка, 1989.
- Бонфельд М.* Музыка как речь и как мышление: Опыт системного исследования музыкального искусства : автореф. дис. д-ра искусствоведения: 17.00.02. Рос. ин-т искусствознания. М., 1993.
- Брагинская Н.* Неоклассические концерты Стравинского. СПб. : Издательство Политехнического университета, 2005.
- Дегтярева Н.* Музыкальная культура западноевропейского Средневековья : учебное пособие. СПб. : Композитор • Санкт-Петербург, 2018.
- Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. М. : Музыка, 1976.
- Кириллина Л.* Инструментальное, вокальное и вербальное в музыке классической эпохи // Слово и музыка : материалы научных конференций

9. Перечислите лады ограниченной транспозиции.
10. Кто из классиков XX века предлагал свои ладовые системы?

4 - й семестр

1. Перечислите особенности мелодики Мессиана (на примере тем из «Двадцати взглядов на младенца Иисуса»).
2. Какие мелодические структуры использованы в «Речитациях» Жоржа Апергиса?
3. Какие интонационные особенности серии были запрещены в ортодоксальной додекафонии?
4. Какие вокальные произведения Лучано Берлиоза вы знаете?
5. Какие вы знаете хоровые циклы в творчестве петербургских композиторов второй половины XX века?
6. Какие композиторы использовали додекафонную, сериальную и постсериальные техники?
7. Какие отечественные композиторы второй половины XX века писали монодии для голоса или инструментов соло?
8. Перечислите манеры пения, использованные в «Арии» Джона Кейджа.
9. Назовите особенности мелодики минималистического паттерна.
10. Какие параметры могут выполнять функцию мелодии в сонористической ткани?

Мелодика

Учебная программа дисциплины

Автор-составитель
Н. А. ХРУЩЕВА

Оригинал-макет
Ю. Л. Ногарева

Подписано в печать с оригинал-макета 16.11.2020

Формат 60 × 90 $\frac{1}{16}$.

Усл. печ. л. 1,75. Тираж 30 экз. Заказ № 2918-20

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