

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 24.05.2024 12:48:18
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

Кафедра специальной композиции и импровизации

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров
30.06.2023

Мелодика

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) –
Оркестровые струнные инструменты

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Мелодика» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Автор-составитель: доцент, к. иск. Н. А. Хрущева

Рецензент: заведующий кафедрой специальной композиции и импровизации Танонов А.В.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры специальной композиции и импровизации
«17» апреля 2023 г., протокол № 3.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	10
6.1. Список литературы	10
6.2. Интернет-ресурсы	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся	12
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	12
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.	12
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	12
8.4. Контрольные материалы	14
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей	15
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	16

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Главная цель данного курса — формирование у обучающихся всестороннего представления о мелодике как важнейшем параметре музыкальной ткани, который многообразно реализуется в музыке самых разных стилей и эпох, а также, через анализ музыки прошлого подготовка студента к применению всех полученных знаний на собственной практике.

Основной задачей курса является интеллектуально-творческое постижение и практическое освоение обучающимися 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.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мелодика» входит в состав вариативной части блока 1 (дисциплины по выбору) образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы – Оркестровые струнные инструменты.

Курс является обязательным в образовательной программе подготовки исполнителей, 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 исполнителя как личности и художника. Курс играет интегрирующую роль в учебном процессе, так как помогает молодому музыканту получить практические навыки творческого процесса.

Изучение данной дисциплины должны дополнять дисциплины: «Сольфеджио», «Гармония». При освоении дисциплины «Мелодика» необходимо параллельное изучение дисциплин: «Гармония», «Анализ

музыкальных произведений», «История русской музыки», «История зарубежной музыки».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилистических особенностей;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		4	5
Контактная аудиторная работа:	68	34	34
Практические занятия	68	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	130	65	65
Вид промежуточной аттестации		30	30
Общая трудоемкость: Часы	198	99	99
Зачетные единицы	6	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная аудиторная работа (час.), в том числе	Самостоятельная работа (час.)
			практические	
4-й семестр				
1	Понятие мелодики. Формы ее	12	6	8

	существования. Трансформация понятия мелодики с течением времени. Античная мелодика в контексте философских и музыкально-теоретических концепций.			
2	Особенности фольклорного мелодического мышления. Русский фольклор. Фольклор в мелодике национальных школ романтизма. Мелодика в неомелодизме XX века.	12	4	8
3	Григорианский хорал. Мелодика в музыке строгого стиля.	12	4	8
4	Барочная мелодика. Бах и Гендель. Отражения барочной полифонии в неоклассицистских опытах XX века.	13	4	9
5	Мелодический язык Гайдна и Моцарта. Мелодика Бетховена.	12	4	8
6	«Речевая» мелодика: Даргомыжский-Мусоргский-Яначек-шёнберговское Sprechstimme – словесные поиски Лучано Берно	12	4	8
7	Мелодика фортепианного романтизма: Шуберт, Шуман, Шопен.	12	4	8
8	Верди и Вагнер: два полюса оперной мелодики XIX века	12	4	8
	Всего:	99	34	65
5-й семестр				
9	Мелодика австро-немецкой Lied от Шуберта до Малера, Цемлинского и Шёнберга.	12	4	8
10	Системы ладовой организации в музыке XX века. Додекафонная, сериальная и постсериальная мелодика.	12	4	8
11	Мелодика в теоретических системах Шёнберга, Хиндемита, Мессиана.	12	4	8
12	Фактурная алеаторика и сонористика. Мелодия соноров. Лютославский, Лигети.	12	4	8
13	Мелодика в минимализме. Типы минималистических паттернов. Райх, Адамс, Лэнг, Тен Хольт.	17	6	11
14	Мелодика советской песни. Мелодика Слонимского, Тищенко, Щедрина, Губайдуллиной, Уствольской и других представителей отечественной композиторской школы.	17	6	11
15	Инструментальный театр и	17	6	11

	экстремальный вокал. Трансформация понятия мелодики в парадоксальных опусах Сати, Кейджа, Ла Монте Янга. Мелодика в современной неакадемической музыке.			
	Всего:	99	34	65
	Итого по курсу:	198	68	130

5.2. Содержание программы

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 мелодики. Помимо хронологического принципа (от древнейших мелодик до современности) действует и технико-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). Целью курса является выработка общих навыков, необходимых для слышания и анализа мелодики и, шире, интонационности как таковой. Основными творческими заданиями этого периода обучения являются навыки владения способами анализа мелодических построений во всем разнообразии проявлений мелодического начала: от древнейших пластов – в том числе античной музыки до Нового времени и написания образцов мелодий в различных стилях.

Принципиально важным следует считать:

- умение анализировать мелодику в различных жанрах, стилях, складах фактуры,
- способность различать общие закономерности, присущие мелодике целого стилового 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 стилового направления.

4 семестр

Тема 1. Понятие мелодики. Формы ее существования. Трансформация понятия мелодики с течением времени. Античная мелодика в контексте философских и музыкально-теоретических концепций.

Определение мелодики в различных российских музыковедческих школах. Функции мелодии в различных складах фактуры – монодийном, полифоническом,

гомофонно-гармоническом. Мелодия и тема: сходства и различия. Амбивалентность тематизма – даже когда он заключен в фактуре и ритме, в нем может присутствовать скрытая мелодика. Античная мелодика в контексте философских и музыкально-теоретических концепций. Древнегреческие лады. Интонационные и ритмические особенности дошедших до наших дней образцов античной мелодики.

Тема 2. *Особенности фольклорного мелодического мышления. Русский фольклор. фольклор в мелодике национальных школ романтизма: Глинка, Григ, Сметана, Альбенис. Мелодика в неофольклоризме XX века: Барток и Стравинский.*

Существование мелодики в фольклоре. Отличия создания авторской композиторской музыки от создания музыки в традиции. Обращение к фольклору композиторов XIX века. Зарождение фольклористики. Формирование национальных композиторских школ в России, Венгрии, Чехии, Испании. Влияние фольклора на мелодику Глинки, Даргомыжского, кучкистов. Фольклор в музыке Грига, Сметаны, Альбениса. Принципиальные отличия неофольклоризма от трактовок фольклора композиторами XIX века. Неофольклористская мелодика Стравинского: попевочность, вариантность, полиладовость.

Тема 3. *Григорианский хорал. Мелодика в музыке строгого стиля.*

Григорианский хорал: история, интонационные и структурные особенности. Мелодика в музыке Ars nova во Франции и Италии. Изоритмический мотет и светские жанры (рондо, виреле, баллада). Гийом де Машо и первая многоголосная месса. Франческо Ландино и развитие светского многоголосия (качка, мадригал). Особенности письма Данстейбла, композиторов франко-фламандской (нидерландской) школы – Дюфаи, Окегема, Обреха, Дебре. Мелодика в имитационной полифонии строгого стиля, ее существование в жанрах мессы, мотета, мадригала. Мелодика в итальянском мадригале: хроматизация и драматизация мадригала у Джезуальдо. Творчество Лассо и Палестрины.

Тема 4. *Барочная мелодика. Бах и Гендель. Отражения барочной полифонии в неоклассицистских опытах XX века.*

Особенности мелодики эпохи барокко. Место мелодики в полифонии свободного стиля. Структура барочной темы: «ядро» и развертывание. Мелодика, и, шире – тематизм музыки И. С. Баха. Типология баховских тем. Особенности мелодики Генделя: промежуточное положение между полифоническим и гомофонно-гармоническим складом. «Бахизмы» Стравинского: концентрация баховского стиля, поиск нового в старом. Особенности «баховского» языка в 3-й части Скрипичного концерта Стравинского.

Тема 5. *Мелодический язык Гайдна и Моцарта. Мелодика Бетховена.*

Особенности мелодики классицизма: мелодия как важнейшая часть гомофонно-гармонической фактуры, регулируемый, однако, гармонией. Жанровые истоки музыки Гайдна. Гайдновские мелодические «сюрпризы» как композиторский метод. Мелодика в инструментальном театре Моцарта. Моцарт

между оперой и симфонией. Лапидарность мелодического языка Бетховена. Поздний мелодический стиль Бетховена как особый феномен: обособление условных оборотов и формул, «общих форм движения», отстранение жанра.

Тема 6. *«Речевая» мелодика: Даргомыжский-Мусоргский-Яначек-шёнберговское Sprechstimme – словесные поиски Лучано Берлио.*

Между музыкой и речью: музыка слова. Стремление к «музыкальной правде» у Даргомыжского и кучкистов. Поиски речевой музыки в операх Даргомыжского и Мусоргского, продолжение их в операх Яначека. Природа и смысл шёнберговского Sprechstimme. Словесно-музыкальные эксперименты эпохи второго авангарда (Лучано Берлио).

Тема 7. *Мелодика фортепианного романтизма: Шуберт, Шуман, Шопен.*

Место мелодии в гомофонно-гармоническом складе романтической музыки. Отличия от мелодики классицизма. Шуберт: между классицизмом и романтизмом. Шопен: обертоновая структура, мелизматика, связь с гармонией, вокальная природа фортепианного тематизма. Шуман: скрытая и явная полифоничность, жанровость, квадратность, ироническое отстранение.

Тема 8. *Верди и Вагнер: два полюса оперной мелодики XIX века*

Обзор оперных школ XIX века. Мелодика Верди как вершина итальянской оперной традиции. Мелодия bel canto: форма, гармония, синтаксис. Вокальная мелодика в операх Вагнера: инструментальная природа лейтмотивов, взаимодействие с оркестровым пластом, «музыка мифа». Продолжение оперных традиций Верди и Вагнера в XX веке: Пуччини с одной стороны, экспрессионистская «драма крика» с другой.

5 семестр

Тема 9. *Мелодика австро-немецкой Lied от Шуберта до Малера, Цемлинского и Шёнберга.*

Австро-немецкая Lied как цельный феномен. «Шубертовская» и «шумановская» трактовка текста: обобщение и детализация. Трансформация австро-немецкой Lied в экспрессионистском языке Арнольда Шёнберга и Альбана Берга.

Тема 10. *Системы ладовой организации в музыке XX века. Додекафонная, сериальная и постсериальная мелодика.*

Полюса ладо-тональной организации в музыке XX века: тональность и атональность, лады народной музыки и полиладовость, искусственные лады ограниченной транспозиции и микрохроматика, новая диатоника и музыка шумов. Особенности атональной мелодики. Мелодика в додекафонной системе Шёнберга: возможности и ограничения. Особые виды серий – всеинтервальный ряд Шёнберга, симметричные серии Веберна, серия из трезвучий в Скрипичном концерте Берга. Серия и тональность: возможно ли сосуществование? Сериализм Штокхаузена, Булеза, Бэббитта. Постсериальные техники у Булеза и Штокхаузена.

Тема 11. *Мелодика в теоретических системах Шёнберга, Хиндемита, Мессиана.*

Индивидуальный музыкально-теоретический концепт у композиторов XX века. Место мелодики в «Учении о гармонии Шёнберга» и в шёнберговской музыке. Музыкально-теоретическая система Хиндемита и контурное двухголосие. Тематизм «Ludus tonalis» Хиндемита. Трактат Мессиана «Техника моего музыкального языка». Мелодика Мессиана: древнеиндийские коды, вариантность, орнитология.

Тема 12. *Фактурная алеаторика и сонористика. Мелодия соноров. Микрополифония. Лютославский, Лигети.*

Новая мелодика, привнесенная фактурной алеаторикой. Лютославский: теория и практика. Сонор как новая единица мелодического движения. Можно ли говорить о «мелодии соноров»? «Атмосферы» Лигети и микрополифония.

Тема 13. *Мелодика в минимализме. Типы минималистических паттернов. Райх, Адамс, Лэнг, Тен Хольт.*

Минимализм как ответ на кризис постсериализма. Минималистский паттерн: проблемы структуры и типологии. Фазовый минимализм, «сакральный» и «сентиментальный» минимализм. «Симфонический» тип минимализма в «Hallelujah Junction» Джона Адамса.

Тема 14. *Мелодика советской песни. Мелодика Слонимского, Тищенко, Щедрина, Губайдуллиной, Уствольской и других представителей отечественной композиторской школы.*

Мелодика советской песни как особое явление. Анализ устойчивых оборотов. Песни Дунаевского, Александрова, Хренникова, Шаинского. Отечественная композиторская школа второй половины XX века. Универсальность, работа с жанром и разработка русского фольклора в мелодике Слонимского, Щедрина, Тищенко. Вокальные и инструментальные монодии Слонимского. Лапидарный примитивизм мелодики Уствольской.

Тема 15. *Инструментальный театр и экстремальный вокал. Трансформация понятия мелодики в парадоксальных опусах Сати, Кейджа, Ла Монте Янга. Мелодика в современной неакадемической музыке.*

Трансформации понятия мелодии в радикальных опытах музыки XX века. Экстремальный вокал. Исследования крайности, «предельности» как исполнительских возможностей, так и композиторского высказывания вообще. Речитации Жоржа Апергиса. Мелодика в неакадемической музыке XX и XXI веков.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Григорьева Г. В. Музыкальные формы XX века. Учеб. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002556557/

Денисов А. В. Музыка XX века. СПб: Композитор, 2014.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_007854657/

История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000633362/

Ляхова А.А. Позднее творчество Мортон Фелдмана: между идеей и реализацией. Автореферат .. канд. искусствоведения. М.: РАМ им. Гнесиных, 2014.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_005558980/

Переверзева М.В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика. Монография. – М.: Русаки, 2006.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002801577/

Петрусева Л. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. Дисс. ... доктора искусствоведения. М., 2003.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002627297/

Радвилович А. Ю. Инструментарий новой музыки второй половины XX века (на примере камерных жанров в творчестве композиторов 1960-1980-х гг.). Автореферат .. канд. искусствоведения. СПб., 2007.
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1180191/

Старикова Е. Н. Синестетичность как основа «витражного мышления» Оливье Мессиана. Автореферат .. канд. искусствоведения. Новосибирск, 2016.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006659892/

Теория современной композиции: Учебное пособие / Отв. ред. В. С. Ценова. М., 2005.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002787274/

Цареградская Т.В. Время и ритм в музыке второй половины XX века: О. Мессиаан, П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис. Дисс. ... доктора искусствоведения. М: 2002.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002328385/

Чистякова М.Ю. Луиджи Ноно: исследование композиционных принципов. Автореферат канд. искусствоведения. М.: РАМ им. Гнесиных, 2000.
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_000245122/

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Мелодика» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи, методические материалы.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства	<i>Знать</i> : отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
	<i>Уметь</i> : сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
	<i>Владеть</i> : аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.

В качестве промежуточной формы аттестации существует зачет с оценкой (в конце 8 семестра) и зачет с оценкой в конце 9 семестра.

Промежуточная аттестация проводится в форме исполнения и обсуждения сочинений студентов по программным требованиям соответствующего семестра. Для получения оценки на зачете с оценкой также проводится коллоквиум.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-12. Способен эффективно применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки в области теории и истории музыкального искусства

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				

<i>Знать:</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Не знает</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает частично</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает в достаточной степени</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;	<i>Знает в полной мере</i> отличительные признаки музыки различных жанров, исторических и композиторских стилей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
<i>Уметь:</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Не умеет</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет в достаточной мере</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;	<i>Умеет свободно</i> сочинять музыкальные примеры в заданном стиле и форме; воспроизводить музыкальные примеры, записанные традиционными видами нотации;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
<i>Владеть:</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Не владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>Частично владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В целом владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;	<i>В полной мере владеет</i> аналитическими навыками с учетом исторических и композиторских стилевых особенностей;

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным материалом	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты в ходе ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, обнаруживает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с вопросами билета только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Примерное содержание программ учебных зачетов / экзаменов

Первый семестр обучения

- сочинение мелодий в стиле Моцарта, Шумана, Мусоргского, Малера, Бартока.

Второй семестр обучения

- сочинение додекафонной серии, минималистического паттерна, фразы экспериментального вокала.

8.4.2. Примерные вопросы для коллоквиума:

Семестр	Вопросы и задания
8	Какие вы знаете мелодии с использованием лидийского лада?

	Ладовая организация григорианского хорала.
	Перечислите национальные школы эпохи романтизма.
	Кто из композиторов XX века создавал собственные музыкально-теоретические системы?
	Какие сольные произведения для голоса второй половины XX века вы знаете?
	Назовите особенности барочной мелодики.
	Назовите мелодические особенности главной темы 1-й части 3-й симфонии Бетховена.
	Какие новые типы мелодико-гармонического мышления появились в первое двадцатилетие XX века?
	Перечислите лады ограниченной транспозиции.
	Кто из классиков XX века предлагал свои ладовые системы?
9	Перечислите особенности мелодики Мессиана (на примере тем из «Двадцати взглядов на младенца Иисуса»)
	Какие мелодические структуры использованы в «Речитациях» Жоржа Апергиса?
	Какие интонационные особенности серии были запрещены в ортодоксальной додекафонии?
	Какие вокальные произведения Лучано Берно вы знаете?
	Какие вы знаете хоровые циклы в творчестве петербургских композиторов второй половины XX века?
	Какие композиторы использовали додекафонную, сериальную и постсериальные техники?
	Какие отечественные композиторы второй половины XX века писали монодии для голоса или инструментов соло?
	Перечислите манеры пения, использованные в «Арии» Джона Кейджа.
	Назовите особенности мелодики минималистического паттерна.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

В организации образовательного процесса используются различные формы обучения:

- 1) Индивидуальные практические занятия (анализ педагогом написанных студентами мелодических этюдов).
- 2) Групповые занятия (анализ педагогом и студентами мелодики классической и современной академической музыки).

В процессе осуществления образовательной деятельности применяются интерактивные технологии — семинары и практические занятия построены по принципу «обратной связи»: круглые столы, дискуссии, конференции, творческие показы/обсуждения и др.

Закрепление пройденного материала осуществляется в различных формах:

- 1) Викторина. Студентам предлагается 10-15 фрагментов из списка

рекомендуемых музыкальных произведений (каждый около 30-60 секунд звучания). Студенты должны правильно определить автора, сочинение, тональность, часть (если есть).

- 2) Коллоквиум. Студенты в устной форме отвечают на вопросы, связанные с предлагаемыми музыкальными произведениями и играют фрагменты наизусть на фортепиано.
- 3) Свободная дискуссия о современной музыке, литературе, живописи, архитектуре.

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студента, изучающего дисциплину «Мелодика» – одна из важнейших составляющих учебного процесса. Именно в результате самостоятельной работы, студент может в полной мере овладеть различными стилями, научиться свободно ориентироваться в традициях русской и зарубежных композиторских школ, эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров. Одна из важнейших задач – формирование собственного мелодического стиля, языка, индивидуальной творческой позиции обучающегося. Достижение этой задачи невозможно без регулярной самостоятельной работы.

Основные виды самостоятельной работы:

- 1) Сочинение собственных образцов в предложенных педагогом музыкальных стилях, формах, жанрах и т.д.
- 2) Анализ мелодических структур в произведениях композиторов различных эпох.
- 3) Подготовка докладов для семинарских занятий.
- 4) Прослушивание и анализ сочинений классиков и современных композиторов, близких по жанру, составу, форме и т.д. сочинению, находящемуся в работе у студента.
- 5) Посещение концертов современной музыки.

№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
8	Инструментальные миниатюры для солирующего инструмента или малых инструментальных ансамблей	Создание законченных одноголосных тем в стиле григорианского хора, темы баховской фуги, темы симфонии Моцарта.	
9	Вокальные, хоровые миниатюры	Создание додекафонной серии, экспрессионистской вокальной фразы, пяти различных минималистических паттернов,	

		образца фразы экспериментального вокала.	
--	--	---	--

Перечень примерных творческих заданий для самостоятельной работы

Первый семестр:

- анализ мелодической структуры темы фуги Баха, темы второй части сонаты Бетховена, темы песни Шуберта (на выбор);
- сочинение мелодий в стиле Моцарта, Шумана, Мусоргского, Малера, Бартока.

Второй семестр:

- анализ мелодической структуры серии Шёнберга, пьесы Мессиаана минималистического паттерна (на выбор),
- сочинение додекафонной серии, минималистического паттерна, фразы экспериментального вокала.

Список дополнительной литературы

- Андриссен Л., Шёнбергер Э.* – Часы Аполлона. О Стравинском. Пер. с нидерландского И. Лесковской под ред. Б. Филановского. – СПб.: Институт ПРО АРТЕ, 2003. – 300 с.
- Арановский М. Г.* Мелодика Прокофьева. Исследовательские очерки / М. Арановский ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н. А. Черкасова. Л.: Музыка, 1969. – 231 с.
- Асафьев Б.В.* О мелодизме музыки Чайковского / Б.В.Асафьев // Избр. тр. М., 1954. - Т. II. С. 71-72.
- Бобровский В. П.* О двух методах тематического развития в симфониях и квартетах Шостаковича / В. Бобровский // Дмитрий Шостакович: сб. ст. / сост. Г. Ш. Орджоникидзе. М. : Советский композитор, 1967. С. 359-396.
- Бобровский В. П.* О тематизме И. С. Баха // В. П. Бобровский. Статьи, исследования / В. П. Бобровский ; сост. Е. Р. Скурко, Е. И. Чигарева. -М., 1990. С. 38-59.
- Брагинская Н.А.* Неоклассические концерты Стравинского. СПб.: Издательство Политехнического университета. – 98 с.
- Веберн А.* Лекции о музыке. Письма. / Сост. М. Друскин и А. Шнитке. М.: Музыка, 1975. – 143 с.
- Дегтярева Н. И.* Симфоническая концепция Малера позднего периода творчества / Н. Дегтярева // Анализ, концепция, критика / отв. ред. Л. Г. Данько. Л., 1977. - С. 165-177.
- Денисов Э.* О некоторых типах мелодизма в современной музыке // Э. Денисов. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. Денисов. М., 1986. - С. 137-149.
- Денисов Э.* Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М.: Советский композитор, 1986. – 207 с.
- Кейдж Дж.* Тишина. Лекции и статьи / сост., пер. и комментарии М. Переверзевой. – Вологда: Б-ка московского концептуализма Германа Титова, 2012. – 384 с.
- Кириллина Л. В.* Классический стиль в музыке XVIII начала XIX веков : Самосознание эпохи и музыкальная практика / Лариса Кириллина. - М.: МГК, 1996. – 192 с.

- Кириллина Л.* Лючано Берио. // XX век. Зарубежная музыка. Очерки и документы. Вып. 2. – М.: Музыка, 1995. – С. 74–109.
- Мазель Л. А.* О мелодике Шопена (к вопросу о синтетическом типе мелодии) // Л. Мазель. Исследования о Шопене/ Л. Мазель. М., 1971. С. 145-158.
- Манулкина О. Б.* От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. – СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – 784 с.
- Мартынов В. И.* Конец времени композиторов. / Послесл. Т. Чередниченко. – М.: Русский путь, 2002. – 296 с.
- Мессиа́н О.* Техника моего музыкального языка. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1995. – 127 с.
- Мокре́ева Г. Ю.* О мелодике Стравинского // Вопросы теории музыки / ред. и сост. Ю. Н. Тюлин. М., 1970. - Вып. 2. - С. 290-324.
- Папуш М. П.* К анализу понятия мелодии / М. Папуш // Музыкальное искусство и наука / сост. Е. В. Назайкинский. М. : Музыка, 1973. -Вып. 2-С. 135-174.
- Папуш М. П.* Проблемы учения о мелодии : автореф. дис. . канд. искусствоведения : 17.00.02 / Папуш Михаил Павлович ; Акад. Наук УССР, Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского. Киев, 1977. - 22 с.
- Петрусева Н.* Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. – Москва–Пермь: Реал, 2002. – 352 с.
- Ручьевская Е.А.* Война и мир. Роман Л.Н. Толстого и опера С.С. Прокофьева. – СПб.: Композитор, 2010. – 480 с.
- Ручьевская Е. А.* «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» Римского-Корсакова. Стилль. Драматургия. Слово и музыка. – СПб.: Композитор, 2002. – 396 с.
- Ручьевская Е.* «Хованщина» Мусоргского как художественный феномен. К проблеме поэтики жанра. – СПб.: Композитор, 2005. – 388 с.
- Слонимский С.* «Свободный диссонанс», очерки о русской музыке. Изд. «Композитор. Санкт-Петербург», 2004. – 141 с.
- Слонимский С.* Мысли о композиторском ремесле. СПб.: «Композитор», 2006. — 24 с.
- Слонимский С. М.* Симфонии С. Прокофьева. Опыт исследования. М—Л.: «Музыка», 1964. — 330 с.
- Цареградская Т. В.* Время и ритм в творчестве О. Мессиа́на. М.: Классика XXI, 2002. – 374 с.

Список музыкальной литературы для самостоятельного анализа

Отечественная музыка XX века:

- | | |
|----------------------|--|
| <i>Банциков Г.</i> | Симфония № 2 |
| <i>Буцко Ю.</i> | Опера «Записки сумасшедшего» |
| <i>Вайнберг М.</i> | Опера «Идиот» |
| | Симфонии (на выбор) |
| <i>Васкс П.</i> | Камерные сочинения (по выбору) |
| <i>Волков К.</i> | Опера «Живи и помни» |
| | Соната для фортепиано |
| | Балет «Доктор Живаго» |
| | Хоровые сочинения |
| <i>Волконский А.</i> | «Сюита зеркал» для сопрано и камерного ансамбля на стихи Ф. Гарсиа-Лорки |
| <i>Гаврилин В.</i> | «Перезвоны» Симфония-действие для хора |

- Глазунов А.* «Русская тетрадь»
Симфония № 8
Концерт для скрипки с оркестром
Сюита из балета «Раймонда»
Струнные квартеты (на выбор)
- Гречанинов А.* «Литургия»
Романсы
Произведения для хора
- 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»
- Денисов Э.* «Солнце инков» для голоса и камерного ансамбля
«Знаки на белом» для фортепиано
- Кабалевский Д.* Опера «Кола Брюньон»
Канчели Г. «Светлая печаль» для солистов и симфонического оркестра
Симфонии № 4–7
«Стикс» (для альта, хора и оркестра)
Опера «Музыка живых»
- Корндорф Н.* «Ярило»
Мнацаканян А. Симфония № 2
Мусоргский М. «Картинки с выставки» для фортепиано
Опера «Борис Годунов»
Опера «Хованщина»
- Пейко Н.* Симфонии № 3, 5
Балет «Жанна д'Арк»
- Петров А.* Симфоническая поэма «Мастер и Маргарита»
Балет «Пушкин»
Опера «Петр I»
- Прокофьев С.* Оперы: «Игрок», «Огненный ангел», «Война и мир»
Сонаты для фортепиано № 3–9
Мимолетности
Концерты для скрипки с оркестром №№ 1, 2
Романс «Гадкий утенок», 5 романсов на стихи Ахматовой, 5 романсов на стихи Бальмонта, 3 романса на стихи Пушкина
«Здравница»
- Пярт А.* «Tabula rasa» для 2-х скрипок и камерного оркестра
«Fraters» (редакции различных составов)
«Заповеди блаженства» для хора и органа
«Perpetuum mobile»
«Cantus» для струнного оркестра памяти Б. Бриттена
«Песнь восхождения»
«Покаянный канон»
- Рославец Н.* Опера-кантата «Небо и земля»
Симфонические поэмы «Человек и море»
Фортепианные трио №№ 2, 3

- Свиридов Г.* Хоры: «Последнее чудо», «Смолкли залпы»
«Курские песни»
«Деревянная Русь»
«Весенняя кантата», «Отчалившая Русь»
«Пушкинский венок»
Романсы и песни на стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Бернса
- Сильвестров В.* «Тихие песни»
Скрябин А. Симфонии №№ 2, 3 («Божественная поэма»)
«Поэма экстаза»
«Прометей»
Сонаты №№ 4–10
Поэмы ор. 32, «К пламени» для фортепиано
- Слонимский С.* Оперы «Виринея», «Мастер и Маргарита»,
Симфонии
«Концерт-буфф»,
«Весенний концерт» для скрипки и струнного оркестра,
«Еврейская рапсодия» Концерт для ф-но и камерного оркестра
Кантата «Голос из хора»
Струнный квартет «Антифоны»
«Польские строфы»
- Стравинский И.* Оперы «Царь Эдип», «Похождения повесы», «Мавра»
Балеты «Весна священная», «Петрушка», «Жар-птица», «Агон»,
«Пульчинелла», «Поцелуй феи»
«Свадебка», «История солдата», «Байка»
Canticum sacrum для хора и оркестра;
Threni для хора и оркестра
- Тищенко Б.* Симфонии № 1-8
Сонаты для фортепиано №№ 4, 8, 9
Балеты «Ярославна», «Двенадцать», «Беатриче»
Вокальные циклы «Грустные песни», «Дорога»
Струнные квартеты (на выбор)
- Тормис В.* Хоровая музыка
Фалик Ю. «Симфонические этюды», концерт для оркестра № 2
Концерт для виолончели с оркестром
Струнный квартет № 8
Хоровая музыка (на выбор)
- Хачатурян А.* Балеты «Гаяне», «Спартак»
Симфония № 2
Концерт для скрипки с оркестра
Симфония-поэма с органом и 15 дополнительными трубами
Концерт для фортепиано с оркестром
- Хренников Т.* Концерт для фортепиано с оркестром № 2, Концерт для виолончели с оркестром
Балет «Гусарская баллада»
- Цытович В.* «Похождения бравого солдата Швейка», сюита для чтеца с оркестром
- Чайковский Б.* Симфония № 3 «Севастопольская»

	Симфониетта для струнного оркестра Концерт для фортепиано с оркестром Соната для скрипки и фортепиано «Знаки зодиака» для голоса и оркестра
<i>Шапорин Ю.</i>	Кантата «На поле Куликовом» Романсы
<i>Шебалин В.</i>	Опера «Укрощение строптивой» Квартет № 5 («Славянский») Хоровые произведения
<i>Шнитке А.</i>	Симфонии №№ 1–4 Concerto grosso «Pianissimo» Серенада для камерного ансамбля Гимны для камерного ансамбля Фортепианный квинтет
<i>Шостакович Д.</i>	Симфонии №№ 1–15 Оперы «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда» «Афоризмы», Прелюдии, Прелюдии и фуги для фортепиано Вокальные циклы (по выбору)
<i>Щедрин Р.</i>	Опера «Мертвые души» Балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина» 24 Прелюдии и фуги для фортепиано «Запечатленный ангел» (для хора a cappella)
<i>Эшпай А.</i>	Балет «Ангара» Концерт для фортепиано с оркестром № 2

Зарубежная музыка XX века:

<i>Андриссен Л.</i>	«Государство» для хора с оркестром «Мавзолей» для двух баритонов и большого ансамбля на тексты Арну и Бакунина
<i>Берг А.</i>	Опера «Письма к Вермееру» Опера «Воцтек» Концерт для скрипки с оркестром
<i>Берио Л.</i>	«Лирическая сюита» для струнного квартета «Секвенции» для различных инструментов соло «Симфония» для восьми голосов и симфонического оркестра «Народные песни» для сопрано с оркестром «Visage» для женского голоса
<i>Бернстайн Л.</i>	«Приношение Джойсу» для женского голоса и электроники «Вестсайдская история» Симфония № 3 Концерт для скрипки с оркестром
<i>Браун Э.</i>	«Декабрь 1952» для фортепиано
<i>Бриттен Б.</i>	Оперы «Питер Граймс», «Поворот винта», «Сон в летнюю ночь» Вариации на тему Перселла Симфония-концерт для виолончели с оркестром «Весенняя» симфония «Военный реквием»

<i>Веберн А.</i>	Шесть пьес для оркестра ор. 6 Симфония ор. 21 Вариации для фортепиано ор. 27 Вторая кантата на сл. Х. Йоне ор. 31
<i>Гласс Ф.</i>	Оперы «Эйнштейн на пляже», «Сатъяграха»
<i>Гризе Ж.</i>	«Четыре песни, чтобы переступить порог» для голосов и ансамбля
<i>Дебюсси К.</i>	Прелюдии для фортепиано (2 тетради) Ноктюрны для оркестра и хора Прелюдия «Послеполуденный отдых Фавна» для оркестра Опера «Пеллеас и Мелизанда» Балет «Игры» Произведения для голоса и фортепиано
<i>Кагель М.</i>	«Людвиг - Ван» «Добавленная импровизация» для органа «Страсти по святому Баху»
<i>Кейдж Дж.</i>	«Сонаты и интерлюдии» для фортепиано «Ария» для женского голоса «4.33»
<i>Коуэлл Г.</i>	«Приливы Манонона», «Эолова арфа», «Банши» для фортепиано
<i>Крамб Дж.</i>	«Макрокосмос» для фортепиано «Черные ангелы» для струнного квартета
<i>Куртаг Д.</i>	«Послания покойной княгини Трусковой» для голоса и ансамбля «Фрагменты» по Кафке для голоса и скрипки
<i>Лакенман Х.</i>	«Assanto» для оркестра «Геро» для фортепиано
<i>Лигети Д.</i>	«Lontano» для оркестра «Атмосферы» для оркестра Струнный квартет № 2 Опера «Приключения» «Lux aeterna» для хора
<i>Лютославский В.</i>	Симфонии №№ 2–4 Концерт для оркестра Траурная песнь для оркестра
<i>Малер Г.</i>	Симфонии №1–10 Симфония-кантата «Песнь о Земле» «Песни странствующего подмастерья», «Песни об умерших детях», «Волшебный рог мальчика», Песни на стихи Рюккерта
<i>Мессиан О.</i>	Опера «Святой Франциск Ассизский» Симфония «Турангалила» «Квартет на конец Времени» «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» для фортепиано «Четыре ритмических этюда» для фортепиано «Ярави - песнь любви и смерти» для голоса и фортепиано
<i>Орф К.</i>	Кантаты «Carmina Burana», «Catulli carmina», «Триумф Афродиты»
<i>Райх С.</i>	Музыка для 18 исполнителей «Different Trains» для струнного квартета и магнитофона
<i>Райли Т.</i>	In C
<i>Саариахо К.</i>	«Нимфея» - Секретный сад-3 для струнного квартета и электроники

<i>Сати Э.</i>	Балет «Парад» «Три пьесы в форме груши» для фортепиано «Бюрократическая сонатина» для фортепиано Оратория «Сократ»
<i>Фелдман М.</i>	«The viola in my life» для ансамбля «Ротко-капелла» для хора a cappella «Сэмюэлю Беккету» для ансамбля Струнный квартет №1 Palais de mari для фортепиано
<i>Фернехоу Б. Хенце Х.</i>	«Funerailles» (1 и 2) для оркестра Оперы «Вакханки», «Плот Медузы» Кантаты «Эль Симаррон» Симфонии (на выбор) «Миракль о Розе» для ансамбля
<i>Хиндемит П.</i>	«Тристан» для оркестра и магнитофонной ленты Симфонии «Художник Матис», «Гармония мира» «Ludus tonalis» для фортепиано «1922» для фортепиано Житие Марии Камерная музыка (на выбор)
<i>Цемлинский А. Циммерман Б. А.</i>	«Лирическая симфония» Опера «Солдаты» Кантата «Я оглянулся и узрел...»
<i>Циммерман У. Шелси Дж.</i>	Опера «Белая роза» «Песни Козерога» «Четыре пьесы на одну ноту» для струнного оркестра «Гимны» для органа и двух оркестров Струнные квартеты и трио (на выбор)
<i>Шёнберг А.</i>	Монодрама «Ожидание» «Лунный Пьеро», вокально-инструментальный цикл «Просветленная ночь» для струнного секстета Фортепианные сочинения op. 11, 19, 25 Камерная симфония № 1
<i>Штокхаузен К.</i>	«Пение отроков» для электроники «Группы» для двух оркестров Клавиштюки V-IX «Helicopter-квартет» Оперная гепталогия «Свет»
<i>Яначек Л.</i>	Оперы «Из мертвого дома», «Средство Макропулоса», «Енуфа»