

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 20.01.2025 13:27:51

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490d5fb81

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

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

27.08.2024

Мелодика

Рабочая программа дисциплины

Специальность

53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(уровень специалитета)

Специализация

Искусство оперного пения

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2024

Рабочая программа дисциплины «Мелодика» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень специалитета), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.04 Музыкально-театральное искусство** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 665.

Автор-составитель: Е. Ю. Иготти

Рецензенты: канд. иск., доцент М. Г. Людько

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры
специальной композиции и импровизации
«17» апреля 2024 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.....	4
4. Объем курса и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план.....	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное 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.....	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	12
8.4. Контрольные материалы	14
Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	19
Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	20

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Главная цель данного курса — формирование у вокалиста 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 в собственной практике.

Основной задачей курса является интеллектуально-творческое постижение и практическое освоение вокалистами 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.;
- полученных знаний в собственной практике.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мелодика» — важный компонент профессиональной подготовки обучающихся (факультативная дисциплина). Курс призван аккумулировать все знания и умения, получаемые обучающимися при изучении вузовских музыкальных и социогуманитарных курсов, и направить их в единое русло профессионального и интеллектуально-творческого становления вокалиста 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 творчестве.

Изучение данной дисциплины должны дополнять дисциплины: «Сольфеджио», «Гармония». При освоении дисциплины «Мелодика» необходимо параллельное изучение дисциплин: «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
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в	<i>Знать:</i> различные исторические типы культур; механизмы межкультурного

процессе межкультурного взаимодействия	взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов
	<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур
	<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

4. Объем курса и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		7	8
Контактная аудиторная работа (всего)	60	30	30
Практические занятия	60	30	30
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	6	3	3
Вид промежуточной аттестации		КЗ	КЗ
Общая трудоемкость:			
Часы	66	33	33
Зачетные единицы	2	1	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе	Самостоя- тельная работа (час.)
			практические	
7-й семестр				
1	Понятие мелодики. Формы ее существования. Трансформация понятия мелодики с течением времени. Особенности фольклорного мелодического мышления.	4	3	1
2	Григорианский хорал. Песни трубадуров. Знаменный распев.	4	3	1
3	Монтеверди. Опера-серия.	4	4	
4	Пёрселл. Гендель "Юлий Цезарь", Глюк	2	2	
5	Итальянское bel canto Беллини, Доницетти. Итальянская опера-буфф. Россини.	4	4	

6	Верди, Пуччини, Леонковалло	4	4	
7	Немецкая Lied. Песни Моцарта, Шуберта, Брамса, Малера, Вольфа	4	3	1
8	Оперы Вагнера	4	4	
9	Французская опера: Гуно, Бизе, Мейербер	3	3	
	Итого в 7-м семестре	33	30	3
8-й семестр				
10	Русский романс и опера: Алябьев, Варламов, Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский	4	3	1
11	Тональная мелодика: Рахманинов, Метнер, Свиридов, Орф, Гнесин	4	4	
12	Дебюсси, Равель, Пуленк, Онеггер	4	4	
13	Расширенная тональность. Сложноладовая мелодика. Барток, Прокофьев, Стравинский, Шостакович, Мартину, Шимановский, Щербачёв, Арапов, Пригожин, Тищенко, Фалик	4	3	1
14	Атональная мелодика. Веберн, Берг "Воцек", Шёнберг "Лунный Пьеро", Даллапиккола, Булез "Молоток без мастера"	5	4	1
15	Фактурная алеаторика и сонористика. Лютославский, Лигети.	4	4	
16	Мелодика в минимализме. Фельдман, Райх, Адамс.	4	4	
17	Основы современного интонирования тональное, сложноладовое, диатоническое, хроматическое, нетемперированные строи	4	4	
	Итого в 8-м семестре:	33	30	3
	Всего по курсу:	66	60	6

5.2. Содержание программы

В 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 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). 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 стилевого направления или эпохи, от индивидуальной мелодики, присущей стилю конкретного композитора;
- умение исполнять образцы мелодий в самых разных стилях.

7 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. *Григорианский хорал. Песни трубадуров. Знаменный распев.*

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 (качча, мадригал). Особенности письма Данстейбла, композиторов франко-фламандской (нидерландской) школы – Дюфай, Окегема, Обрехта, Депре. 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 3. *Монтеверди. Опера-серия.*

Особенности композиционной техники Монтеверди — сочетание имитационной полифонии, характерной для композиторов позднего Возрождения. Возникновение в конце XVII века в творчестве композиторов неаполитанской оперной школы оперы-серия на основе героико-мифологического или легендарно-исторического сюжета с чётким распределением сценического действия и музыки.

Тема 4. Пёрселл. Гендель "Юлий Цезарь". Глюк

Особенности мелодики Пёрселла. Мелодика и структура барочной темы: «ядро» и развертывание. Особенности мелодики Генделя: промежуточное положение между полифоническим и гомофонно-гармоническим складом. Особенности мелодики Глюка: мелодия как важнейшая часть гомофонно-гармонической фактуры, регулируемый, однако, гармонией. Жанровые истоки музыки Глюка.

Тема 5. Итальянское *bel canto* Беллини, Доницетти. Итальянская опера-буффа. Россини.

Возникновение и мелодия *bel canto*: форма, гармония, синтаксис. Развитие национального оперного искусства и вокальной школы в конце XVI века. Выразительные средства бель канто, фонетических особенностей итальянского языка и традиций народного исполнительства. Творчество Беллини как последователя мелодической школы Цингарелли. Доницетти – мелодист и либреттист.

Возникновение оперы-буффа в XVIII веке на основе интермедий и народно-бытовой песенной традиции. Творчество Перголези, Паизиелло, Чимароза. Характерные черты, подвижность действия, пародийность, особенности мелодики, стиля. Творчество Россини как продолжателя традиций оперы-буффа.

Тема 6. Верди, Пуччини, Леонковалло

Обзор оперных школ XIX века. Мелодика Верди как вершина итальянской оперной традиции. Значение музыки Дж. Верди в годы оккупации Италии австрийскими войсками. Отличительные особенности произведений Верди. Мелодика Пуччини и Леонковалло как продолжение традиций Верди. Традиции веризма.

Тема 7. Немецкая *Lied*. Песни Моцарта, Шуберта, Брамса, Малера, Вольфа

"Высшая сублимация и совершенство" венской песенности на примере песен Моцарта и её влияние на романтизм. Истоки и возникновение немецкой *Lied*.

Тема 8. Оперы Вагнера

Вокальная мелодика в операх Вагнера: инструментальная природа лейтмотивов, взаимодействие с оркестровым пластом, «музыка мифа». Продолжение оперных традиций Вагнера в XX веке: экспрессионистская «драма крика».

Тема 9. Французская опера Гуно, Бизе, Мейербер

Зарождение во Франции новой литературной школы, названной «школой нервной чувствительности» (А. Дюма-сын, братья Гонкур, А. Доде) и её влияние на возникновение французской лирической оперы.

8 семестр

Тема 10. *Русский романс и опера: Алябьев, Варламов, Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский*

Истоки русского романса, фольклорные корни и влияние европейской культуры.

Между музыкой и речью: музыка слова. Стремление к «музыкальной правде» у Даргомыжского и кучкистов.

Тема 11. *Тональная мелодика: Рахманинов, Метнер, Свиридов, Орф, Гнесин*

Полимелодичность Рахманинова. Сочетание пианистической декоративности и эмоционально-выразительной напевной фигурации. Черты русской крестьянской и городской песни как основа мелодики Свиридова. Модальная диатоника Орфа, выходящая за пределы мажорно-минорной системы. Влияние южнонемецкого фольклора и городской песни в песенно-танцевальных темах в его творчестве. Гнесин как продолжатель петербургской и московской школ вокальной лирики.

Тема 12. *Дебюсси, Равель, Пуленк, Онеггер*

Колористические особенности мелодики Дебюсси. Пентатоника и полиритмика в мелодике Равеля. Импрессионизм и его влияние на композиторов французской "Шестёрки". Речевая интонация в мелодике Пуленка. Экспрессионизм и конструктивизм в мелодике Онеггера.

Тема 13. *Расширенная тональность. Сложноладовая мелодика. Барток, Прокофьев, Стравинский, Шостакович, Мартину, Шимановский, Щербачёв, Арапов, Пригожин, Тищенко, Фалик.*

Полюса ладотональной организации в музыке XX века: тональность и атональность, полиладовость, лады народной музыки, искусственные лады. Фольклорные истоки мелодики Бартока, Мартину, Шимановского. Неофольклористская мелодика Стравинского: попевочность, вариантность, полиладовость. Жанровые основы мелодики Шостаковича. Особенности мелодики петербургских композиторов XX века.

Тема 14. *Атональная мелодика. Веберн, Берг "Воццек", Шёнберг "Лунный Пьеро", Даллапиккола, Булез "Молоток без мастера"*

Особенности мелодики Веберна. Природа и смысл шёнберговского Sprechstimme. Словесно-музыкальные эксперименты эпохи второго авангарда.

Тема 15. *Фактурная алеоторика и сонористика. Лютославский, Лигети.*

Новая мелодика, привнесенная фактурной алеаторикой. Лютославский: теория и практика. Сонор как новая единица мелодического движения. Мелодика и микрополифония.

Тема 16. *Мелодика в минимализме. Фельдман, Райх, Адамс.*
Минимализм как ответ на кризис постсериализма. Минималистский паттерн: проблемы структуры и типологии.

Тема 17. *Основы современного интонирования: тональное, сложнотональное, диатоническое, хроматическое, нетемперированные строи.*
Особенности интонирования современной мелодики – теоретический и практический аспекты.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

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

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

История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999.
https://нэб.пф/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.пф/catalog/000199_000009_005558980/

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

Петрусева Л. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. Дисс. ... доктора искусствоведения. М., 2003.
https://нэб.пф/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.пф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_1180191/

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

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

Цареградская Т.В. Время и ритм в музыке второй половины XX века: О. Мессиан, 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

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
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов
	Уметь: объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур
	Владеть: навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.

В качестве промежуточной формы аттестации существует контрольное занятие в конце 7 и 8-го семестров.

Промежуточная аттестация проводится в форме устного ответа, который включает в себя анализ музыкального произведения и исполнение мелодий.

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

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы				
<i>Знать:</i> различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	<i>Не знает</i> различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	<i>Знает</i> лишь частично различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	<i>Знает</i> хорошо различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов	<i>Знает</i> в полной мере различные исторические типы культур; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы				
<i>Уметь:</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно	<i>Не умеет</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном	<i>Умеет частично</i> объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные	<i>Умеет</i> свободно обосновывать объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать

взаимодействовать с представителями различных культур	обществе; толерантно взаимодействовать с представителями и различных культур	обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями и различных культур	межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно взаимодействовать с представителями различных культур
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы				
<i>Владеть:</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Не владеет</i> навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Владеет</i> лишь частично навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Владеет</i> хорошо методами навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур	<i>Владеет</i> в полной мере навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур

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 анализа нотного текста	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) исполнение музыкального произведения	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

Критерии оценки творческих работ по предмету «мелодика»:

- 1) способность произвести грамотный анализ музыкального произведения,
- 2) способность произвести грамотный разбор музыкального произведения,

3) исполнение музыкального произведения на качественном художественном уровне.

Оценка «отлично» ставится, если студент последовательно и глубоко анализирует, осуществляет качественный разбор, результатом чего является исполнение им музыкального произведения на высоком художественном уровне.

Оценка «хорошо» ставится, если студент способен проанализировать образцы музыки, может произвести разбор произведения и его исполнение происходит на качественном профессиональном уровне.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент способен проанализировать образцы музыки, может произвести разбор произведения, но его исполнение происходит на посредственном уровне.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент если студент не способен проанализировать образцы музыки, не может произвести разбор произведения и не может его исполнить.

8.4. Контрольные материалы

Список нотной литературы

Отечественная музыка XX века:

Биберган В. «Висимские песни»

Буцко Ю. Опера «Записки сумасшедшего»

Вайнберг М. Опера «Идиот»

Симфонии (на выбор)

Волконский А. «Сюита зеркал» для сопрано и камерного ансамбля на стихи Ф. Гарсиа-Лорки

Гаврилин В.

«Перезвоны» Симфония-действие для хора

«Русская тетрадь»

Гречанинов А. «Литургия»

Романсы

Произведения для хора

Губайдулина С.

«Страсти по Иоанну»

Кабалевский Д. Опера «Кола Брюньон»

Канчели Г. Опера «Музыка живых»

<i>Мусоргский М.</i>	«Детская» Опера «Борис Годунов» Опера «Хованщина»
<i>Петров А. Прокофьев С.</i>	Опера «Петр I» Оперы: «Игрок», «Огненный ангел», «Война и мир» Романс «Гадкий утенок», 5 романсов на стихи Ахматовой, 5 романсов на стихи Бальмонта, 3 романа на стихи Пушкина
<i>Пярт А.</i>	«Здравица» «Fraters» (редакции различных составов) «Заповеди блаженства» для хора и органа «Perpetuum mobile» «Песнь восхождения» «Покаянный канон» Опера-кантата «Небо и земля»
<i>Рославец Н.</i>	Хоры: «Последнее чудо», «Смолкли залпы» «Курские песни» «Деревянная Русь» «Весенняя кантата», «Отчалившая Русь» «Пушкинский венок»
<i>Свиридов Г.</i>	Романсы и песни на стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Бернса «Тихие песни» «Поэма экстаза» «Прометей»
<i>Сильвестров В. Скрябин А.</i>	
<i>Слонимский С.</i>	Оперы «Виринея», «Мастер и Маргарита»,

	Кантата «Голос из хора»
	Струнный квартет «Антифоны»
	«Польские строфы»
<i>Стравинский И.</i>	Оперы «Царь Эдип», «Похождения повесы», «Мавра»
	Балеты «Весна священная», «Петрушка», «Жар-птица», «Свадебка», «История солдата», «Байка»
	Canticum sacrum для хора и оркестра;
	Threni для хора и оркестра
<i>Тищенко Б.</i>	Вокальные циклы «Грустные песни», «Дорога»
<i>Тормис В.</i>	Хоровая музыка
<i>Фалик Ю.</i>	Хоровая музыка
<i>Хренников Т.</i>	Песни
<i>Цытович В.</i>	«Похождения бравого солдата Швейка», сюита для чтеца с оркестром
<i>Чайковский Б.</i>	Романсы
<i>Шапорин Ю.</i>	Кантата «На поле Куликовом»
	Романсы
<i>Шебалин В.</i>	Опера «Укрощение строптивой»
	Квартет № 5 («Славянский»)
	Хоровые произведения
<i>Шостакович Д.</i>	Оперы «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда»
	«Афоризмы», Прелюдии, Прелюдии и фуги для фортепиано
	Вокальные циклы
<i>Щедрин Р.</i>	Опера «Мертвые души»
	«Запечатленный ангел» (для хора a cappella)
<i>Эшпай А.</i>	Песни

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», «Лулу»
<i>Берио Л.</i>	Песни «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»
<i>Бриттен Б.</i>	Оперы «Питер Граймс», «Поворот винта», «Сон в летнюю ночь» Вокальные циклы
<i>Веберн А.</i>	«Военный реквием» Песни ор. 25
<i>Гласс Ф.</i> <i>Гризе Ж.</i>	Вторая кантата на сл. Х. Йоне ор. 31 Оперы «Эйнштейн на пляже», «Сатъяграха» «Четыре песни, чтобы переступить порог» для голосов и ансамбля
<i>Дебюсси К.</i>	Опера «Пеллеас и Мелизанда» Произведения для голоса и фортепиано
<i>Кейдж Дж.</i>	Песни «Ария» для женского голоса «4.33»

<i>Крамб Дж.</i>	Вокальные произведения
<i>Куртаг Д.</i>	«Черные ангелы» для струнного квартета «Послания покойной княгини Трусовой» для голоса и ансамбля «Фрагменты» по Кафке для голоса и скрипки
<i>Лигети Д.</i>	Опера «Приключения» «Lux aeterna» для хора
<i>Лютославский В.</i>	Вокальные циклы
<i>Малер Г.</i>	Симфония-кантата «Песнь о Земле» «Песни странствующего подмастерья», «Песни об умерших детях», «Волшебный рог мальчика», Песни на стихи Рюккерта
<i>Мессиа́н О.</i>	Опера «Святой Франциск Ассизский» «Ярави - песнь любви и смерти» для голоса и фортепиано <u>«Poèmes pour Mi»</u>
<i>Орф К.</i>	Кантаты «Carmina Burana», «Catulli carmina», «Триумф Афродиты»
<i>Райх С.</i>	Музыка для 18 исполнителей
<i>Саариахо К.</i>	Вокальные циклы
<i>Сати Э.</i>	Песни
<i>Фелдман М.</i>	Оратория «Сократ» «Three voices» «Ротко-капелла» для хора a cappella «Сэмюэлю Беккету» для ансамбля

<i>Хенце Х.</i>	Оперы «Вакханки», «Плот Медузы» Кантаты «Эль Симаррон» Симфонии (на выбор) «Миракль о Розе» для ансамбля «Тристан» для оркестра и магнитофонной ленты Житие Марии
<i>Хиндемит П.</i>	
<i>Цемлинский А.</i> <i>Циммерман Б. А.</i>	Песни Опера « Солдаты» Кантата «Я оглянулся и узрел...»
<i>Циммерман У.</i> <i>Шелси Дж.</i>	Опера «Белая роза» «Песни Козерога» «Lilitu»
<i>Шёнберг А.</i>	Монодрама «Ожидание» «Лунный Пьеро», вокально-инструментальный цикл
<i>Штокхаузен К.</i> <i>Яначек Л.</i>	Оперная гепталогия «Свет» Оперы «Из мертвого дома», «Средство Макропулоса», «Енуфа»

Примерное содержание контрольного занятия

- найти и исполнить четыре вокальных монодии — народную песню, оперную монодию, григорианский хорал, знаменный распев.
- спеть две темы вокально-симфонических фуг Моцарта («Реквием») и Танеева («Иоанн Дамаскин»).

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

В организации образовательного процесса используются различные формы обучения:

1. Практические занятия (анализ и разбор различных образцов музыки).
2. Лекционные занятия (анализ педагогом и студентами мелодики классической и современной академической музыки).

В процессе осуществления образовательной деятельности применяются интерактивные технологии — семинары и практические занятия и др.

Закрепление пройденного материала осуществляется в различных формах:

1. Самостоятельный анализ и разбор музыкального произведения.
2. Исполнение музыкальных произведений.
3. Свободная дискуссия о "мелодике" в музыке, практические вопросы и задачи.

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 и исполнительских школ, эффективно работать, используя весь спектр возможностей человеческого голоса.

Основные виды самостоятельной работы:

1. Прослушивание и анализ сочинений классиков и современных композиторов.
2. Ежедневная работа над собственным слухом, дыханием вокально-певческим аппаратом.
3. Подготовка и проведение семинарских и практических занятий - исполнение музыки.
4. Посещение концертов.

Виды СРС

№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
	Вокальные миниатюры для солирующего голоса	Умение проанализировать, разобрать и исполнить две разнохарактерные миниатюры для голоса соло	
	Вокальные-ансамблевые миниатюры	Умение проанализировать, разобрать и исполнить две разнохарактерные вокальные-ансамблевые миниатюры	

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы:

- анализ мелодики григорианского хорала;
- найти и исполнить две вокальные темы произведений, написанных в двух различных музыкально-исторических стилях и жанрах
- подобрать и исполнить две вокальные гомофонные мелодии — классическую и современную.
- анализ мелодической структуры Глинки, Алябьева, Чайковского, Рахманинова.
- Прослушивание и анализ сочинений классиков и современных композиторов.

Список литературы для самостоятельной работы

Адорно Т. Избранное: Социология музыки / Пер. с нем. М. И. Левиной, А. В. Михайлова. 2-е изд. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. — 448 с.

Арановский М. Г. Синтаксическая структура мелодии: исследования / М. Г. Арановский; ВНИИ искусствоведения. М. : Музыка, 1991.-317 с.

Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс : кн. 1-я и 2-я / Б. Асафьев (Игорь Глебов); ред., вст. ст. и коммент. Е. М. Орловой. 2-е изд. - Л.: Музыка, 1971. - 376 с.

Асафьев Б. Речевая интонация. — М. — Л.: Музыка, 1965. — 136 с.

Бершадская Т. Ладовая система музыки — грамматическая система языка // Выбор и сочетание — открытая форма: Сборник статей к 75-летию Ю. Г. Кона. — Петрозаводск — СПб.: Изд-во Музфонда, 1995. — С. 38–41.

Бобровский В. П. Тематизм как фактор музыкального мышления : очерки / В. П. Бобровский ; М-во культуры СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т, Ин-т искусствознания. М. : Музыка, 1989. - Вып. 1. - 266 с.

Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление : Опыт системного исследования музыкального искусства : автореф. дис. д-ра искусствоведения : 17.00.02 / Бонфельд Морис Шлемович ; Рос. ин-т искусствознания. М., 1993. - 41 с.

Барсова И. Симфонии Густава Малера. — 2-е изд., дополн., уточн., испр. — СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2010. — 584 с.

Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. — М.: Музыка, 1976. — 357 с.

Кириллина Л.В. Инструментальное, вокальное и вербальное в музыке классической эпохи. // Слово и музыка. Материалы научных конференций пам. А.В.Михайлова. Вып. 2. — М.: МГК, 2008. — С. 180–200.

Лаул Р. Х. Мотив и музыкальное формообразование : исследование / Р. Х. Лаул. Л.: Музыка, 1987. - 76 с.

Мазель Л. А. О мелодии / Л. Мазель. М.: Музгиз, 1952. - 300 с.

Мазель Л. А. О природе и средствах музыки / Л. Мазель. 2-е изд. -М.: Музыка, 1991. - 80 с.

- Медушевский В. В.* Интонационно-фабульная природа музыкальной формы : автореф. дис. . канд. искусствоведения: 17.00.02 / Медушевский Вячеслав Вячеславович; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. М., 1983. - 46 с.
- Медушевский В. В.* Интонационная форма музыки / В. Медушевский. М.: Композитор, 1993. - 267 с.
- Медушевский В.* О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. Медушевский. М.: Музыка, 1976. - 254 с.
- Назайкинский Е. В.* О психологии музыкального восприятия / Е. Назайкинский. М.: Музыка, 1972. - 383 с.
- Ручьевская Е.* Слово и музыка. – Л.: Музыка, 1960. – 56 с.
- Стравинский И. Ф.* Диалоги. – М.: Музыка, 1971. – 416 с.
- Теория современной композиции / Моск. гос. консерватория; Отв. ред. В. С. Ценова. М.: Музыка, 2005. – 624 с.
- Тох Э.* Учение о мелодии / Эрнст Тох ; пер. с нем. Г. М. Ванькович и Н. И. Игнатовой ; под ред. и с предисл. М. В. Иванова-Борецкого. М. : Госиздат, 1928. - 135 с.
- Тюлин Ю. Н.* Строение музыкальной речи / Ю. Н. Тюлин. 2-е изд. -Л.: Музыка, 1969 - 175 с.
- Тюлин Ю. Н.* Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации: учеб. пособие : в 2 кн. / Ю. Н. Тюлин. Кн. 2-я : Мелодическая фигурация. - М.: Музыка, 1977. – 382 с.
- Холопова В. Н.* Мелодика : науч.-метод. очерк / В. Н. Холопова. М. : Музыка, 1984. - 89 с. - (Вопросы истории, теории, методики).
- Холопова В. Н.* Музыкальный тематизм : науч.-метод. очерк / В. Н. Холопова. М. : Музыка, 1983. - 88 с.
- Яворский Б. Л.* Конструкция мелодического процесса / Б. Яворский // Беляева-Экземплярская С., Яворский Б. Структура мелодии / С. Беляева-Экземплярская и Б. Яворский. М., 1929. С. 7-36.

Список рекомендуемой литературы (дополнительная)

- 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.
- Мессиан О.* Техника моего музыкального языка. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1995. – 127 с.
- Мокреева 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.
- 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. Стилъ. 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.