Преподаватель	Юшкова Елена Валентиновна
Учебная дисциплина	Элементарная теория музыки
Специальность	53.02.03 Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные инструменты
Курс	1
Дата занятия	30.04.2020
Тема	Мелодия. Типы мелодического рисунка. Музыкальный синтаксис. Масштабно-синтаксические структуры.

1. Прочитать краткий конспект

МЕЛОДИЯ

Мелодия – важнейшая основа музыкального произведения, способная воплотить самые различные образы и состояния.

Мелодия (греч. melos песнь) – это музыкальная мысль, выраженная одноголосно, или осмысленная одноголосная последовательность звуков, объединённых с помощью ритма и лада.

Мелодия возникла из пения, впитала также речевые интонации (восклицания, вздоха, вопроса). Наиболее тесные связи речевой и интонационной стороны обнаруживаются в **речитативной** мелодике.

Виды мелодического движения:

1. плавное восходящее или нисходящее движение по ступеням лада - основа мелодической певучести;
2. волнообразное движение – сочетание восходящего и нисходящего;
3. скачковое движение. Нередко скачок уравновешивается противоположным плавным движением (скачок с заполнением).

Высший этап развития мелодии – **кульминация**, вершина. В мелодической линии нередко встречается несколько кульминаций, среди которых главная может быть выделена более ярко (самый высокий звук, ритмически или интонационно подчёркнут, совпадает с точкой «золотого сечения»).

Иногда мелодия начинается с самого высокого звука и развивается затем в нисходящем направлении – вершина-источник.

Вокальная и инструментальная мелодия. Напевность, плавность движения свойственны не только вокальной музыке, а проявляются также и в инструментальных произведениях («романсы», «песни без слов», «арии» и т.д.). Мелодия в таких произведениях во многом сохраняет свой природный «вокальный» характер благодаря мягким, пластичным очертаниям, более или менее спокойной ритмике.

Однако в музыке получил развитие и иной тип мелодики – «инструментальный», связанный с техническими возможностями инструментов. Мелодии инструментального типа обычно имеют более широкий диапазон, прихотливую ритмику, большие возможности для непрерывного (без цезур) развития и сложной техники скачков.

В своём чистом виде мелодика «вокальная» и «инструментальная» резко отличаются друг от друга, независимо от вокального или инструментального исполнения. Черты инструментальной мелодики могут проявляться и вокальной музыке (фантастические персонажи опер Римского-Корсакова).

Жанровые элементы в мелодии. Нередко в музыкальных произведения ясно ощущаются признаки того или иного жанра (песенность, танцевальность, маршевость), синтеза жанров (мелодии песенно-танцевального характера) или разновидности жанра (например, траурный марш, колыбельная). Наличие подобных жанровых элементов определяет выразительный смысл музыкального образа.

Приёмы мелодического развития: повтор или контраст.

Наиболее типичны следующие виды повторов:

* буквальное повторение
* варьированное повторение (мелодическое или ритмическое)
* секвенция – перемещение вверх или вниз мелодического или мелодико-гармонического оборота. Шаг секвенции может быть разным (на секунду, терцию, реже - кварту, квинту).

Виды секвенций:

* Диатоническая – по ступеням основной тональности.
* Хроматическая – каждое звено в новой тональности (обычно родственной).
* Транспонирующая – звенья секвенции перемещаются на одинаковый интервал. Тональности при этом могут быть неродственными.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС

Музыкальный синтаксис – это членение музыкального произведения на обособленные по смыслу построения.

Музыкальное построение – часть произведения, отделённая цезурой от других частей.

Цезура (лат. caesura – рассечение) – синтаксическая граница между любыми частями музыкального произведения.

Признаки цезуры:

* остановка на относительно долгом звуке, иногда пауза;
* повторность мотивов или фраз;
* повторность ритмических фигур;
* контраст мотивов или фраз.

Продолжительность музыкального построения может быть любой: более крупные построения делятся на мелкие, мелкие – на мельчайшие.

Мотив –самый мелкий элемент музыкальной ткани, самая мелкая смысловая ячейка.

Фраза – более крупное построение, иногда состоящее из двух или трёх мотивов.

Соотношение мотивов и фраз подчиняется двум основным принципам музыкальной драматургии: **повторности и контрасту.** Повторность может быть точной, варьированной, секвентной, ритмической. Контраст может быть ладовым, мелодическим, ритмическим, темповым, регистровым, динамическим, жанровым и т.д.

Мелодико-синтаксические структуры:

* *периодичность –* повторение построений одинаковой продолжительности (2+2+2+2 или 1+1+1+1)
* *суммирование –* объединение в одно смысловое целое двух (или трёх, четырёх) коротких построений и более крупного, чаще равного предыдущим в сумме (1+1+2 или 2+2+4)
* *дробление -* объединение в одно смысловое целое относительно крупного построения и более коротких, часто равных в сумме крупному (4+2+2 или 2+1+1)
* *дробление с замыканием –* после дробления снова возникает суммирование (4+1+1+2 или 2+2+1+1+4)

ПЕРИОД. КАДЕНЦИИ

Период (от греч. рeriodos – определённый, замкнутый круг) – музыкальное построение, выражающее относительно развитую и относительно законченную музыкальную мысль.

Период может быть:

* формой самостоятельного произведения
* частью крупного музыкального произведения.

Классический период чаще всего делится на два предложения, сходные по масштабам, тематизму и отличающиеся, как правило, каденциями.

Каденция – мелодико-гармонический оборот, завершающий построение или произведение в целом (ит. сadenza – окончание).

Классификация каденций

По местоположению в периоде каденции бывают:

* **серединные**, завершающие первое предложение;
* **заключительные,** завершающие период;
* **прерванные** – разрешение **D7** (или **D53**) не в тонику, а в трезвучие **VI** ступени.

По функциональному составу аккордов каденции бывают:

* автентические (**D – Т** или **Т – D**);
* плагальные (**S – Т** или **Т – S**);
* полные (**S – D – T**)

По степени завершённости каденции могут быть:

* половинные – с остановкой на **D** (половинные автентические) или на **S** (половинные плагальные);
* полные - с остановкой **на тонике**. Полные каденции в свою очередь подразделяются на
* полные совершенные;
* полные несовершенные.

Совершенная каденция должна отвечать следующим условиям:

заключительная тоника звучит

* на сильной доле
* в мелодическом положении примы
* в основном виде (т.е. трезвучие);
* предшествующая тонике **доминанта** также звучит в основном виде (т.е. трезвучие или септаккорд).

Если одно из условий не выполнено, то каденция – **несовершенная**.

Заключительная каденция чаще бывает *полной совершенной. Серединная* каденция*,* завершающая предложение, чаще бывает *половинной или полной несовершенной.*

Периоды принято классифицировать по структурному, тематическому и тональному признакам.

1. ***По структурному признаку*** периоды могут быть **квадратными, неквадратными, единого строения.**

Квадратный период состоит из одинаковых по величине предложений.

Например: 4 такта + 4 такта = 8 тактов

8 тактов + 8 тактов = 16 тактов

16 тактов + 16 тактов = 32 такта

Неквадратный период состоит из неравных по величине предложений. Нарушение квадратности происходит за счёт увеличения или уменьшения количества тактов (чаще во втором предложении).

* период с расширением (до каденции)
* период с дополнением (после каденции)

Приёмами **расширения** периода могут быть: точное, варьированное или секвентное повторение мотива, прерванная каденция.

Дополнение – это несколько тактов после заключительной каденции, закрепляющих или повторяющих каденцию. Иногда в качестве дополнения повторяется второе предложение периода целиком.

Период, который не делится на предложения, называется **периодом единого строения** или **единого развития.**

1. ***По тематическому признаку***периоды могут быть **повторного** и **неповторного строения**.

Период повторного строения состоит из двух сходных предложений.

Период неповторного строения состоит из двух несходных предложений.

1. *По тональному признаку* периоды могут быть **однотональными** и **модулирующими**.

Однотональный период начинается и заканчивается в одной тональности. Внутри однотонального периода возможны отклонения в другие тональности.

Рекомендуемые пособия:

Панова. Конспекты по элементарной теории музыки, страницы 67 – 74.

В.Вахромеев. Элементарная теория музыки. Глава 12.

Красинская, Уткин. Элементарная теория музыки. Глава 18.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое мелодия?
2. Назовите основные виды мелодического движения.
3. Назовите приёмы мелодического развития.
4. Что такое кульминация?
5. Чем отличается вокальная мелодика от инструментальной?
6. Что такое цезура?
7. Что такое мотив? фраза? предложение? период?
8. Что такое каденция?
9. Рассказать о классификации каденций.
10. Какая каденция называется половинной?
11. Какая каденция называется полной несовершенной?
12. Рассказать о классификации периодов.
13. Назвать разновидности периодов: а) по тональному признаку; б) по структуре; в) по тематизму.
14. Что такое секвенция?
15. Какие виды секвенций существуют?

Практические задания

1. Описать мелодическое движение, приёмы мелодического развития, тип мелодики (2-3 примера на выбор) из «Задачника» Хвостенко, глава 11, раздел 1 №№ 6 – 20.
2. Описать вид периода и каденций в мелодиях из «Задачника» Хвостенко, глава 11, раздел 2 №№ 16, 20, 26.
3. Игра секвенций

Материалы домашней работы готовить к 11.05.2020.