

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Ермакова С.С.¹

¹ ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Чебоксары,
e-mail: rektorat@chgpu.edu.ru

В статье автор обобщил собственную практику включения творческих заданий в дисциплины музыкально-теоретического цикла для студентов музыкального факультета педагогического вуза. По элементарной теории музыки студентам даются следующие творческие задания: сочинение мелодий из нескольких звуков (первоначально в пентатонном ладу, позднее – в диатоническом), окончаний заданных музыкальных фраз, сочинение стихотворной строки, завершающей последовательность диэзов и бемолей в ключевых знаках. По гармонии предлагается изучение приемов гармонической и фактурной обработки мелодий, преимущественно для школьной песенной практики; аранжировка песни в различных музыкально-исторических стилях. Обозначены сложности, которые возникают у студентов при выполнении творческих заданий по гармонии, связанные с различным уровнем довузовской подготовки. По полифонии предлагается сочинение хорового ричеркара – как итоговой работы, обобщающей знание образно-стилевых черт строгого стиля. В теме «Подголосочная полифония» студентам дается мелодия русской народной песни для двух-, трехкуплетной фактурной обработки. Также предлагается школьная или детская песня для обработки в трех видах полифонической фактуры. В качестве результата приведены примеры выполнения студентами творческих заданий по музыкально-теоретическим дисциплинам из педагогической практики автора статьи.

Ключевые слова: творческие задания, сочинение, гармонизация, фактурная обработка мелодий.

CREATIVE TASKS ON MUSICAL AND THEORETICAL DISCIPLINES FOR STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

Ermakova S.S.¹

¹ FSBEI HE "Chuvash State Pedagogical University named after I.I. I. Ya. Yakovlev, Cheboksary,
e-mail: rektorat@chgpu.edu.ru

In the article the author summarized his own practice of including creative tasks in the disciplines of the musical-theoretical cycle for students of the music faculty of a pedagogical university. According to the elementary theory of music, students are given the following creative tasks: composing melodies from several sounds (initially in the pentatonic mode, later in the diatonic mode), endings of given musical phrases, composing a line of poetry that completes the sequence of sharps and flats in key signs. On harmony, it is proposed to study the methods of harmonic and textural processing of melodies, mainly for school song practice; arrangement of the song in various musical and historical styles. Difficulties that arise in students when performing creative tasks in harmony, associated with different levels of pre-university training, are indicated. According to polyphony, it is proposed to compose a choral rincerar as a final work summarizing knowledge of the figurative and stylistic features of a strict style. In the topic "Polyphony with voices", students are given a melody of a Russian folk song for two-, three-verse textural processing. A school or children's song is also offered for processing in three types of polyphonic texture. As a result, examples of students performing creative tasks in musical and theoretical disciplines from the pedagogical practice of the author of the article are given.

Keywords: creative tasks, composing, harmonization, texture processing of melodies.

Творческие задания для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов являются одним из важнейших направлений преподавания, поскольку «творческое мышление есть высшая цель любого обучения и является наиценнейшей частью личности» [1, с. 4].

Цель исследования – определение музыкально-творческих заданий по дисциплинам музыкально-теоретического цикла для студентов педагогического вуза, обобщающих преподавание автора на музыкальном факультете Чувашского государственного

педагогического университета им. И.Я. Яковлева, а также представление некоторых образцов выполнения студентами творческих заданий. Творческие задания по дисциплинам музыкально-теоретического цикла вводятся с целью развития у студентов музыкально-творческих способностей, приобретения более глубоких знаний по изучаемым дисциплинам.

Материал и методы исследования. Материалом являются творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам для студентов музыкально-педагогического факультета педагогического вуза. Методы исследования: анализ научных источников, синтез, наблюдение, обобщение опыта работы.

Речь пойдет о музыкально-теоретических дисциплинах: элементарная теория музыки, гармония и полифония. По элементарной теории музыки автор статьи предлагает студентам сочинение мелодий первоначально в пентатонном ладу, позднее – в диатоническом. Это задание направлено на освоение особенностей интервального строения и интонационной выразительности пентатонических и диатонических ладов. Также предлагаем сочинение стихотворной строки, завершающей последовательность диезов и бемолей в ключевых знаках. Примером сочинения студентами заключительной строки к ряду диезов и бемолей могут быть такие варианты: «фа, до, соль, ре, ля, ми, си – знаки у меня спроси; самолет раскрыл шасси»; «си, ми, ля, ре, соль, до, фа – и тебе отвечу я; наш маршрут: Москва – Уфа; наша группа хороша». Сочинение собственных стихотворных строк к ряду диезов и бемолей способствует лучшему запоминанию последовательности диезов и бемолей в ключевых знаках.

Курс гармонии также интересен с точки зрения включения творческих заданий. Одна из постоянных, переходящих из года в год сфер внимания преподавателя и студентов, мы считаем, должна быть направлена на изучение приемов гармонической и фактурной обработки мелодий, преимущественно для школьной песенной практики. Ведь, как известно, «творческому акту предшествует длительное накопление соответствующего опыта, знаний, навыков, тщательное обдумывание того, что человек хочет воплотить» [2, с. 70].

Однако здесь возникает ряд сложностей. Самая существенная связана с тем, что работа с группами различной довузовской музыкальной подготовки обнаруживает значительные отличия. Перед студентами групп с начальным музыкальным образованием и без музыкального образования встают задачи изучения гармонических закономерностей голосоведения, фактурных вариантов сопровождения песен, инструментально-исполнительского роста. Студенты групп со средним музыкальным образованием увлечены желанием показать свои технические возможности и знание правил классической гармонизации.

Второе магистральное направление курса гармонии основывается на знакомстве с музыкально-историческими стилями и присущей им системой гармонических средств

выразительности. В изучении музыкально-гармонических стилей большую помощь оказывает работа Р.Н. Слонимской «Анализ гармонических стилей». Мы знакомим студентов с основными положениями этого труда Р.Н. Слонимской с тем, чтобы они могли применить полученные знания, в том числе и при выполнении музыкально-творческих заданий. Приводим несколько выдержек из ее работы, наиболее емко характеризующих основные музыкально-гармонические стили. Р.Н. Слонимская так описывает основные черты гармонического мышления романтизма: «Гармония характеризуется стремлением к наибольшей детализации каждого отдельного гармонического последования, тонального соотношения, фактурных элементов, отдельных созвучий. Необычайно расширенный круг аккордов становится нормой стиля: здесь трезвучия и септаккорды побочных ступеней; многочисленные альтерированные аккорды, нередко соединяемые с диссонирующими аккордами или с побочными доминантами. В основе гармонии часто оказывается мажорно-минорный лад. Особенно часто применяется VI низкая, иногда III низкая в мажоре... Отсюда и частые терцовые сдвиги... Происходит интенсивная мелодизация гармонического голосоведения... Неаккордовые звуки часто акцентированы, не разрешены или устанавливаются на сильную долю» [3, с. 15–16].

К особенностям натурально-ладовой гармонии, проявленным в русских народных песнях и музыке русских композиторов XIX века, Р.Н. Слонимская относит следующие: «В темах крестьянского характера иногда встречается натуральный минор, а также плагальные кадансы и отклонение в S... С национальными чертами стиля связано использование композиторами "Могучей кучки" натуральных ладов, терцово-переменного лада» [3, с. 19, 23].

Соединиться оба направления могут на заключительном этапе изучения предмета. В качестве итогового творческого задания студентам группы со средним музыкальным довузовским образованием автором статьи было предложено аранжировать мелодию песни «Маленькой елочке холодно зимой» (муз. М.И. Красева, сл. З.Н. Александровой) в обобщенно-стилевых манерах: романтизма, русской народной песни. Главное задание студентам при выполнении аранжировок – показать наиболее типичные черты гармонического мышления обозначенных стилей. Выбор интонационной модели может показаться жанрово-неубедительным, но это лишь на первый взгляд. Мерность движения, интонационная и ритмическая простота мелодии, заключенной в октавный диапазон, создают обобщенный, мягко-сдержанный образ. Напев, благодаря этому, может получить различные стиливые интерпретации, подобно тому, как белый цвет содержит в себе потенцию звучания иных цветов. Представим работы, выполненные в жанре хоровой миниатюры: стилизация русской песни (Наталья П., рис. 1), романтическая (Юлиана К., рис. 2) зарисовка.

Выразительно

При-ле-ти, не- бес-ный со-кол, в яс-ный дол во си-ний лес. Об-ра-ти свой

взор к вос-то- ку, при-не-си мне до-бру весть, об- ра-ти свой взор к вос-то-ку

при- не- си мне до- бру весть.

Рис. 1. Стилизация русской народной песни

Певуче

Звез-ды мер-ца-ют, пре-кра-сен-не-бо-свод! Их от-ра-жа-ет зер-ца-ло чуд-ных вод!

Рис. 2. Стилизация романтической миниатюры

В стилизации русской народной песни (рис. 1) проявились следующие черты натурально-ладовой гармонии (приведенные в цитате из работы Р.Н. Слонимской): использование натурального минора (в данном примере натуральный ми минор сочетается с гармоническим), отклонение в S (в 4-5 тт. происходит отклонение из тональности ми минор в тональность ля минор). Также в анализируемой стилизации соблюдена такая особенность фактурно-гармонического строения русских народных песен, как одноголосный зачин.

Стилизация романтической миниатюры (рис. 2) включает такие черты гармонического мышления романтизма, как расширенный круг аккордов (использованы трезвучие и септаккорд VI ступени (1 т.), терцквартаккорд I ступени (2 т.)); соединение альтерированных

аккордов с диссонирующими (трезвучие IV ступени с пониженной терцией соединено с квартсекстаккордом I ступени с задержанным тоном (3 т.), за септаккордом IV ступени с пониженной терцией следует секундаккорд V ступени с секстой (4 т.); акцентирование неаккордовых звуков (ритмическое выделение квартсекстаккорда I ступени с задержанием (3 т.)).

Курс полифонии предоставляет свои возможности для включения творческих заданий. Это может быть сочинение хорового ричеркара – как итоговой работы, обобщающей знание образно-стилевых черт строгого стиля. В теме «Подголосочная полифония» можно предложить студентам мелодию русской песни для двух-, трехкуплетной фактурной обработки с чертами русской народной песенности.

Также можно дать задание обработать школьную или детскую песню в трех видах полифонической фактуры [4-7]. Подобное сочинение стягивает в профессиональный узел приобретенные знания, прилагаемые к школьному и детскому репертуару. Мы в своей практике в качестве модели брали песни Р. Паулса «Колыбельная» и «Приглашение», мелодии которых было предложено обработать в контрастной и подголосочной фактуре [2]. Песни написаны в прозрачном гомофонно-гармоническом стиле, их интонации согреты искренним чувством, а ритм мелодий предполагает естественное включение имитационных приемов. Приводим образцы сочинения контрастной и подголосочной фактуры к мелодии «Колыбельной», выполненные студентами Алексеем Д. и Ариной Р. (рис. 3, 4).

Рис. 3. Обработка песни в стиле контрастной полифонии

Рис. 4. Обработка песни в стилях подголосочной и контрастной полифонии

Музыкальным обаянием отмечена, на наш взгляд, работа Натальи Н. – полифоническая

обработка песни «Приглашение» Р. Паулса (рис. 5).

Рис. 5. Обработка песни в стиле подголосочной, контрастной, имитационной полифонии

Вдохновляющая радость творчества (пусть на уровне ученического опыта) проявляется в обработке весьма разнообразно: она выражается в ровном пульсирующем токе мелодико-ритмического обновления, в наделении равной значимостью голосов через их мелодическое пропевание (контраст – басовая партия-фундамент). Как трогательно доверительна беседа голосов в конце куплета, с какой интонационной достоверностью откликается вторящий голос на движение мелодии от яркой распевной секстовости к мягким терцово-секундовым вопрошаниям! В данной обработке представлены все виды полифонической фактуры. Бас наделен функцией контрастного голоса и – одновременно – гармонической опоры на протяжении всего куплета. В альтовой партии сочетаются черты контрастного голоса (1-4, 6, 9-11 тт.), подголоска (5, 7-8, 9, 11 тт.) и имитационного голоса (11-12 тт.) к мелодии. В теноровой партии по отношению к мелодии также последовательно проявляются функции контраста (1-6 тт.), подголоска (7-8 тт.), имитации (9-11, 14-15 тт.).

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Предложение, отбор и апробация в собственной педагогической

практике наиболее эффективных заданий на развитие музыкально-творческих способностей в процессе изучения музыкально-теоретических предметов показали их достаточно высокую продуктивность и результативность. На практике было выявлено, что задания – сочинение мелодий из нескольких звуков (первоначально в пентатонном ладу, позднее – в диатоническом), окончание заданных музыкальных фраз, сочинение стихотворной строки, завершающей последовательность диезов и бемолей в ключевых знаках (по элементарной теории музыки); изучение приемов гармонической и фактурной обработки мелодий, преимущественно для школьной песенной практики; аранжировка песни в различных музыкально-исторических стилях после изучения стилевых систем гармонических средств выразительности (по гармонии); сочинение хорового ричеркара, обработка школьной или детской песни в трех видах полифонической фактуры - содействуют развитию музыкально-творческих способностей студентов.

Заключение

Поставленные цели исследования – определение музыкально-творческих заданий по дисциплинам музыкально-теоретического цикла для студентов педагогического вуза, обобщающих преподавание автора на музыкальном факультете Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, а также представление некоторых образцов выполнения студентами творческих заданий – выполнены. Творческие задания по предметам музыкально-теоретического цикла возможны после тщательного и подробного изучения учебных тем. Представленные образцы выполнения заданий: аранжировка мелодии песни «Маленькой елочке холодно зимой» (муз. М.И. Красева, сл. З.Н. Александровой) в виде хоровых миниатюр – стилизации русской песни и романтической зарисовки (примеры 1, 2); обработки детских песен Р. Паулса «Колыбельная», «Приглашение» в трех видах полифонической фактуры (примеры 3, 4, 5) и их теоретический анализ, показали достаточно высокий уровень развития музыкально-творческих способностей студентов и освоения содержания предметов.

Мера творческой состоятельности студента при выполнении заданий обусловлена соблюдением многих условий: слухового и исполнительского опыта, багажа теоретических знаний, музыкальной чуткости и открытости красоте, уровнем способностей. Музыкально-творческие работы, невзирая на доли оригинальности и подражательства, позволяют студенту в большей полноте воспринять содержание предмета – при условии искренней и заинтересованной позиции.

Список литературы

1. Харишина В.И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения: учеб. пособие по дисциплине «Гармония» для студентов всех музыкальных специальностей оч. и заоч. отд-ний; Челябинская государственная академия культуры и искусств. 2-е изд. Челябинск, 2015. 100 с.
2. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учеб. пособие для вузов. М.: Академический проект, 2020. 399 с.
3. Слонимская Р.Н. Анализ гармонических стилей: тезисы лекций и конспект исторического обзора гармонических стилей. СПб.: Композитор, 2001. 71 с.
4. Паулс Р. Птичка на ветке: песни для детей в сопровождении фортепиано. Л.: Сов. композитор, 1990. 103 с.
5. Любимые детские песенки / В. Шаинский, Г. Гладков, Ю. Энтин и др. М.: Лабиринт пресс, сор. 2015. 16 с.
6. Гладков Г.И. Трубадур и его друзья: музыкальное представление в двух действиях с прологом (мюзикл): для широкого круга любителей музыки; либретто Василия Ливанова и Юрия Энтина; стихи Юрия Энтина. Челябинск: МРІ, 2017. 90 с.
7. Чесноков П. Детские песни. СПб.: ЦГПБ им. В.В. Маяковского, 2015. 33 с.