

Рецензия
на методические рекомендации «Работа с фонограммой»
к разделу Дирижирование МДК 02.02. Гармония, анализ музыкальных
произведений

ПК 02 Музыкально-творческая деятельность
специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

Автор-составитель – Григорьева А.С.,
преподаватель высшей квалификационной категории
ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»

Рецензируемая работа представляет собой наглядные методические рекомендации к изучению готовых музыкальных фонограмм с помощью дирижирования и предназначена для самостоятельной работы студентов 4 курса специальности 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» ПМ 02 «Музыкально-творческая деятельность» по закреплению изучаемого материала раздела Дирижирование, входящего в МДК 02.02 «Гармония, анализ музыкальных произведений».

В работе содержатся как теоретические положения, так и практические советы по освоению музыкального материала, последовательности анализа формы, фактуры, выразительных средств. В зависимости от фразировки определены схемы дирижирования, а также указаны способы их применения.

Особого внимания заслуживает описание работы над фонограммой Вальса А. Хачатуряна, наглядно показывающей образец составления схемы-таблицы, в которой указываются форма произведения, схемы дирижирования, различие жестов в зависимости от штрихов и динамических оттенков. Этот пример безусловно будет способствовать более быстрому и глубокому освоению музыкального материала в дальнейшей работе студентов данной специальности.

Список использованных источников соответствует новым требованиям ГОСТ, что делает рецензируемую работу также методически грамотной.

Методические рекомендации Григорьевой А.С. соответствуют требованиям, предъявляемым к работе такого рода. Рецензируемые методические рекомендации «Работа с фонограммой» могут быть рекомендованы к изданию и использованию в учебном процессе.

Доцент кафедры музыкальной
звукорежиссуры и информационных
технологий РГК им. С.В. Рахманинова

Щеголь Р. А. Щеголь Р. А.

Щеголь Р. А.
ЗАБЕРЯЮ

Документовед РГК им. С.В. Рахманинова

Рецензия
на методические рекомендации «Работа с фонограммой»
к разделу Дирижирование МДК 02.02. Гармония, анализ музыкальных
произведений

ПК 02 Музыкально-творческая деятельность
специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

Автор-составитель – Григорьева А.С.,
преподаватель высшей квалификационной категории
ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»

Рецензируемая работа представляет собой наглядные методические рекомендации к изучению готовых музыкальных фонограмм с помощью дирижирования и предназначена для самостоятельной работы студентов 4 курса специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство ПМ 02 «Музыкально-творческая деятельность» по закреплению изучаемого материала раздела Дирижирование, входящего в МДК 02.02 «Гармония, анализ музыкальных произведений». Данная работа также может использоваться в процессе дистанционного обучения.

В данной работе звукооператорам указываются способы освоения конкретного музыкального материала, подчеркивается необходимость владения навыками слухового анализа, теоретическими знаниями разновидностей музыкальных форм и стилей, встречающихся в современной музыке, а также приемами дирижерской техники для более плодотворного их использования в практической работе. В ней раскрываются способы изучения всех особенностей музыкального материала – это: понимание формы произведения, определение количества используемых инструментов, их роли в развитии фактуры, средств выразительности. Рекомендуются последовательность изучения музыкального материала, начинающаяся с определения формы, составления графической схемы, помогающей в дальнейшем освоении музыкального произведения.

На примере разбора Вальса А. Хачатуряна автор объясняет применение различных схем дирижирования в зависимости от темпа, характера фразировки, а также дает практические советы по освоению техники дирижирования в различных частях. Четко определена схема-таблица, наглядно показывающая форму произведения, динамику, необходимость изменения приемов дирижирования в зависимости от фразировки, а также указаны способы их применения.

Методические рекомендации Григорьевой А.С. «Работа с фонограммой» соответствуют требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и составлены на основе тематики учебного материала, изучаемого студентами 4 курса в разделе «Дирижирование».

Рецензируемые методические рекомендации «Работа с фонограммой» могут быть рекомендованы к изданию и использованию в учебном процессе обучения студентов по специальности Музыкальное звукооператорское мастерство.

Председатель ПЦК Музыкальное
звукооператорское мастерство,
преподаватель высшей квалификационной категории
ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»

А.В. Трофимов

Трофимов А.В.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Ростовский колледж культуры»

Григорьева А.С.

РАБОТА С ФОНОГРАММОЙ

Методические рекомендации к изучению
раздела «Дирижирование», входящего в
МДК 02.02. «Гармония, анализ музыкальных произведений»
ПМ 02 «Музыкально-творческая деятельность» специальности
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

Ростов-на-Дону

2022

ББК 74.47

Григорьева А.С. Работа с фонограммой / А.С. Григорьева ; ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» . – Ростов-на-Дону, 2022. – 13 с. – Текст : непосредственный.

Методические рекомендации к разделу «Дирижирование», входящему в МДК 02.02 «Гармония, анализ музыкальных произведений» ПМ. 02 «Музыкально-творческая деятельность» специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство разработаны на основе ФГОС СПО и предназначены для внеаудиторной самостоятельной работы студентов 4 курса в целях закрепления учебного материала, а также для использования в процессе дистанционного обучения.

Методические рекомендации рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии музыкального звукооператорского мастерства ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры» (протокол № 5 от «27» января 2022 г.)

Методические рекомендации утверждены и рекомендованы к использованию в учебном процессе на заседании Методического совета (протокол № 5 от «24» мая 2022 г.)

Рецензенты:

Щеголь Роман Андреевич, доцент кафедры музыкальной звукорежиссуры и информационных технологий Ростовской государственной консерватории им С.В. Рахманинова.

Трофимов Алексей Владимирович, председатель предметно-цикловой комиссии музыкального звукооператорского мастерства, преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка.....	4
Глава 1. Последовательность в освоении музыкального материала.....	5
1.1 Определение формы.....	5
1.2 Изменение фактуры в процессе развития музыкального материала.....	5
1.3 Выразительные средства, используемые в музыкальном произведении.....	6
Глава 2. Практическая работа.....	7
2.1 Составление схемы формы произведения.....	7
2.2 Работа над фонограммой Вальса А.И. Хачатуряна из драмы М.Ю, Лермонтова «Маскарад».....	8
Список используемых источников	13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В работе студийного звукорежиссера большое значение уделяется изучению готовой фонограммы. Залогом дальнейшей успешной работы является хорошее знание всех особенностей музыкального материала. Это понимание формы произведения, определение количества используемых инструментов, их роли в развитии фактуры, средств выразительности.

Для освоения данного музыкального материала звукооператорам необходимо владеть навыками слухового анализа, теоретическими знаниями разновидностей музыкальных форм, встречающихся в современной музыке, а также необходимыми навыками дирижерской техники.

Владение техническими приемами дирижирования необходимы и в процессе создания собственных аранжировок и расшифровок готовых фонограмм для дальнейшего изучения фактурного изложения, используемых выразительных средств. Знание музыкального материала помогает более быстрой и качественной звукозаписи, а также при подготовке аппаратуры и контролю за качеством звучания на концертных площадках.

Для решения этих задач и необходимы основные навыки техники дирижирования у студентов, получающих профессию музыкальный звукооператор.

ГЛАВА 1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В ОСВОЕНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Начинать работу с фонограммой необходимо с определения размера изучаемого произведения, уточнения и определения постоянства или изменения его в процессе развития музыкального произведения. Для этого необходимо продирижировать его полностью, выделяя наиболее проблемные места. Чтобы не возникала неуверенность в данной работе, нужно руководствоваться выделением на слух первой доли такта, которая в последствии и определит выбор необходимой схемы дирижирования в дальнейшем. Часто встречаются в фонограмме изменения темпа, которые необходимо зафиксировать и прослушать отдельно.

1.1 Определение формы произведения

Важнейшим этапом в работе над изучаемым материалом является определение формы произведения. Для наглядности и четкого фиксирования различных частей рекомендуется проанализировать грани разделов, количество повторов. Например, если это песня, то наличие вступления, количество куплетов, различие или сходство припевов, оркестрового проигрыша, коды и т.д. Полностью форму произведения необходимо зафиксировать в виде определенной схемы, которая наглядно поможет в дальнейшей работе над произведением.

1.2 Изменение фактуры в процессе развития музыкального материала

После определения формы произведения необходимо выявить способ изложения музыкальной фактуры: монодический, полифонический, гармонический, аккордовый склад. Можно проследить структуру построения музыкального материала: изменение в процессе развития инструментального состава, гармонических отклонений и модуляций, добавление новых мелодических линий в качестве заполнений, контрапунктов, риффов, увеличивающих или уменьшающих плотность звучания. И, конечно же, определить функции каждого инструмента, выполняющего ту или иную роль. Здесь же необходимо проследить последовательность вступлений новых инструментов, их мелодический и ритмический рисунок. В этой работе приемы дирижирования и окажут большую помощь.

1.3 Выразительные средства, используемые в музыкальном произведении

Под словом выразительные средства подразумевается построение фраз, нюансировка, штриховые особенности изложения мелодии, влияющие на характер музыки, наличие и местоположение кульминаций, использование темповых и динамических отклонений. Определенную роль в характере музыки играет также размер, стилистика ритма. Чтобы четко представлять стиль произведения, необходимо владеть набором знаний, связанный с особенностями как традиционных, классических, так и современных направлений, и жанров музыки.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1 Составление схемы произведения

Примерная схема песни:

Inter	A	R	A1	R1	Проиг- рыш	A2	R2	R3	Coda
	a в	c	a1 в1	c1	d	a2 в2	c2	c3	c4
8т	8т 8т	16т	8т 8т	16т	10т	8т 8т	16т	8т	4т
	1 куплет	1 припев	2 куплет	2 припев		3 куплет	3 припев	4 припев	

Данная схема дает четкое представление о развитии произведения.

A – это 1й куплет, состоящий из 2х предложений (**a в**),

A1, A2 – в следующих куплетах обозначены новыми цифрами (**a1 в1; a2 в2**) потому, что в них происходят фактурные изменения: добавляются новые инструменты, голоса и т.д.

R – это припев (рефрен). В данном случае он строится на новом музыкальном материале (**c**) и имеет простую одночастную форму – период, который в последующем также фактурно видоизменяется за счет новых выразительных средств: **R1 R2 R3**

Инструментальный проигрыш (**d**) может строиться как на новом материале, так и взят из предыдущих частей, обработанных иначе. И тогда он принимает обозначение конкретной части.

Coda – это эпизод, чаще кратковременный, завершающий композицию.

Хочу напомнить, что *заглавными* буквами обозначаются сложные двух- и трех-частные формы, включающие в себя простые одночастные формы (период), записывающиеся *прописными* буквами.

Следующая тема непосредственно вытекает из предыдущего материала. Определив форму композиции, записав её схематично, нужно внимательно проследить фактурные изменения в процессе развития. Определяется количество инструментов, задействованных в исполнении, наличие голосов, бэк-вокала, динамических кульминаций, гармонического развития (чаще в сторону усложнения), наличие модуляций и т.д. Музыка редко бывает статичной. В ней часто происходят как динамические, так и темповые

отклонения. Глубокие знания композиции, её выразительных средств помогают подробно изучить исполняемое произведение.

Вот здесь огромную роль и сыграет дирижирование, которое поможет определить ритмические особенности вступления различных партий, общего динамического развития, в результате чего улучшится контроль за качеством концертного исполнения музыкантов, а процесс звукозаписи позволит обойтись меньшим количеством дублей. Для обучения звукооператоров эти знания и умения сыграют огромную роль в подготовке квалифицированного концертного и студийного специалиста.

2.2 Работа над фонограммой Вальса А.И. Хачатуряна из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»

В работе студийного звукорежиссера большое значение уделяется изучению готовой фонограммы. Залогом дальнейшей успешной работы является хорошее знание всех особенностей музыкального материала. Это понимание формы произведения, определение количества используемых инструментов, их роли в развитии фактуры, средств выразительности.

Правильный поэтапный подход способствует наиболее быстрому и качественному освоению изучаемого произведения. В основном данная работа включает 3 основных этапа:

1. Определение формы композиции, граней частей, наличие вступления, коды, повторений частей и т.д.
2. Выбор схем дирижирования для определения размера, фразировки, понимания ритмических рисунков различных партий инструментов, определение на слух моментов их вступления.
3. Изучение способов развития музыкальной фактуры, используемых выразительных средств.

На примере подробного анализа фонограммы Вальса А.И. Хачатуряна из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» предлагаю познакомиться с этой задачей.

Первый этап – определение формы произведения

Прежде всего необходимо прослушать произведение целиком. Затем нужно определить грани частей. В результате данной работы определилась следующая схема:

Сложная трехчастная форма

A		C		A1
Вст. a a1 v v1 a1		Вст. c c1		a2 v2 a3

Часть **A** представляет собой простую 3х-частную форму, где **a**, **a1** строится на одном мелодическом материале, но с разной динамикой и фактурой (первое проведение основной темы на *p*, второе на *f*). По такому принципу строится и часть **в**, **в1**, которая также повторяется дважды с измененной динамикой и фактурой.

Средняя часть **C** представляет новый музыкальный материал. Это дважды повторяющийся период (простая одночастная форма) **c**, **c1** с новым вступлением. Здесь также используется принцип сопоставления динамики и уплотнения фактуры.

Часть **A2** также написана в сложной 3х частной форме, только в сокращенном, несколько измененном варианте. Начинается музыка с первой части **a** на *p*, а второе предложение звучит уже на *f*. Поэтому её обозначаем **a2**. Часть **в2** звучит сразу без повторения на *f*, И завершается композиция частью **a3** сразу на *f*.

Теперь остановимся на разборе каждой части. Для большей наглядности и удобства освоения музыкального материала необходимо каждую часть разделить на отдельные фрагменты или фразы, четко указав границы тактовой чертой. Это нужно сделать, чтобы конкретно знать и легко найти необходимый эпизод.

Рекомендую составить схему-таблицу каждой части, указав в ней фразировку, выбор схемы дирижирования и динамику. Имея такую схему перед собой, можно легко проследить способ развития музыкальной ткани и в случае необходимости остановиться на изучении отдельных фрагментов, а в дальнейшем и возможности изменения структуры композиции (сократить количество частей, повторов, или наоборот, дописать новые).

Схема-таблица Вальса А. И. Хачатуряна из музыки к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»

A (A1)

a (a1)

Inter	1фр (5)	2фр (6)	3фр	4фр	7фр	8фр
2т 4т	· 2т 1т	4т	2т	1т 1т ·	2т	1т 1т
на4 на1	на2 на4	на2	на2	на4 на4 ·	на2	на4 на4
>	<i>P (f)</i>			дроб.		дроб

В

1фр	2фр	3фр	4фр
4т	3т 1т	4т	2т 2т
на4	на1 на3	на4	на1 на3
<i>mf</i> >	<i>p</i> дроб	<i>f</i>	<i>rit.</i>

дроб

а2

1фр	2фр	3фр	4 фр
2т 1т	4т	2т	1т 1т
на2 на4	на2	на2	на4 на4
<i>mf</i>			<i>rit.</i>

дроб

С (С1)

Inter1	1фр (5)	2фр (6)	3фр	3фр	7фр	8фр
2т	· 1т 1т	1т 1т	1т 1т	1т 2т ·	1т 1т	1т 2т
на4	· на2 на3	на2 на3	на2 на3	на2 на3 ·	на2 на3	на2 на3
<i>f</i> >	<i>P(f)</i>			дроб		> <i>rit.</i>

дроб

A2

а2

В1

1фр	2фр	3фр	4фр	1фр	
2т 1т	4т	2т	1т 1т	4т	2т 2т
на2 на4	на2	на2	на4 на4	на4	на1 на3
<i>p</i>		<i>f</i>	< дроб	<i>f</i> >	<i>P rit.</i>

дроб

а3

1фр	2фр	3фр	4фр
2т 1т 4т	4т	2т	1т 1т 2т
на2 на4 на2	на2	на2	на4 на2 на3
<i>f</i>			<i>rit.</i>

Дроб

Второй этап – определение схем дирижирования

Проанализировав структуру произведения, переходим к определению способа дирижирования, который зависит непосредственно от размера, темпа композиции. Здесь хочу заметить, что владение техникой дирижирования очень помогает разобраться в определении фразировки, ритмического рисунка партий различных инструментов, а в дальнейшем и в работе над созданием собственной аранжировки, а также будет способствовать ускорению процесса звукозаписи.

Несколько слов об особенности дирижирования данной пьесы. Как мы знаем, все вальсы пишутся в 3х-дольном размере, но в зависимости от темпа применяются разные схемы. В медленном темпе - на «три» (на3), а в подвижном темпе основная схема на «раз» (на1). Но эта схема в силу своего геометрического рисунка (постоянное вертикальное движение) весьма однообразна и не выразительна, поэтому часто применяются объединения тактов по фразам: если фраза заключается в два такта – используется 2х-дольная схема, если фраза длится 4 такта – 4х-дольная схема.

В данной таблице указаны способы объединения тактов и определена структура применения различных схем в соответствии с продолжительностью фраз (во второй строке указаны объединённые такты, а в третьей – схемы дирижирования). Такой способ помогает наиболее четко проследить структуру музыкальной ткани и использовать в процессе разучивания и выразительного исполнения композиции.

Третий этап – изучение способов развития музыкальной фактуры, используемых выразительных средств

Данное произведение исполняется симфоническим оркестром. Основным средством выразительности является контрастное сопоставление двух характеров: мягкого и нежного звучания у струнных инструментов в первоначальном исполнении основной темы и яркого, решительного – во втором проведении, где основная тема передается духовым инструментам. Этот эффект получается как за счет уплотнения фактуры – (*tutti* всего оркестра), так и с помощью динамического контраста: *piano* в первой части **a** и *forte* при повторении **a1**. Композитор как бы ведет диалог между женским и мужским образами. Этот тип развития является основным и распространяется на другие части, которые при повторении меняют свой характер: Это также дважды повторяющиеся части **B**, **B1**. А в части **a2** этот контраст еще более заметен.

Средняя часть С также основана на этом средстве выразительности, только становится несколько ломкой, нерешительной за счет постоянно меняющейся акцентировки через такт. Поэтому не случайно выбрана смена схем дирижирования с 2х-дольной на 3х-дольную через такт. Тем самым ярче показывается ломаный ритмический рисунок.

Большую палитру контрастной динамики мы слышим практически в каждом разделе. Это не только перечисленные изменения нюансировки при повторении частей, но и резкие перепады звука внутри построений, неоднократно применяется *sp* (внезапно тихо, «провал» звука).

Последнее проведение основной темы в заключительной части звучит жизнеутверждающе, олицетворяя победу над сомнениями и переживаниями.

Еще несколько слов хочу сказать о различных окончаниях частей, переходах с одной части на другую. Их почти нет одинаковых по темпу и характеру исполнения. Они звучат то нерешительно, то строго и четко. При исполнении здесь очень необходима синхронность, баланс темпа всех инструментов. В этот момент на помощь тоже может прийти звукорежиссер, дроблением жеста показывая необходимый темп.

Такое разнообразие ярких красок требует от исполнителей четкого понимания структуры и характера музыки. Немаловажную роль здесь может сыграть знание звукорежиссером всех тонкостей исполнения данного произведения как на концертной площадке, так и в студии звукозаписи. Звукооператор должен как дирижер предвидеть все изменения звуковой палитры, подсказывая их участникам коллектива, да и самому вовремя отрегулировать средства звукозаписи так, чтобы избежать лишних повторов. Поэтому немаловажную роль здесь сыграет дирижерская техника, яркие показы во время исполнения пьесы.

Ну а если говорить о необходимости расшифровки композиции, то без понимания ритмической особенности партии каждого инструмента, используемого в произведении, его роли в развитии музыкальной ткани сложно обойтись. Эти знания обязательно помогут быстрее и качественнее справиться с поставленной задачей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Багриновский, М.М. Дирижерская техника рук / М.М. Багриновский. – Москва : Музыка, 2006. – 109 с. – Текст : непосредственный.
2. Безбородова, Л.А. Дирижирование : учебное пособие / Л.А. Безбородова. – Москва : Флинта, 2017. – 544 с. – Текст : непосредственный.
3. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании / Феликс Вейнгартнер. – Санкт-Петербург : Композитор, 2015. – 56 с. – Текст : непосредственный.
4. Казачков, С.А. Дирижерский аппарат и его постановка / С.А. Казачков. – Москва : Музыка, 2008. – 109 с. – Текст : непосредственный.
5. Колесса, Н.Ф. Основы техники дирижирования / Н.Ф. Колесса. – Москва : РГГУ, 1981. – 208 с. – Текст : непосредственный.
6. Ляхов, К.А. 1000 секретов восточной медицины / К.А. Ляхов. – Москва : РИПОЛ-Классик, 2006. – 87 с. – Текст : непосредственный.
7. Малько, Н. Основы техники дирижирования / Николай Малько. – Санкт-Петербург : Композитор, 2015. – 252 с. – Текст : непосредственный.
8. Сивизьянов, А.С. Дирижерское выражение музыкальных элементов / А.С. Сивизьянов. – Шадринск : Изд-во ПО Исеть, 2008. – 132 с. – Текст : непосредственный.
9. Шульпяков, О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ / О.Ф. Шульпяков. – Санкт-Петербург : Музыка, 2005. – 48с. – Текст : непосредственный.

Интернет-ресурсы:

10. Нотный архив Бориса Тараканова : первое бесплатное нотно-музыкальное собрание в Русском Интернете : общероссийская медиатека. – URL: <http://notes/tarakanov.net/composers/t/htm> (дата обращения: 29.02.2022). – Текст : электронный.