

Управление культуры Администрации города Смоленска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И Глинки» города Смоленска

Р.Н. Живуцкая

**Алгоритм функциональных структур и их применения в гармонизации
образцов популярной музыки**

Смоленск 2024

Управление культуры Администрации города Смоленска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И Глинки» города Смоленска

Р.Н. Живуцкая

**Алгоритм функциональных структур и их применения в гармонизации
образцов популярной музыки**

Смоленск 2024

Печатается по решению методического совета
МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска

Рецензенты:

Гаврилова Е.З., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры музыкального искусства
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»

Гарибова Е.В., доцент кафедры музыкального искусства
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»

Живуцкая Р.Н.

**Алгоритм функциональных структур и их применения в гармонизации
образцов популярной музыки**

Учебное пособие к практическим занятиям по гармонизации мелодий
(подбору аккомпанемента) на учебных занятиях по предмету «Сольфеджио»
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.

В тексте сохранены стиль, орфография и пунктуация автора.

Содержание

I. Введение

II. О гармонизации популярных мелодий

III. Распределение материала по темам

IV. Примерный репертуарный список, рассчитанный по постоянное усложнение техники гармонизации мелодического материала

V. Заключение

I. Введение

Функциональная структура – это четкий порядок появления и соотношения гармонических элементов, оборотов, блоков. В гармонии «функция» подразумевает определенный аккорд, имеющий жесткую интервальную формулу, местонахождение соотношения с предыдущими и последующими созвучиями. Гармонизация мелодии имеет основу, у которой на звукосоздающие точки накладываются аккордовые созвучия.

При подборе сопровождения необходимо прежде всего хорошо структурировать мелодию: тип движения, направление, внутреннюю смену функций, кадансирование. Учащийся должен мыслить нотами. Под каждую ноту или группу нот выстраивается свой аккорд или созвучие.

К предмету «Гармония» это не имеет никакого отношения, так как классика предполагает постепенный переход от простого к сложному, от трезвучий к септаккордам, от диатоники к хроматике и т.д. Здесь же соседствуют нетипичные аккорды, ломающие все стандарты: тоника – доминанта – субдоминанта, или тоника – нижняя медианта – мажорная субдоминанта и многое другое.

В 60-е годы стали появляться сборники песен, в которых вопреки законам гармонии стали использоваться цепочки увеличенных или уменьшенных трезвучий, группы тритонов, секунд. Их назначение – красочность, фони́ческий эффект, звуковой «мазок».

Чрезвычайно важно грамотно выстроить музыкальный материал, способствующих созданию умений и навыков. Предлагаемый здесь песенный репертуар начинается от малоступенных попевок и песен и заканчивается достаточно сложной стилизацией. Важно, что подбором аккомпанемента надо заниматься постоянно, расширяя свои возможности, нарабатывая определенную технику и звуковую палитру.

II. О гармонизации популярных мелодий

Одной из проблем музыкальной педагогики является отсутствие умения гармонизовать, а проще говоря, подобрать аккомпанемент, сопровождение к мелодии. Советская методика не обращала на это внимания, даже некоторое время запрещала в профессиональных учебных заведениях звучание популярных мелодий и песен. Прошло время, и робко, несмело стал возникать вопрос: дети оканчивают музыкальную школу, студию, различные курсы, а сыграть популярную мелодию, модный шлягер, к сожалению, не могут. Более того, студенты средних музыкальных училищ и даже ВУЗов, прекрасно исполняя произведения классического репертуара, с трудом могут сыграть какую-нибудь модную песню. Так, постепенно, назрел вопрос об умении «подобрать» мелодию и сопровождение, но не как дань модному направлению в музыкальной педагогике, а как одно из решений проблем внутреннего слуха,

являющегося основой, базой для всемерного музыкального развития.

Педагоги-музыканты стали предлагать, как один из фрагментов урока, сыграть простую песенку от одного звука, транспонировать мелодию, спеть ее с сопровождением. Появились сборники популярных песен, где была изложена мелодия, а к ней, в виде своеобразной музыкальной цифровки, прилагался аккомпанемент. Особенно активно в этом направлении работали издательства бардовской песни («С гитарой рядом», «Песня идет по свету») и многочисленные редакции популярных песен (сборники «Россия - родина моя», «Лейся, песня», «Любимые мелодии» и т.п.).

Было замечено, что учащиеся, хорошо подбирающие по слуху, лучше владеют инструментом и обычно не имеют проблем в таком предмете, как сольфеджио, ведь умение воспроизвести мелодию (а здесь – и сопровождение) - это одно из важнейших умений музыканта.

На одном из заседаний методического объединения «Теоретические дисциплины» школы возник вопрос об импровизации как одном из разделов джазовой специфики. Конечно, джаз – это явление чрезвычайно интересное, сложное: сразу не сядешь и не сыграешь в определенном стиле. А вот подготовительной формой к импровизации любого вида: джазовой, народно-песенной и могут служить методические рекомендации к гармонизации популярных мелодий.

В небольшом курсе (17-20 часов) можно дать общие положения и практические задания, подкрепленные определенной тематикой, например,

- малоступенные детские песни;
- главные трезвучия лада (основа гармонизации);
- особенности романсового репертуара;
- бардовская песня;
- фактура (типы, способы изложения, комплементарная ритмика);
- мелодии неквадратного строения;
- стилизация народных песен

и т.д. (тематика зависит от подготовки учащихся, степени владения музыкальной теорией, степенью развития внутреннего слуха).

Несомненная связь этих занятий с сольфеджио, с такой его формой, как «автодиктант» - ведь прежде, чем сыграть аккомпанемент, надо представить мелодическую линию, звучание гармонической ткани. Вот и получается: хочешь грамотно подбирать - займись сольфеджио. Здесь преподавателя подстерегает определенная трудность: «Ах, сольфеджио», «Я не этого хочу, хочу играть попсу» и т.д. Обязательным становится умение педагога убедить в обратном, в том, что без навыка представить мелодию, точно зафиксировать звуковысотный строй не получится свободного владения популярной гармонизацией, само не придет умение свободно, в любой тональности, от

любого звука сыграть не самую сложную или, наоборот, «накрученную» музыку.

Техника «подбирания» сопровождения разнообразна: от примитивного «тыканья» до использования сложных теоретико-гармонических вертикалей.

Самая простая рекомендация - это опора на главные трезвучия: начало и окончание мелодий часто стандартны и основываются на утверждении тоники.

А далее надо опираться на мелодию, ведь она функционально определена: то ли это уход в другую параллельную тональность, то ли секвенционное изложение, то ли отклонение.

Тип сопровождения тоже разнообразен: от маршевого до вальсового с активной сильной долей. Постепенно аккордика «разбивается», мельчится, приходя к комплементарной ритмике.

При подборе репертуара надо исходить из принципа «от простого к сложному», т.е. первые образцы должны быть квадратными по построению, с ясно выраженной функциональностью, например, песни детского репертуара, например, «Маленькой елочке», «Кузнечик» и т.д. Опыт приходит со временем, а потому подбором надо заниматься постоянно, совершенствуя свой навык. Так, со временем, можно самых неуклюжих учеников научит сносно подбирать и аккомпанировать популярную музыку.

Так как же «угадать» нужный аккорд или, хотя бы, подобрать его?

1. В любой мелодии опорой являются Т, S, D, которые в силу привычного музыкального мышления как композиторов, так и исполнителей их творчества, образуют определенный стандарт.

2. Смена аккордов происходит потактово, то есть не стоит в двух или более тактах брать один и тот же аккорд.

3. Начало каждого такта – это смена функции.

4. Если звуки в мелодии вроде принадлежат одной функции, надо ее раздробить по родственным сегментам

| ничего на свете лучше | нету, | чем друзьям бродить по белу | свету |
C e d G

5. Привычные по курсу гармонии аккорды могут не подойти, а, значит, надо использовать другой принцип, а именно, в мелодии выделить несколько звуков, которые могут сложиться в трезвучие.

6. Следует учитывать, что не все звуки могут входить в состав аккорда, а могут быть неаккордовыми.

7. В окончании произведения авторы прибегают к секстаккордам и нонаккордам как финальным завершениям, причем они могут быть альтерированными.

8. Если же в песне длительно звучит одна функция, то ее следует раздробить,

попеременно используя в басу примы и квинты трезвучия (это особенно свойственно мелодиям вальсового плана).

9. Если в одном такте присутствуют две функции, то принцип тот же: от аккордового движения в мелодии к аккорду в сопровождении.

III. Распределение материала по темам

1. Введение.
2. Главные трезвучия лада.
3. Аккордовое движение в мелодии и его гармонизация.
4. Задержания, предъёмы, предикты.
5. Практикум по гармонизации предложенной мелодии.
6. Параллельно-переменные соотношения ладов.
7. Секвенции. Прерванные оборот.
8. Отклонение.
9. Песни бардов.
10. Практикум.
11. Двойная доминанта.
12. Фактура: типы, способы изложения, комплементарная ритмика.
13. Мелодии квадратного строения.
14. Песни И. Дунаевского, М. Дунаевского.
15. Практикум.
16. Стилизация народных песен.
17. Детские песни. Музыка и темы из кинофильмов, мультфильмов.
18. Практикум.

IV. Примерный репертуарный список, рассчитанный по постоянному усложнению техники гармонизации мелодического материала

Темы 2-4

М. Красев, слова З. Александровой Маленькой елочке

Музыка народная, слова Дм. Давыдова Славное море, священный Байкал

Музыка народная, слова Дм. Садовникова Из-за острова на стрежень

Музыка народная, слова Дм. Ознобишина По Дону гуляет

РНП Пойду ль, выйду ль я

Музыка народная, слова И. Сурикова Тонкая рябина

С. Намин, слова И. Шаферана Мы желаем счастья вам

Городской романс Миленький ты мой

А. Алябьев, слова И. Козлова Вечерний звон

И. Васильев, слова А. Григорьева Две гитары за стеной

М. Блантер, слова М. Исаковского Катюша

В. Баснер, слова М. Матусовского Березовый сок

А. Рыбников, слова А. Вознесенского Я тебя никогда не забуду

Тема 6

А. Варламов, слова Дм. Глебова Вдоль по улице метелица метет
Музыка народная, слова И. Сурикова Степь да степь кругом
А. Александров, слова В. Лебедева-Кумача Священная война
В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского Подмосковные вечера

Тема 7

М. Шишкин, слова М. Языкова Ночь светла
И. Дунаевский, слова М. Светлова Каховка
Е. Петербургский, слова Я. Галицкого Синий платочек
Н. Богословский, слова В. Агатова Темная ночь
А. Островский, слова С. Островского Песня остается с человеком
В. Соловьев-Седой, слова С. Фогельсона Пора в путь дорогу
М. Дунаевский, слова Р. Рождественского Позвони мне, позвони
О. Фельцман, слова О. Фалеевой Ландыши

Тема 8

РНП Позарастили стежки-дорожки

Я. Фельдман, слова Н. фон Риттера Ямщик, не гони лошадей
П. Булахов, слова В. Чуевского Гори, гори, моя звезда
Г. Пономаренко, слова С. Есенина Не жалею, не зову, не плачу
Г. Пономаренко, слова С. Есенина Отговорила роща золотая
К. Листов, слова А. Суркова Землянка
А. Пахмутова, слова Н. Добронравова Я не могу иначе
Г. Гладков, слова Ю. Энтина Ничего на свете лучше нету
Г. Гладков, слова Ю. Энтина Луч солнца золотого
Г. Гладков, слова Ю. Энтина Говорят мы бяки-буки
Я. Френкель, слова Р. Гамзатов Журавли
Б. Фомин, слова П. Германа Только раз бывает в жизни встреча
К. Альмаран История любви

Тема 9

А. Макаревич Пока горит свеча
Ю. Визбор Милая моя, солнышко лесное
В. Вихорев Я бы сказал тебе
О. Митяев Изгиб гитары желтой
В. Миляев Вот идет по свету человек-чудак

Тема 11

В. Берковский, слова М. Светлова Гренада
Д. Тухманов, слова В. Харитоновы День Победы
М. Фрадкин, слова Е. Долматовского Случайный вальс
Э. Ханок, слова Н. Гилевича Вы шумите, шумите
Б. Мокроусов, слова М. Лисянского Осенние листья шумят и шумят в саду

Тема 13

А. Пахмутова, слова Н. Добронравова Как молоды мы были

Д. Тухманов, слова Л. Рубальской Напрасные слова

А. Петров, слова Б. Ахмадулиной А напоследок я скажу

Т. Хренников, слова М. Матусовского Что так сердце растревожилось

Тема 14 Песни И. Дунаевского, М. Дунаевского

И. Дунаевский, слова В. Лебедева-Кумача Марш веселых ребят

И. Дунаевский, слова В. Лебедева-Кумача Сердце, тебе не хочется покоя

И. Дунаевский, слова В. Лебедева-Кумача Сон приходит на порог

И. Дунаевский, слова В. Лебедева-Кумача А ну-ка, песню нам пропой

И. Дунаевский, слова В. Лебедева-Кумача Я вся горю

М. Дунаевский, слова Н. Олева 33 коровы

М. Дунаевский, слова Н. Олева Непогода

М. Дунаевский, слова Н. Олева Лев и Брадобрей

М. Дунаевский, слова Н. Олева Леди Совершенство

Тема 16

А. Морозов, слова Н. Рубцова В горнице моей светло

М. Мордасова Летят утки

Н. Бабкина Когда б имел золотые горы

Тема 17

В. Томас, русский текст Ю. Энтина Танец утят

Г. Гладков, слова С. Козлова Я на солнышке

В. Шаинский, слова М. Пляцковского Улыбка

В. Шаинский, слова Н. Носова Кузнечик

Е. Крылатов, слова Ю. Энтина Прекрасное далеко

В. Шаинский, слова А. Тимофеевского Пусть бегут неуклюже

Е. Крылатов, слова Ю. Энтина Чунга-чанга

В. Шаинский, слова Э. Успенского Голубой вагон

В. Шаинский, слова М. Матусовского Вместе весело шагать

V. Заключение

Данная методика гармонизации мелодии (подбор аккомпанемента) была апробирована со студентами Смоленского государственного института искусств в качестве дисциплины по выбору на 18 плановых занятиях в течение одного семестра. Результат положительный, но качество его разное: те, кто были склонны к подбору показали хороший уровень, а те, у кого были проблемы с внутренним слухом (написание диктантов, слуховой анализ) - средний уровень. И последнее - если ученик хочет научиться подбирать по слуху, занимается этим - у него обязательно всё получится, а, если у него нет потребности в этом, то достаточно знать чуть шире привычных гармонических формул.

