Международный Союз Музыкальных деятелей
Московский Колледж импровизационной музыки

Ю. КОЗЫРЕВ, Н. СЕРАПИОНЯНЦ

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ
ПО НАЧАЛЬНОМУ СОЛЬФЕДЖИО
ДЛЯ ИМПРОВИЗАТОРА

Всесоюзный методический кабинет
по учебным заведениям искусств и культуры
Министерства культуры СССР

Ю.П.КОЗЫРЕВ, Н.Л.СЕРАПИОНЯН

ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ В ДМШ:

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС

Элементарная теория, функциональная гармония, гармония тесного расположения, сольфеджио, теоретические основы подготовки к импровизации

Учебный план, программа, методика, учебные задания, контрольные требования

I–4 годы обучения

Выпуск I
(Часть 3)

Москва - 1987

Первый выпуск учебно-методических разработок по основам музыкальной импровизации в ДМШ подготовлен Всесоюзным методическим кабинетом по учебным заведениям искусств и культуры Министерства культуры СССР.

Выпуск I состоит из трех частей, каждая из которых представлена отдельным сборником:

Часть I - Функциональная гармония: теория, методические указания, практические задания;

Часть 2 - Преподавание основ музыкальной импровизации в ДМШ: основной теоретический курс;

Часть 3 - Сборник упражнений по сольфеджио.

Издание второго и третьего выпусков планируется осуществить в 1987 и 1988 гг.

Рецензент - доктор искусствоведения, профессор Ю.Н.Холопов

Ответственный за выпуск И.В.Ташаева

Методические указания

Предлагаемый сборник упражнений по сольфеджио создан для подготовки импровизирующего музыканта в условиях ДМШ. Следовательно, выполнение упражнений предполагает применение специальной методики.

Включенные в данный сборник нотные примеры отражают специфику основного теоретического курса "Преподавание основ музыкальной импровизации в ДМШ".

Подбор нотных примеров для такого сборника из существующей музыкальной литературы представляет немалые трудности, так как авторы музыкальных произведений решают свои творческие задачи в расчете на исполнительское искусство, а не на искусство импровизации.

Заметим, что подобные трудности при составлении нотных примеров стояли всегда перед авторами любых сборников по сольфеджио: необходимые по теоретическим соображениям материалы столь рассеяны по страницам музыкальной литературы, что методически наиболее эффективным подходом, по мнению авторов, является именно сочинение упражнений, содержащих "концентрат" необходимой информации.

Изучение материала сборника сводится к овладению общепринятыми формальными элементами "технологии музыкального фантазирования", что ни в коем случае не следует смешивать с формалистическим отношением к музыке, подобно тому, как владение техникой мазка и умение грунтовать холст вовсе не говорит о формалистическом подходе к живописи.

Этот сборник не является заменой уже существующих сборников упражнений по сольфеджио, а служит дополнением в тех случаях, когда, помимо задачи подготовки музыканта-исполнителя, ставится задача подготовки музыканта-импровизатора.

Цель данного сборника - развитие гармонического слуха и развитие навыка импровизационного сольфеджирования, при котором звуку воспринимаемому мгновенно ставится в соответствие тот же звук, исполненный на инструменте.

Каждый раздел сборника соответствует определенному объему теоретических сведений, которыми должен владеть ученик.

Пение "с листа"

I. Как и обычно, пение "с листа" должно сопровождаться дирижированием. Дирижировать следует только посредством вертикального жеста движением вниз на каждую долю. Высота взмаха должна быть наибольшей для сильной доли и меньшей для слабой доли. Движение руки вниз должно заканчиваться касанием какой-либо поверхности и легким ударом об эту поверхность, т.е. окончание жеста должно быть фиксированным в пространстве. Сила удара при касании также должна соответствовать сильной и слабой доле.

Если длительность некоторого звука охватывает несколько долей, то при пении этого звука следует делать голосом символический акцент на каждую долю - благодаря этому ученик привыкает к постоянному ощущению метра "внутренним" слухом. Развитию этого же навыка способствует, конечно, и дирижирование, однако потом, при практической игре на инструменте, дирижирование отсутствует, а "внутреннее" ощущение метра сохраняется.

Первый раздел - первый год обучения - имеет целью предварительное слуховое развитие в пределах лада. Несмотря на кажущуюся простоту теоретического и практического материала, этот год обучения является решающим для всего дальнейшего учебного процесса. Здесь содержатся упражнения,

направленные на приобретение опыта слышать любой звук лада относительно тоники.

Пению нотного примера всегда должен предшествовать анализ, т.е. определение тональности и, по мере изучения теоретического материала, в последующих разделах, определение функций и аккордов. Кроме того, пению примера предшествует "настройка". В подразделе "гамма" настройка представляет собой пение гаммы вверх и затем вниз. Пение гаммы нужно сопровождать аккомпанементом, который играет педагог. Благодаря этому, ученики привыкают соотносить движение мелодии с движением гармонии.

В подразделе "опевание устойчивых ступеней" предусматривается предварительное объяснение ученику на отдельных примерах метода опевания: сначала надо "в уме" спеть опеваемую ступень, затем спеть опевающую ступень, например, верхнюю, затем снова спеть "в уме" опеваемую ступень, и лишь потом - нижнюю опевающую.

Например, опевание звука ДО в ионийском до мажоре /опевание сверху/ должно выполняться так: ДО /в уме/, РЕ /вслух/, ДО /в уме/, СИ /вслух/. Прежде чем петь пример, ученик должен найти в тексте все опевания, подчеркнуть их и определить, какие именно ступени опеваются; определить тип опевания -"сверху", если первый опевающий звук выше опеваемого, или "снизу", если первый опевающий звук ниже опеваемого.

В подразделе с использованием фигур ладового тяготения для IV и VI ступеней также предусматривается предварительное объяснение ученику на отдельных примерах метода сольфеджирования скачка на IV или VI ступень: следует "в уме" двигаться по аккордовым ступеням вплоть до неаккордовой; например, чтобы спеть IV ступень, надо "в уме"

спеть III ступень, и лишь затем IУ; к УI ступени надо двигаться от I, вообразив "в уме" III и У ступени.

Объем домашних заданий должен быть достаточно велик, чтобы ученик не выучивал примеры, а приобретал навык чтения с листа.

2. Второй год обучения /раздел II, пункт I и 2/ и третий год /раздел II, пункт 3/ содержит освоение основных функций T, S, D. Здесь ученик должен предварительно овладеть техникой плавного соединения трезвучий и их обращений в тесном расположении с добавленным основным тоном в левой руке, октавой ниже аккорда, который играет правая рука. Например, для подраздела "соединение тоники с доминантой" нужно уметь играть соединения:

$T_{5_3} - D_6 - T_{5_3}$; $T_6 - D_{6_4} - T_6$; $T_{6_4} - D_{5_3} - T_{6_4}$.

Аналогичные соединения ученики должны играть и по схеме T - S - D - T /в разделе III - с использованием септаккордов/.

Предварительные упражнения состоят в следующем:

а. Педагогом задается функциональная схема, распределенная на 4 такта /в II разделе - и на 8 тактов/. Ученик должен подписать аккорды в обозначениях, соответствующих плавному голосоведению.

б. Сыграть аккомпанемент типа "бас + аккорд" в две руки.

в. Играть аккомпанемент в две руки. Петь одновременно арпеджио по данной гармонической схеме, чередуя движения вверх и вниз при смене гармонии и переходя при этом в ближайшую ступень следующего арпеджио. Арпеджио можно петь короткие и длинные, прямые и ломаные. Следует также петь арпеджио с диатоническим заполнением интервалов.

г. Один из голосов аккордовой структуры /сопрано, альт и т.д./ петь, остальные играть в аккомпанементе, т.е. играть аккордовую часть аккомпанемента в правой руке с вычленением одного из голосов для пения.

Таким образом, поется некоторая последовательность из аккордовых ступеней, интервалы между которыми могут быть заполнены диатонически проходящими звуками.

д. Играть аккомпанемент в две руки и петь придуманную мелодию, используя известные к этому моменту обучения способы фигурации.

е. Педагог играет аккомпанемент, ученик поет придуманную мелодию и одновременно правой рукой играет "беззвучно", над клавишами, одновременно с пением. Педагог должен внимательно следить за точным соответствием пения и беззвучной игры.

ж. Педагог играет аккомпанемент, ученик поет придуманную мелодию и одновременно играет ее правой рукой.

Весь комплект указанных упражнений должен повторяться периодически в дальнейшем в качестве "разминки" в начале каждого занятия. Содержание "разминки" усложняется по мере накопления теоретического материала.

За функциональную основу упражнений можно брать результаты функционального анализа примеров из сборника. По мере накопления опыта /на втором году обучения/ этот анализ должен выполнять сам ученик.

Упражнения „а – ж" входят в состав домашних заданий. Например, задаются на дом 10 примеров для чтения с листа; по одному из них нужно выполнить "разминку".

Каждый пример раздела II /а затем и раздела III/ должен быть проанализирован: определена тональность, размер, функции, аккорды. Функции следует подписать под каждым тактом /гармония в этих упражнениях меняется по тактам, но не внутри такта!/. Затем пример поется с дирижированием, с предварительной настройкой: спеть тоническое трезвучие и продирижировать "пустой" такт. Затем пример поется

с аккомпанементом, причем предварительно играется "пустой" такт аккомпанемента. Тип аккомпанемента - бас + аккорд, т.е. на первую долю играется бас левой рукой /основной тон/, на остальные доли правой рукой играется аккорд /трезвучие или его обращения, а в дальнейшем и септаккорды/. Аккордовая часть аккомпанемента выполняется в гармоническом соединении аккордов при смене функций. Исходный вид аккорда /основной вид или обращение/ тоники задается преподавателем в разных вариантах для каждого исполнения примера.

Важное замечание: если при смене функции имеется скачок в мелодии, предполагается воображаемое допевание /заполнение скачка/ по аккордовым звукам предыдущей функции до ступени, ближайшей к той, в которую производится скачок, т.е. до первого звука, который в тексте соответствует новой функции.

3. Третий год обучения опирается в огромной мере на методику, изложенную в предыдущем разделе. Главная особенность этого года - знакомство с минорными ладами. Все типы упражнений, изложенные ранее, выполняются теперь как в мажоре, так и в минорных ладах.

Вводятся и новые типы упражнений: пение линии какого-либо голоса, вычлененной из гармонической структуры элементарного функционального оборота, с импровизируемым развитием этой линии, с аккомпанементом; пение соответствующей гармонии с мелодическим изложением аккордов /в виде арпеджио с переменным направлением движений/. Пение цепочек из пройденных аккордов по такой же методике. Пение импровизируемой мелодии с аккомпанементом.

Все примеры для чтения с листа теперь поются, помимо прежних способов, с новым, импровизируемым вариантом мелодии по гармонической схеме данного примера.

4. Четвертый год обучения - раздел III - знакомит учеников с септаккордами основных функций. Ученики должны овладеть плавным соединением главных септаккордов в тесном расположении, должны уметь обыграть в аккомпанементе типа бас + аккорд элементарный оборот T - S(2D) - D - T, исходя из основного вида тонического септаккорда или из любого его обращения.

Комплект упражнений и методика их выполнения аналогичны изложенным выше.

В разделе III вводятся размеры 4/4 и 6/8. Изменения в гармонии и соответствующие смены функций теперь проводятся и внутри тактов, а не только при смене тактов, как было ранее.

Устные диктанты.

Устные диктанты служат материалом для слухового анализа гармонии, функциональной гармонии, мелодической фигурации с применением понятий об укрупненных единицах музыкальной информации.

I год обучения. Ученики должны определять на слух и излагать устно:

а. Движения по гамме с указанием от какой и до какой устойчивой ступени дан отрезок гаммы /на данном этапе отрезки гамм заполняют интервалы только между устойчивыми ступенями/.

б. Движения по устойчивым ступеням, прямые и ломаные, с указанием самих ступеней. Движения задаются в пределах трезвучия, секст и квартсекстаккорда в тесном расположении.

в. Опевания устойчивых ступеней с указанием опеваемой ступени и типа опевания.

г. Движения по фигурам ладового тяготения, прямые и ломаные.

Помимо определения на слух, ученик, закончив устный анализ, должен спеть и сыграть текст диктанта /без нот, пользуясь только результатами устного анализа/ в любой из пройденных тональностей.

2-й год обучения. Ученики должны определять на слух все элементы, указанные для первого года обучения. Дополнительно: выполняется функциональный анализ диктанта; любые движения мелодии сопоставляются с функцией, в пределах которой располагается анализируемое движение. Тональности только мажорные.

3-й год обучения. Ученики должны определять на слух весь материал второго года обучения в "белых" минорах. Дополнительно: определяются задержания, проходящие и вспомогательные звуки.

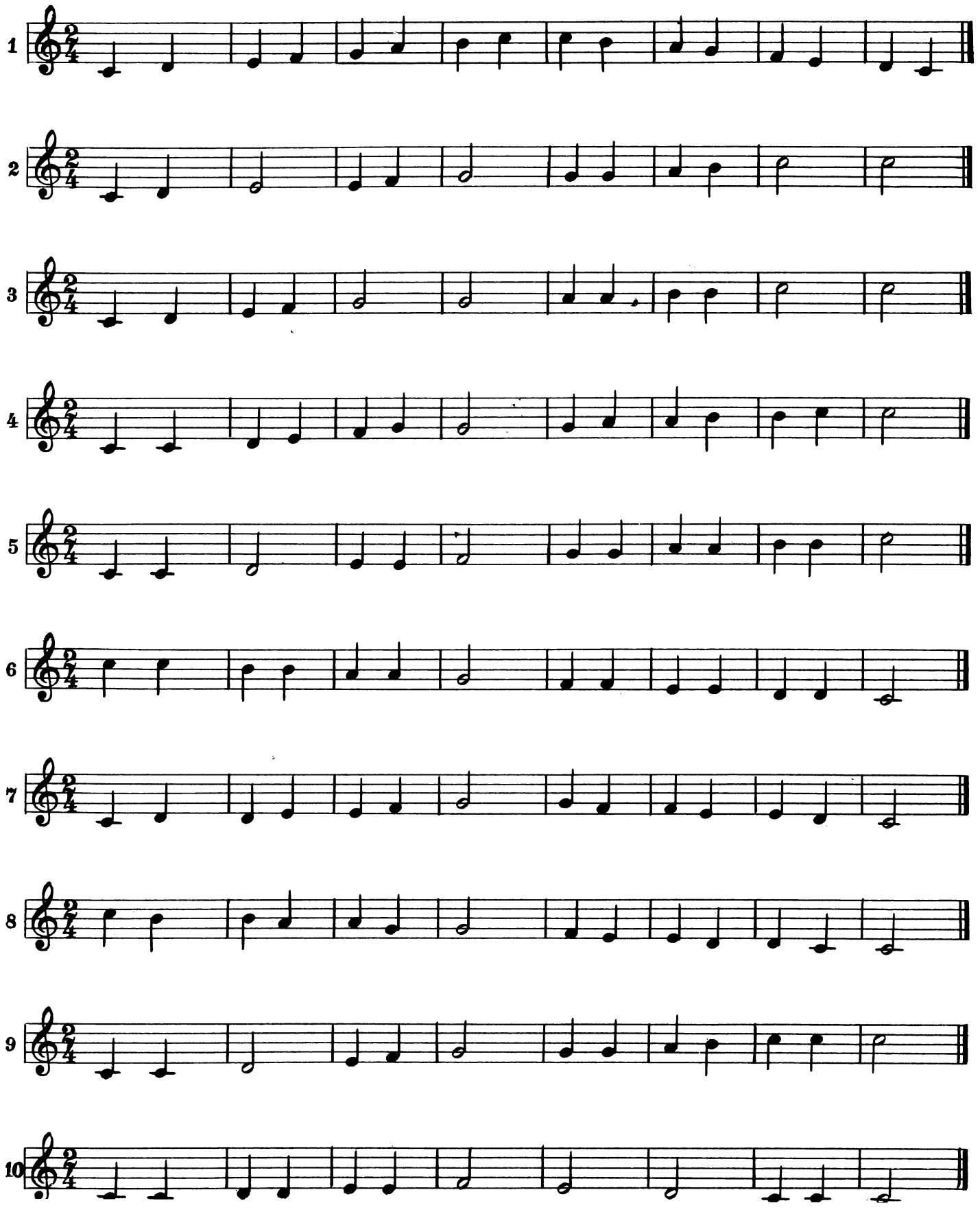
4-й год обучения. Ученики должны определять на слух весь материал третьего года обучения во всех тональностях, мажорных и минорных. Дополнительно: движения по гамме и по аккордовым ступеням определяются в рамках септаккордов в тесном расположении.

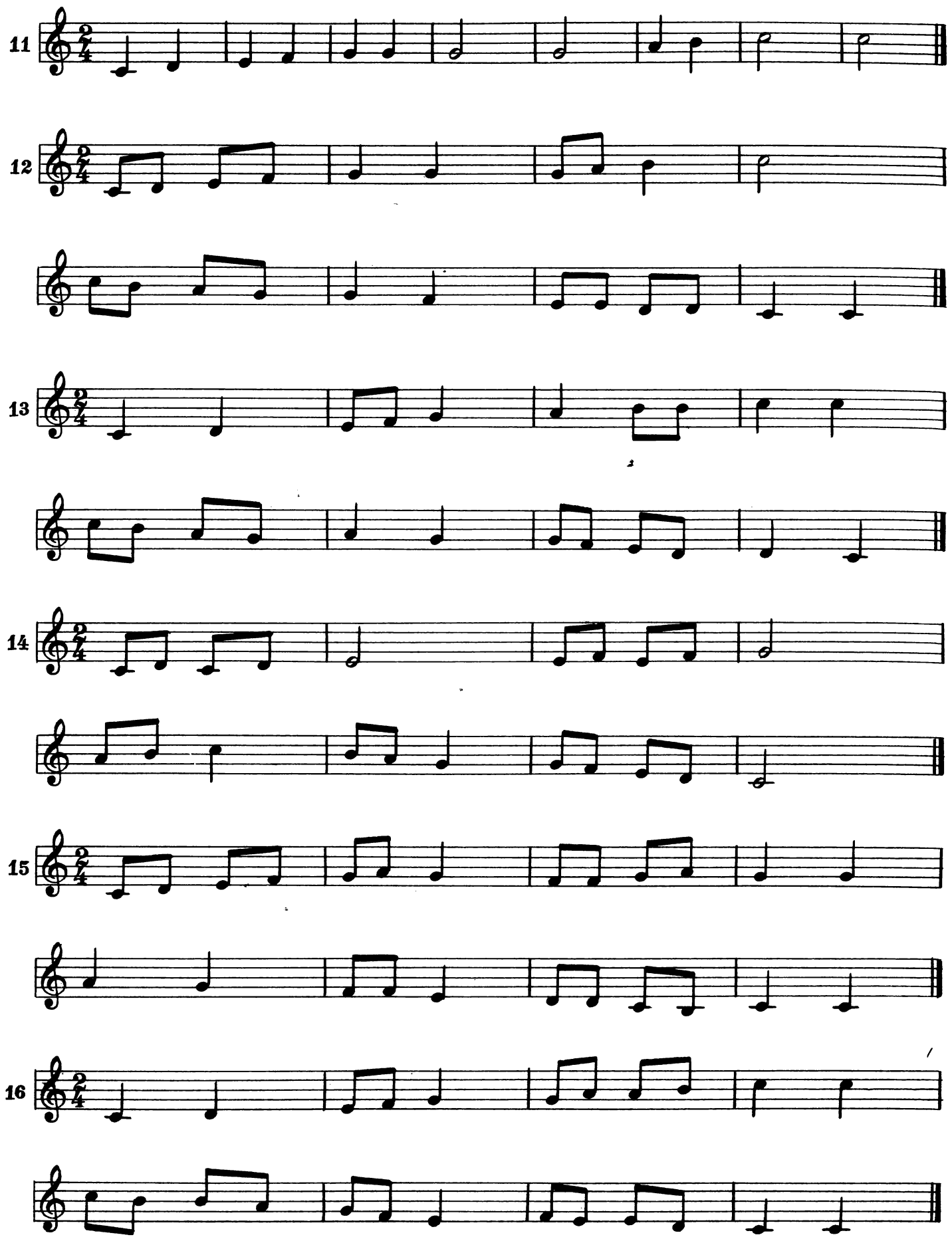
I. Упражнения для чтения с листа

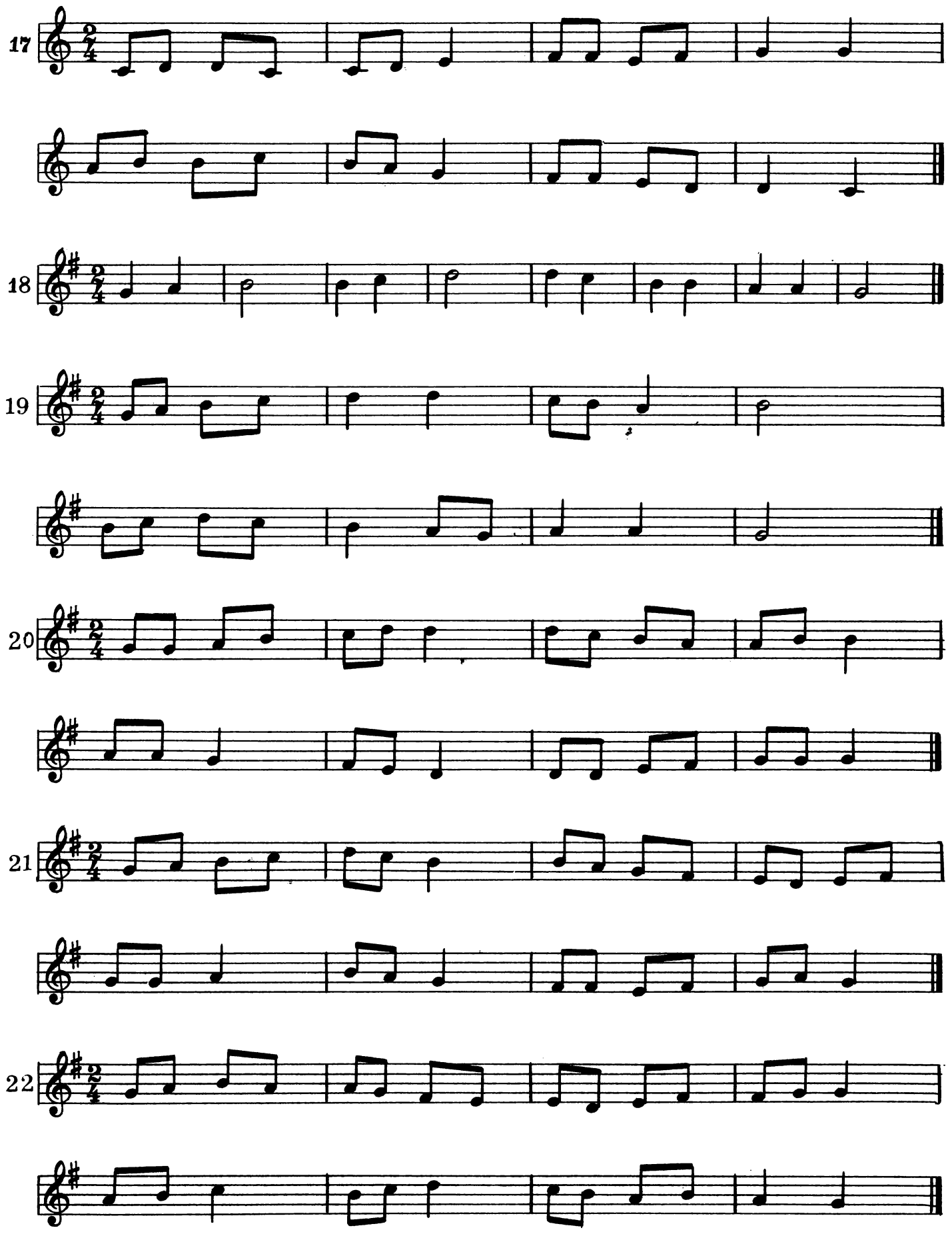
Раздел I.

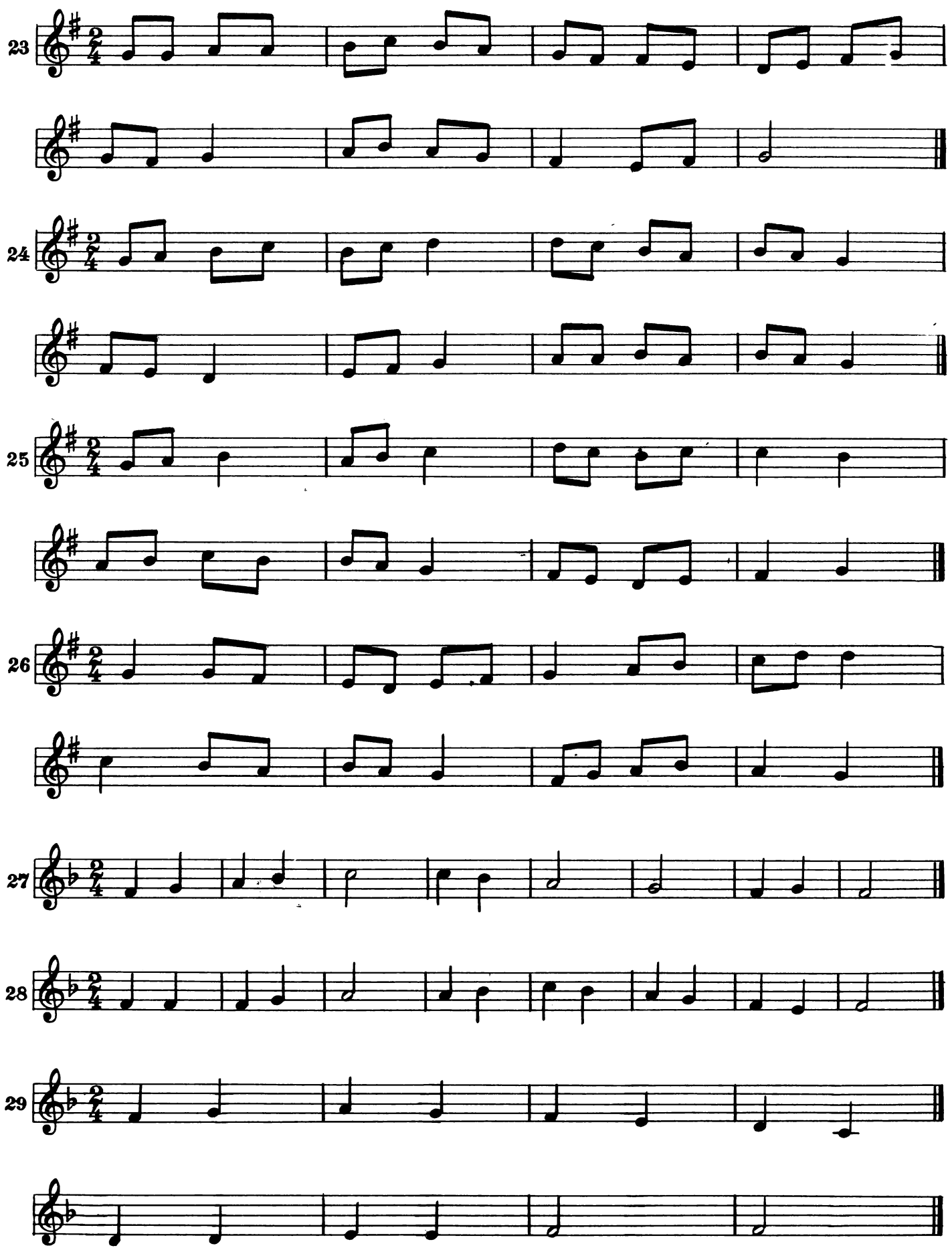
Ионийский мажорный лад

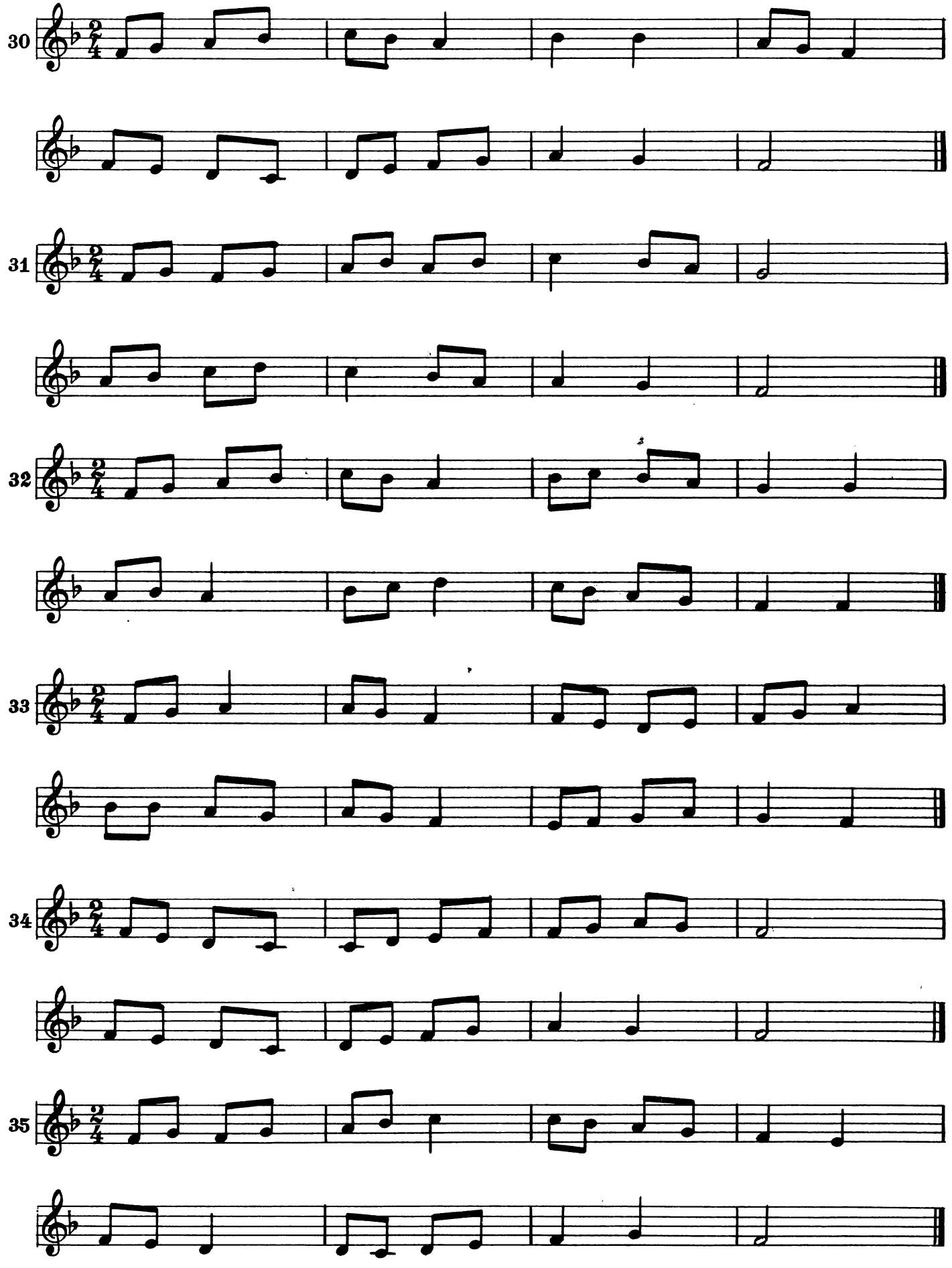
Гамма

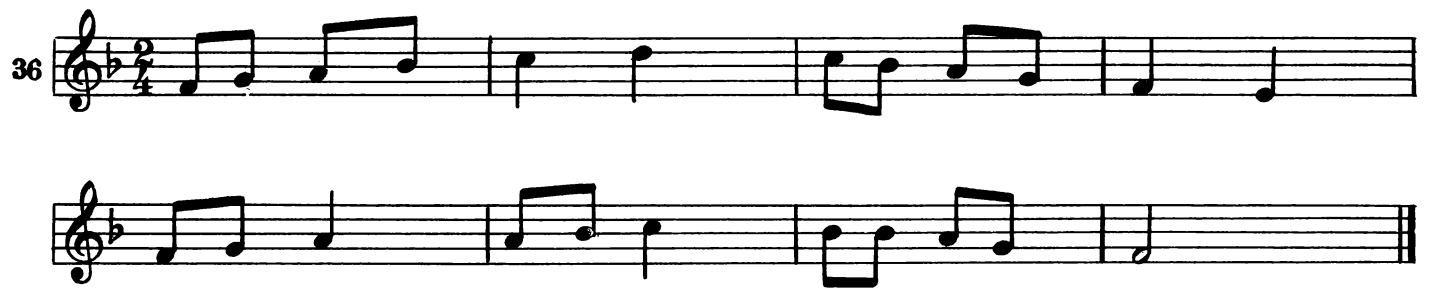



11
12
13
14
15
16

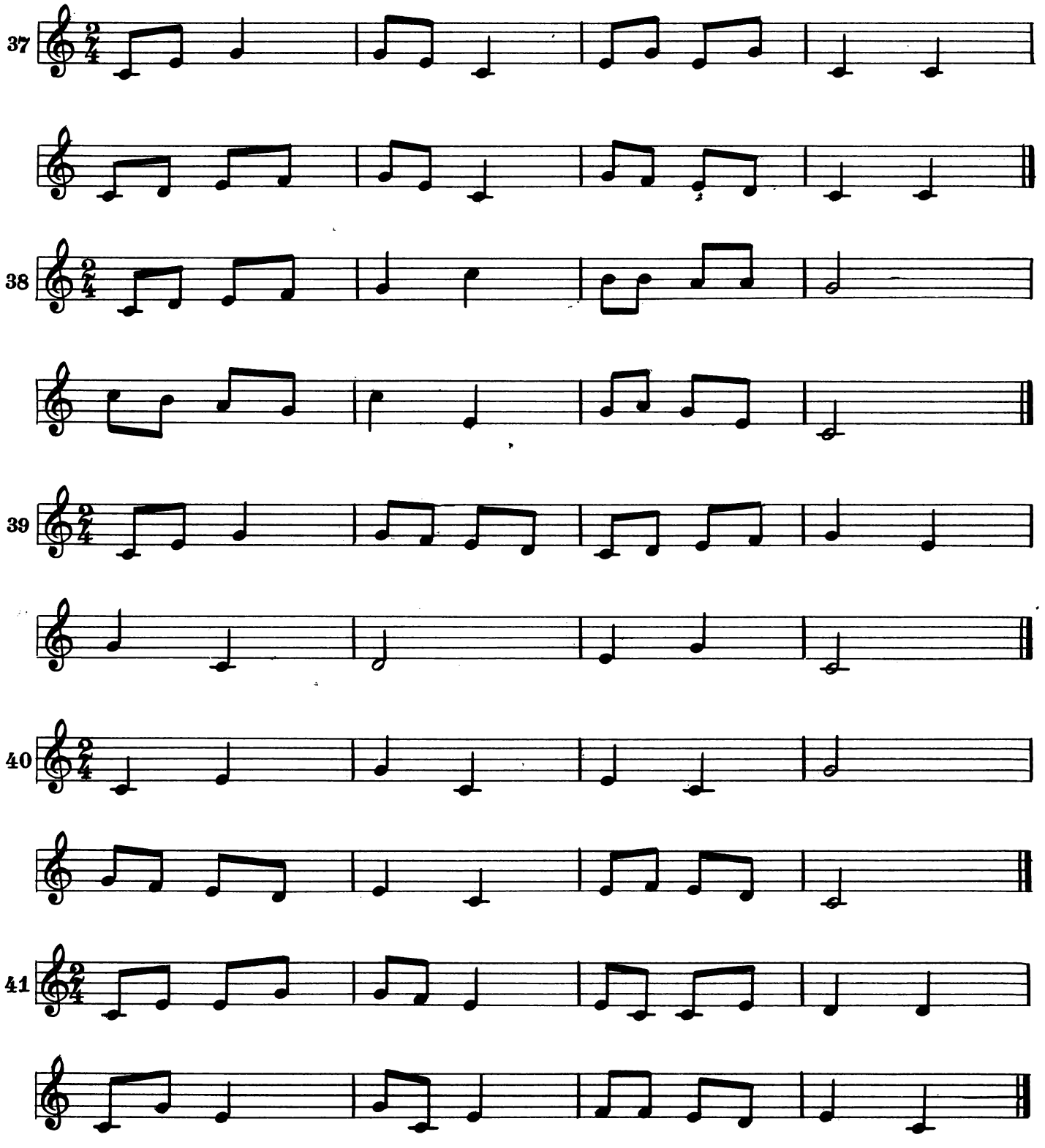

17
18
19
20
21
22

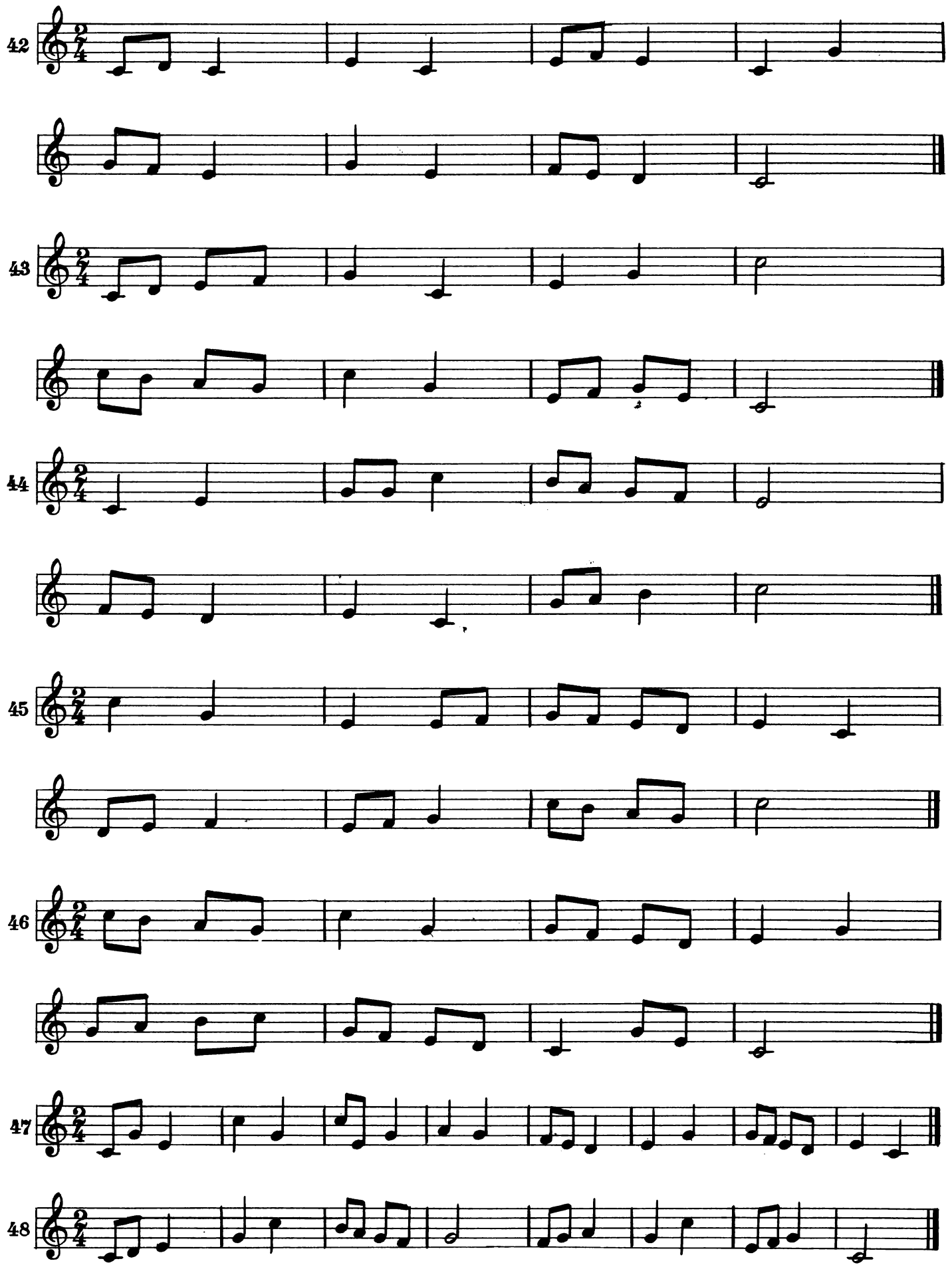

23
24
25
26
27
28
29

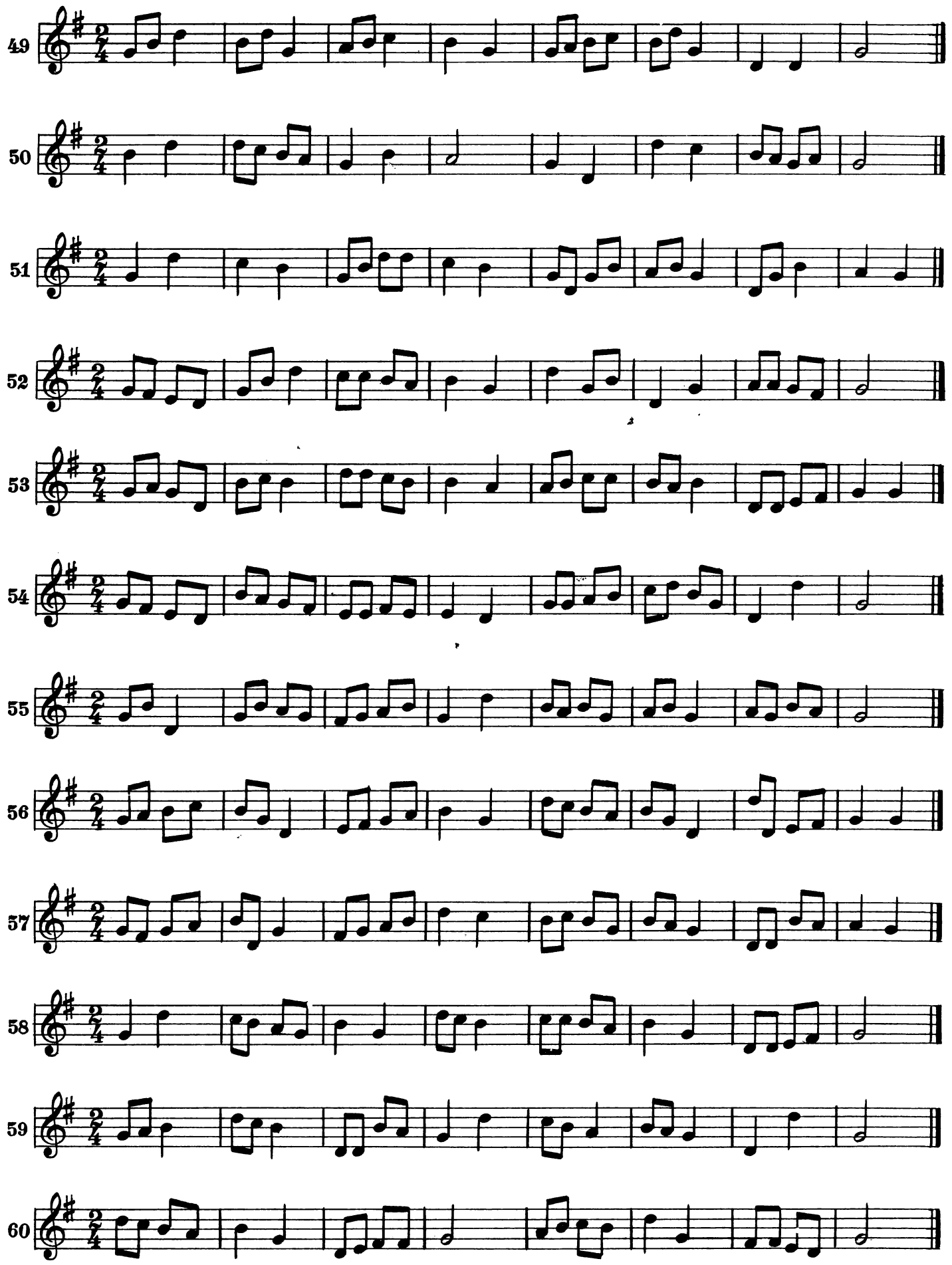

30
31
32
33
34
35

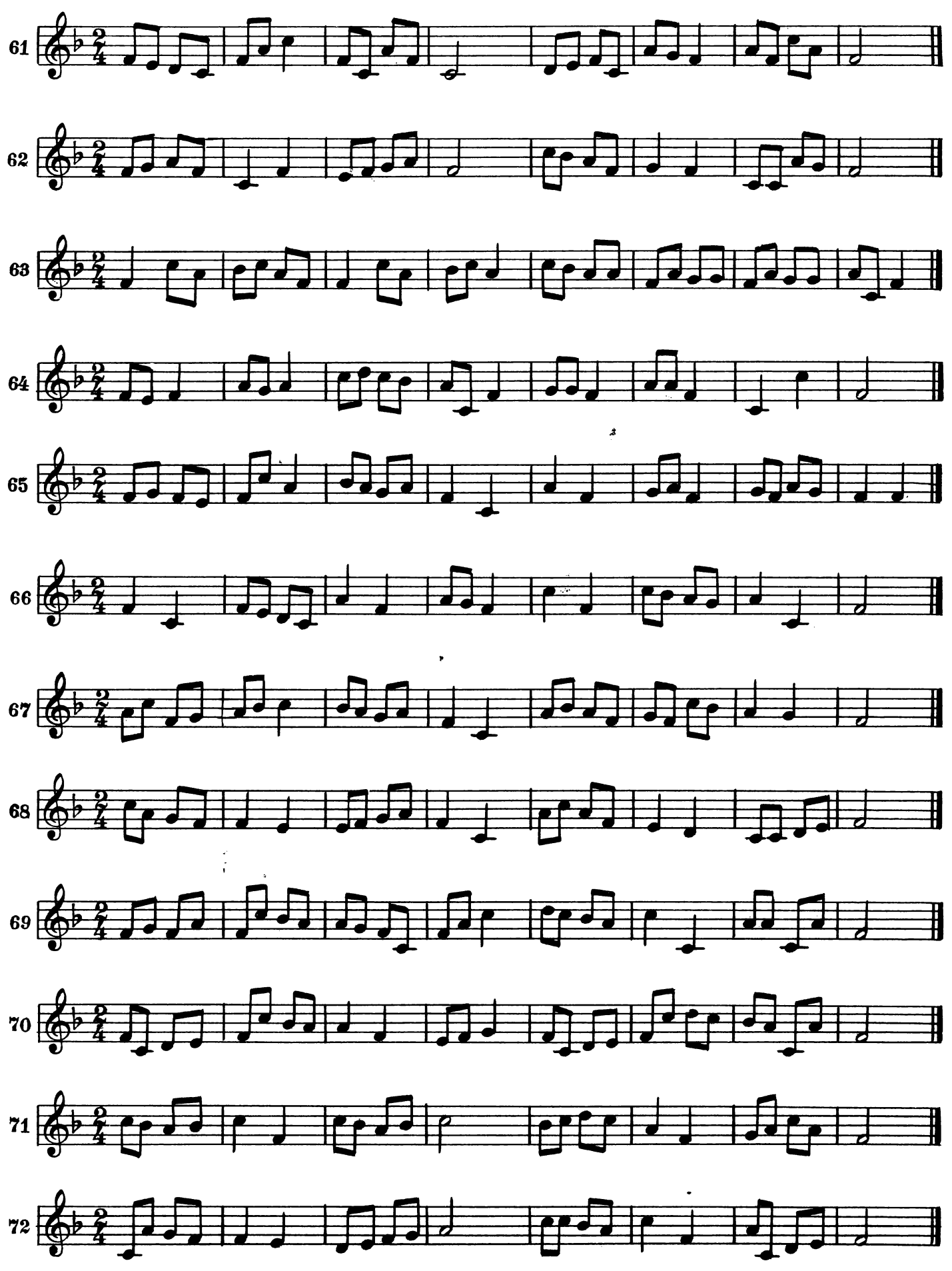


Гамма и устойчивые ступени

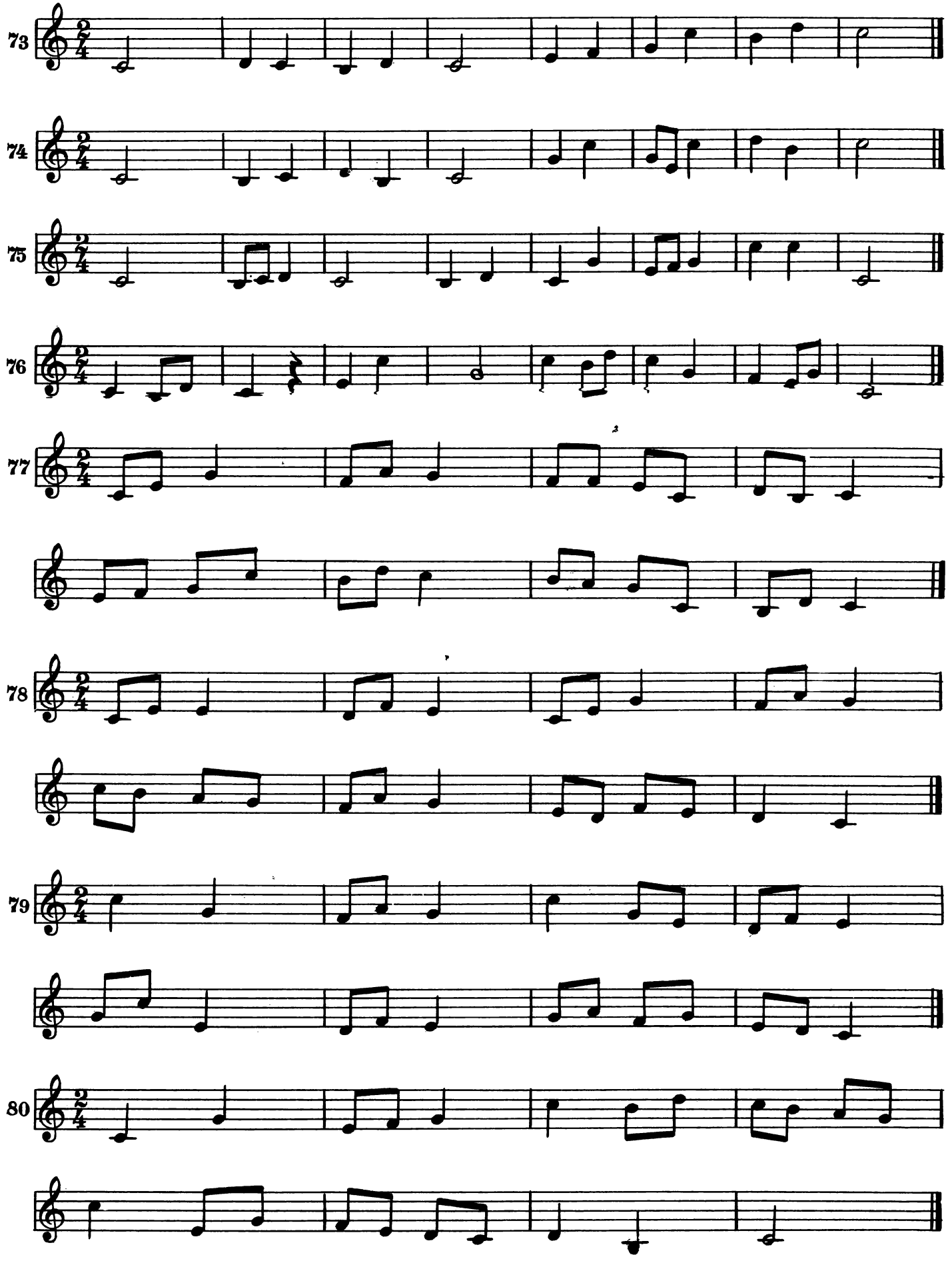


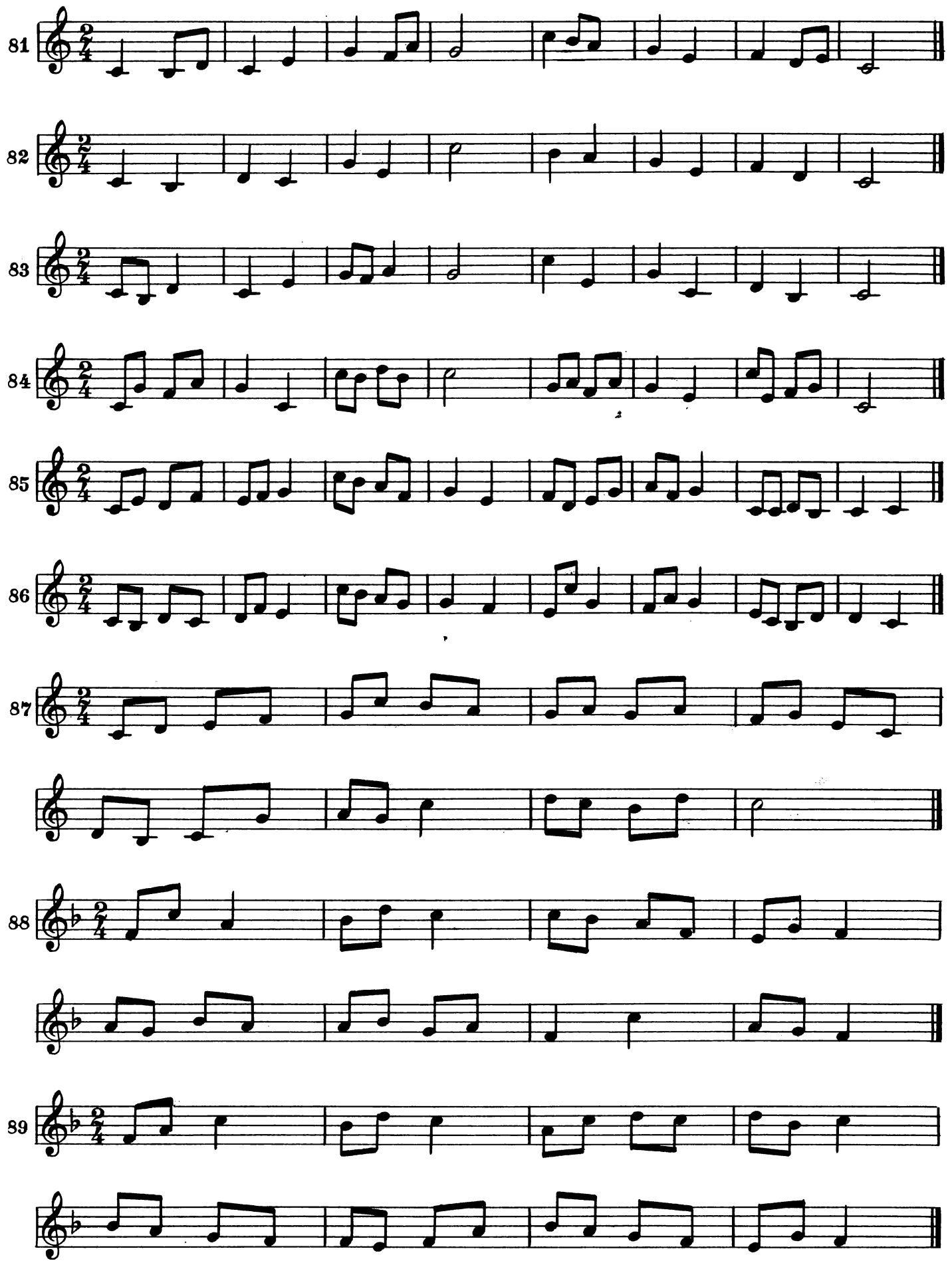

42
43
44
45
46
47
48

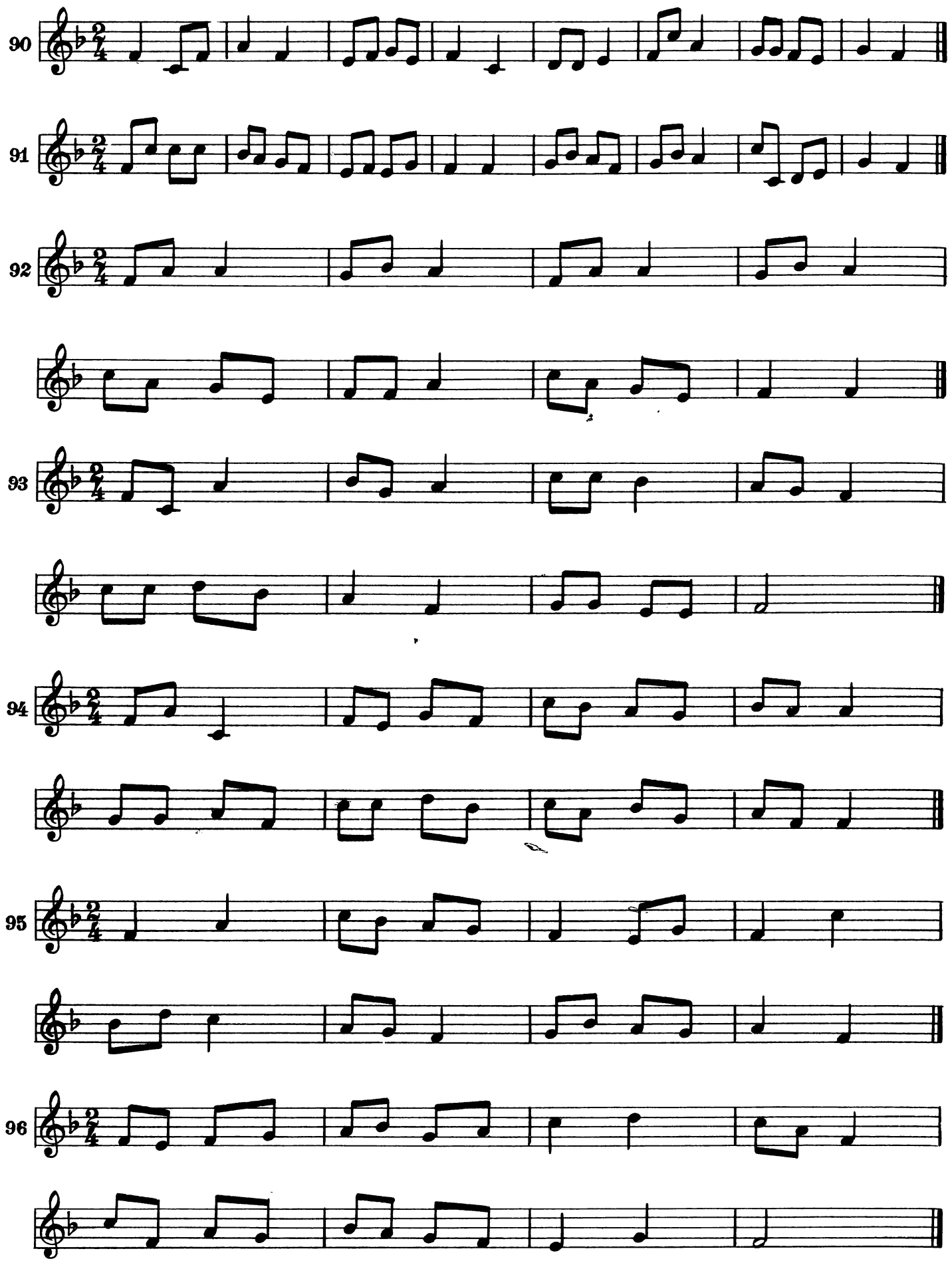

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

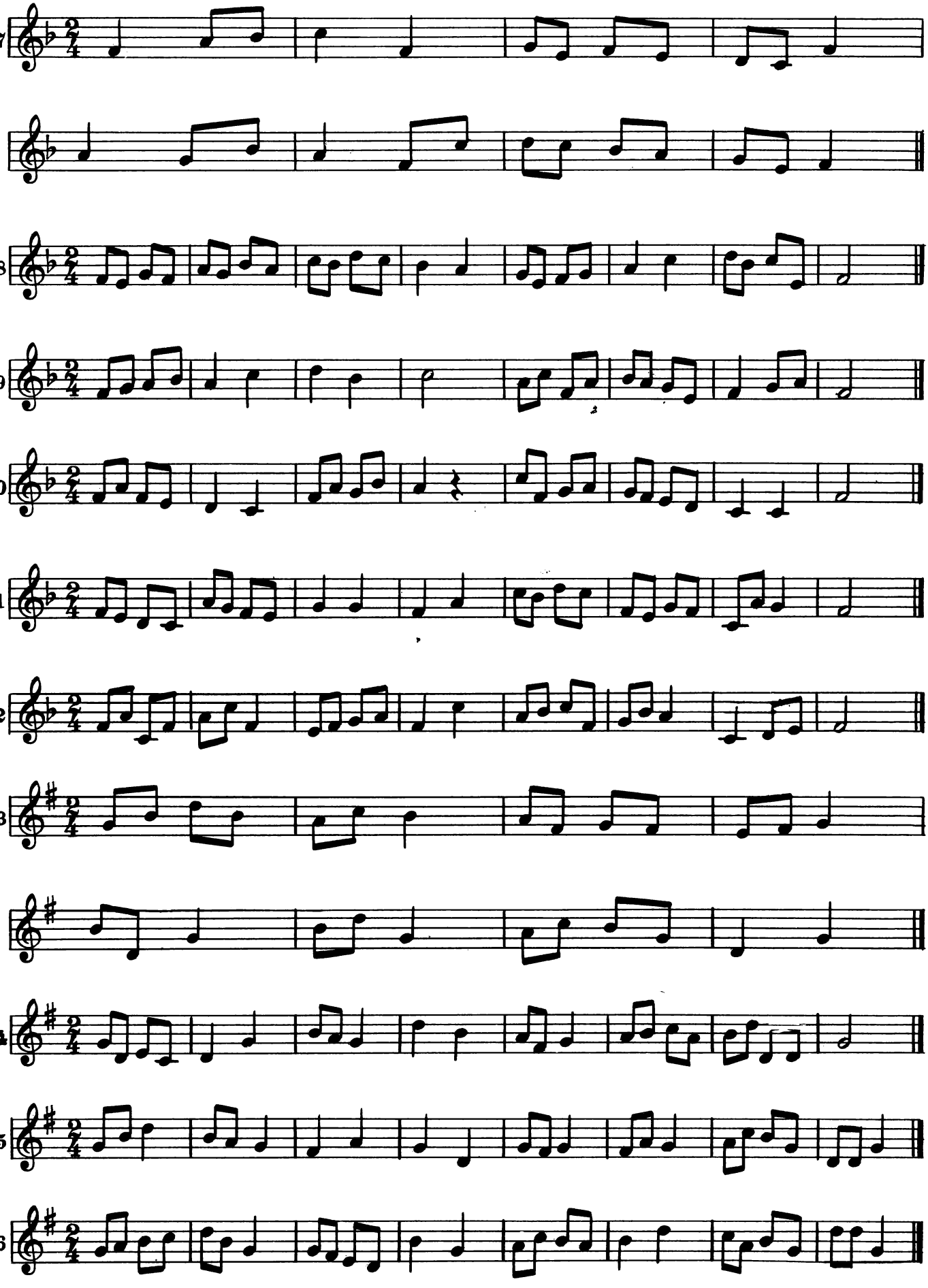

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

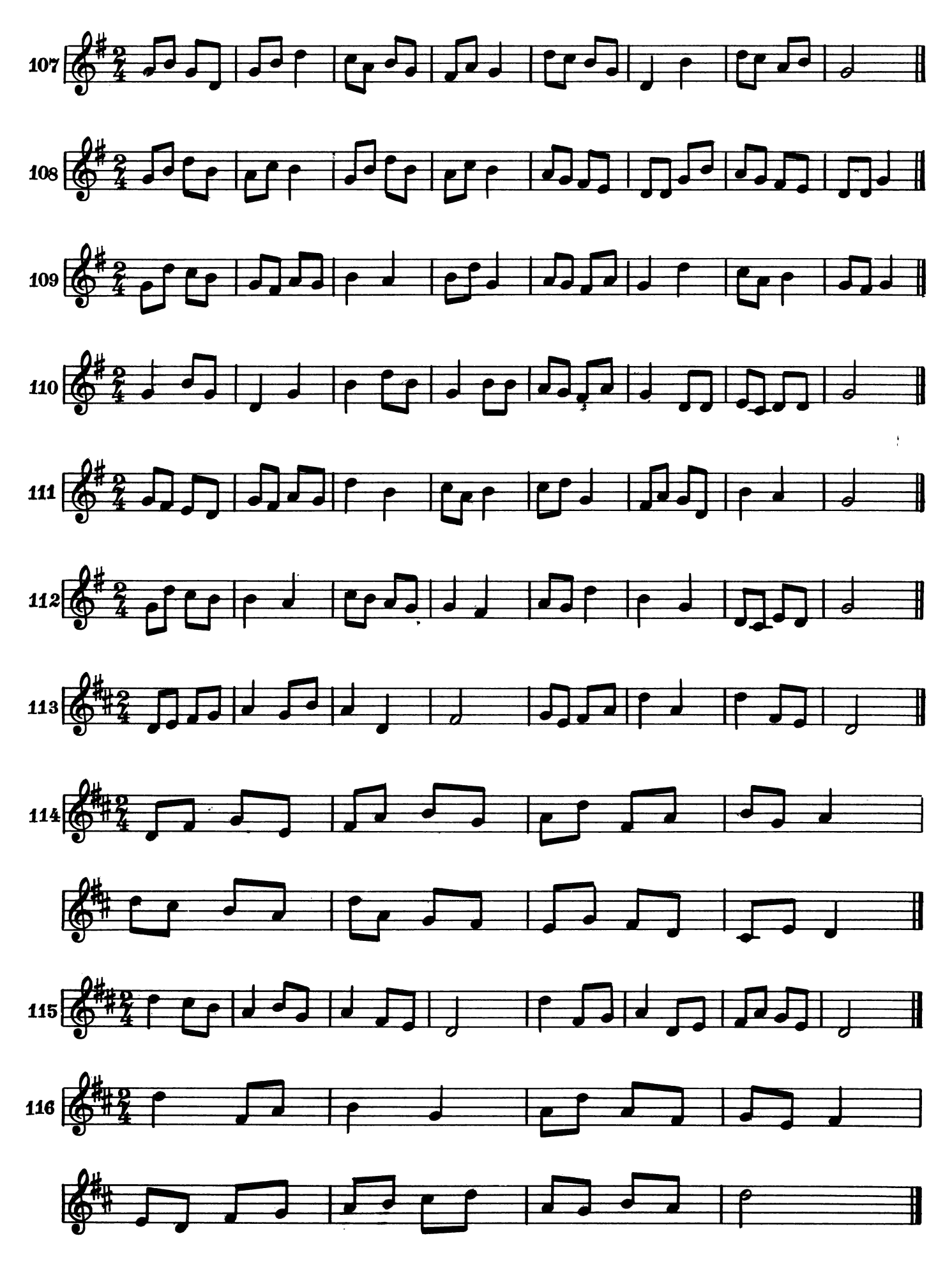
Опевание устойчивых ступеней

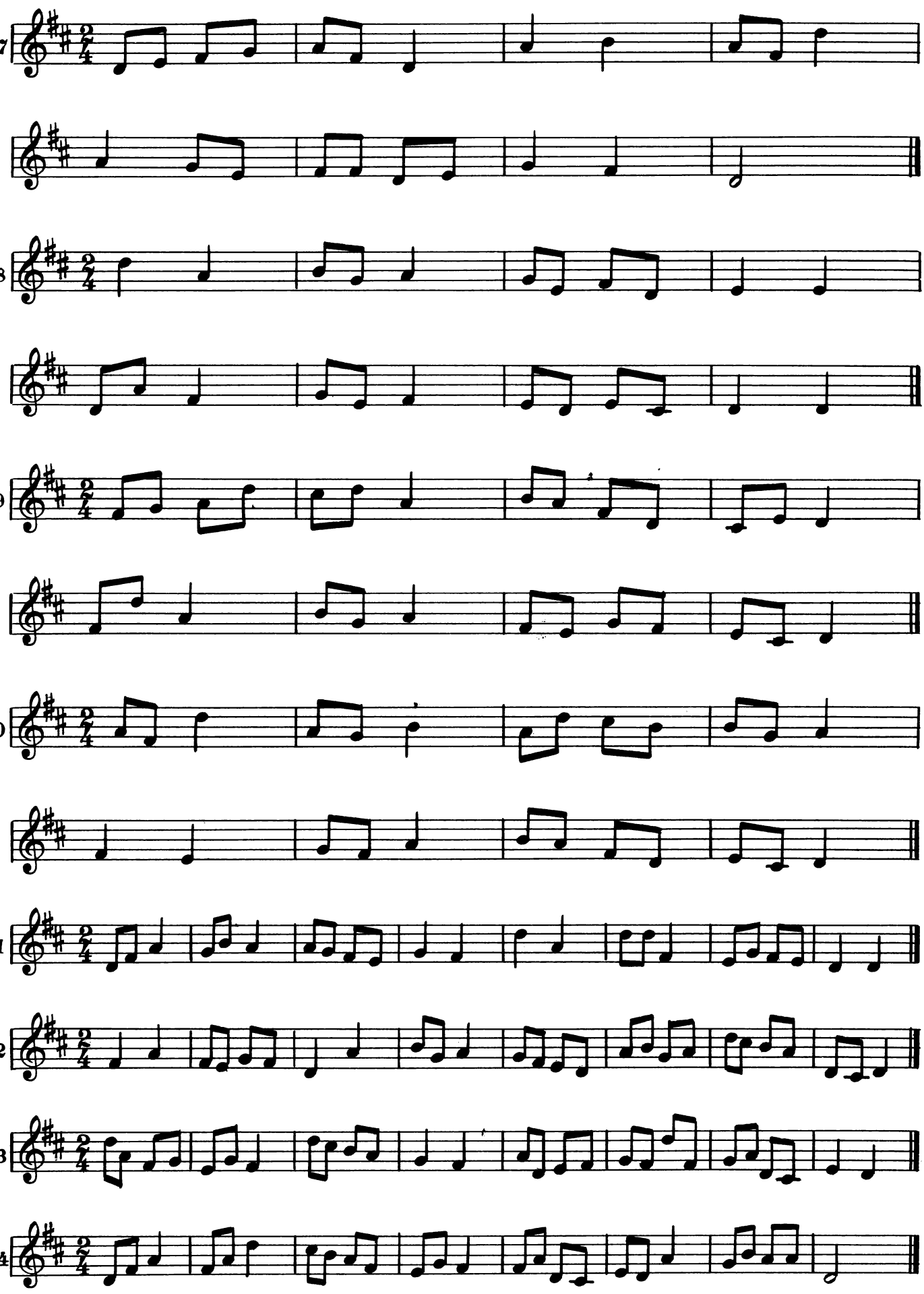


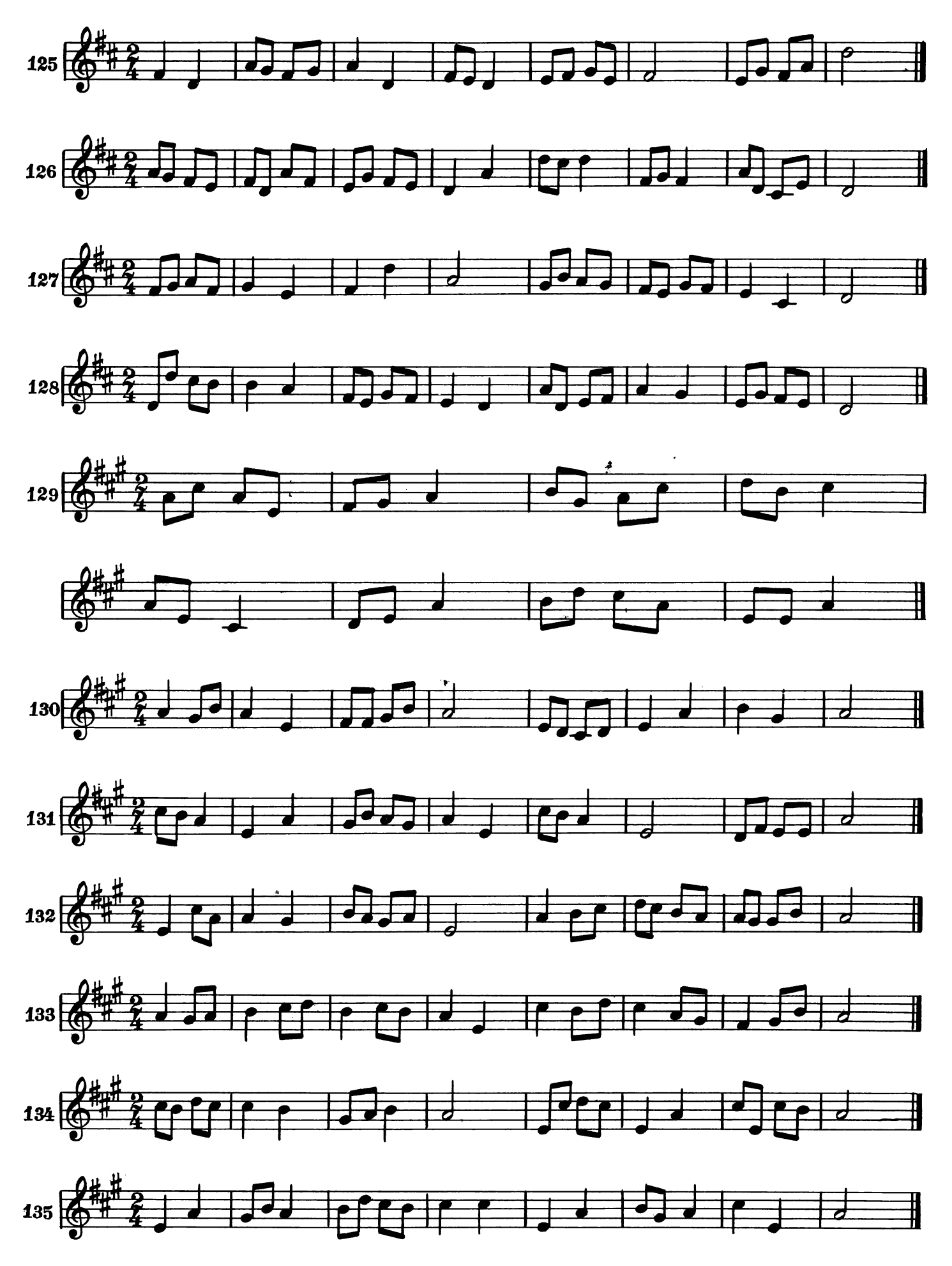

81
82
83
84
85
86
87
88
89

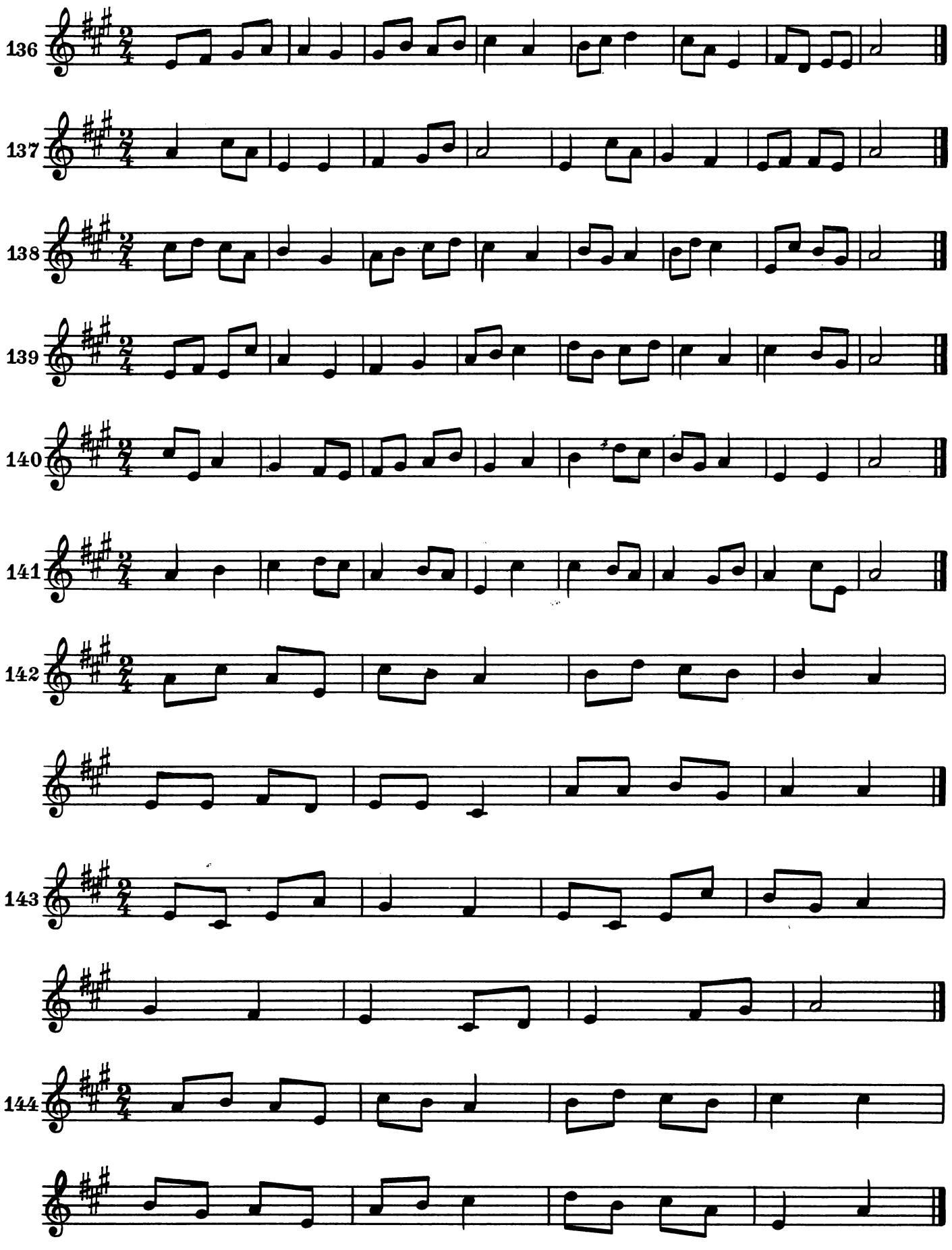

90
91
92
93
94
95
96


97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

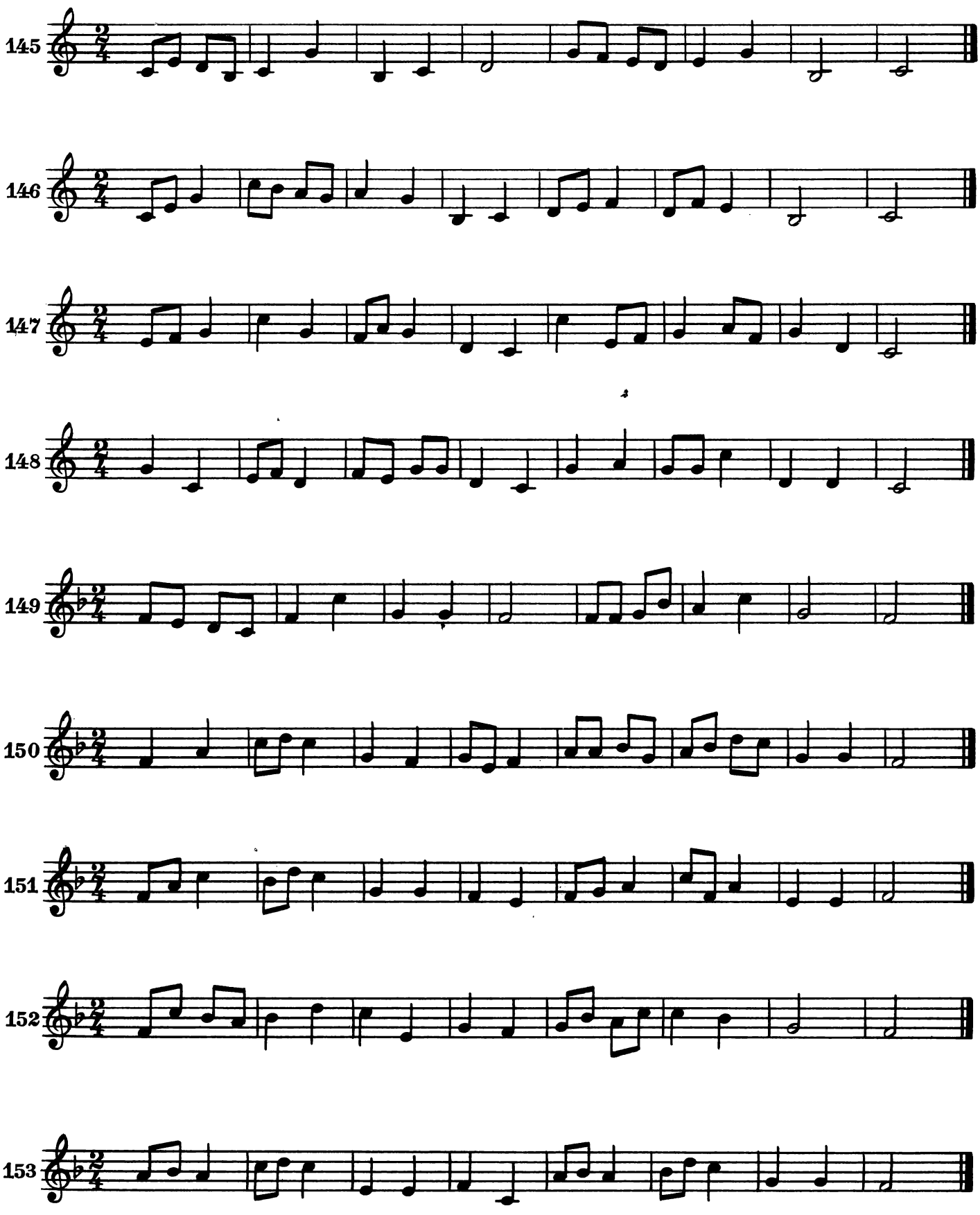

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

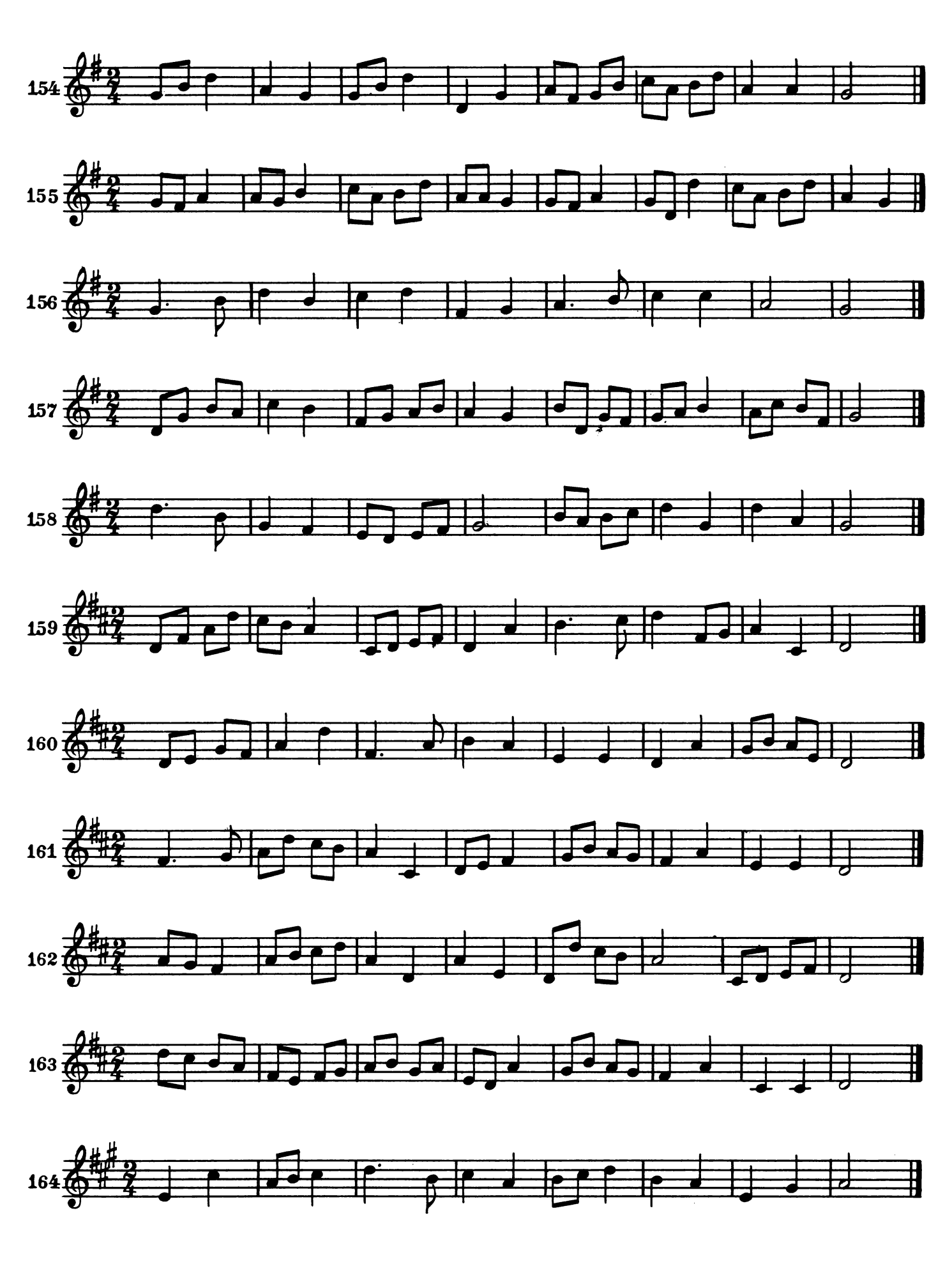

117
118
119
120
121
122
123
124

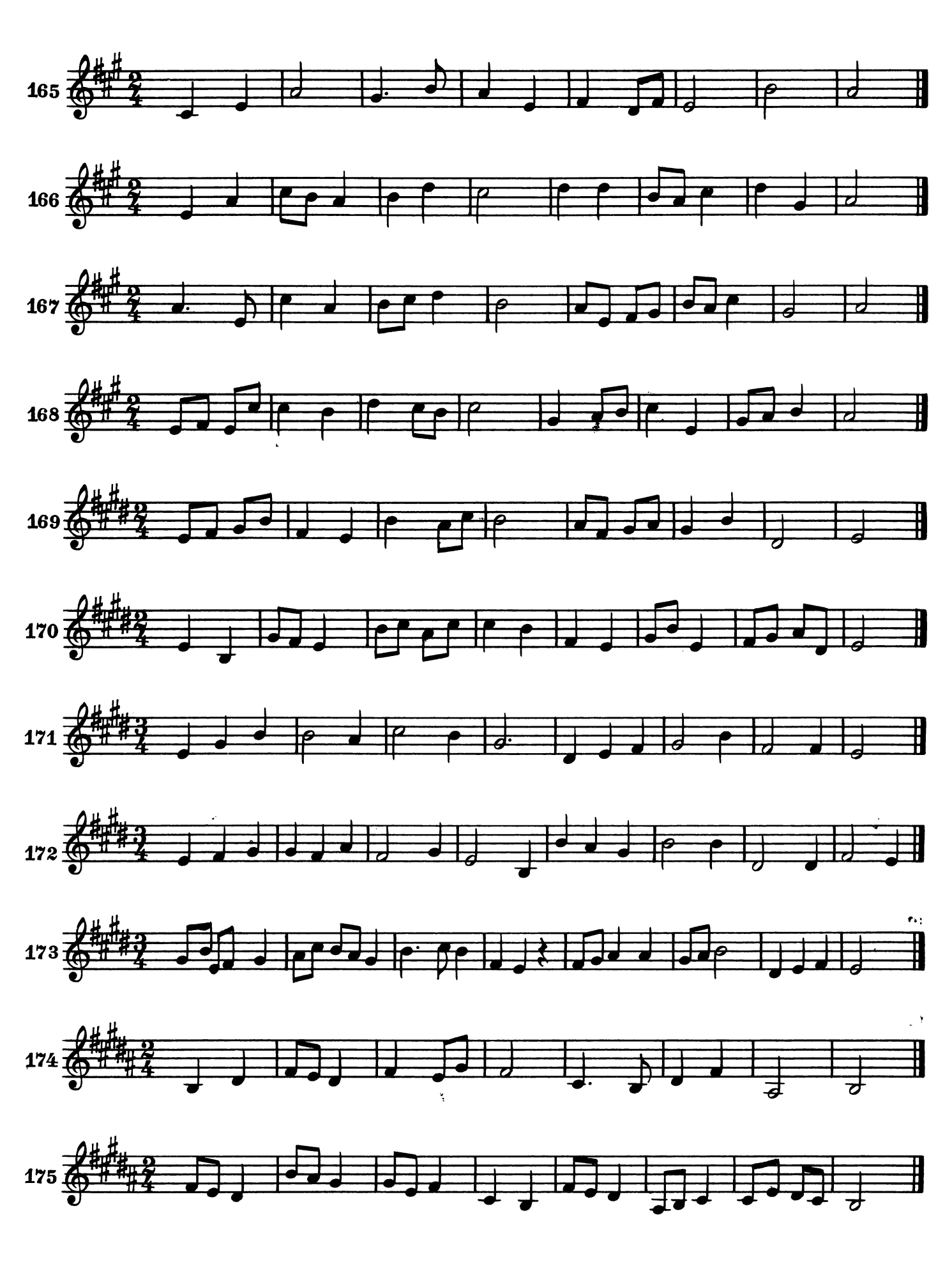

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

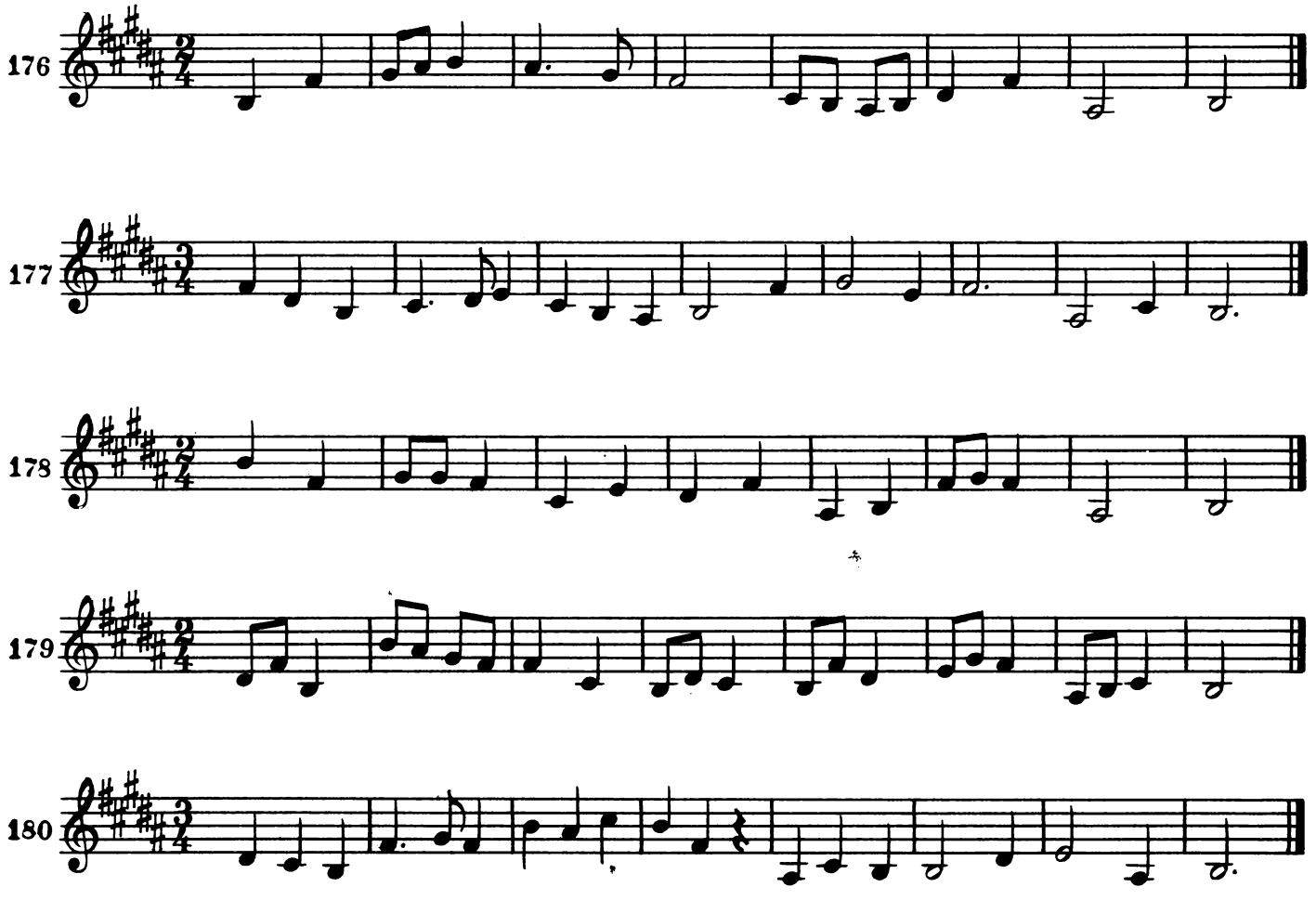

136
137
138
139
140
141
142
143
144

Вводные ступени

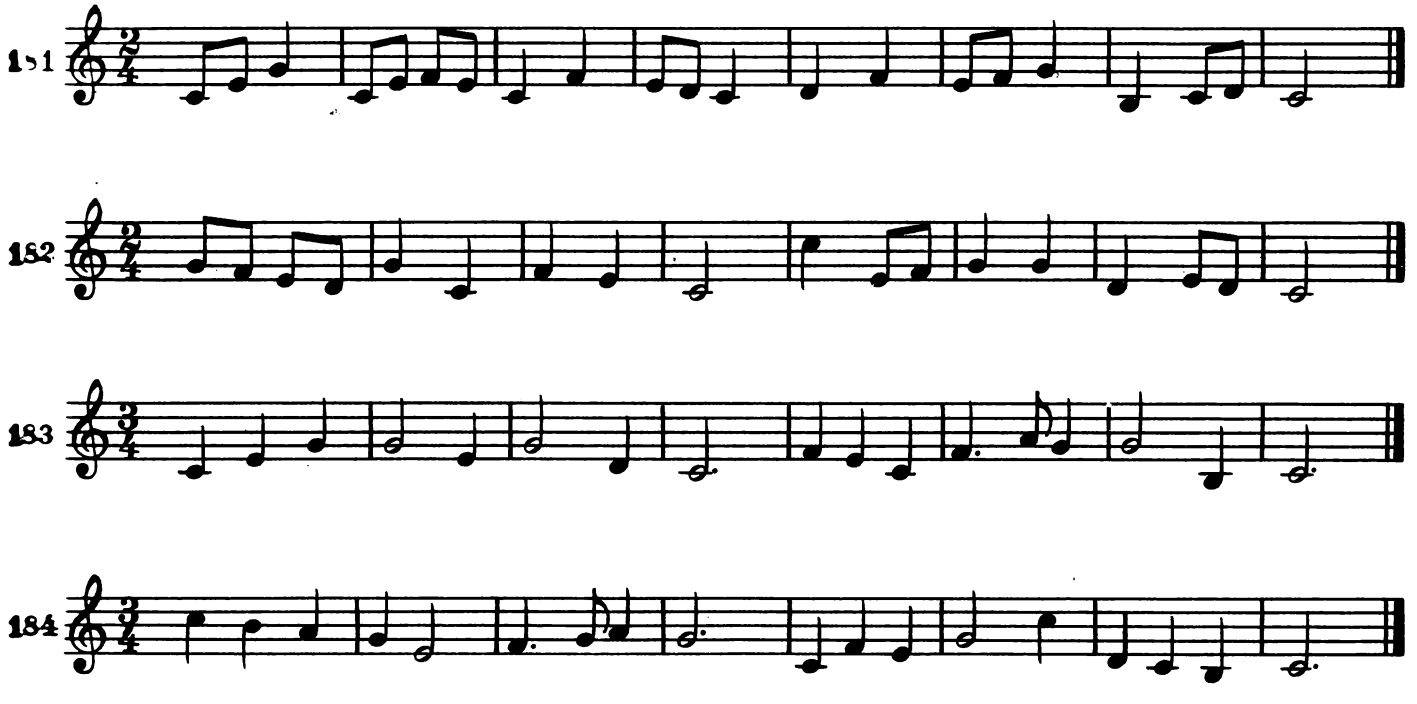


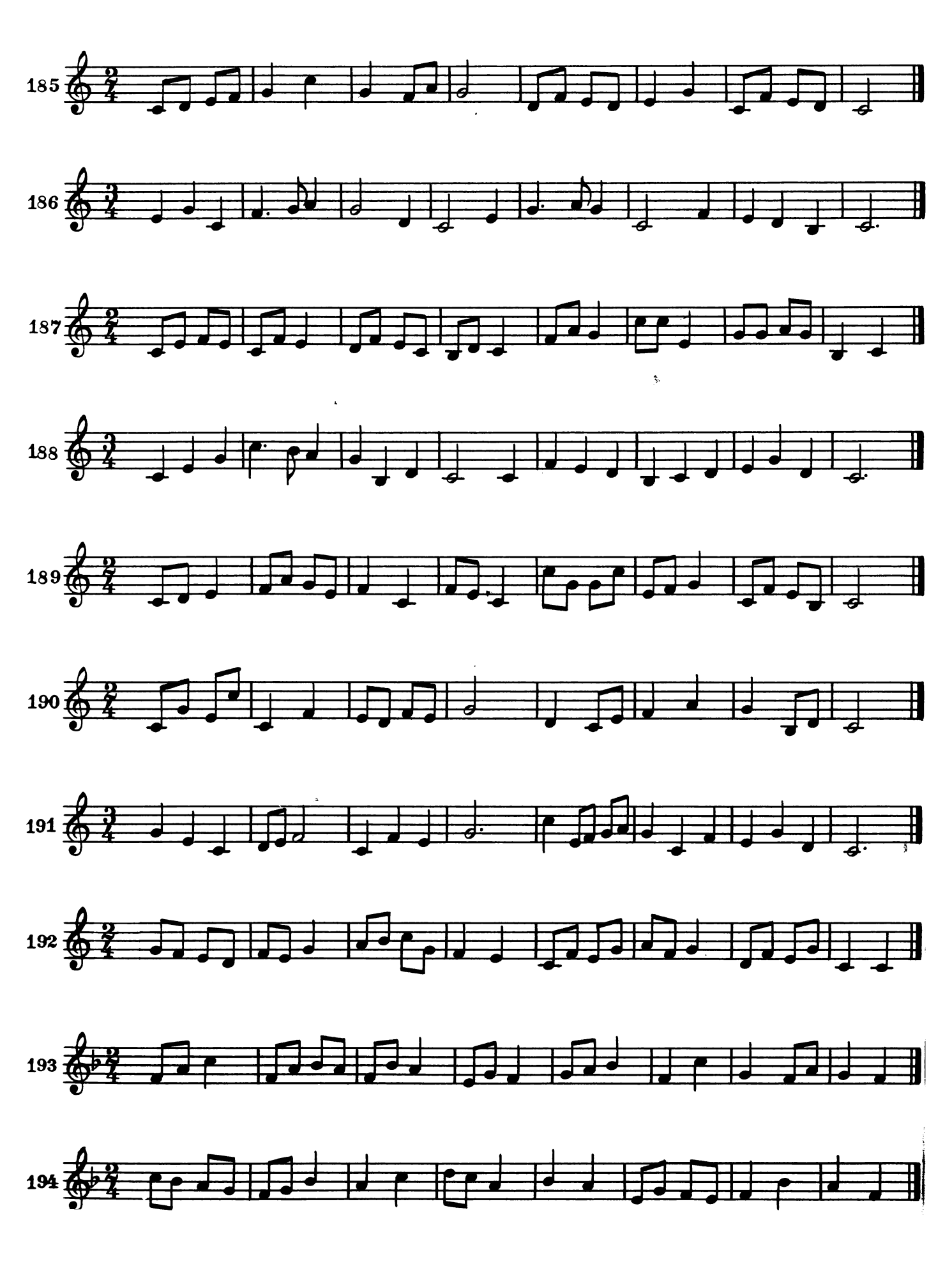

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

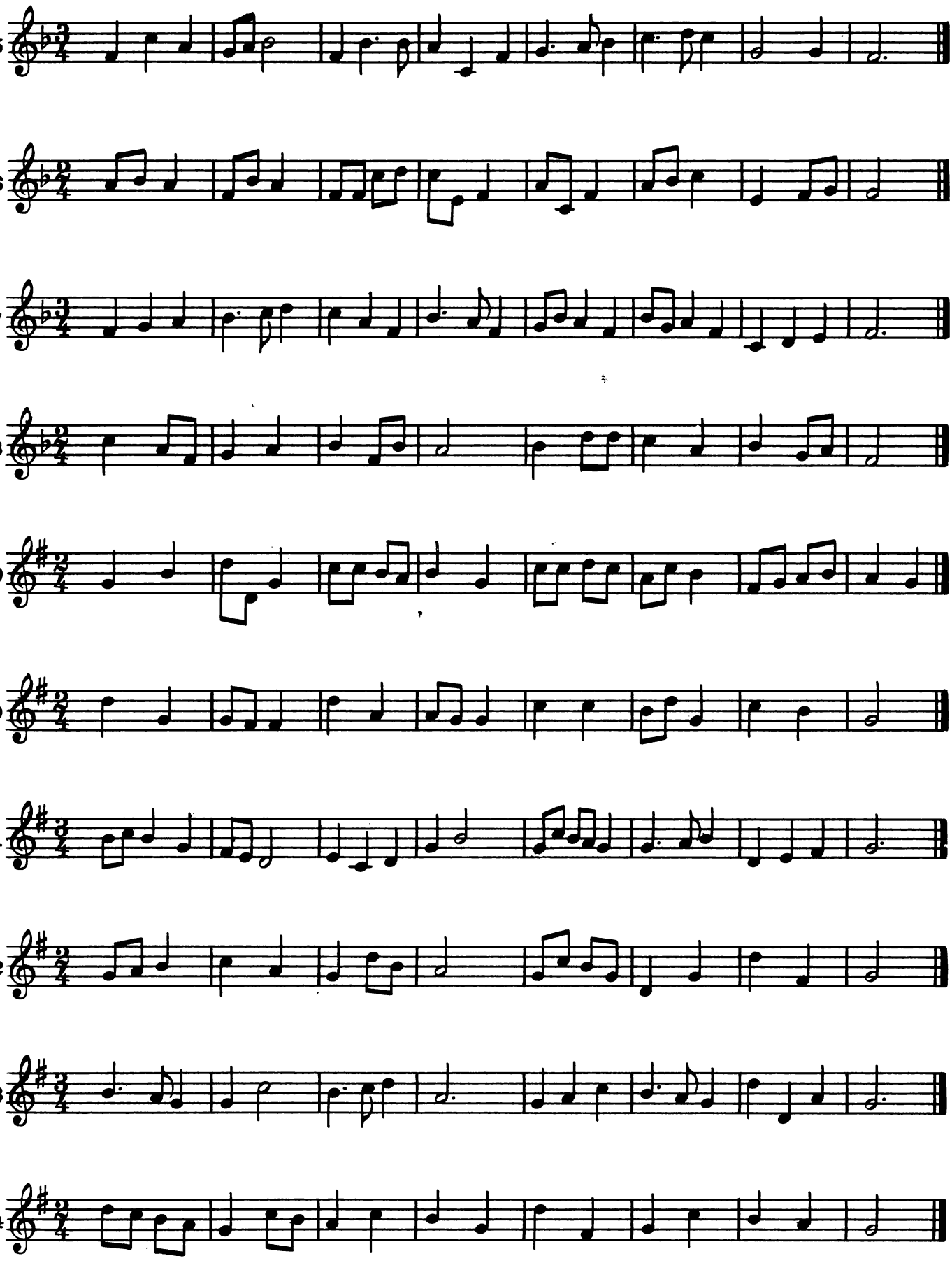

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

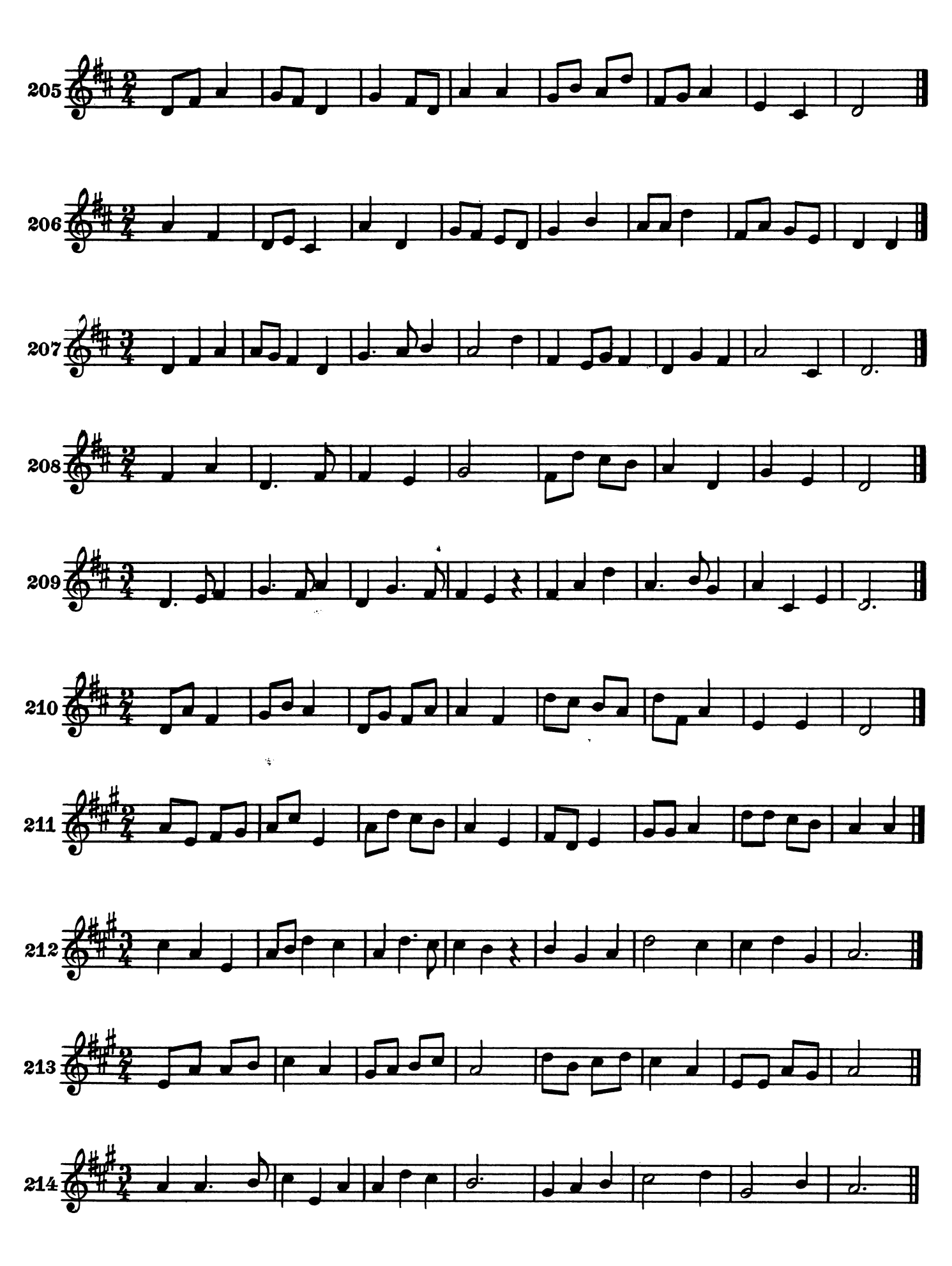


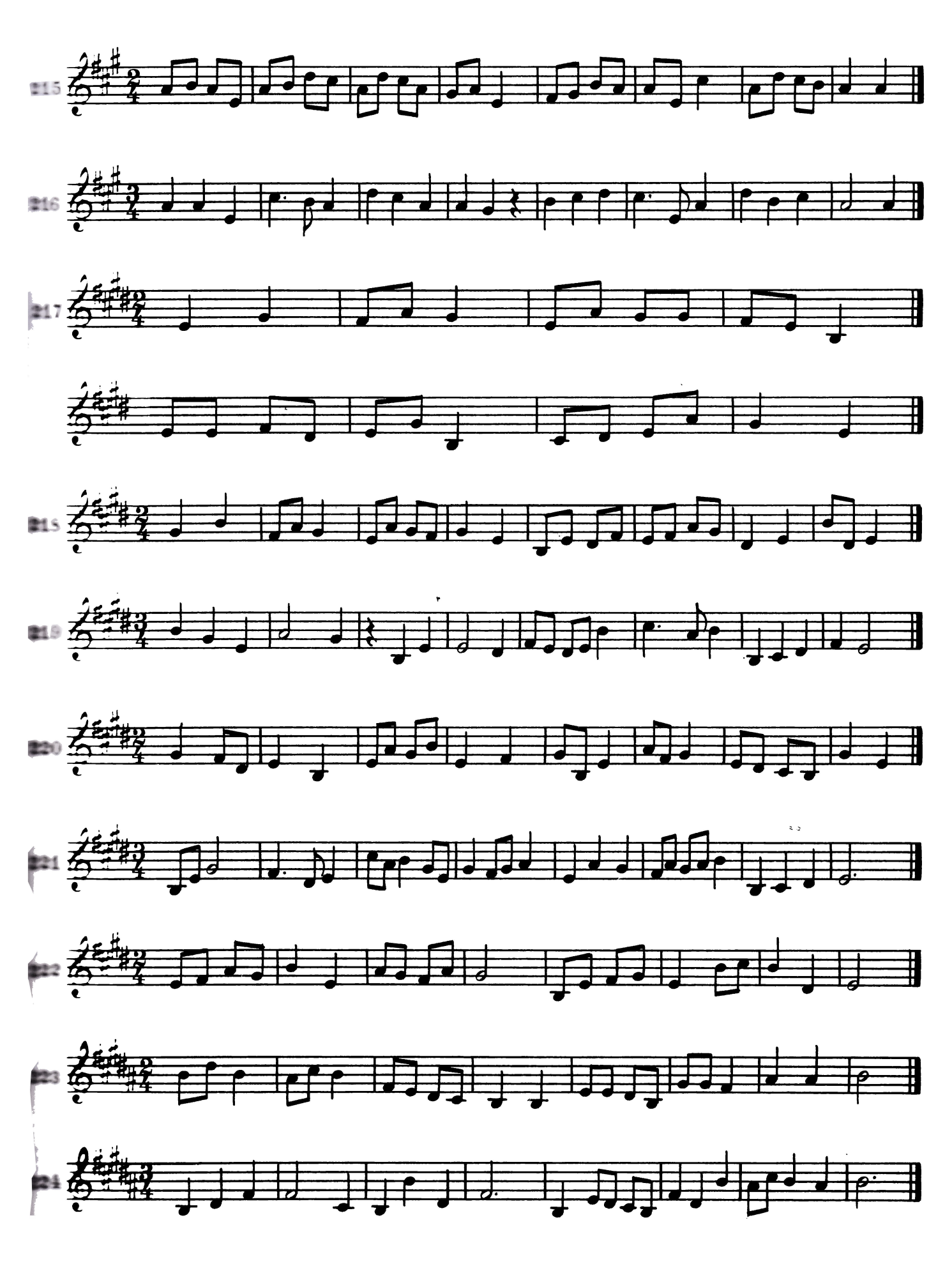
Фигура ладового тяготения IV ступени



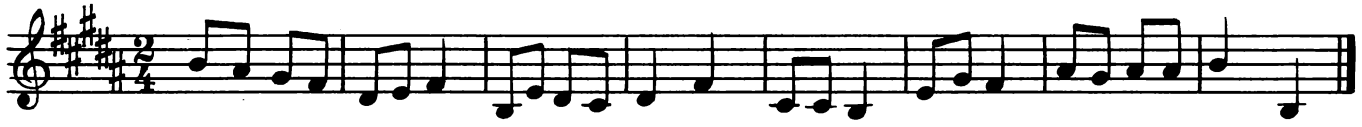

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194


195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

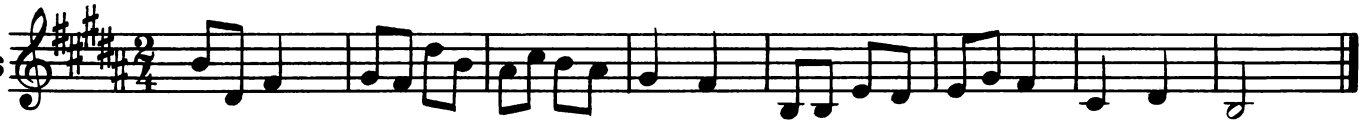

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214



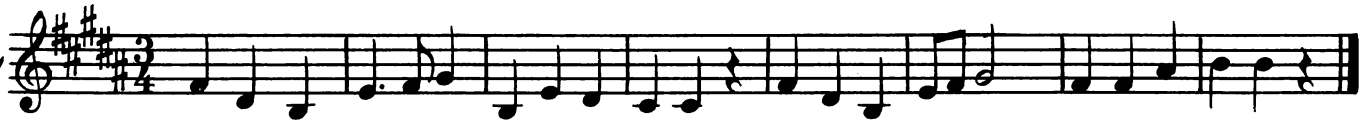
225



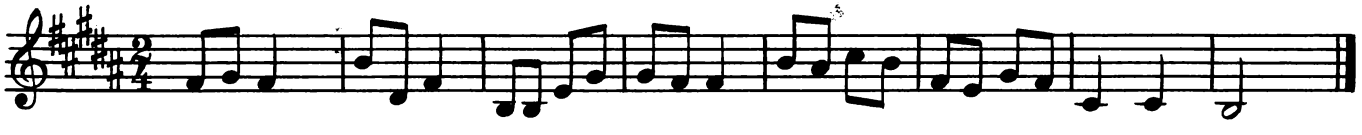
226



227

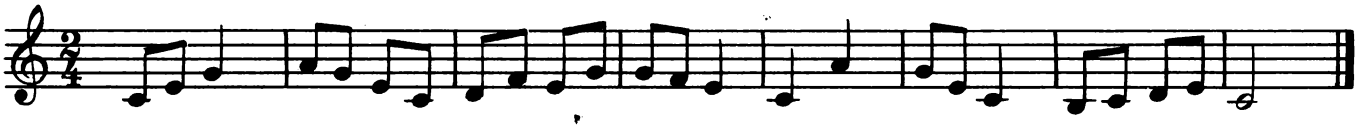


228

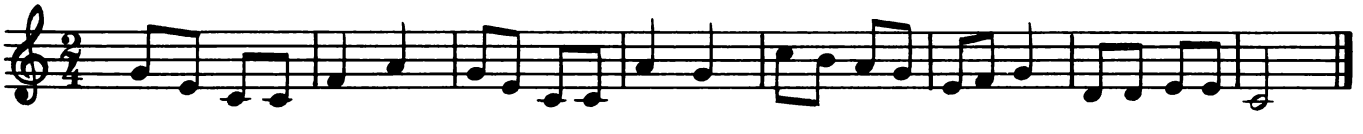


Фигура ладового тяготения VI ступени

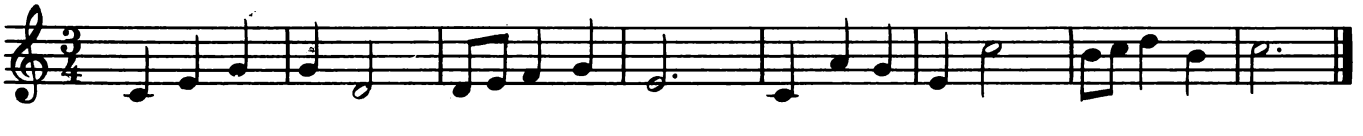
229



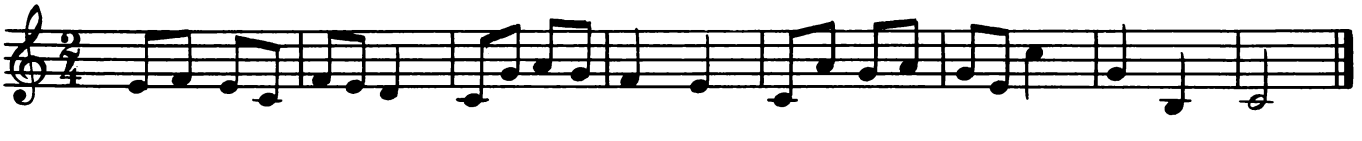
230



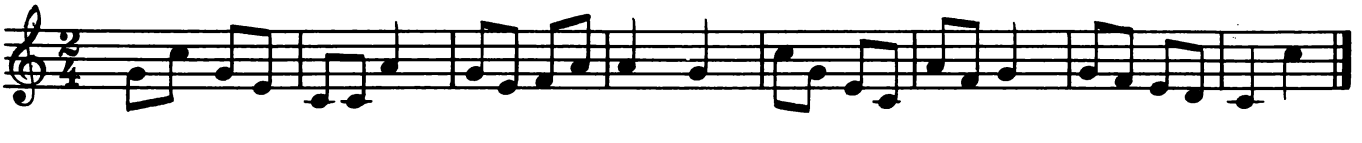
231



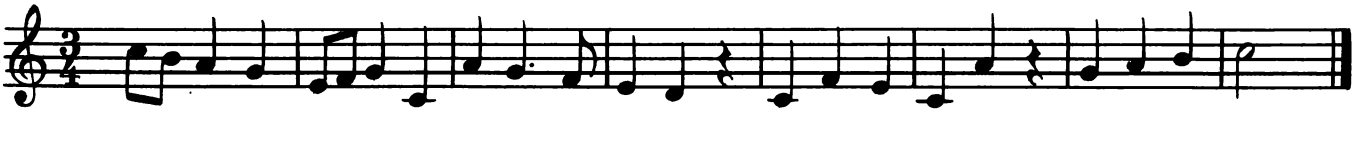
232

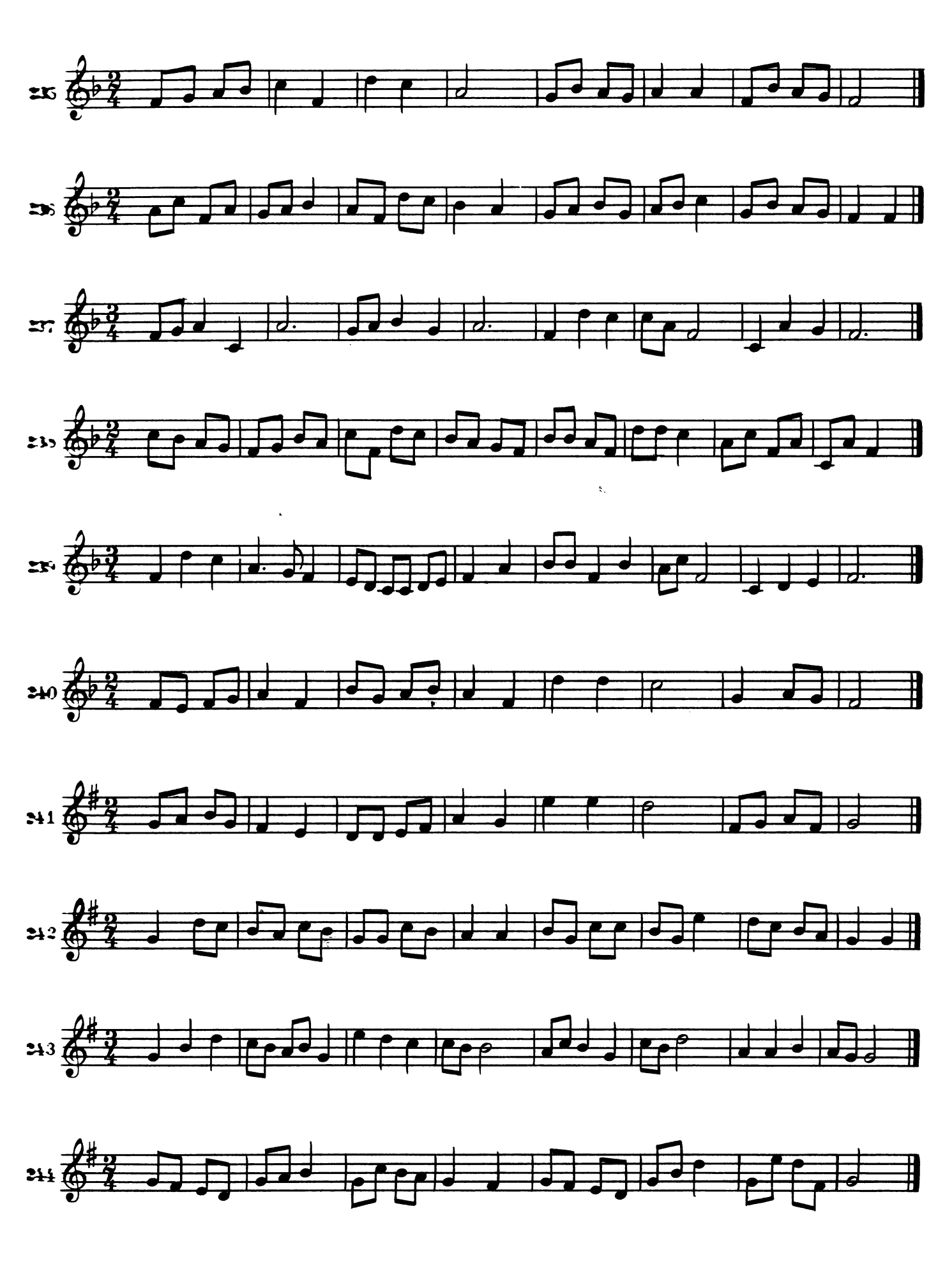


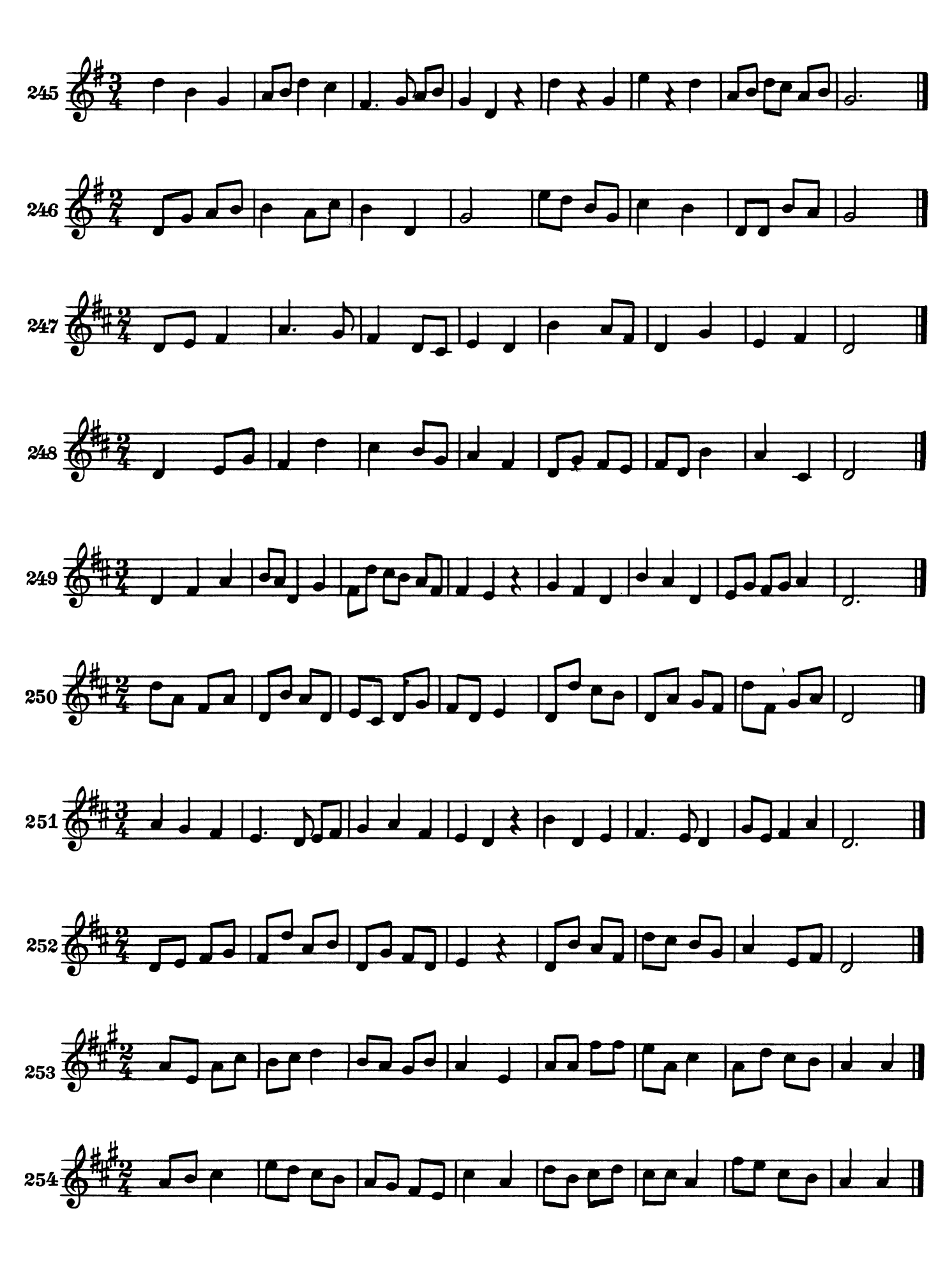
233

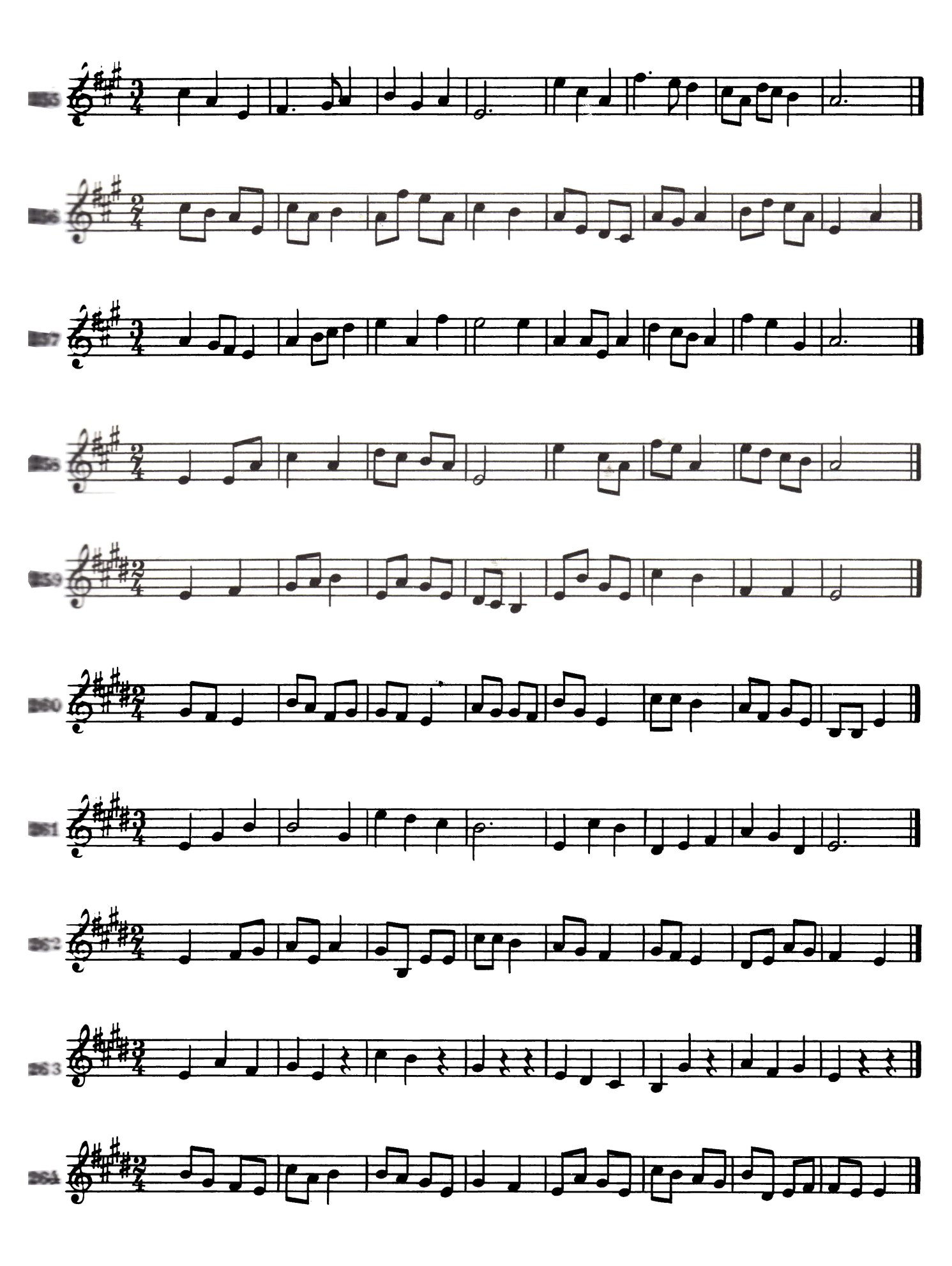


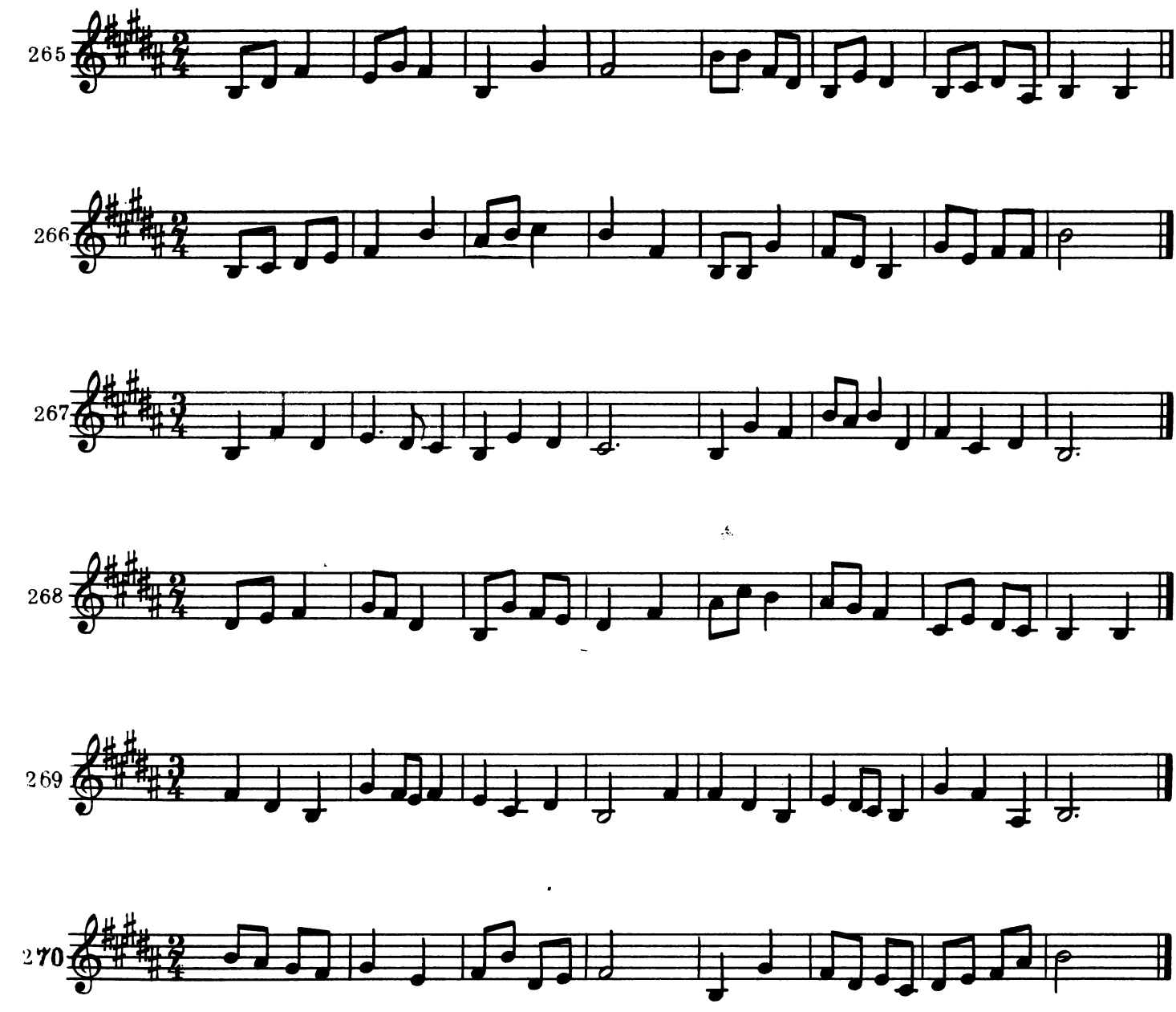
234






245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

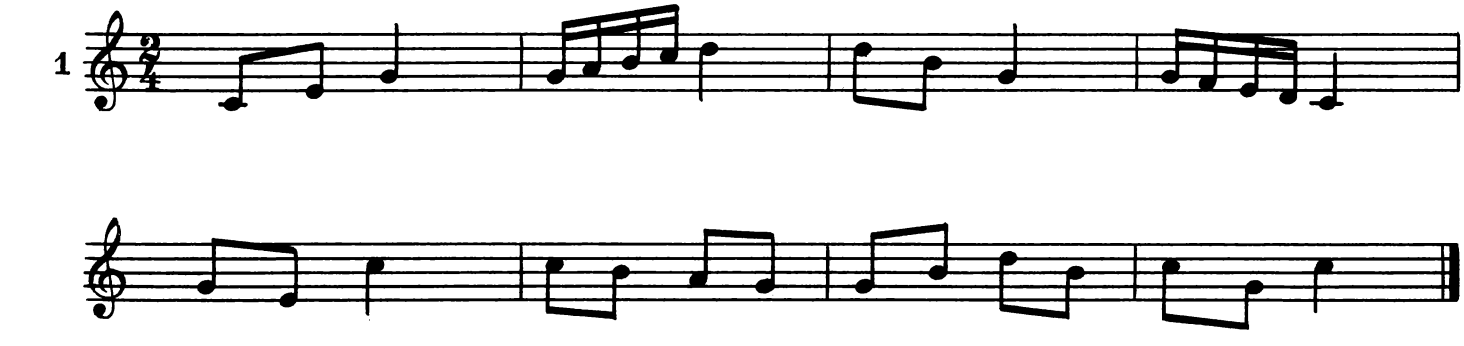


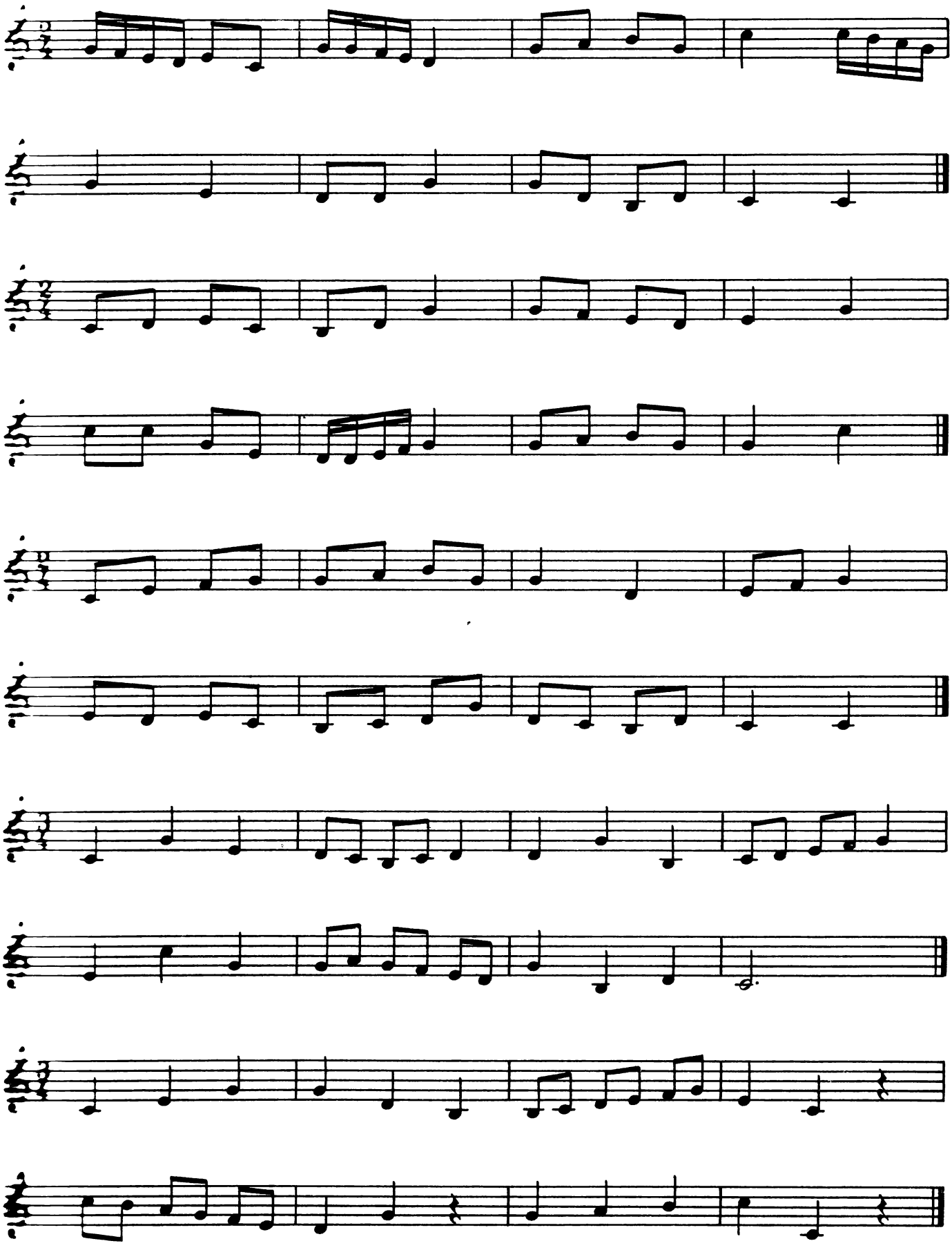


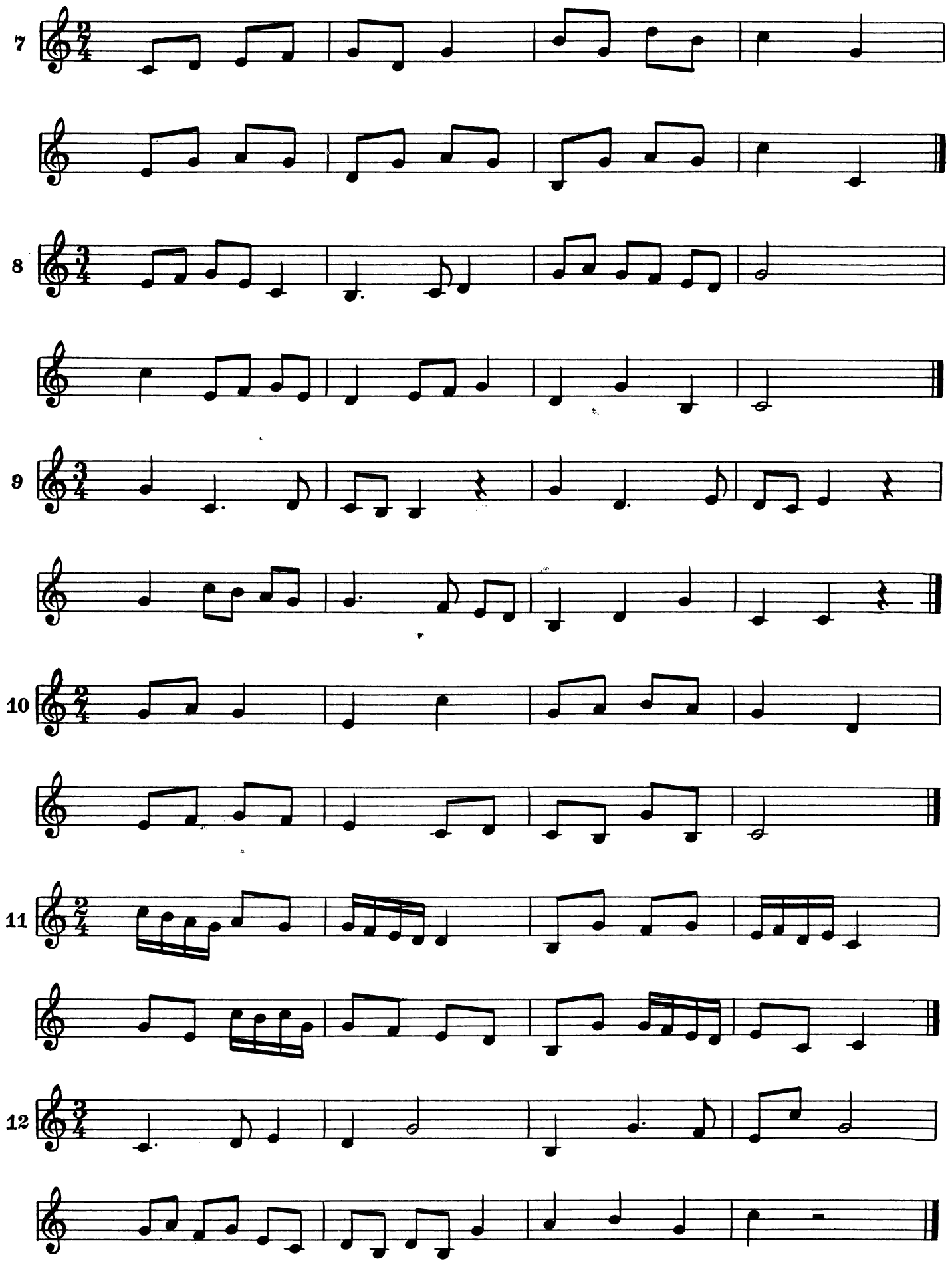
Р а з д е л II.

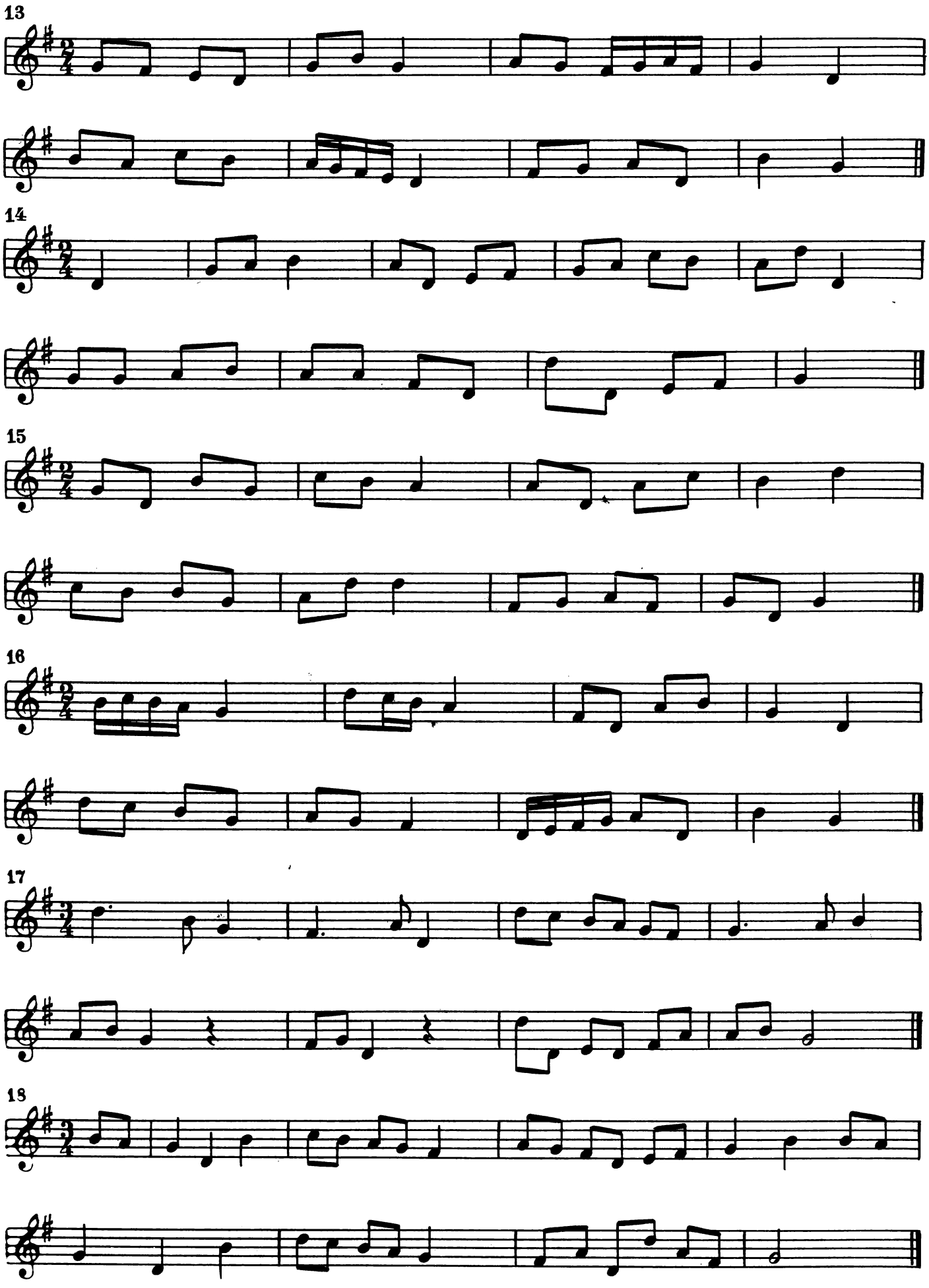
Элементарный функциональный оборот

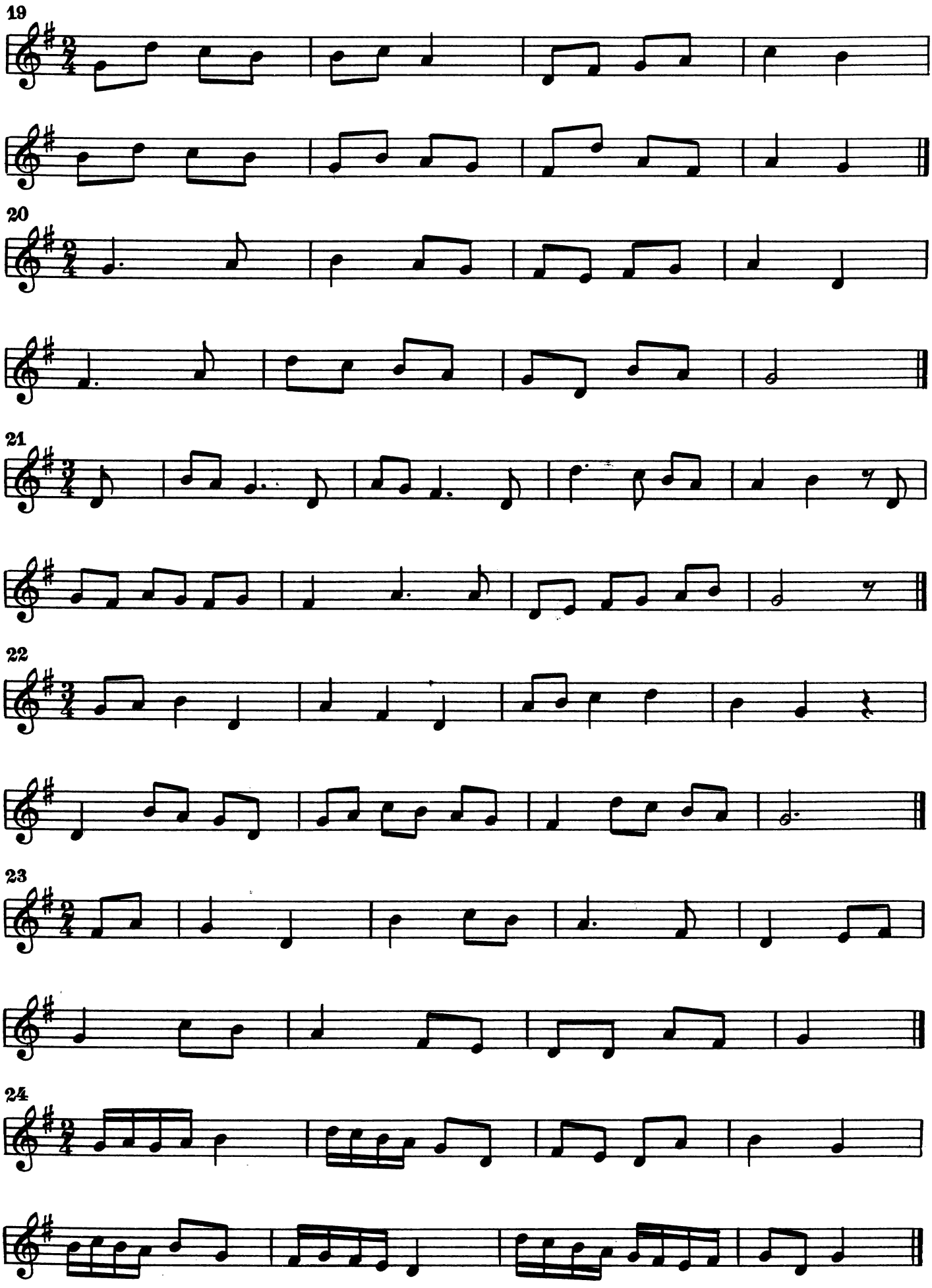
Соединение тоники с доминантой

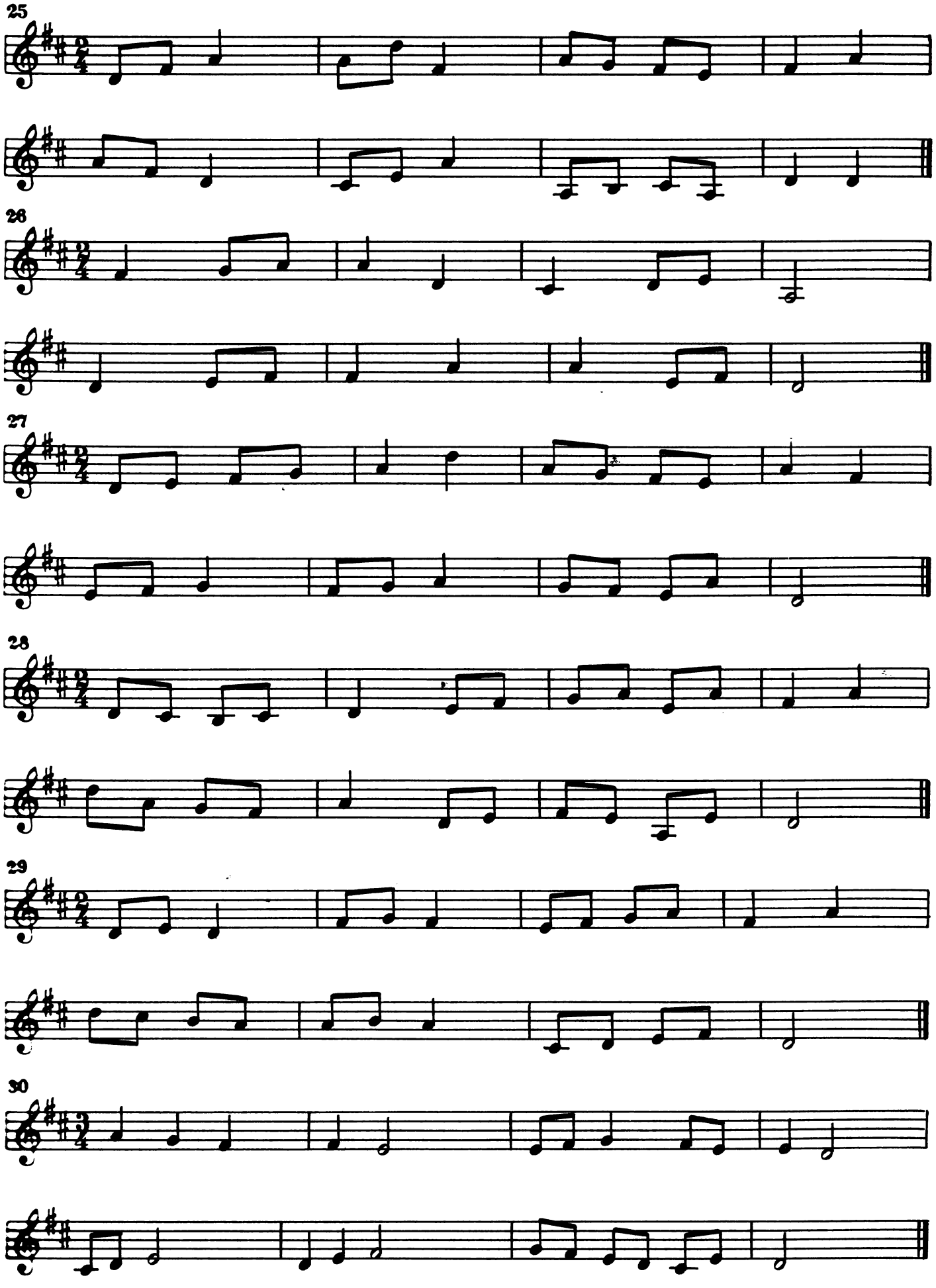


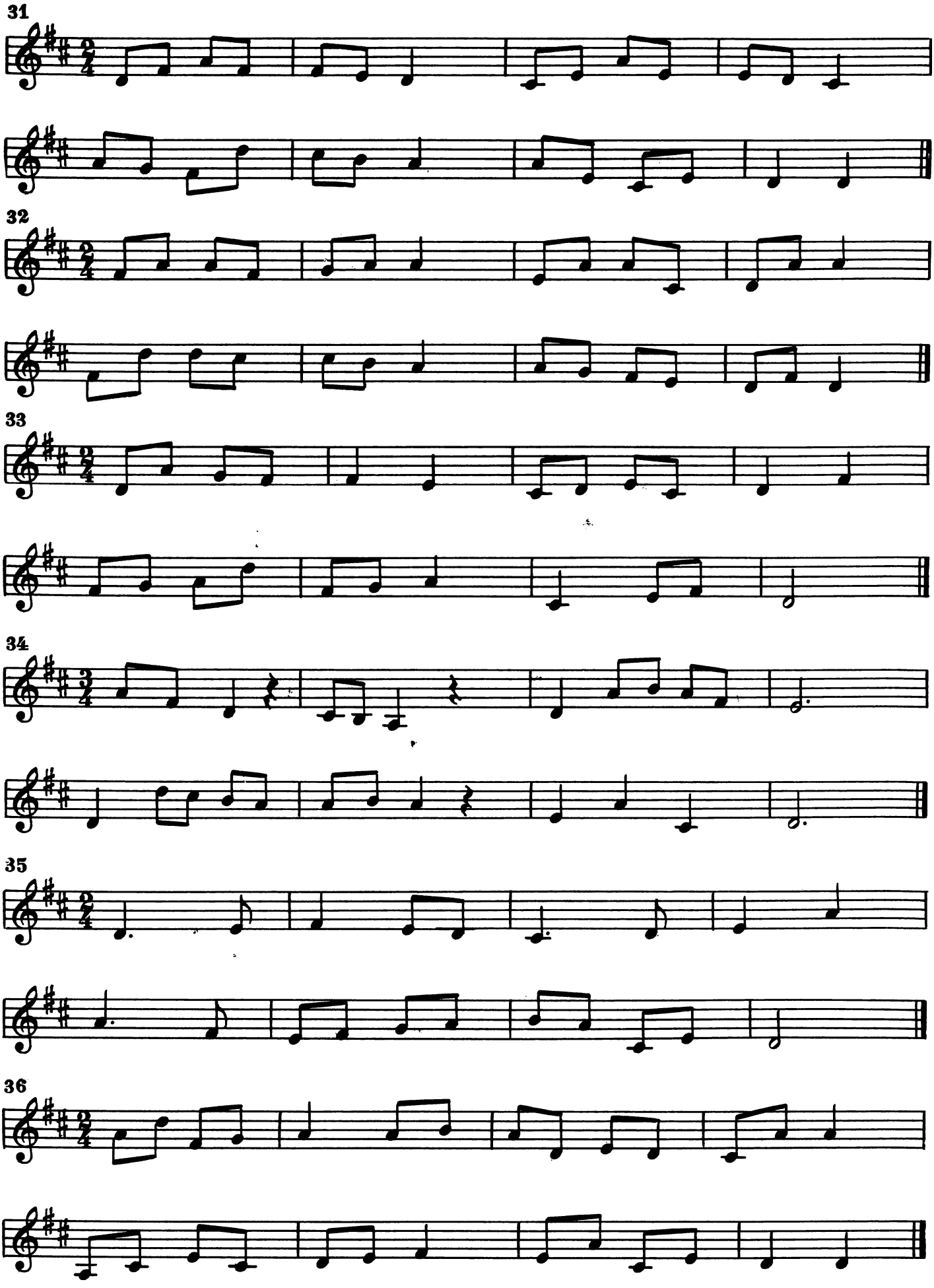


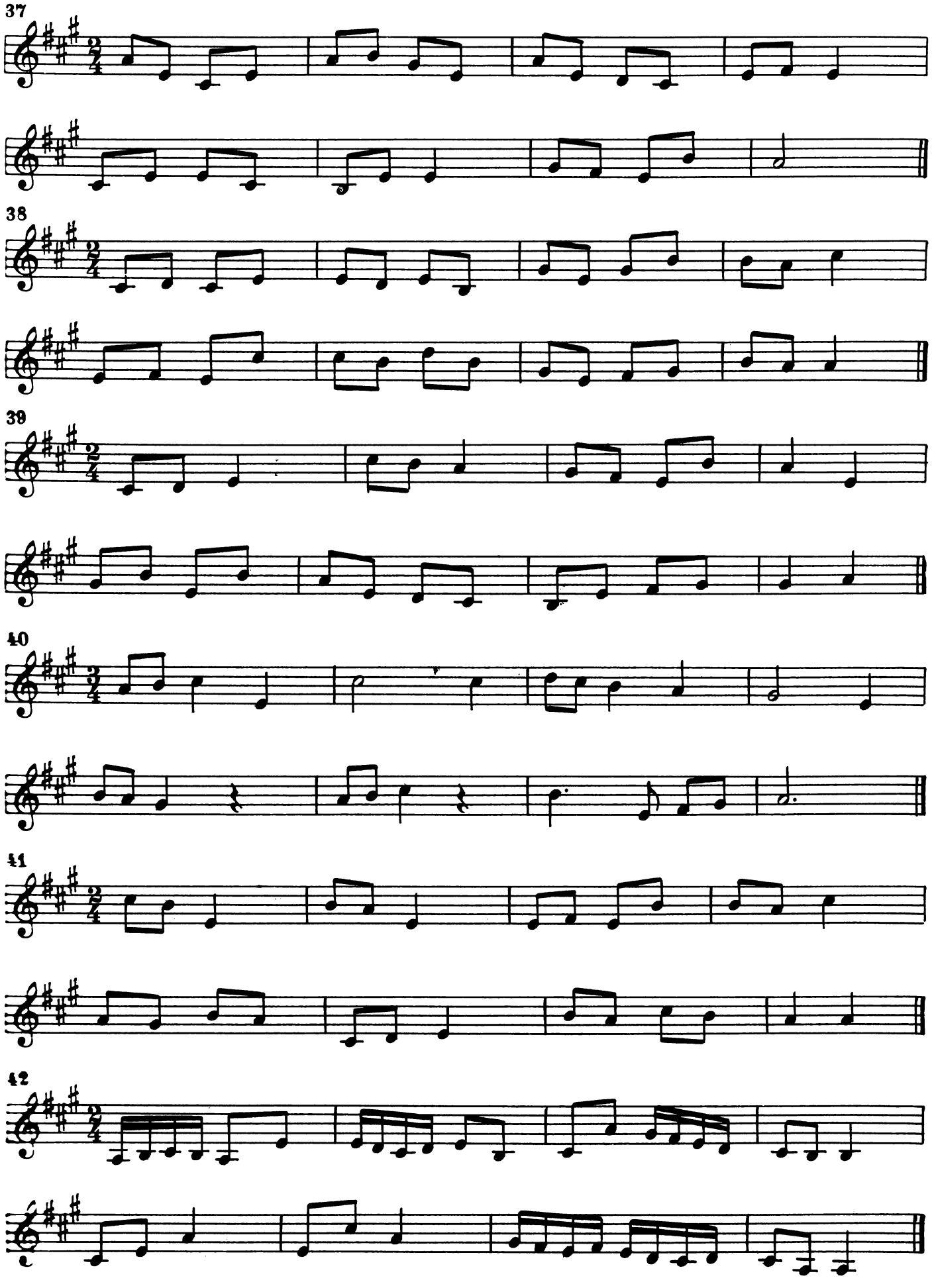

7
8
9
10
11
12

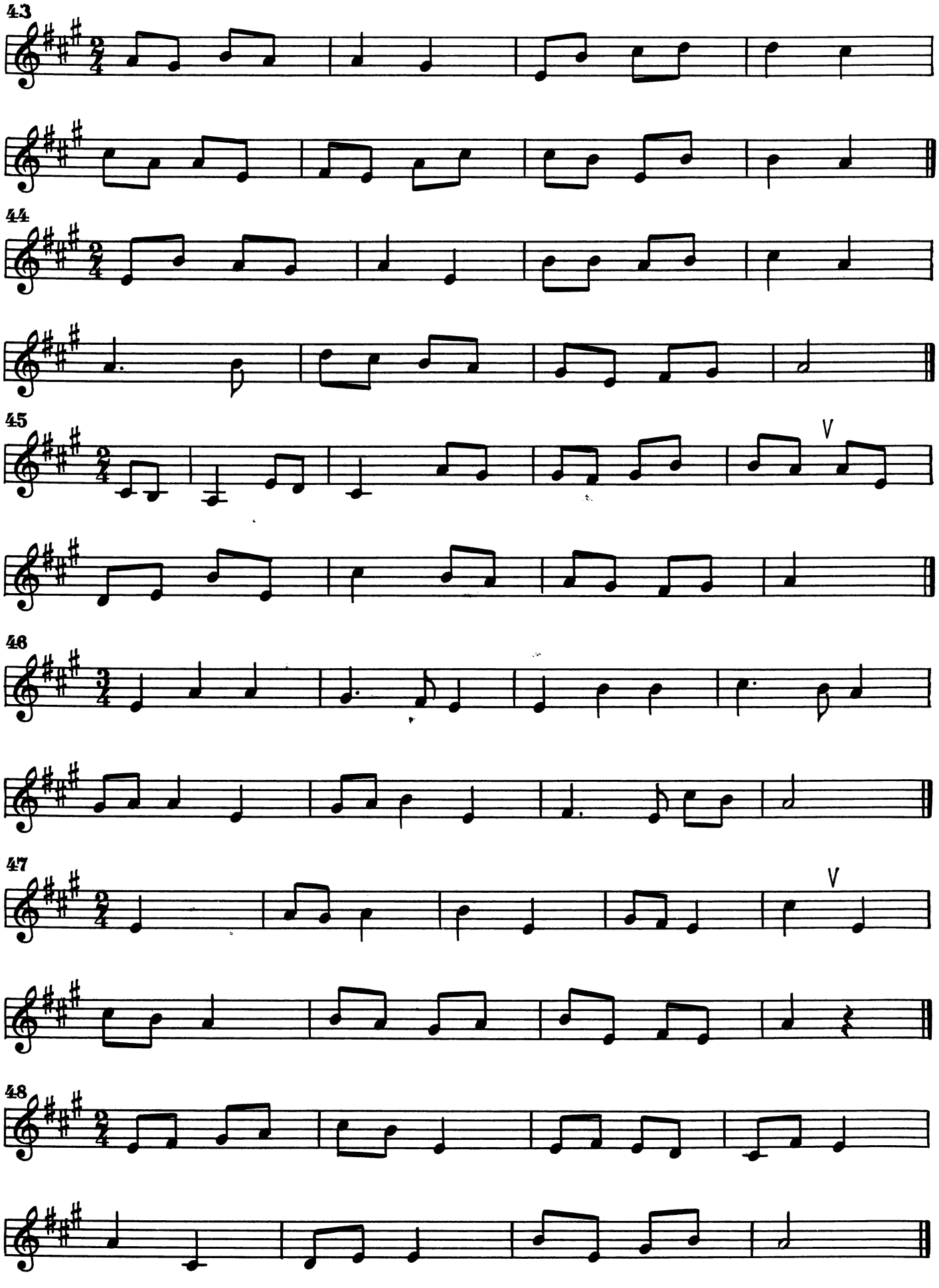

13
14
15
16
17
18

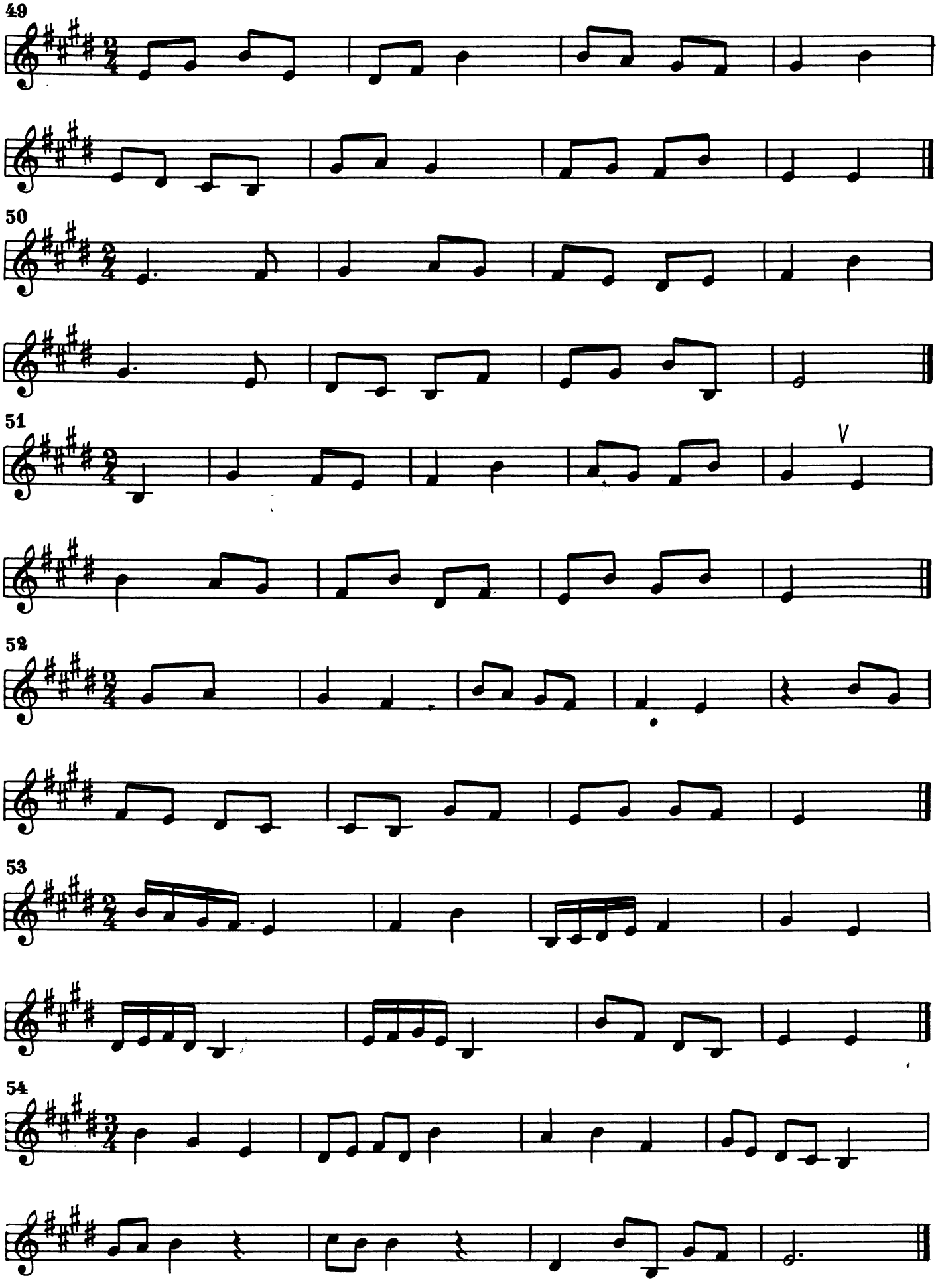

19
20
21
22
23
24

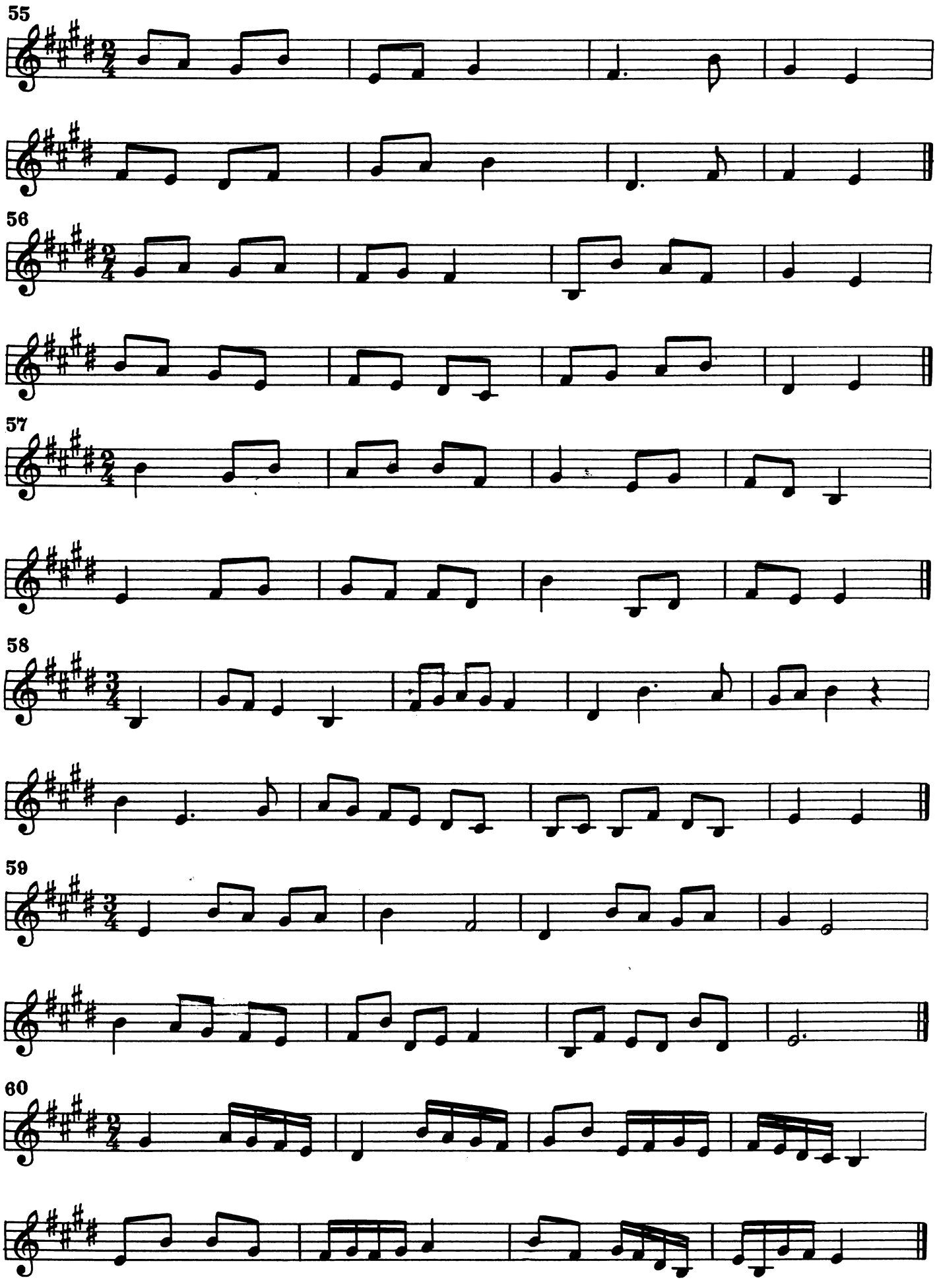

25
26
27
28
29
30

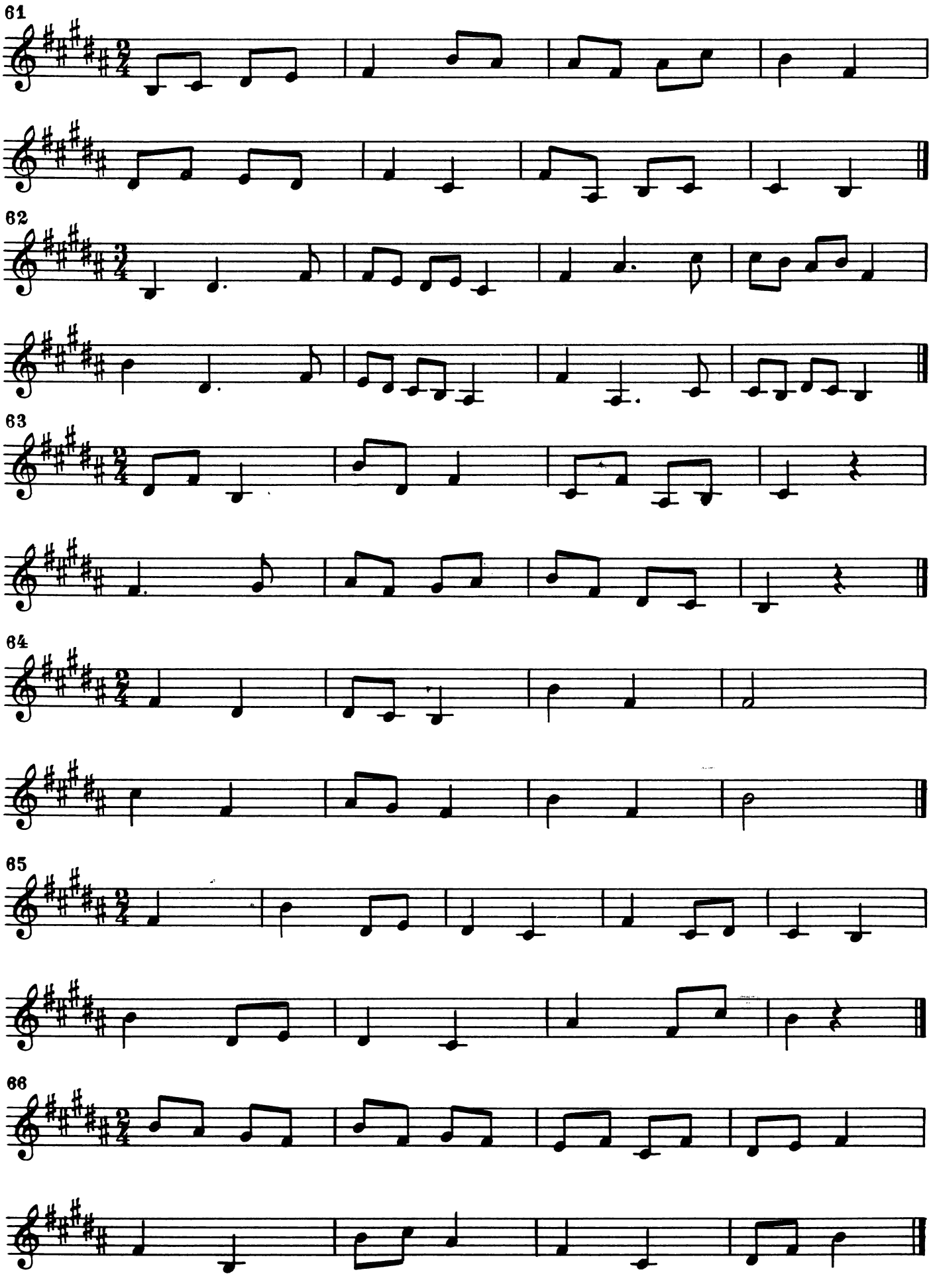

31
32
33
34
35
36

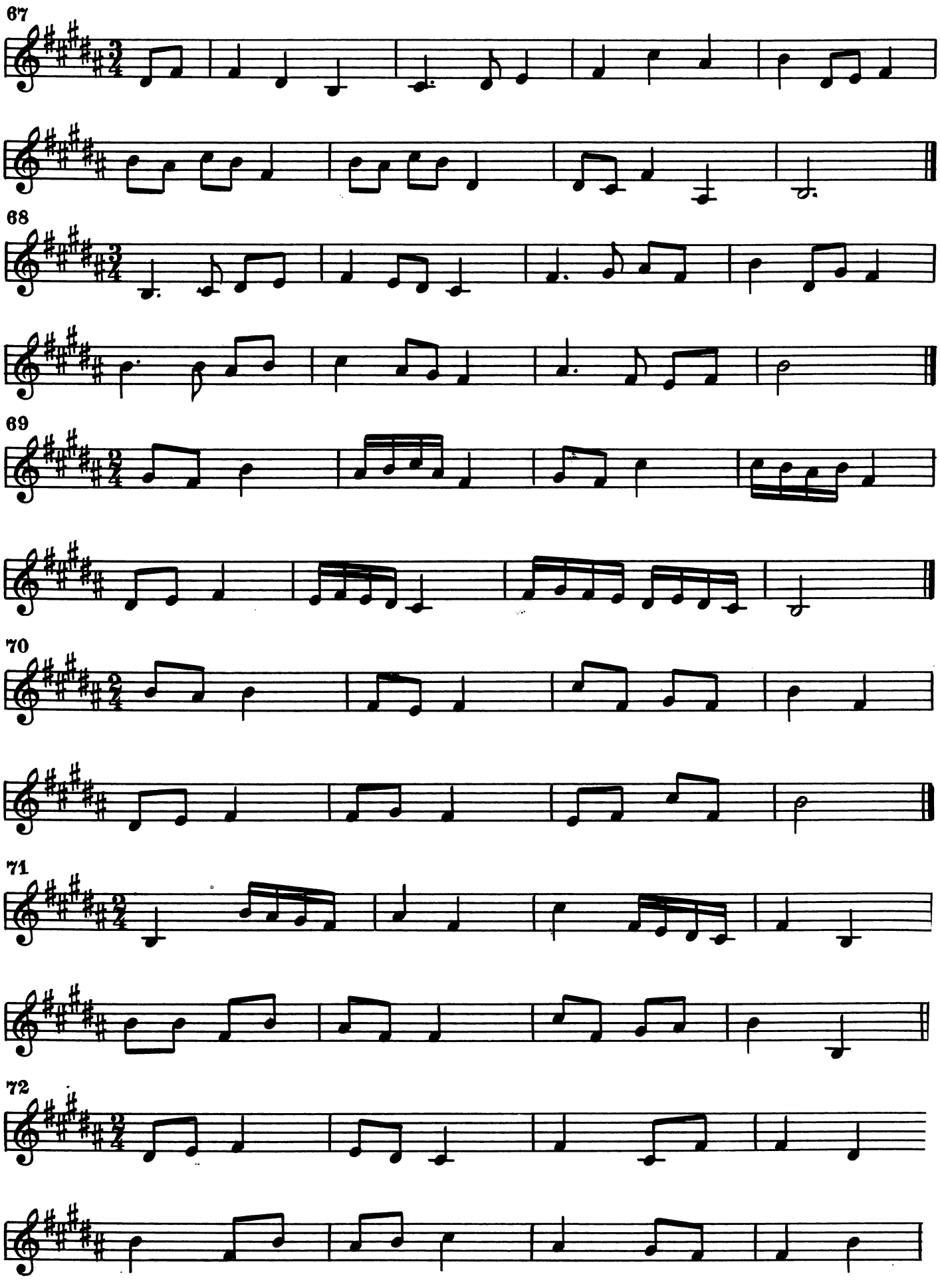

37
38
39
40
41
42

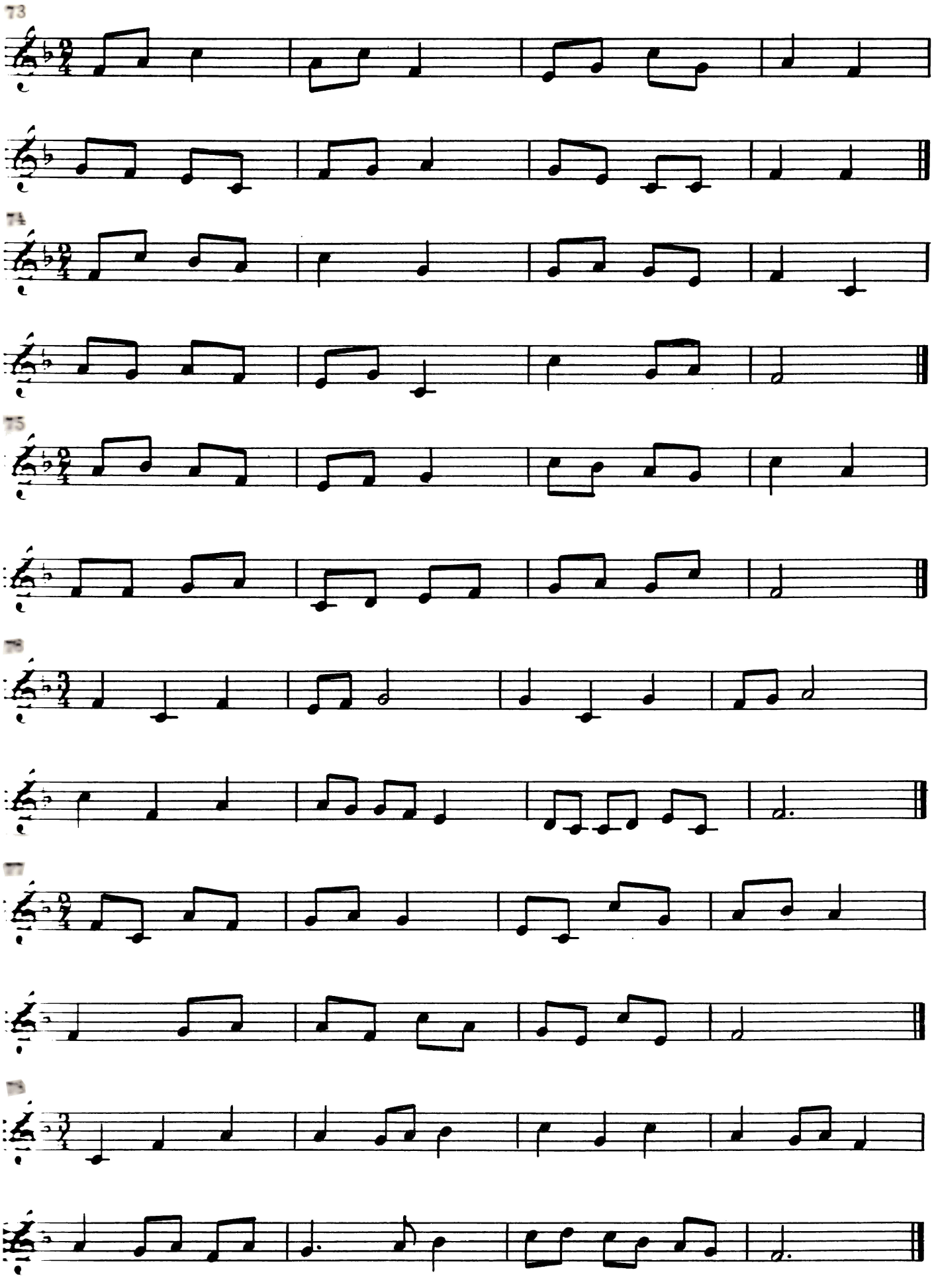

43
44
45
V
48
47
V
48

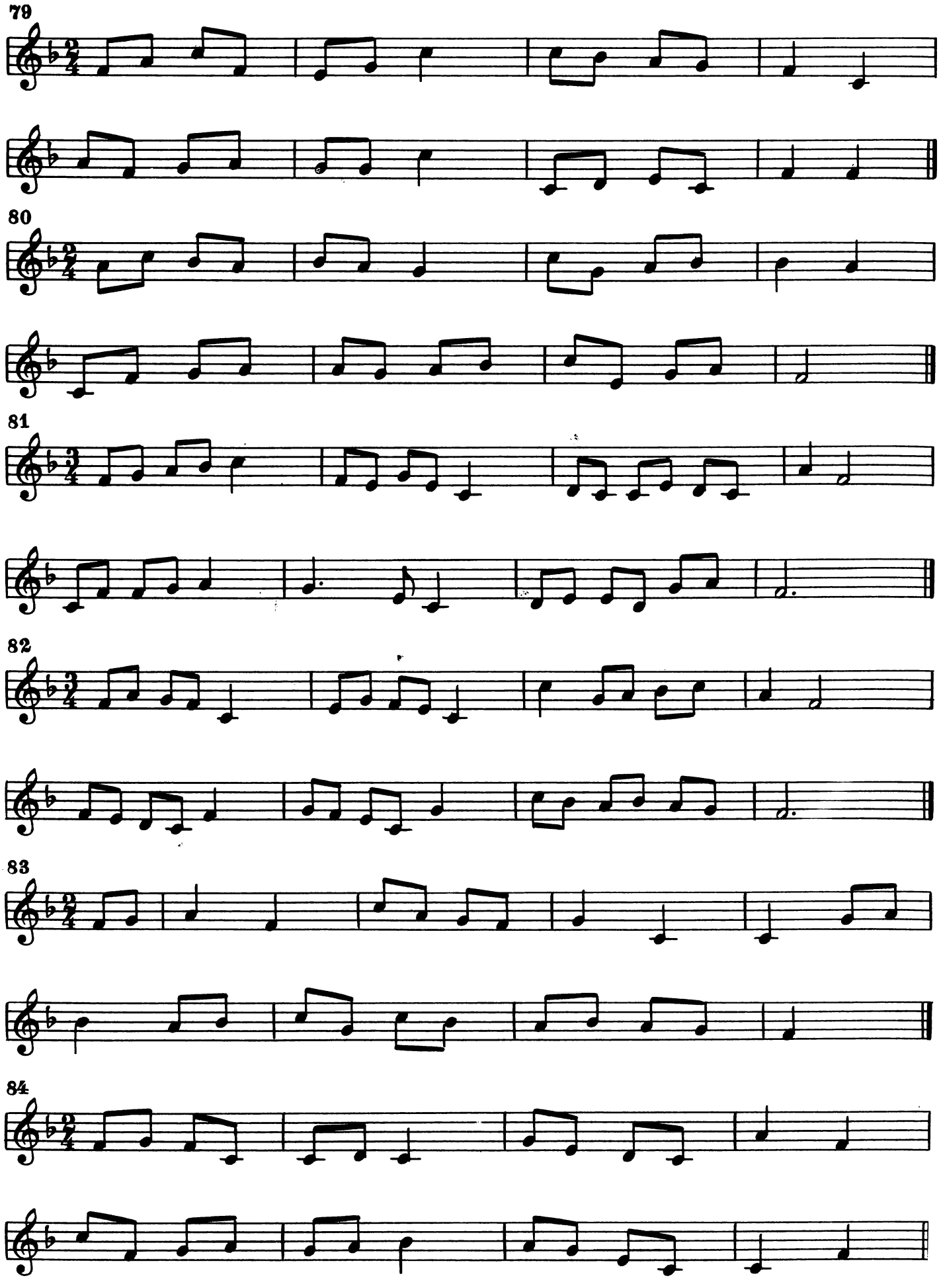

49
50
51
V
52
53
54


55
56
57
58
59
60

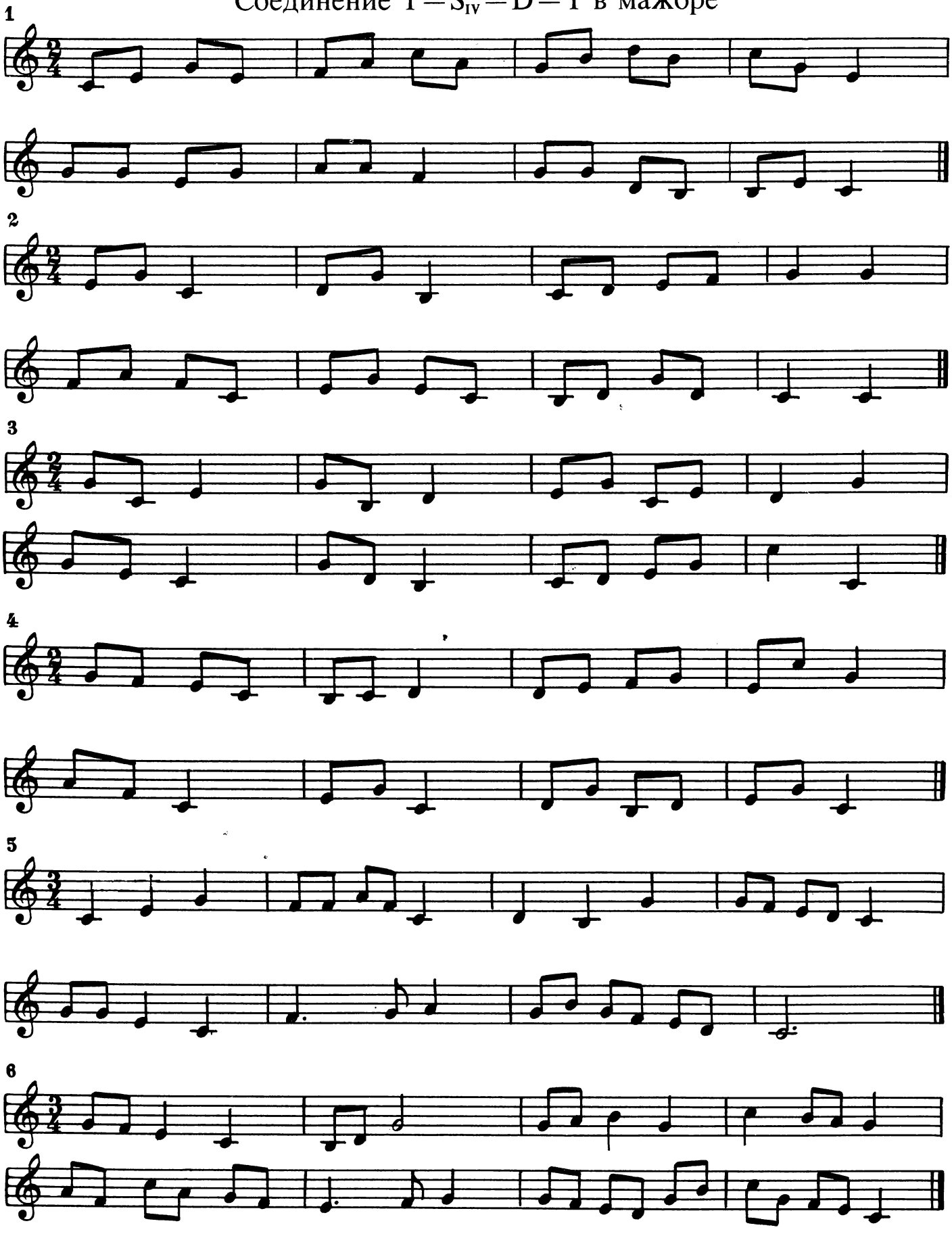

61
62
63
64
65
66

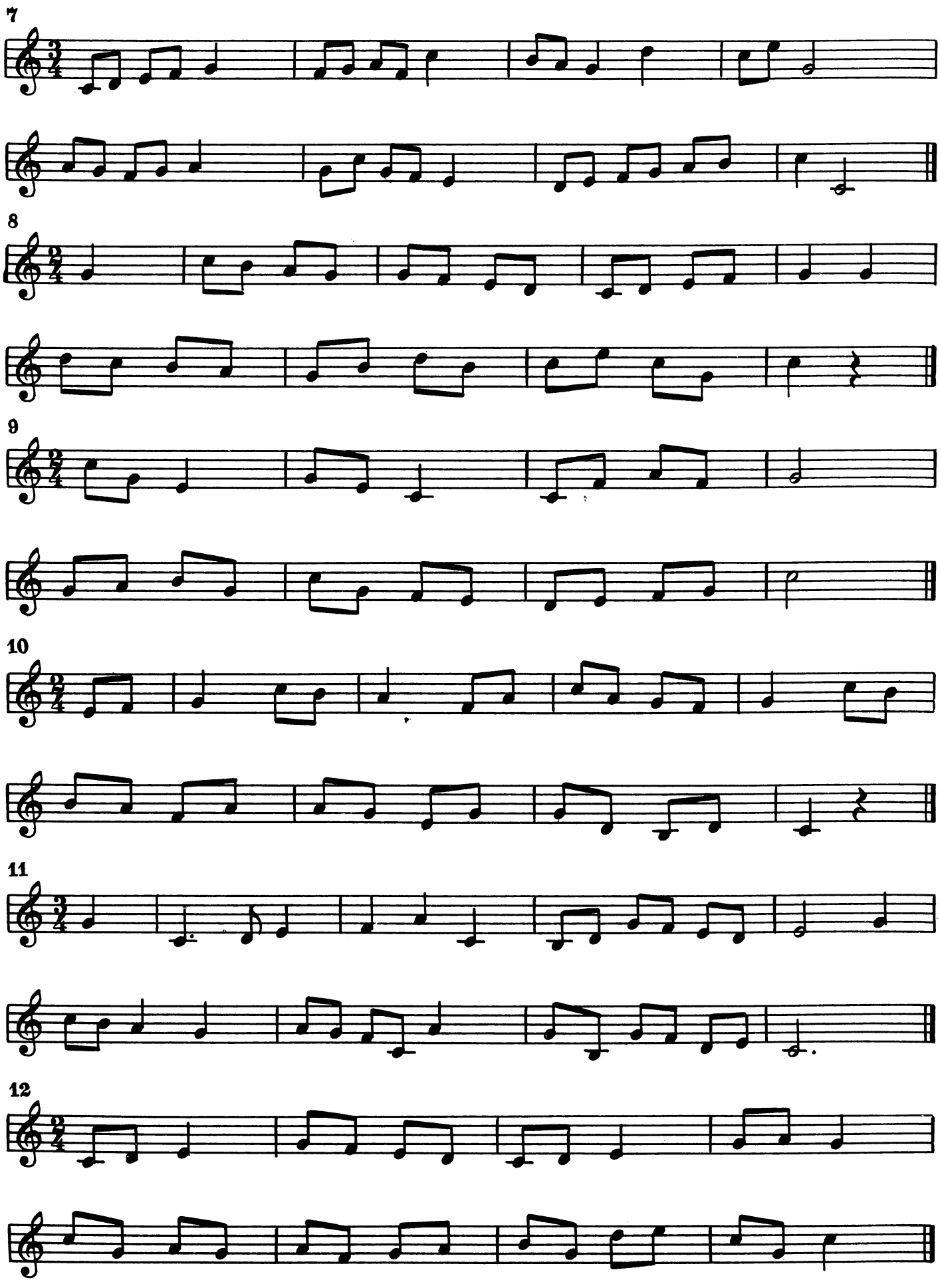

67
68
69
70
71
72

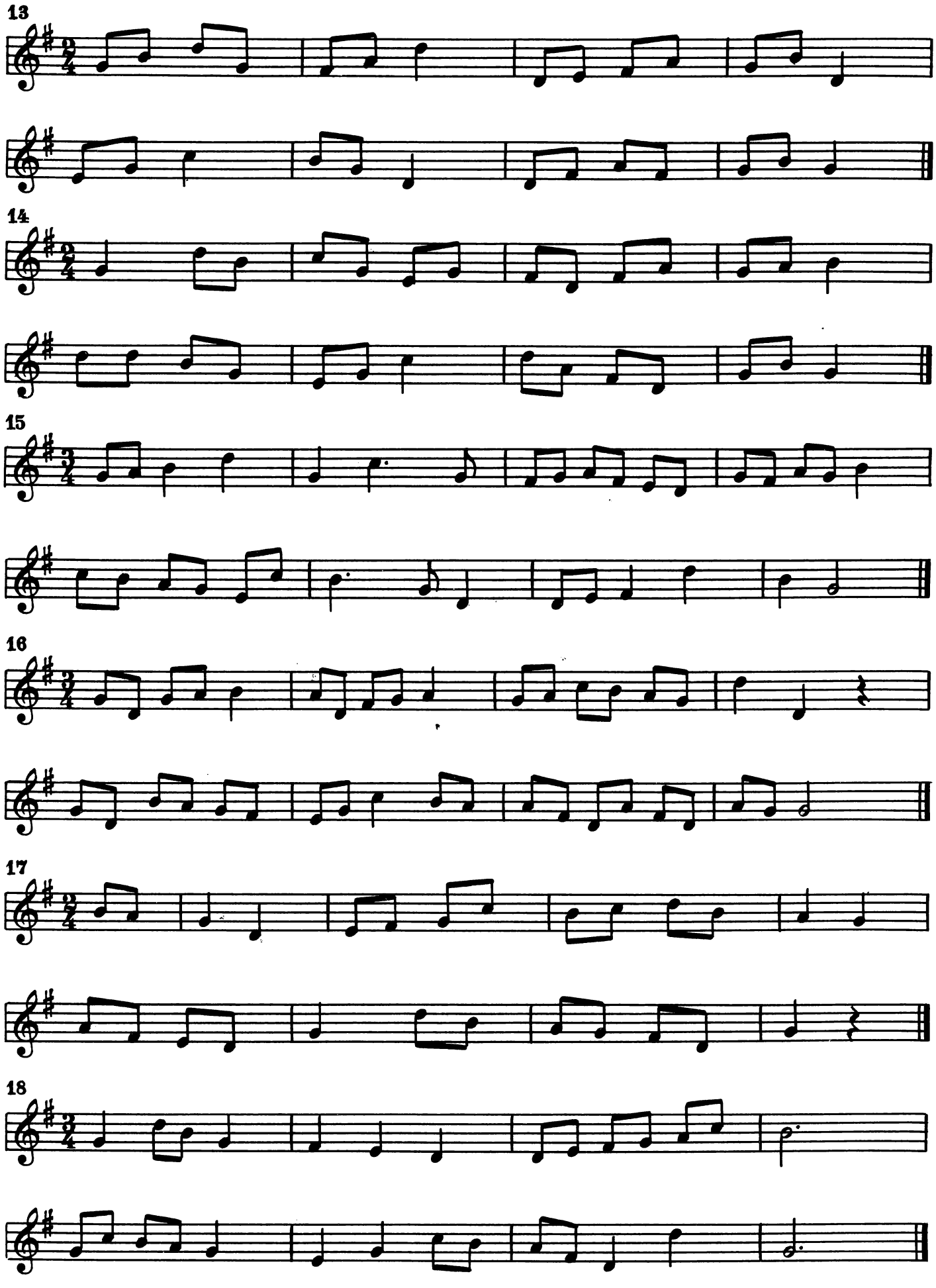


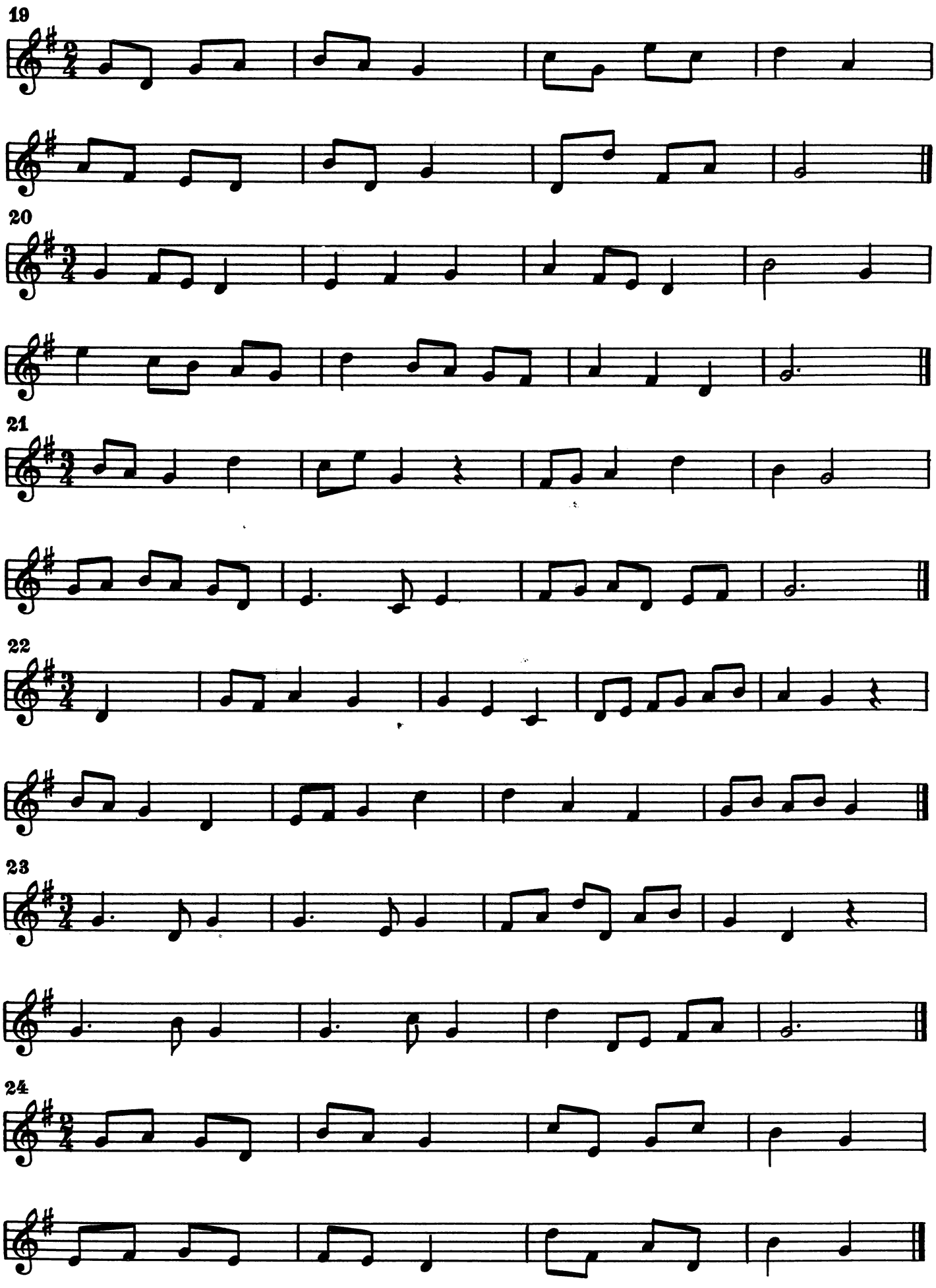

79
80
81
82
83
84

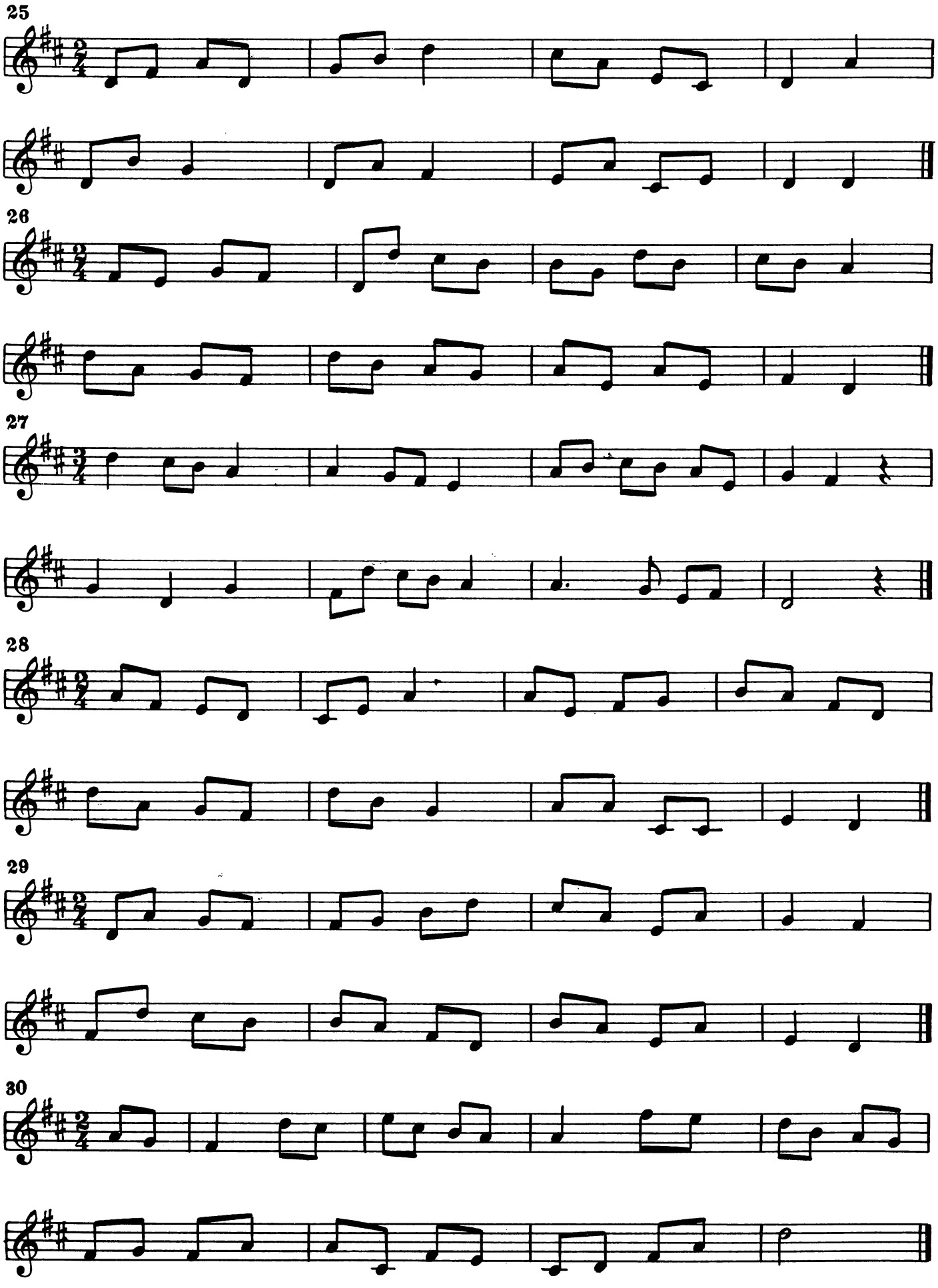
Главные трезвучия.
Соединение T — S_{IV} — D — T в мажоре

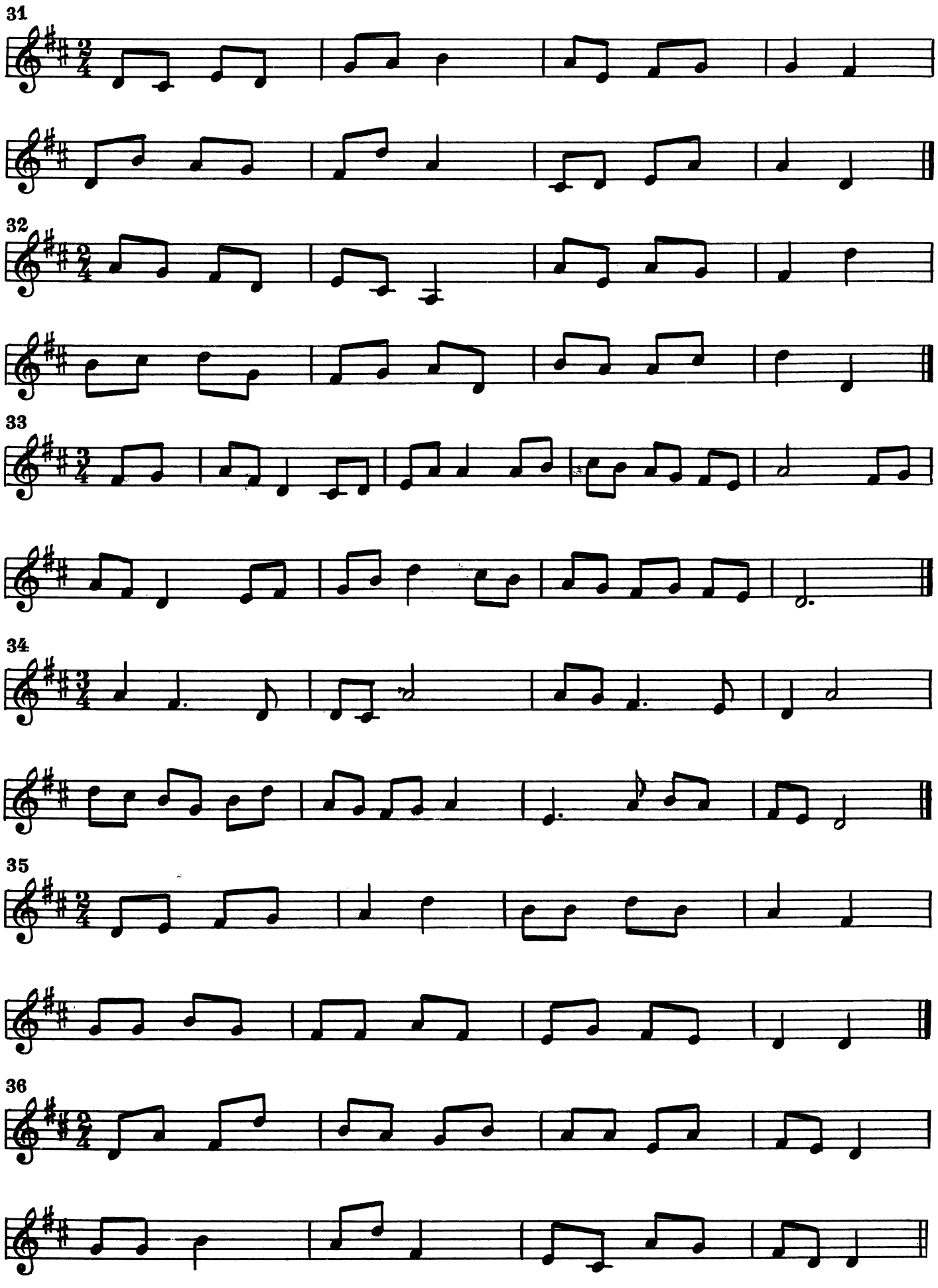


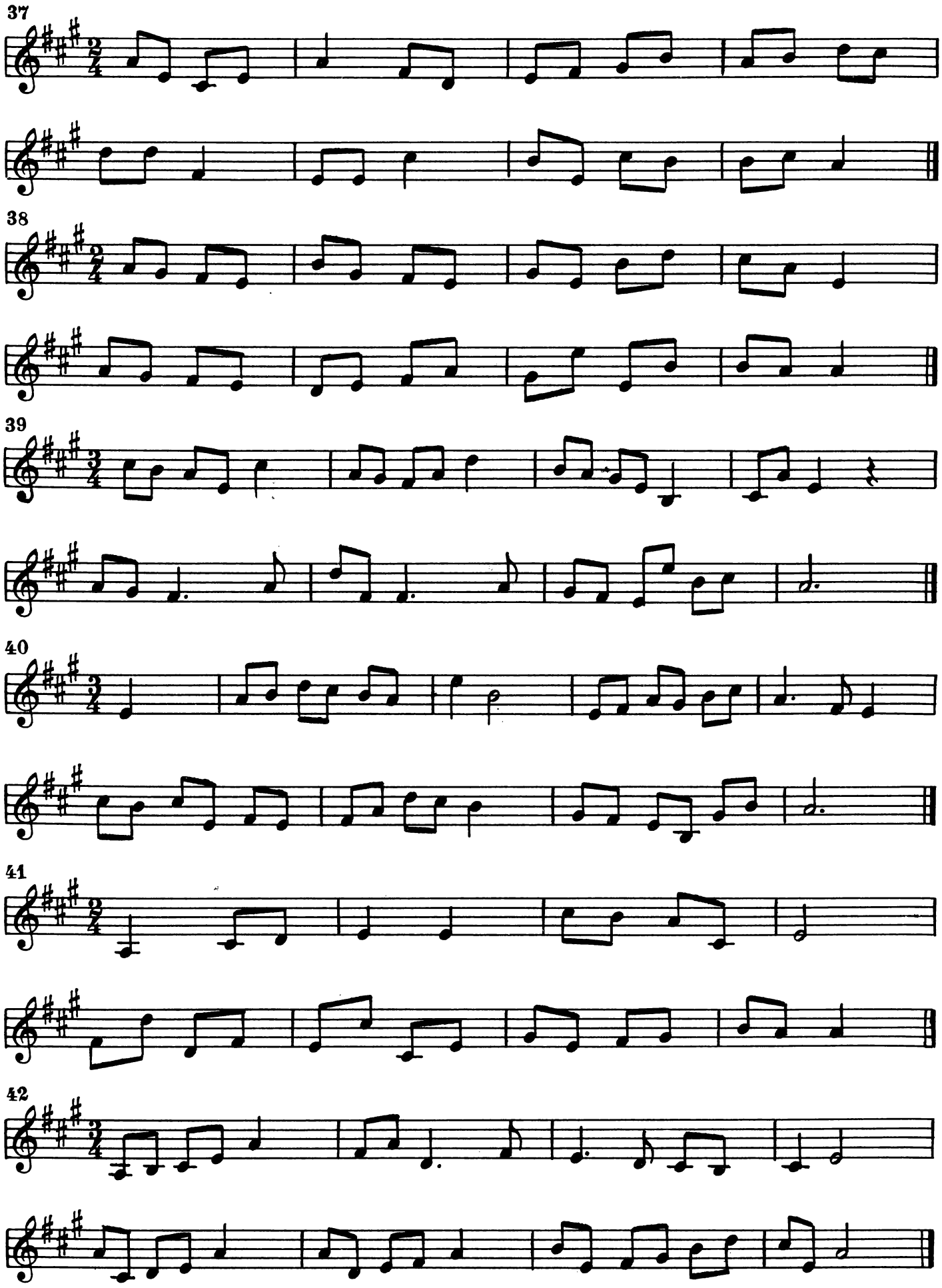

7
8
9
10
11
12

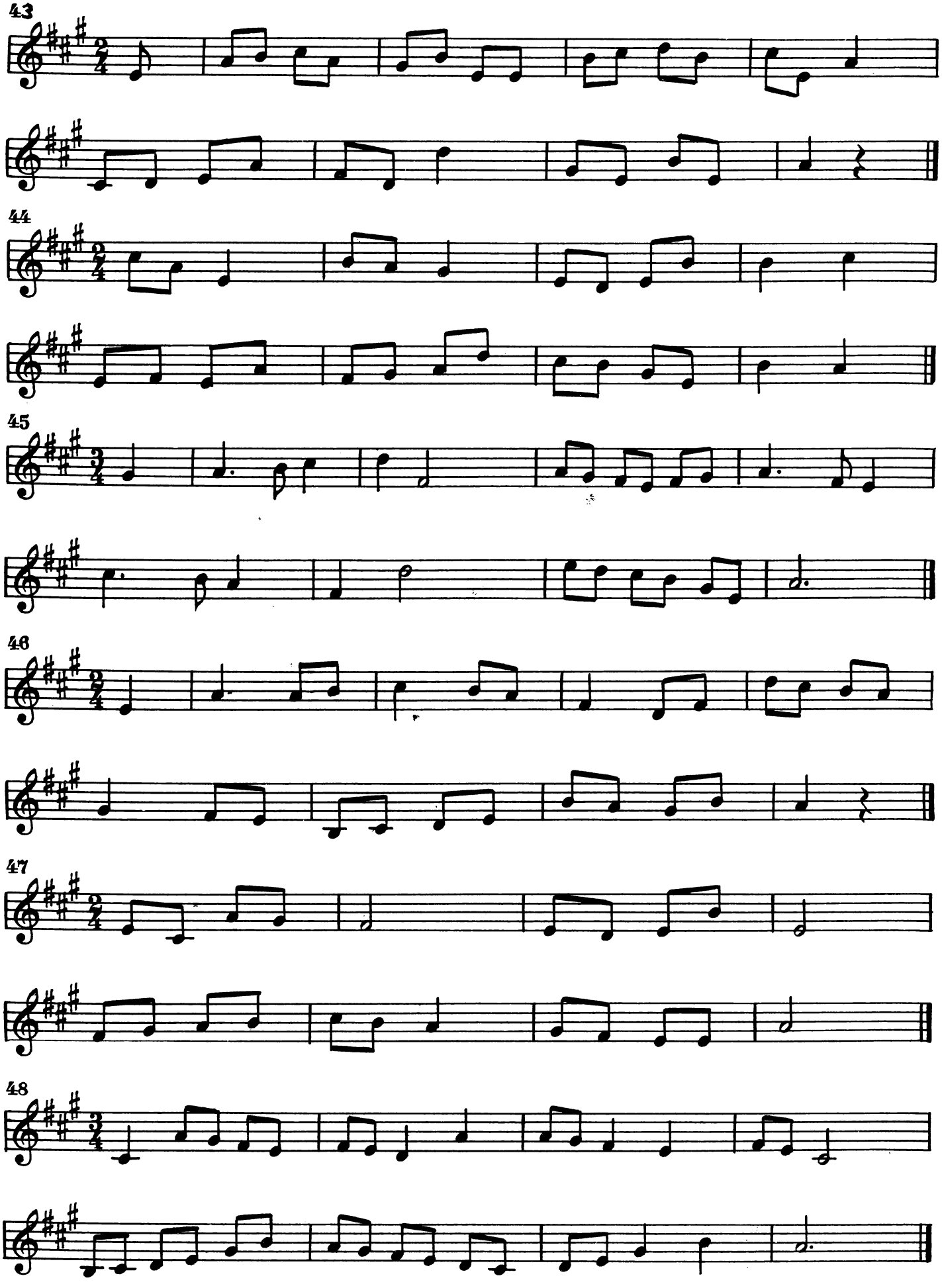

13
14
15
16
17
18

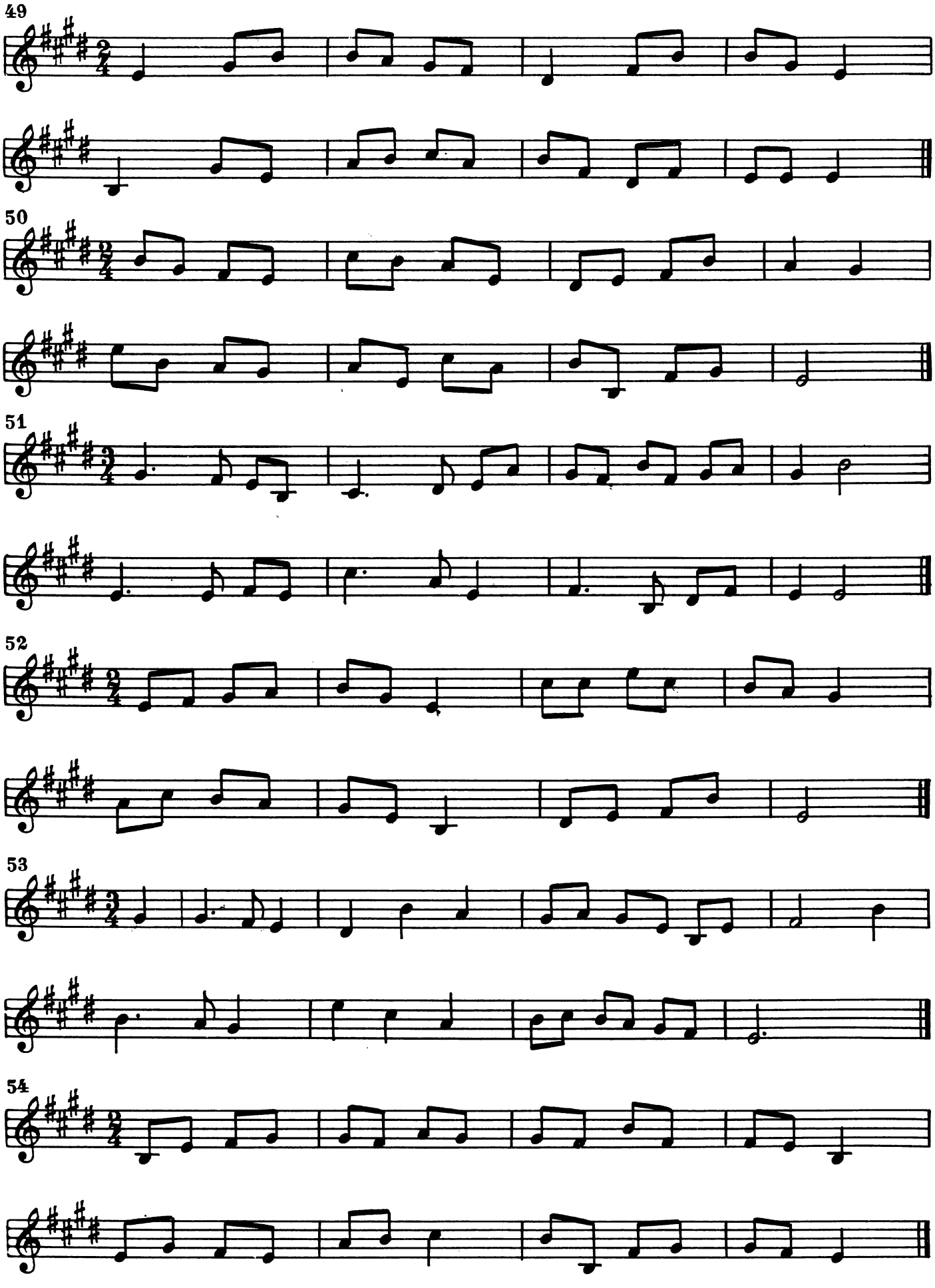

19
20
21
22
23
24

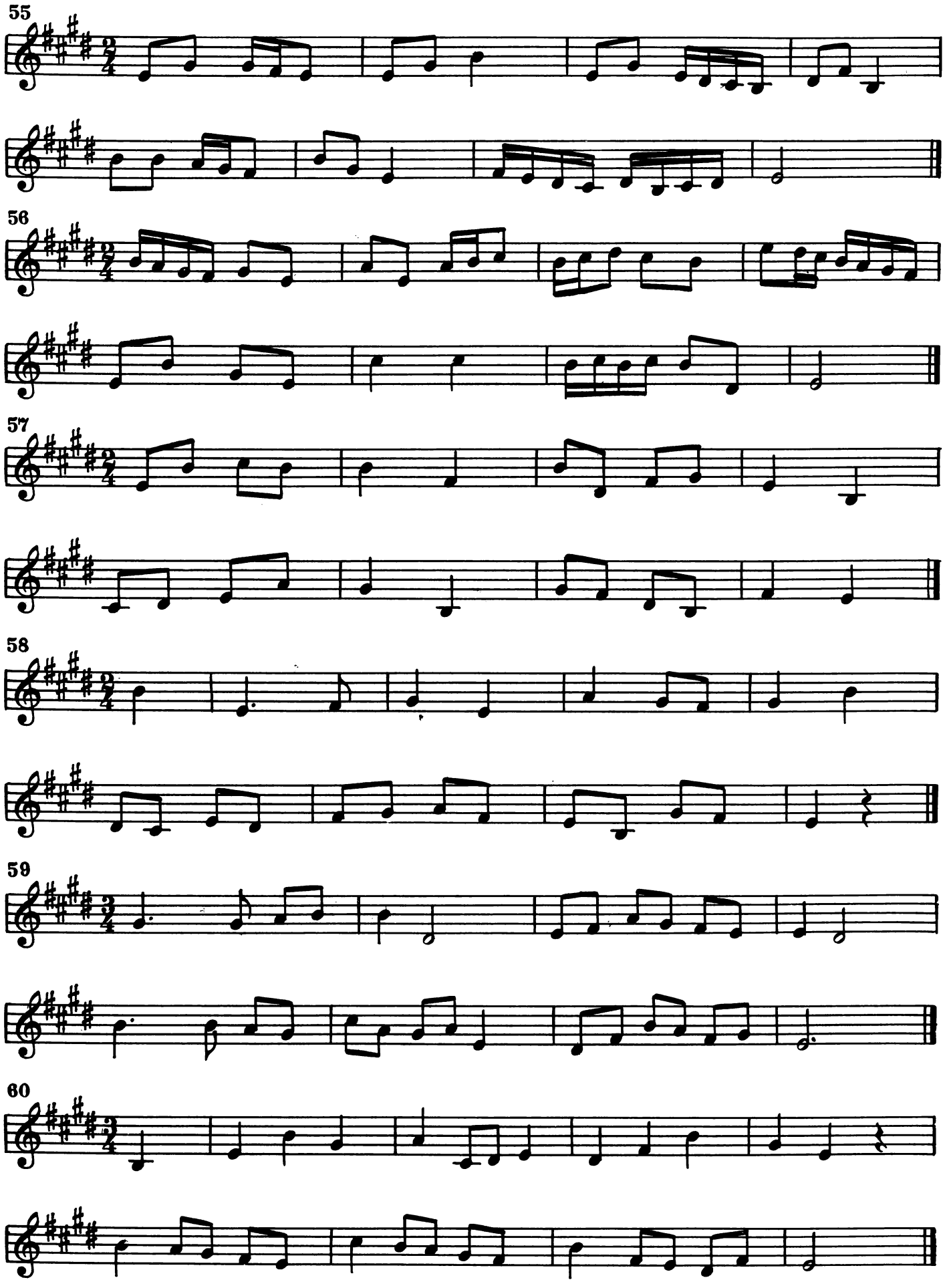

25
26
27
28
29
30

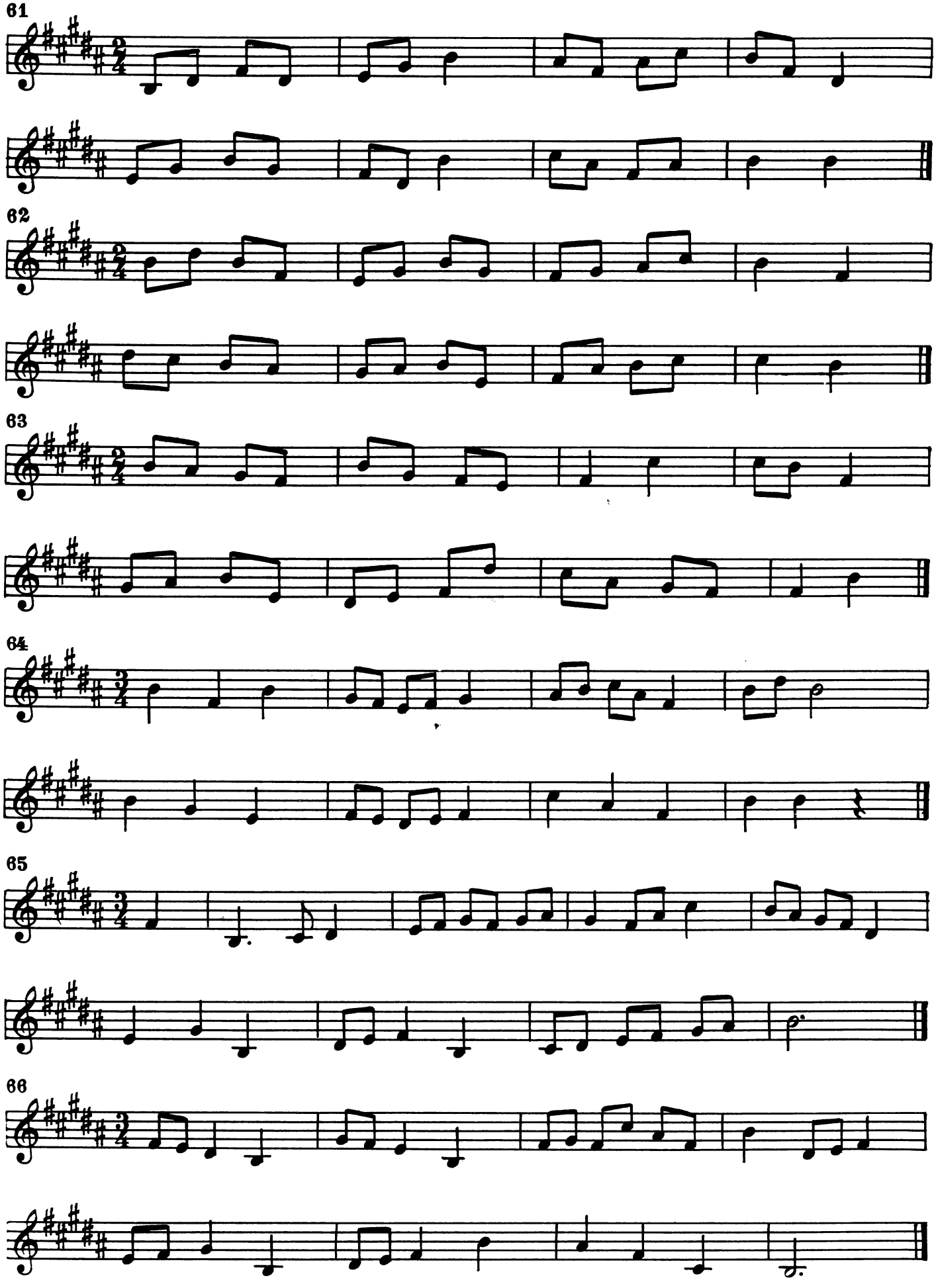

31
32
33
34
35
36

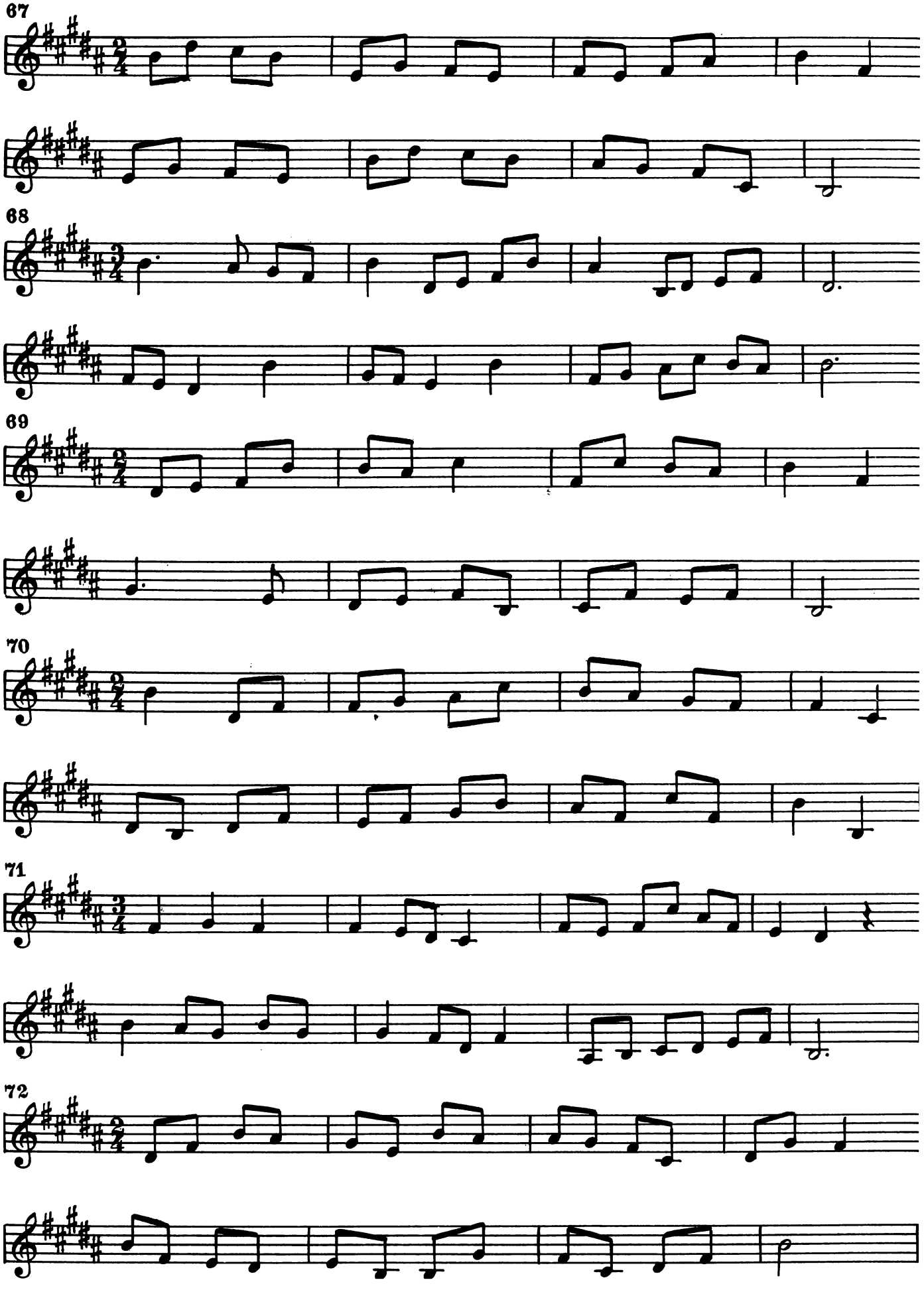

37
38
39
40
41
42

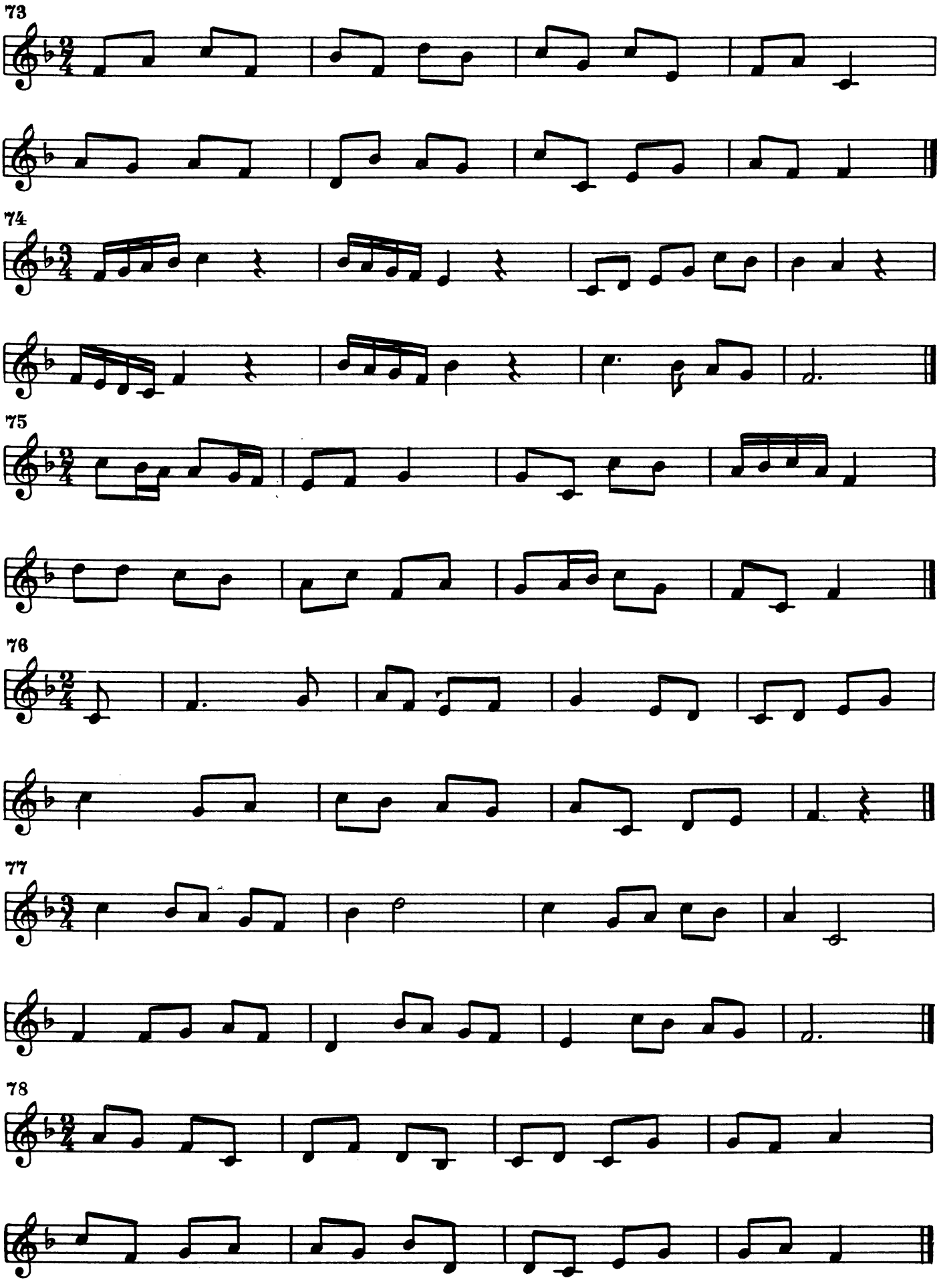

43
44
45
46
47
48


49
50
51
52
53
54

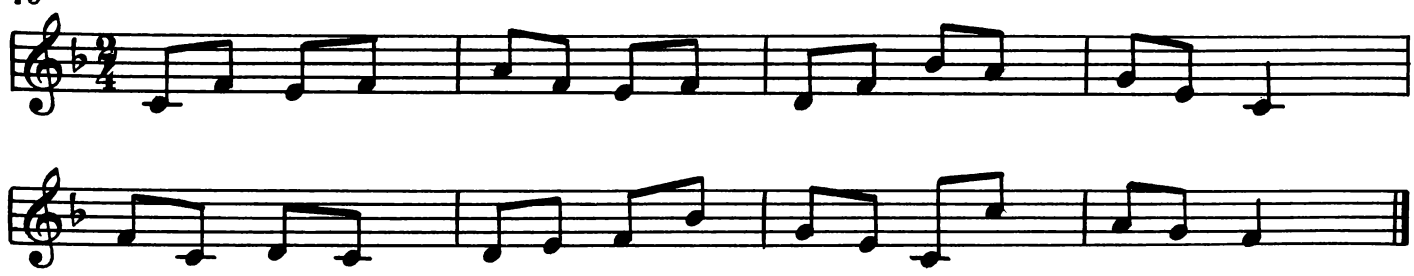

55
56
57
58
59
60


61
62
63
64
65
66

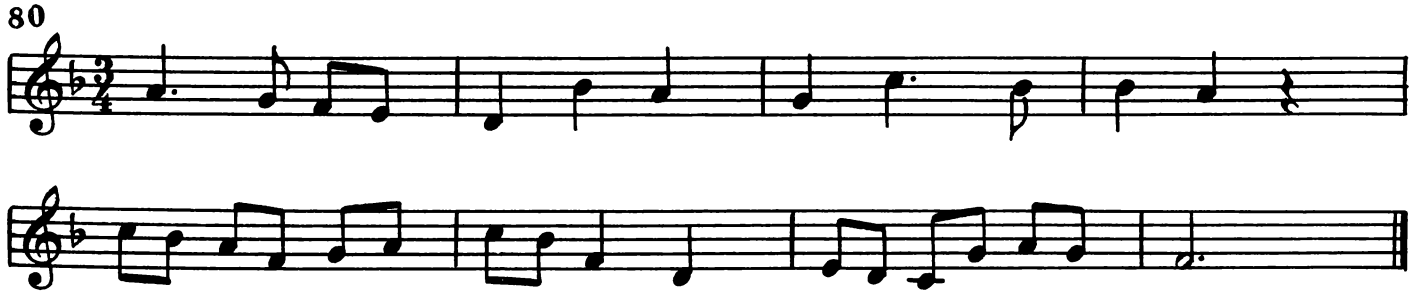

67
68
69
70
71
72


73
74
75
76
77
78

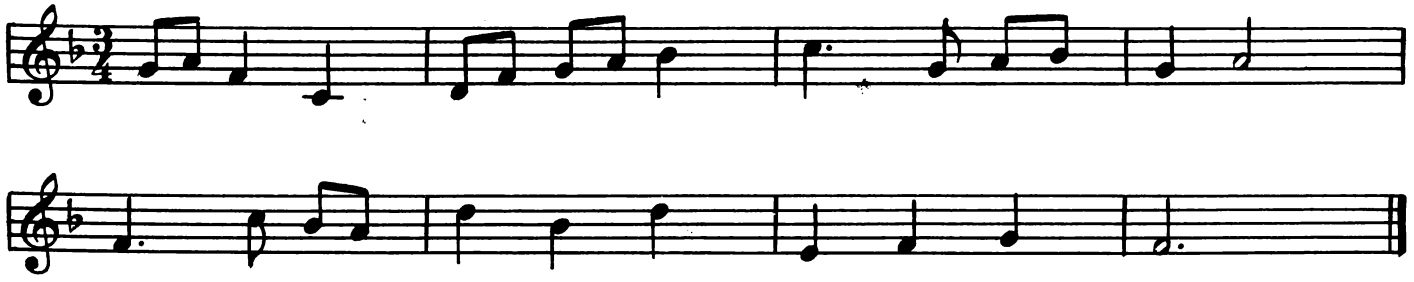
79



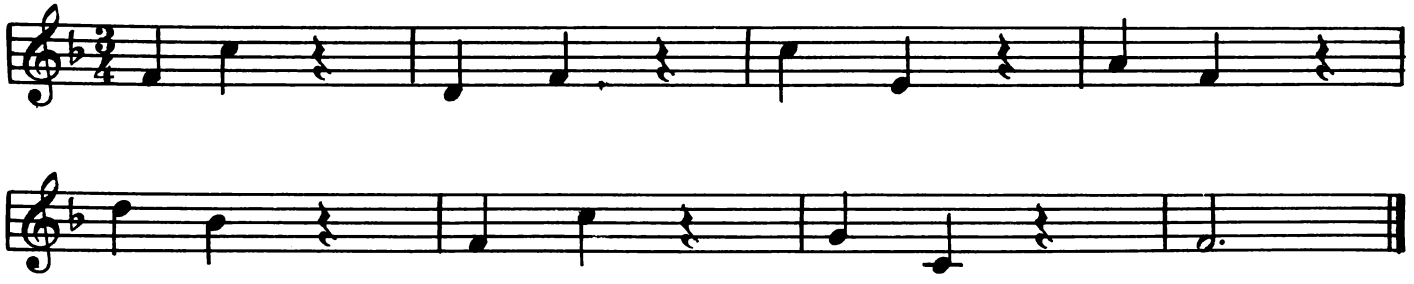
80



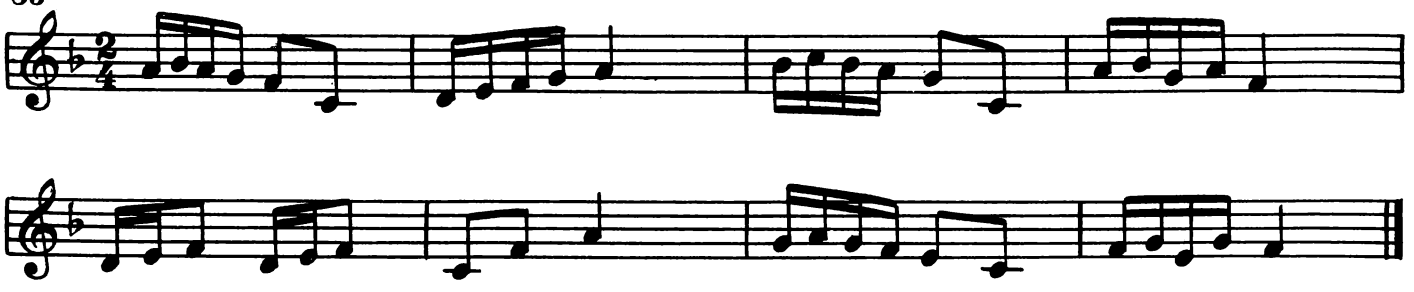
81



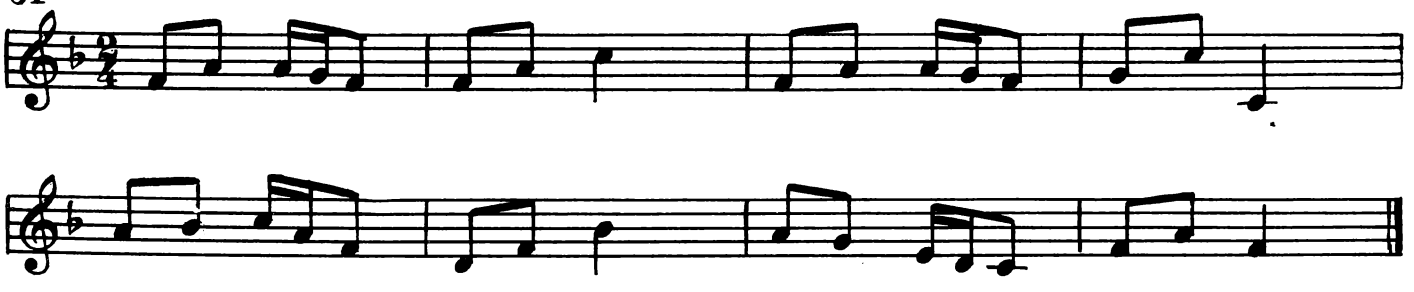
82



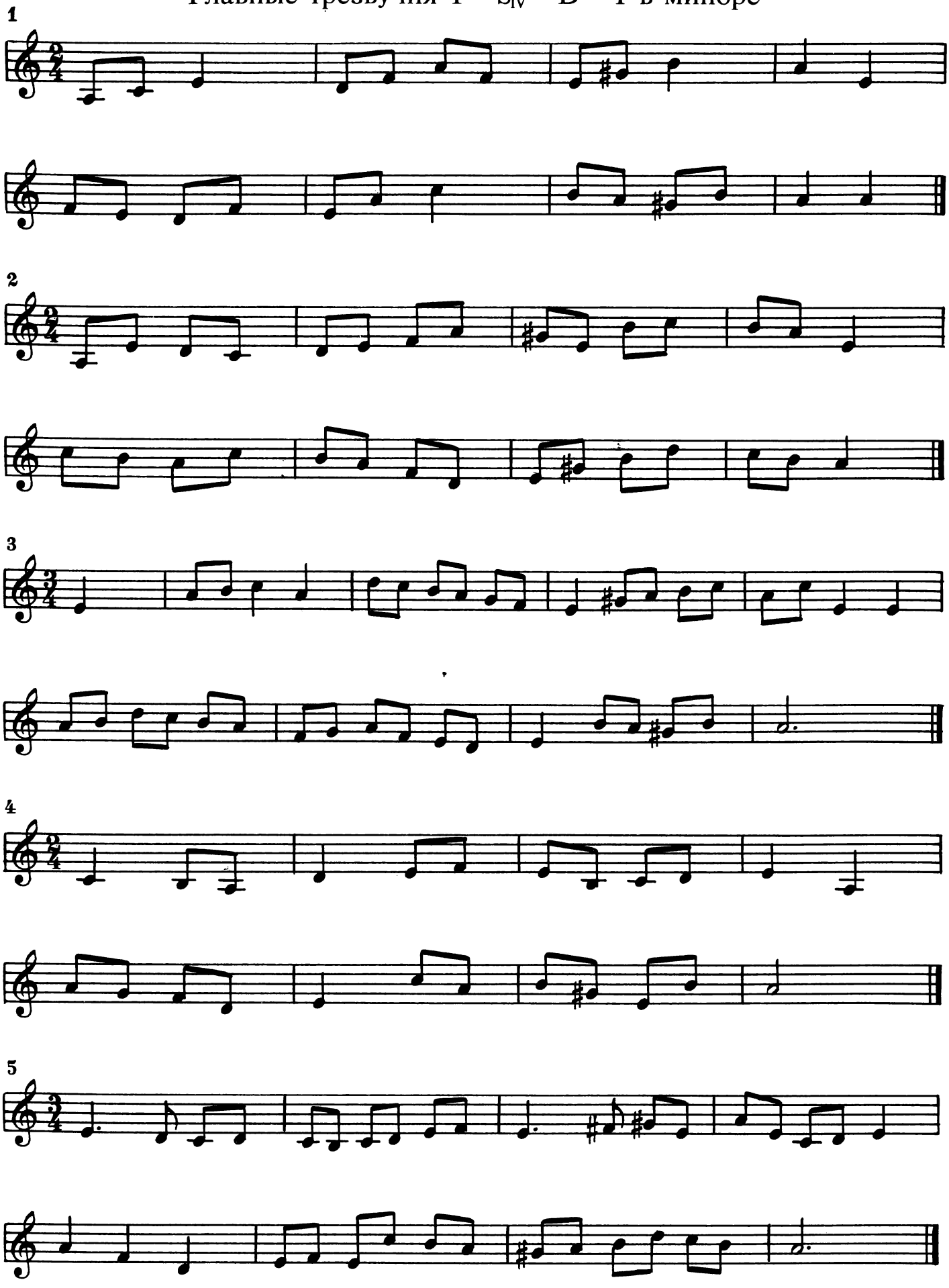
83

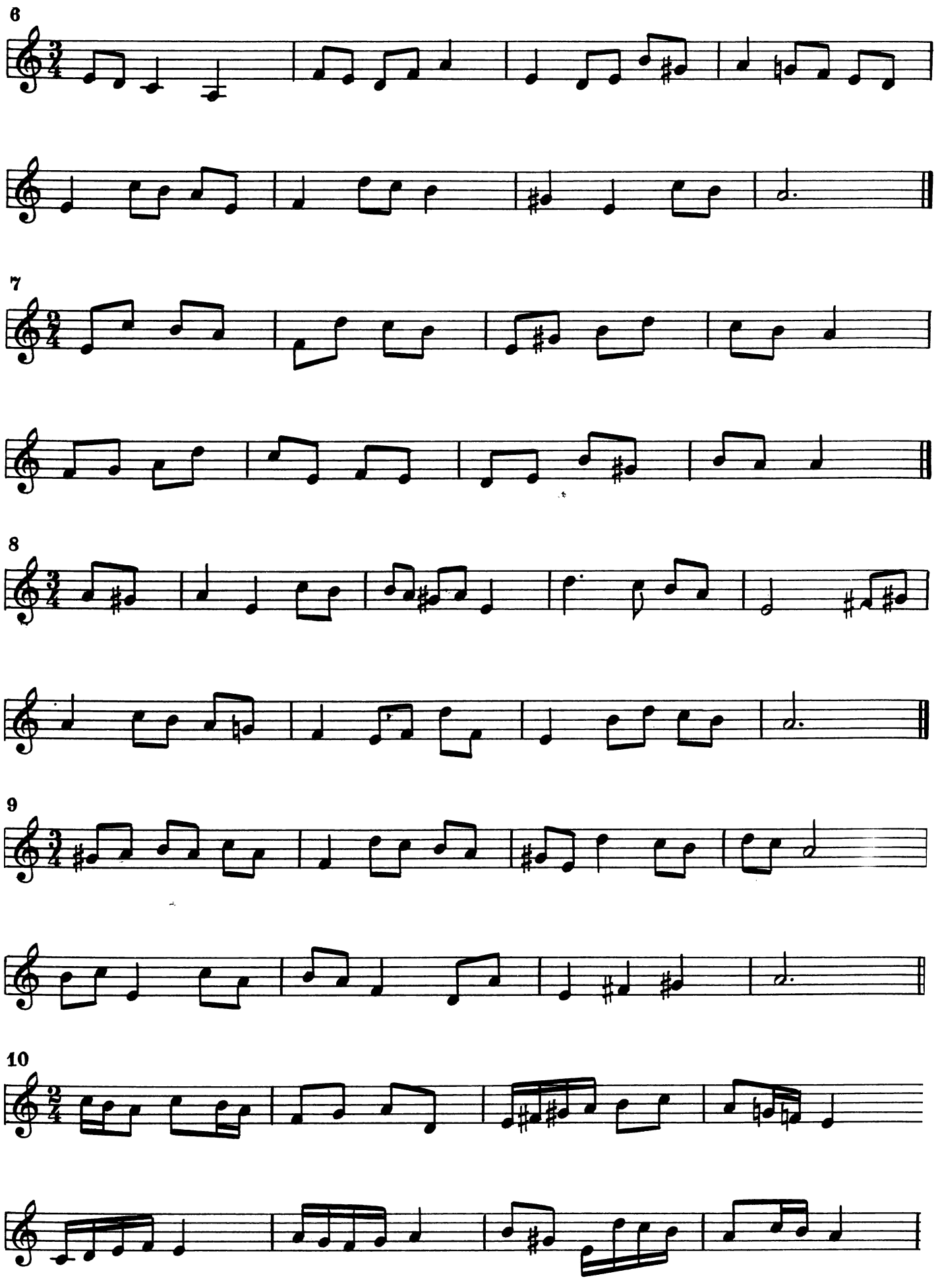


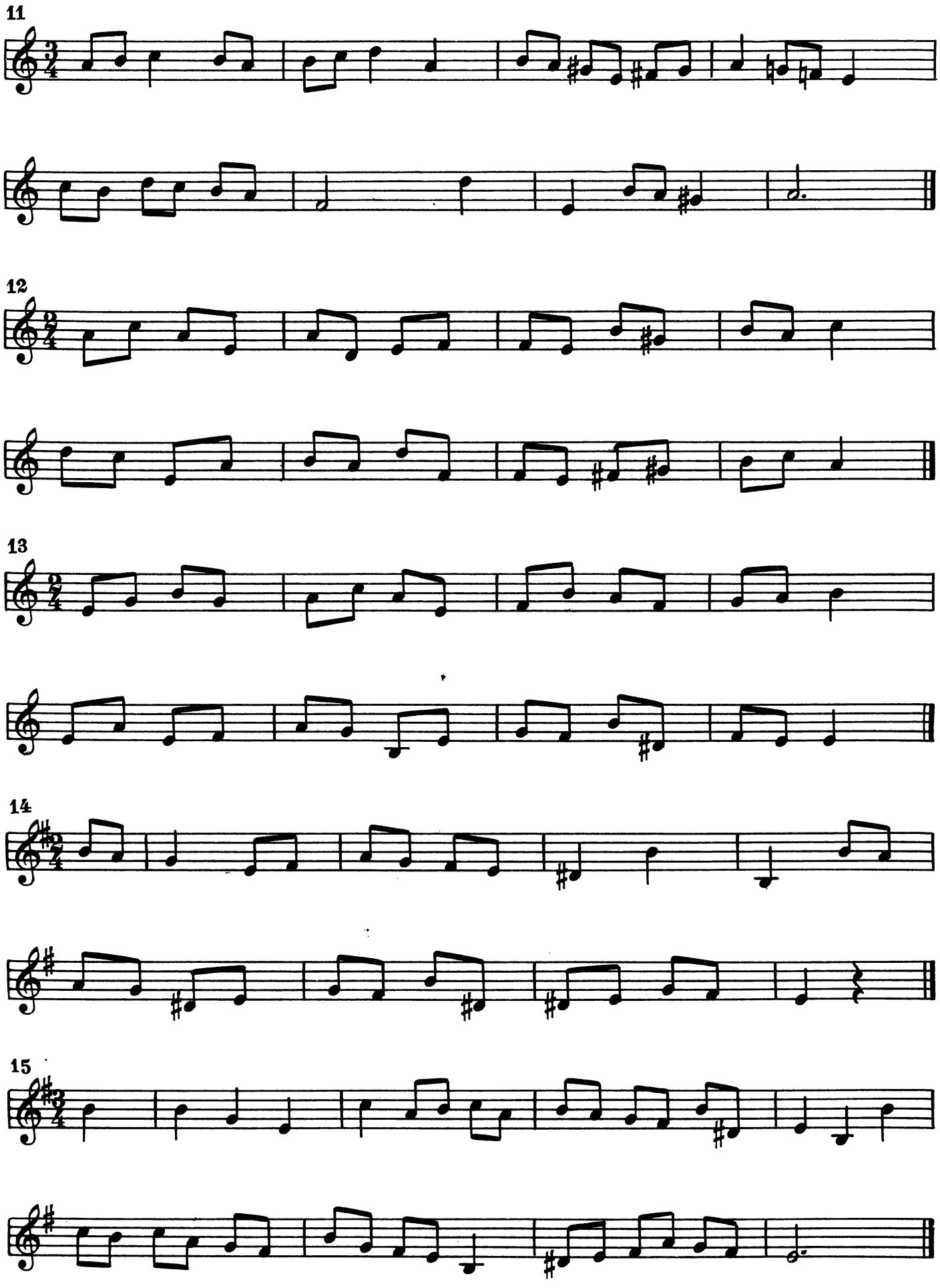
84

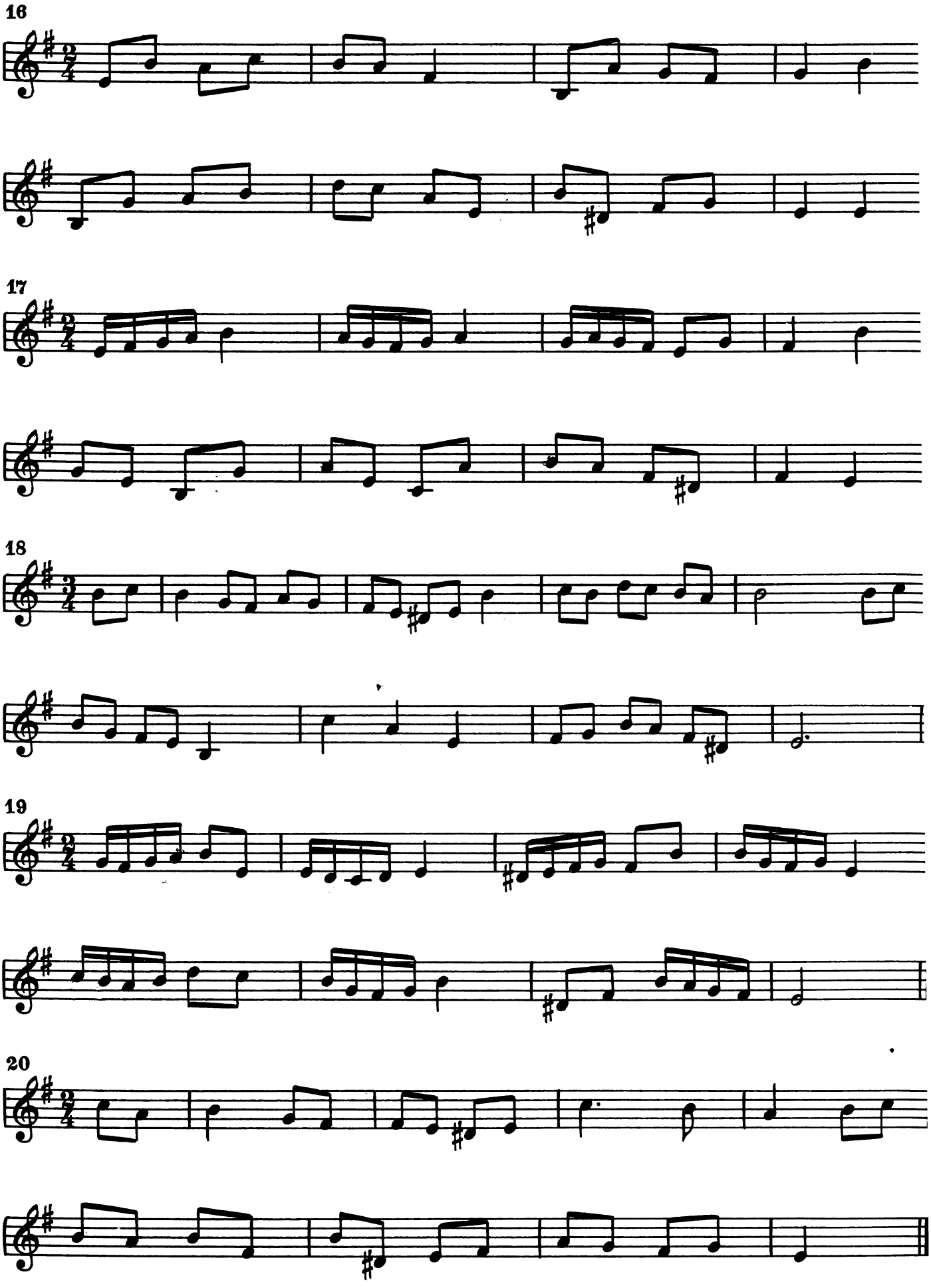


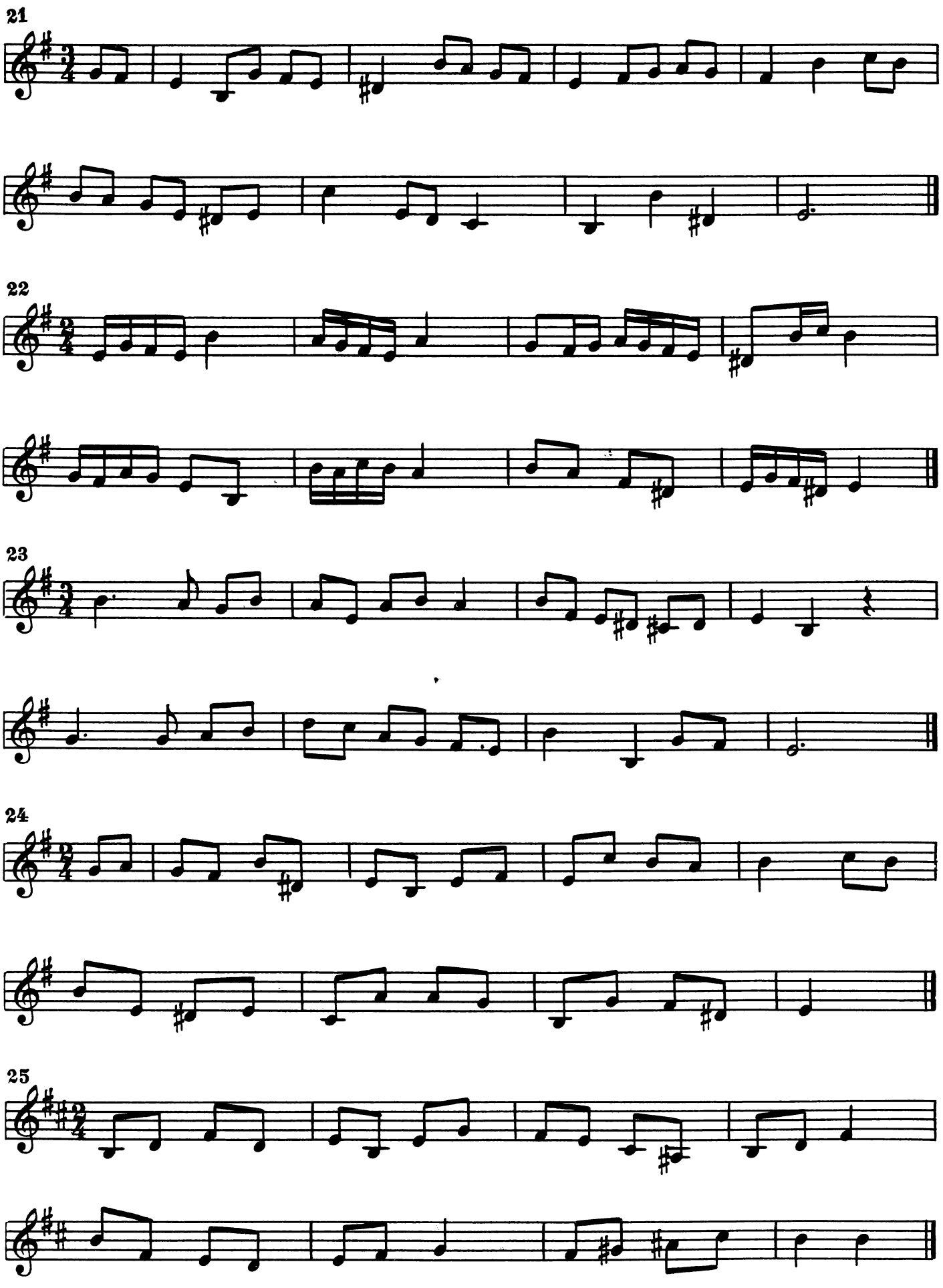
Главные трезвучия T — S_{IV} — D — T в миноре

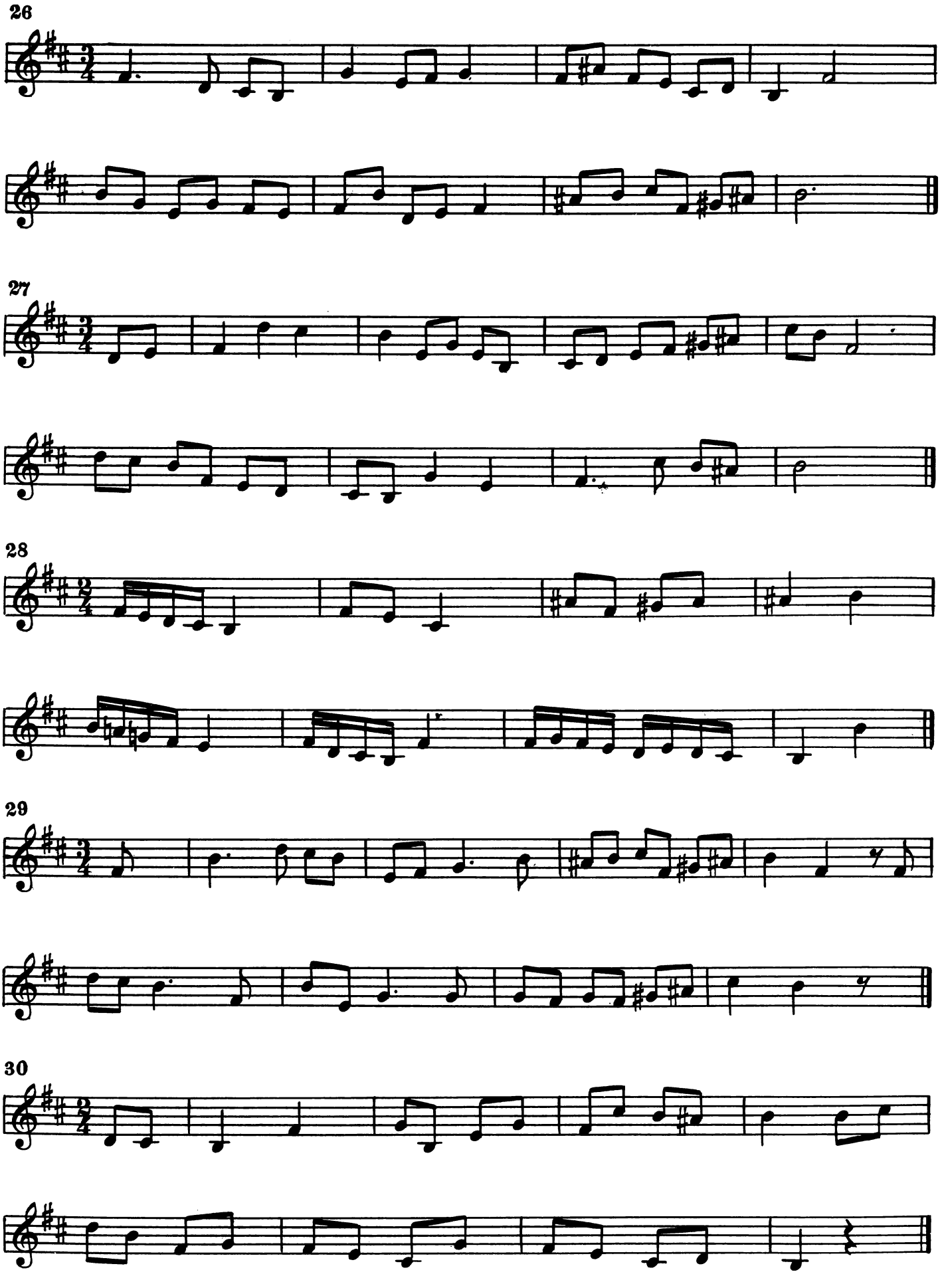


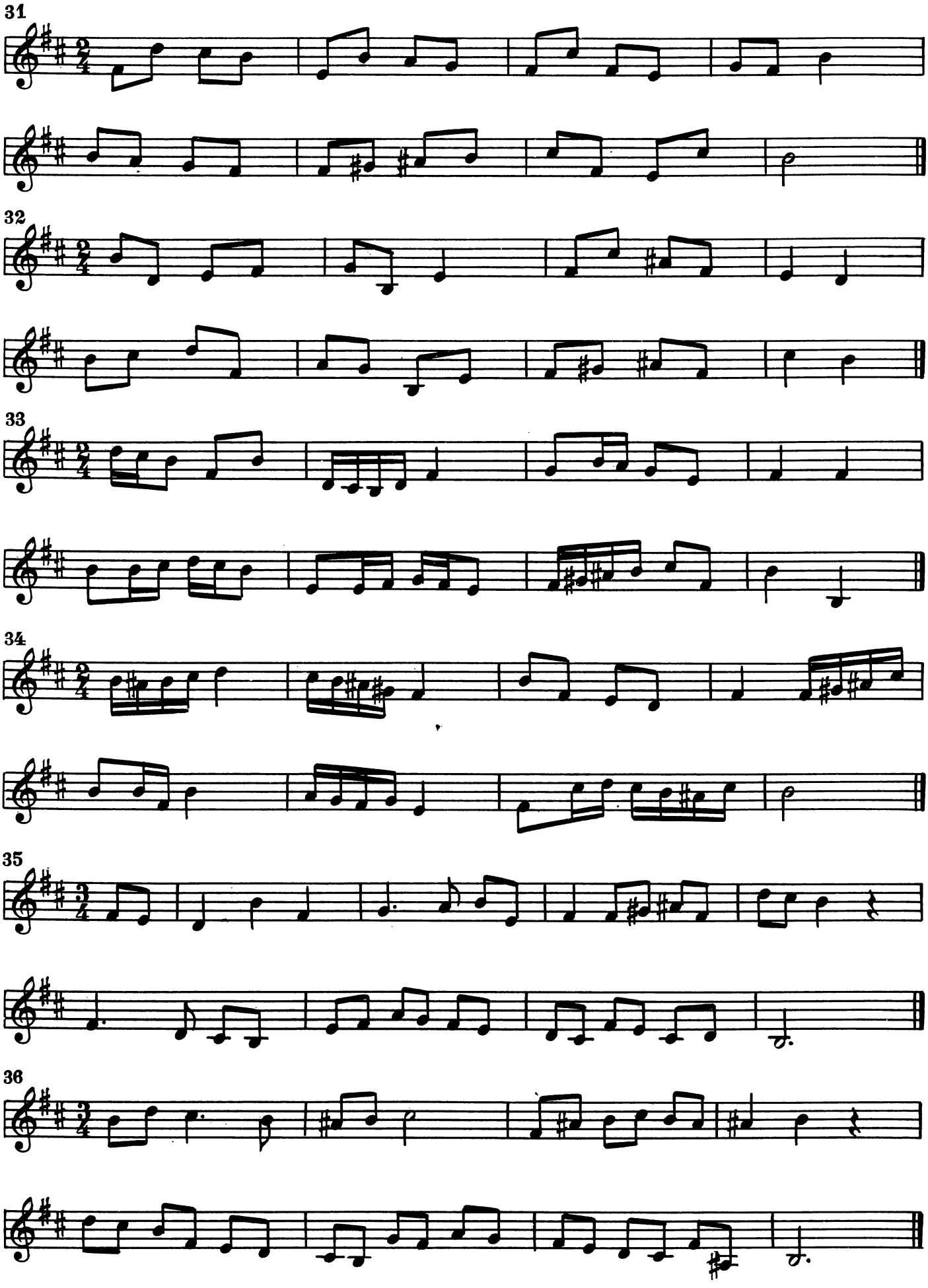

6
7
8
9
10

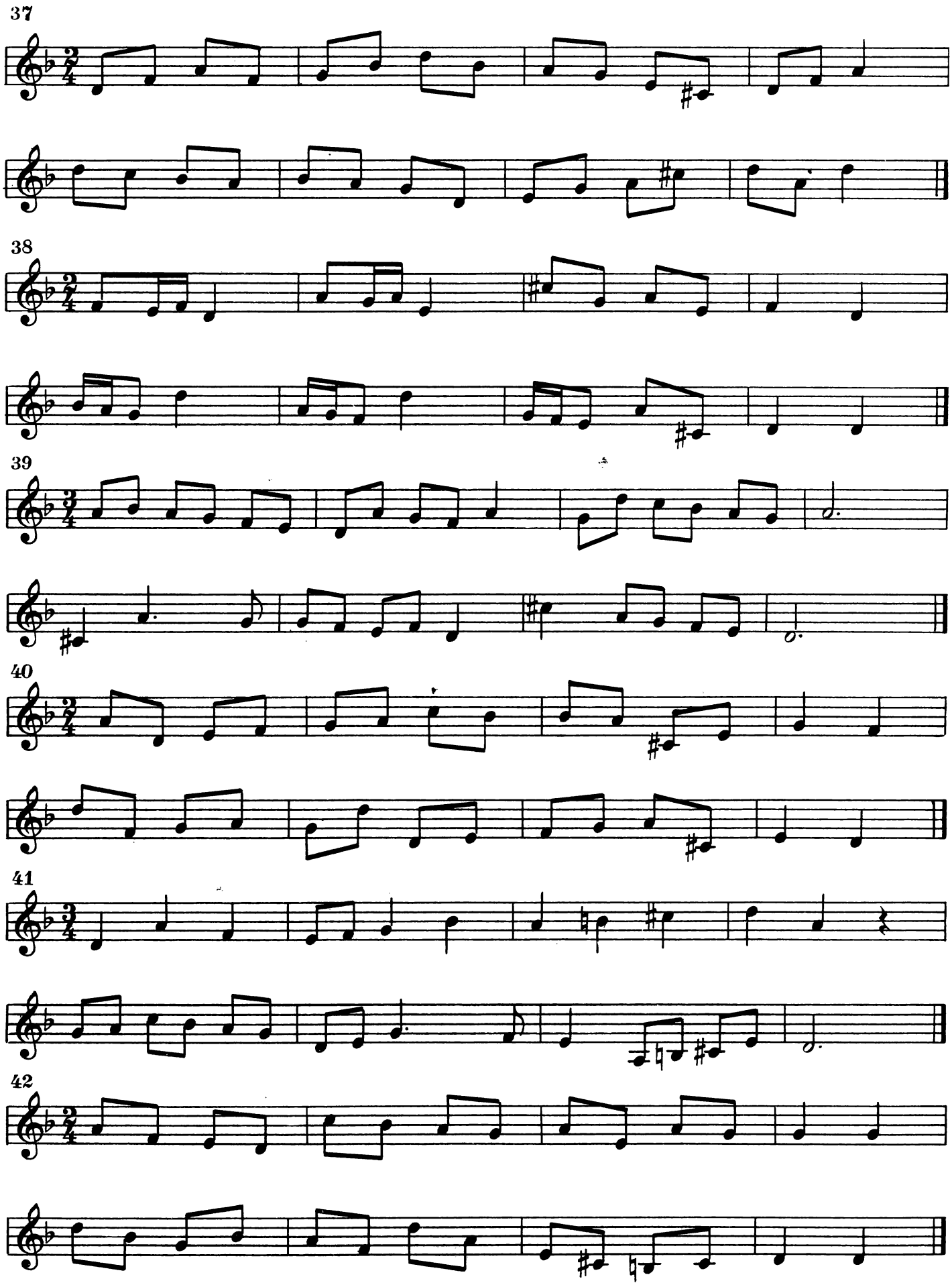

11
12
13
14
15

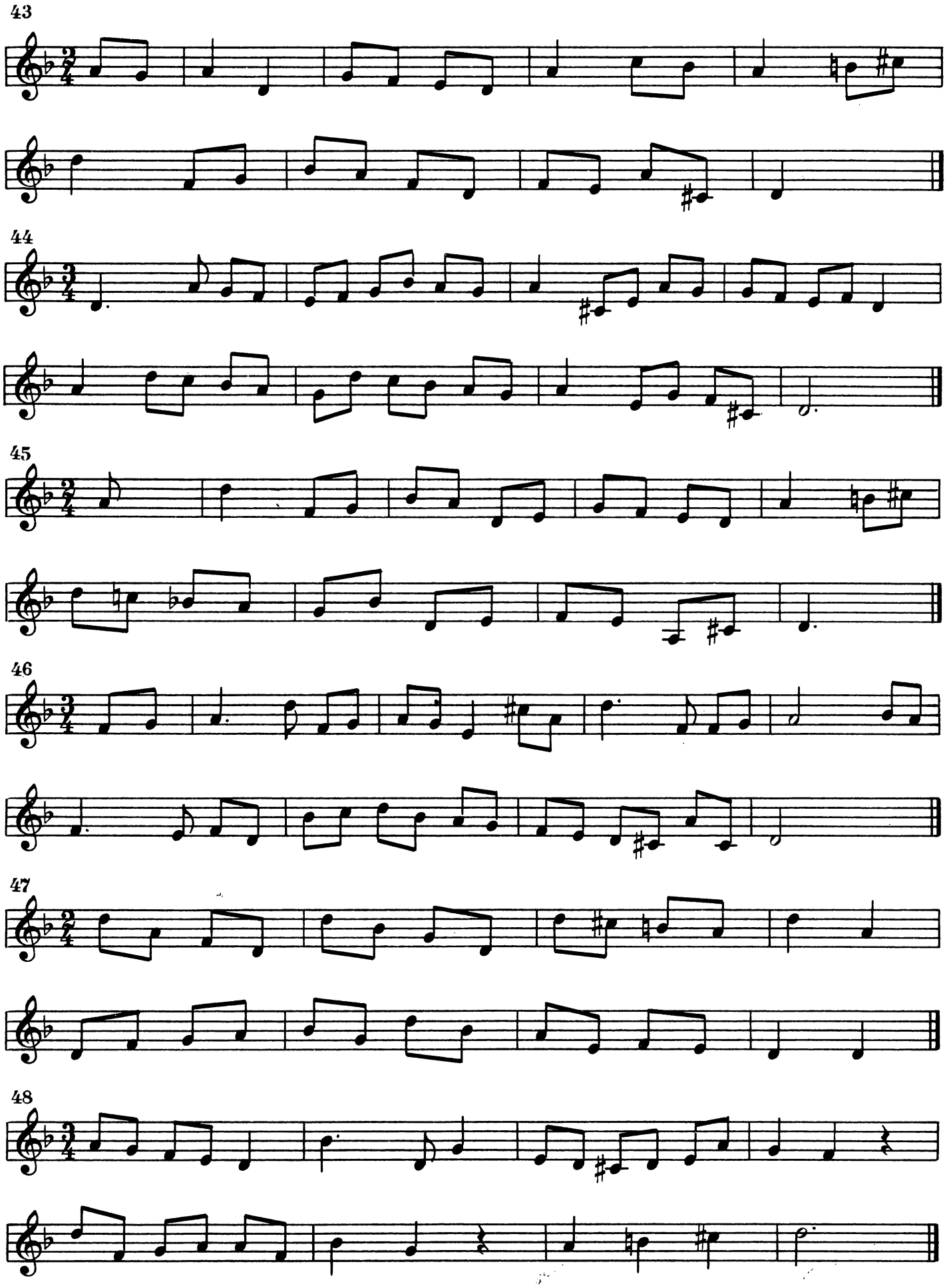

16
17
18
19
20

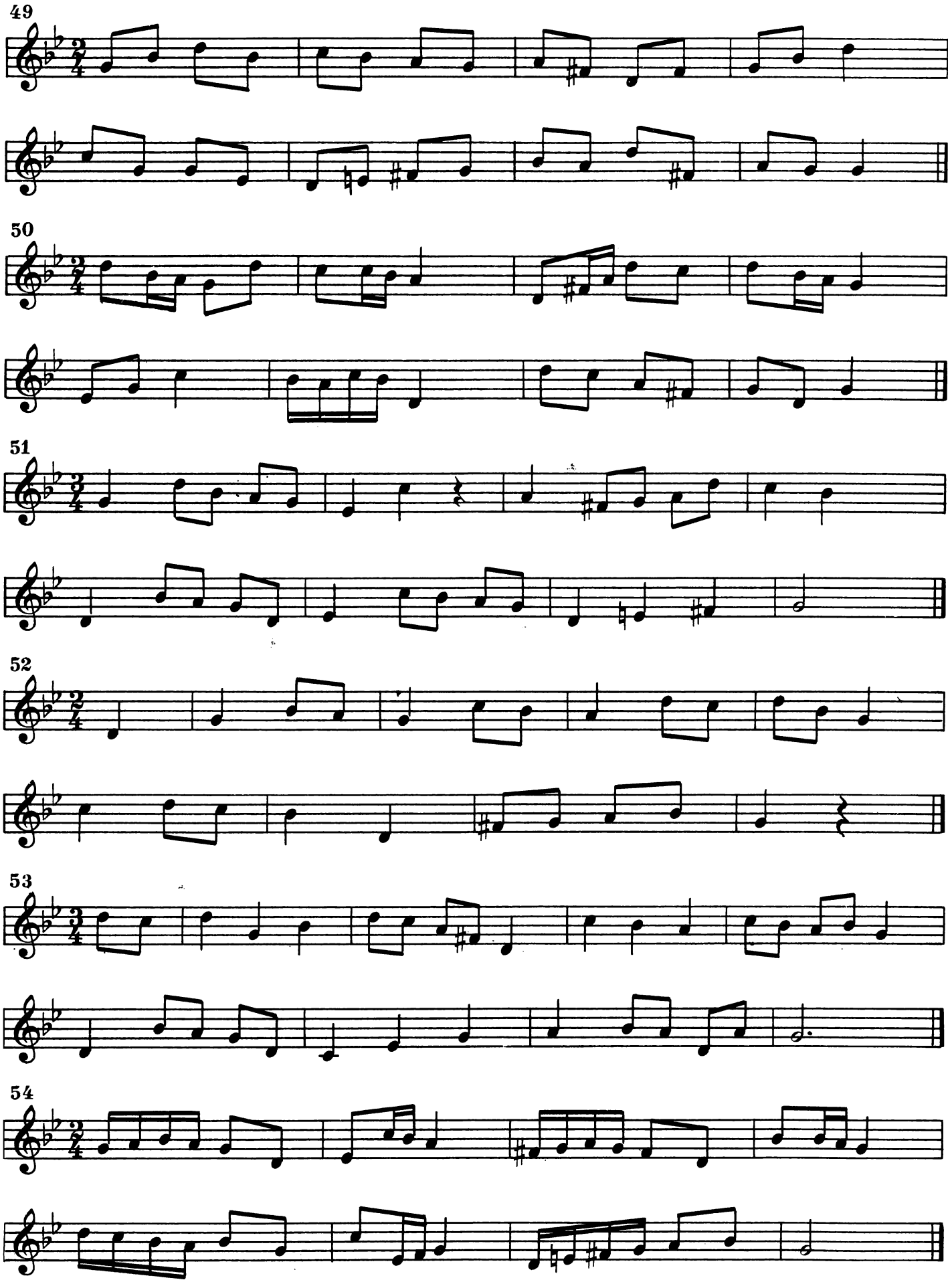

21
22
23
24
25

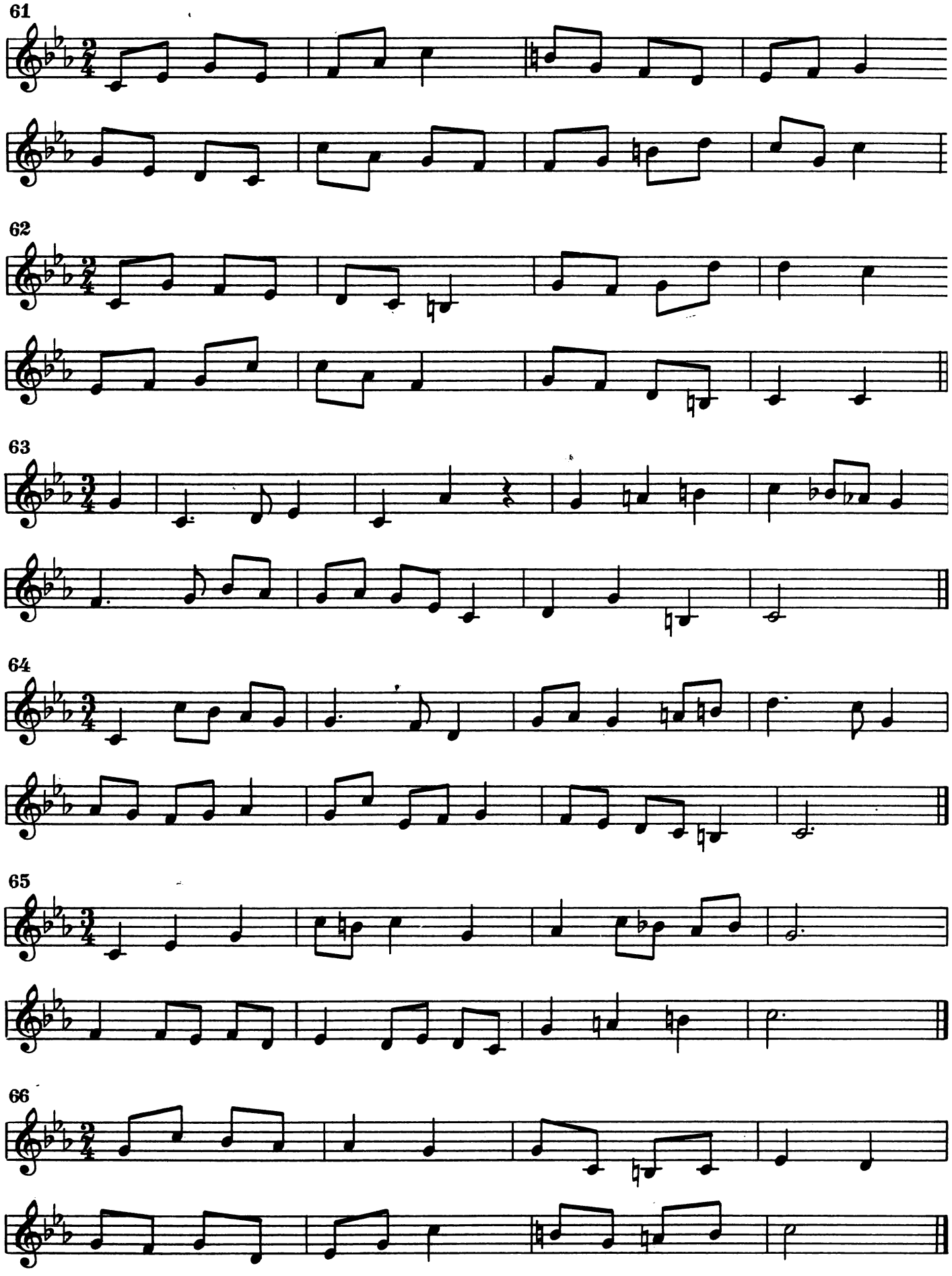

26
27
28
29
30

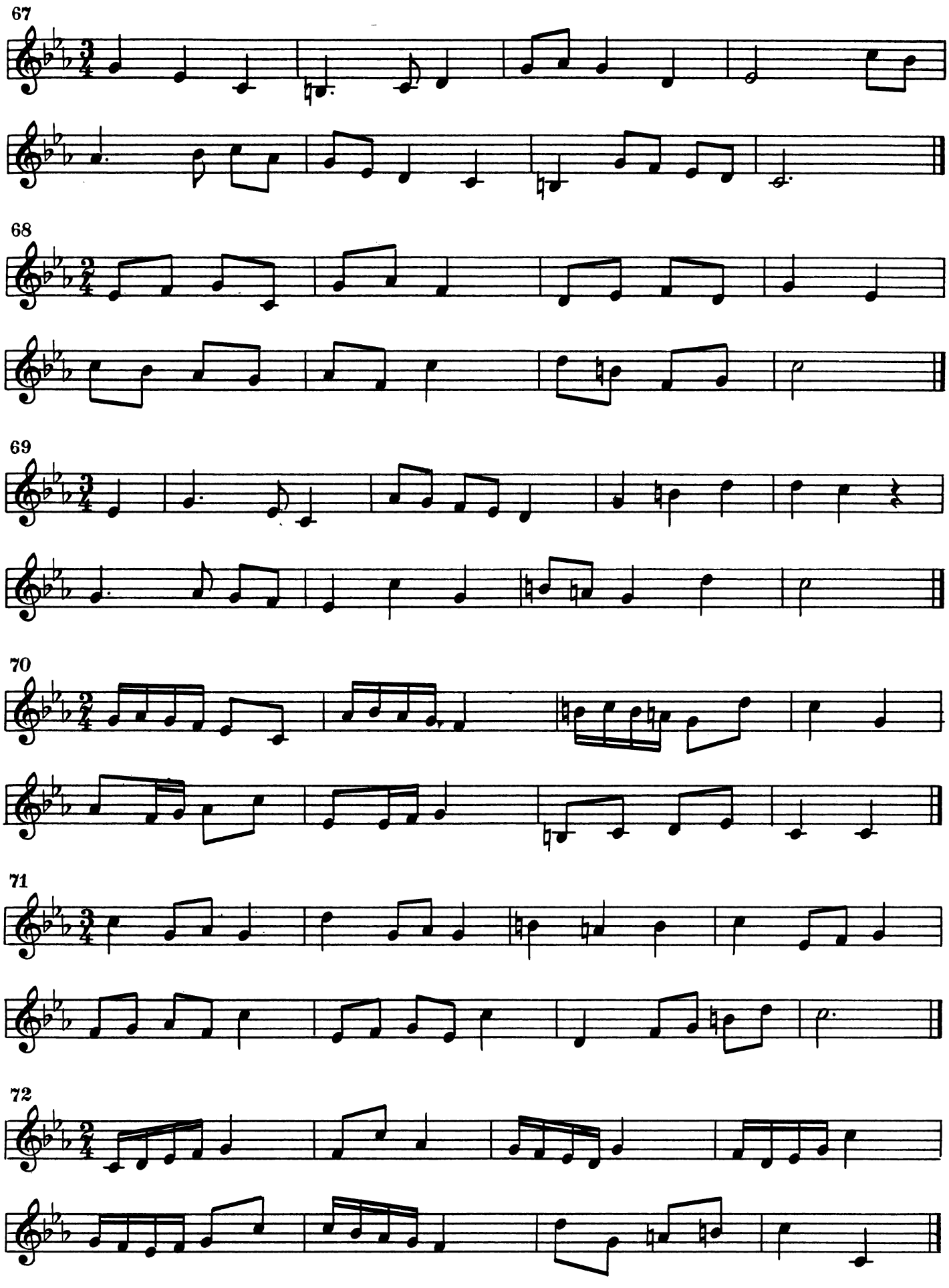

31
32
33
34
35
36

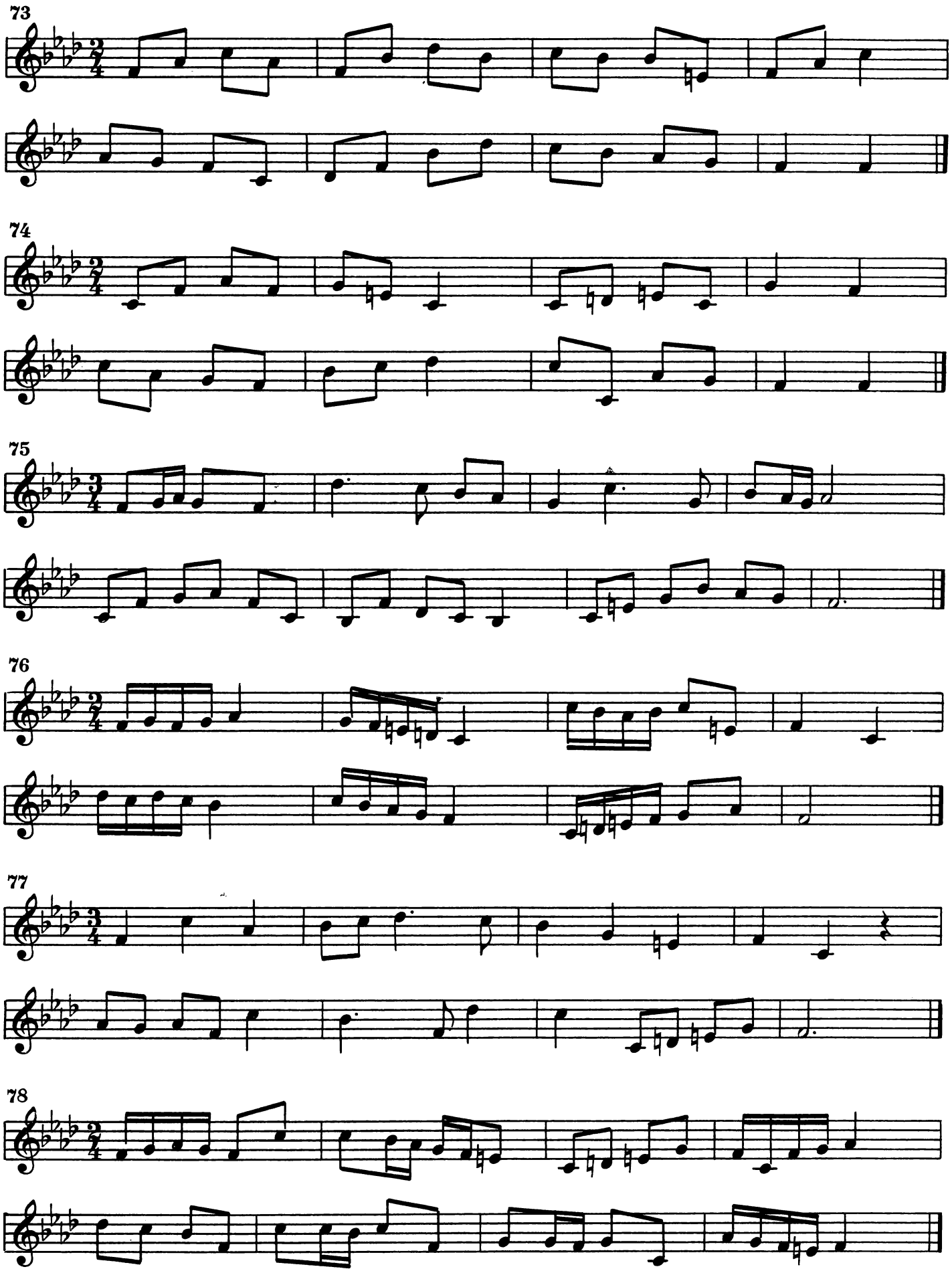

37
38
39
40
41
42

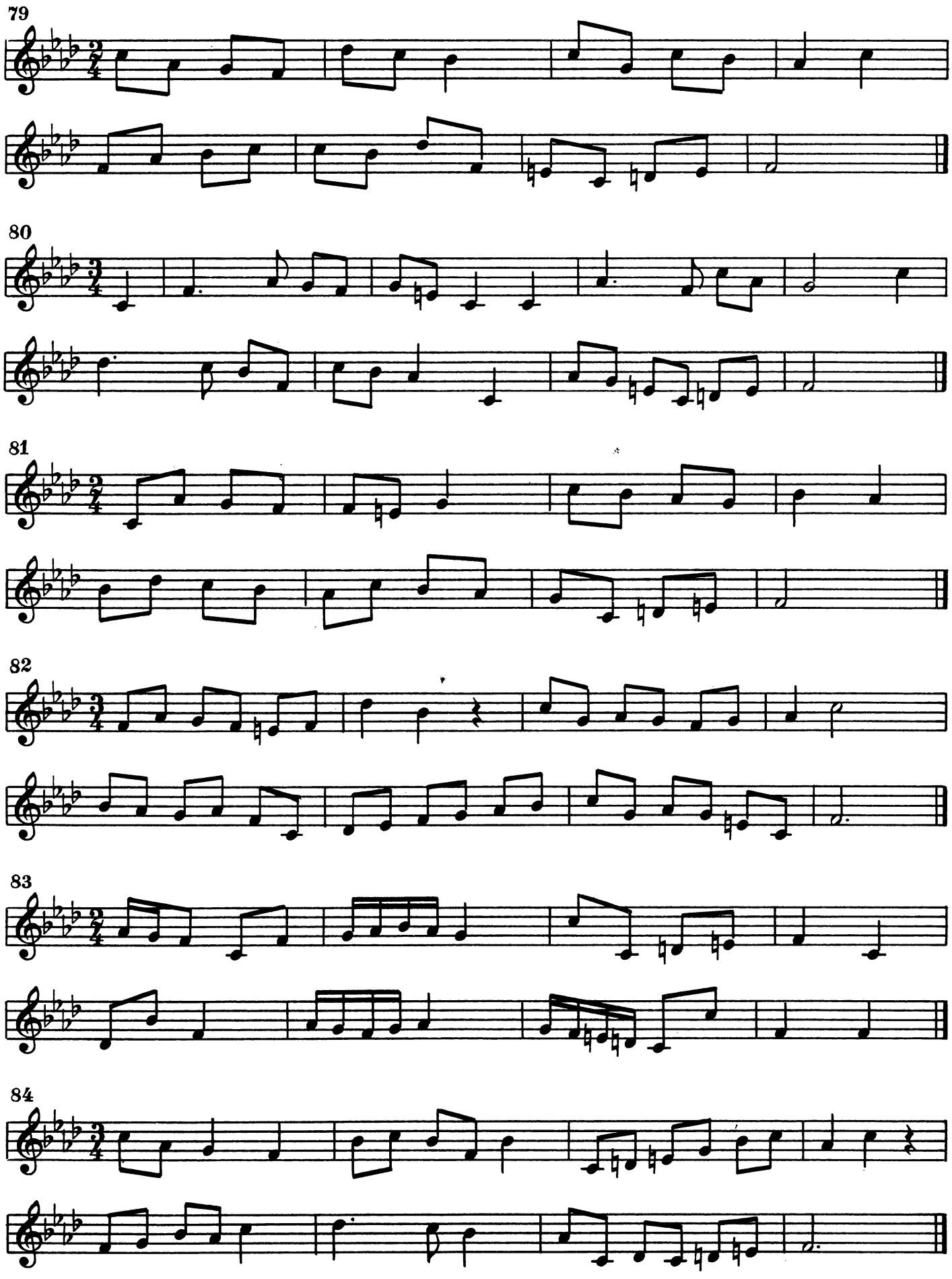

43
44
45
46
47
48


49
50
51
52
53
54


61
62
63
64
65
66


67
68
69
70
71
72

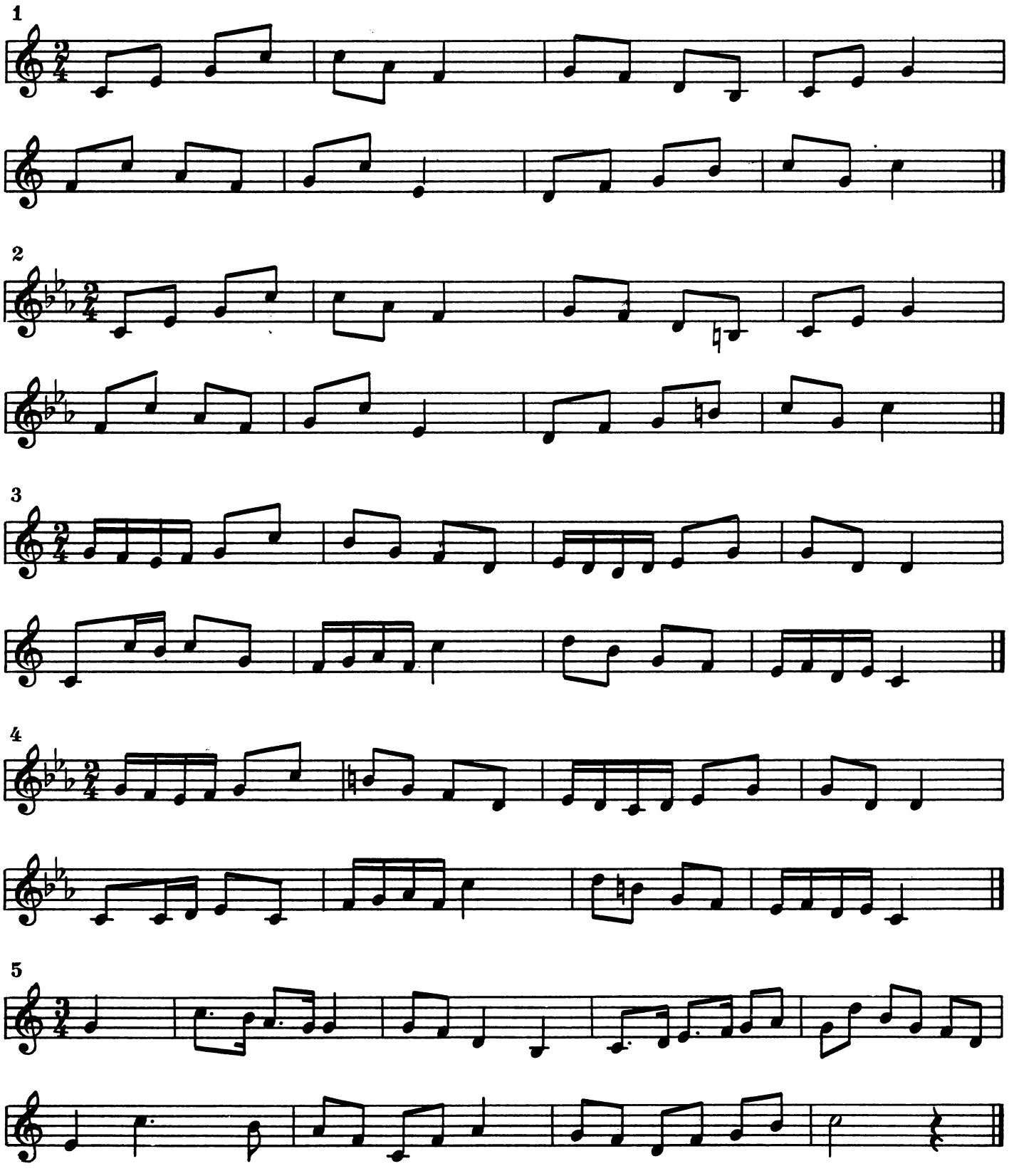

73
74
75
76
77
78


79
80
81
82
83
84

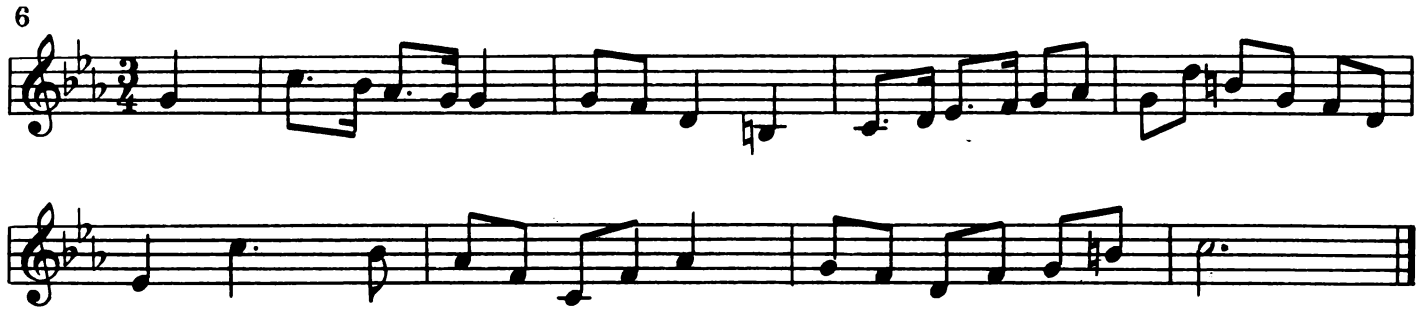
Р а з д е л III.

Главные септаккорды

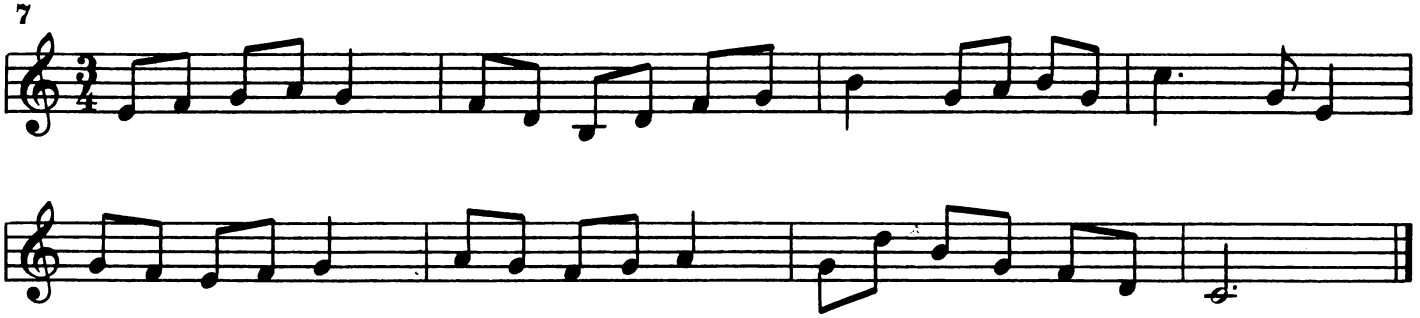
Доминантсептаккорд и трезвучия T и S



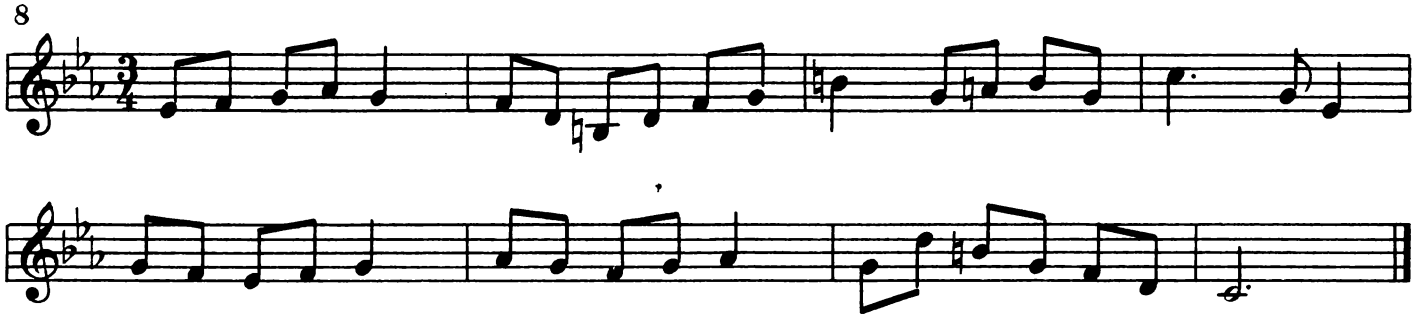
6



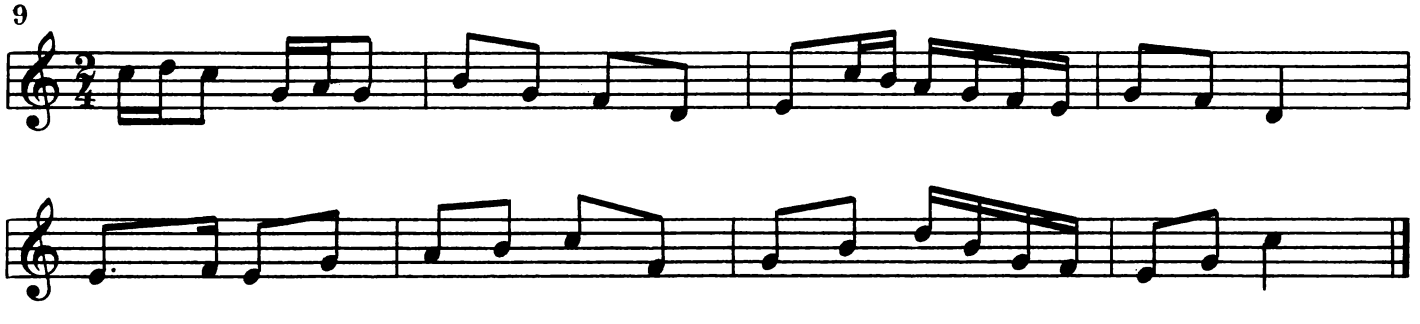
7



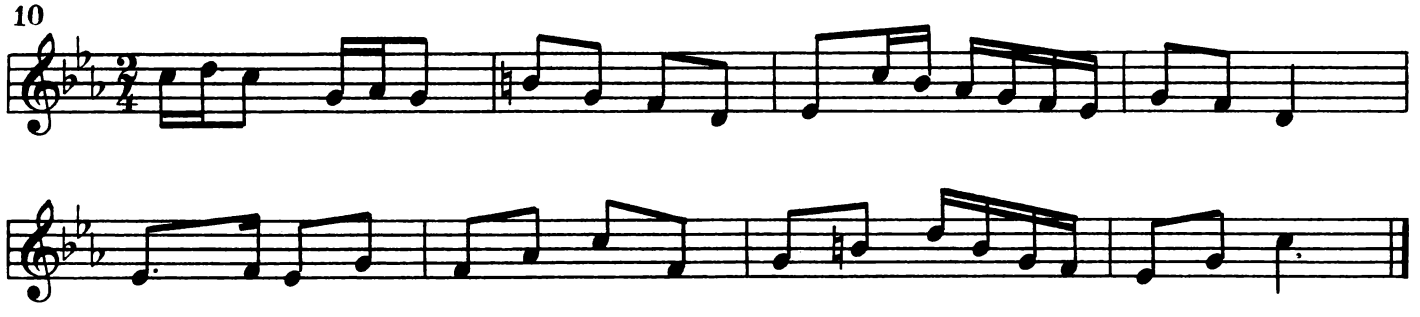
8

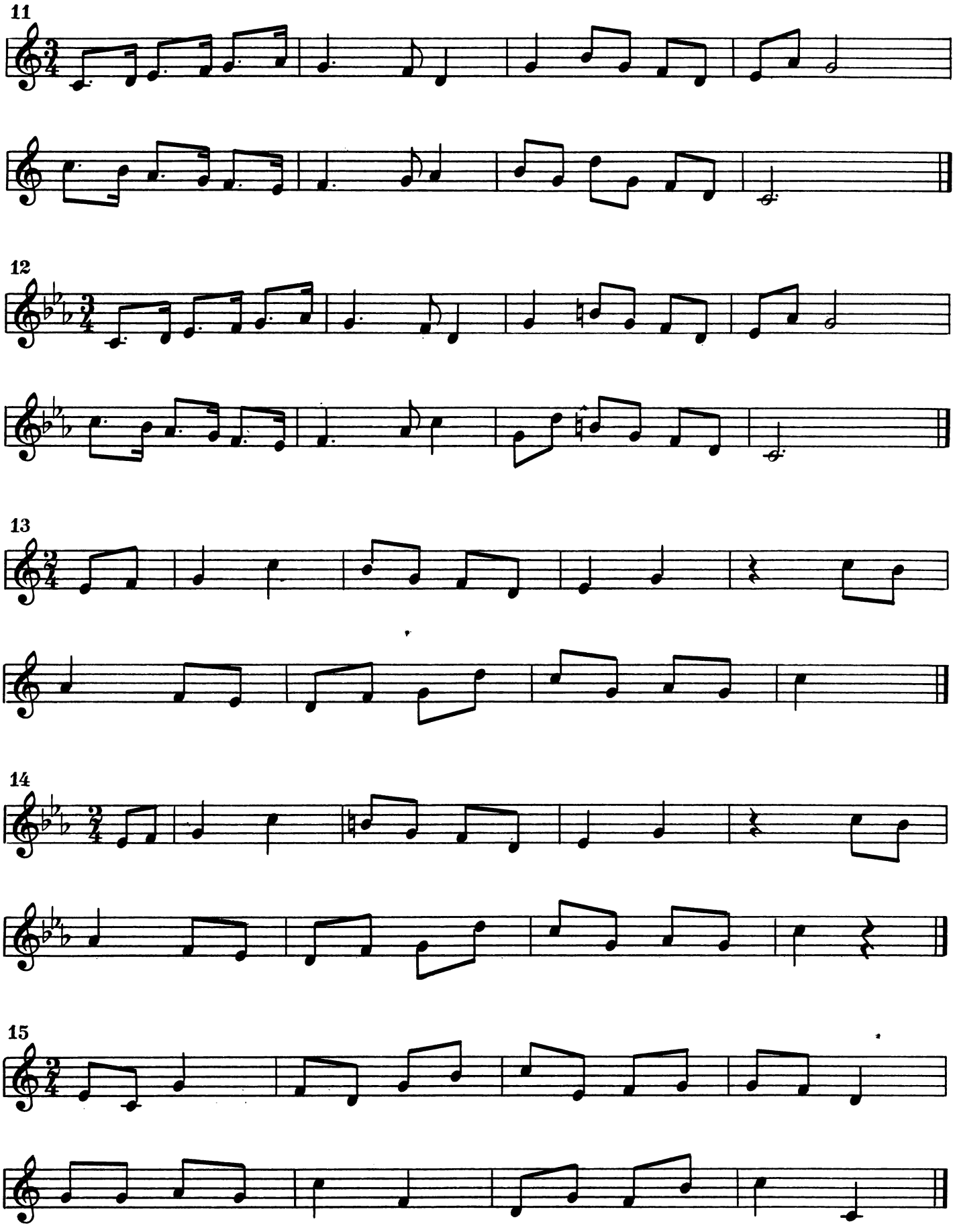


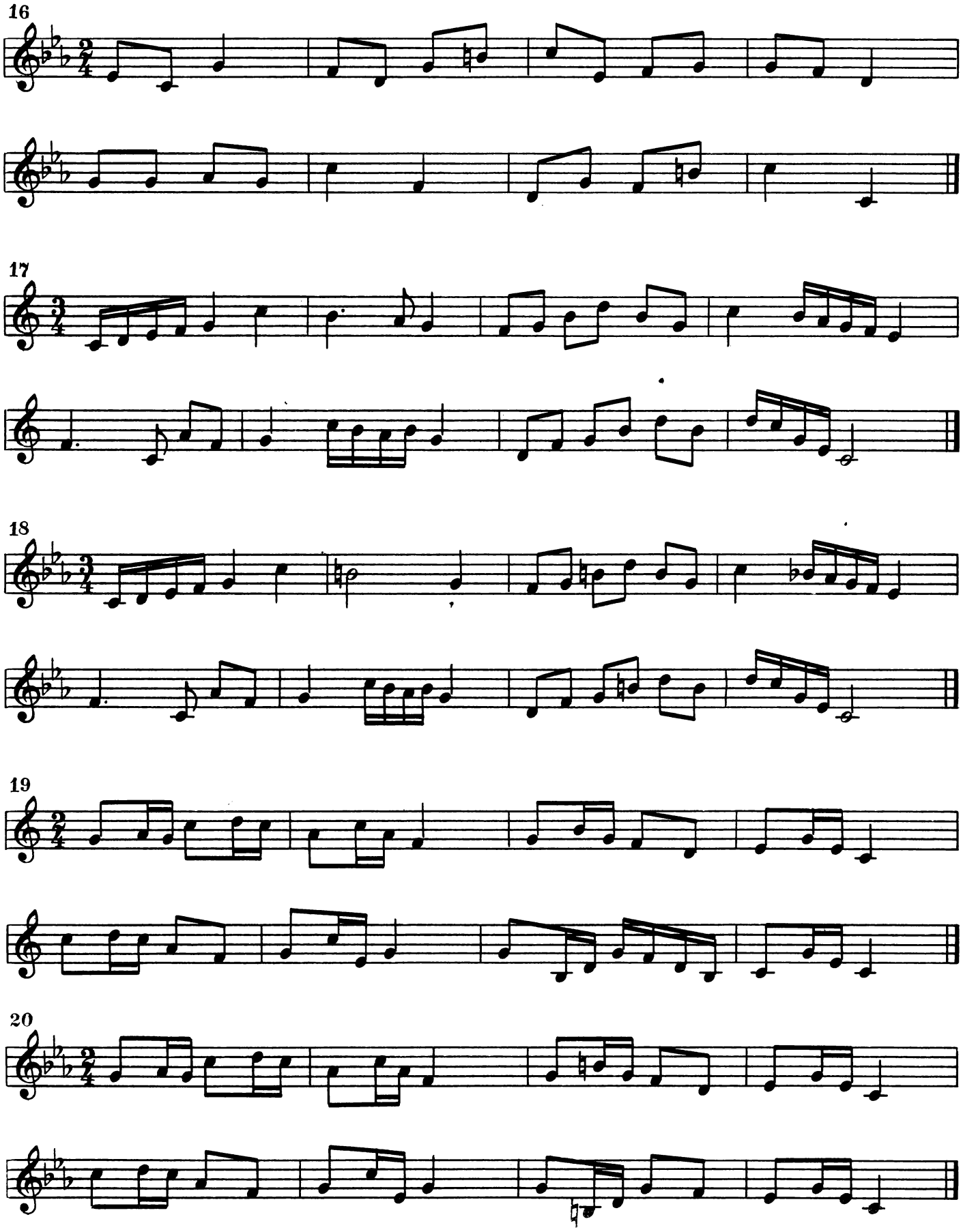
9

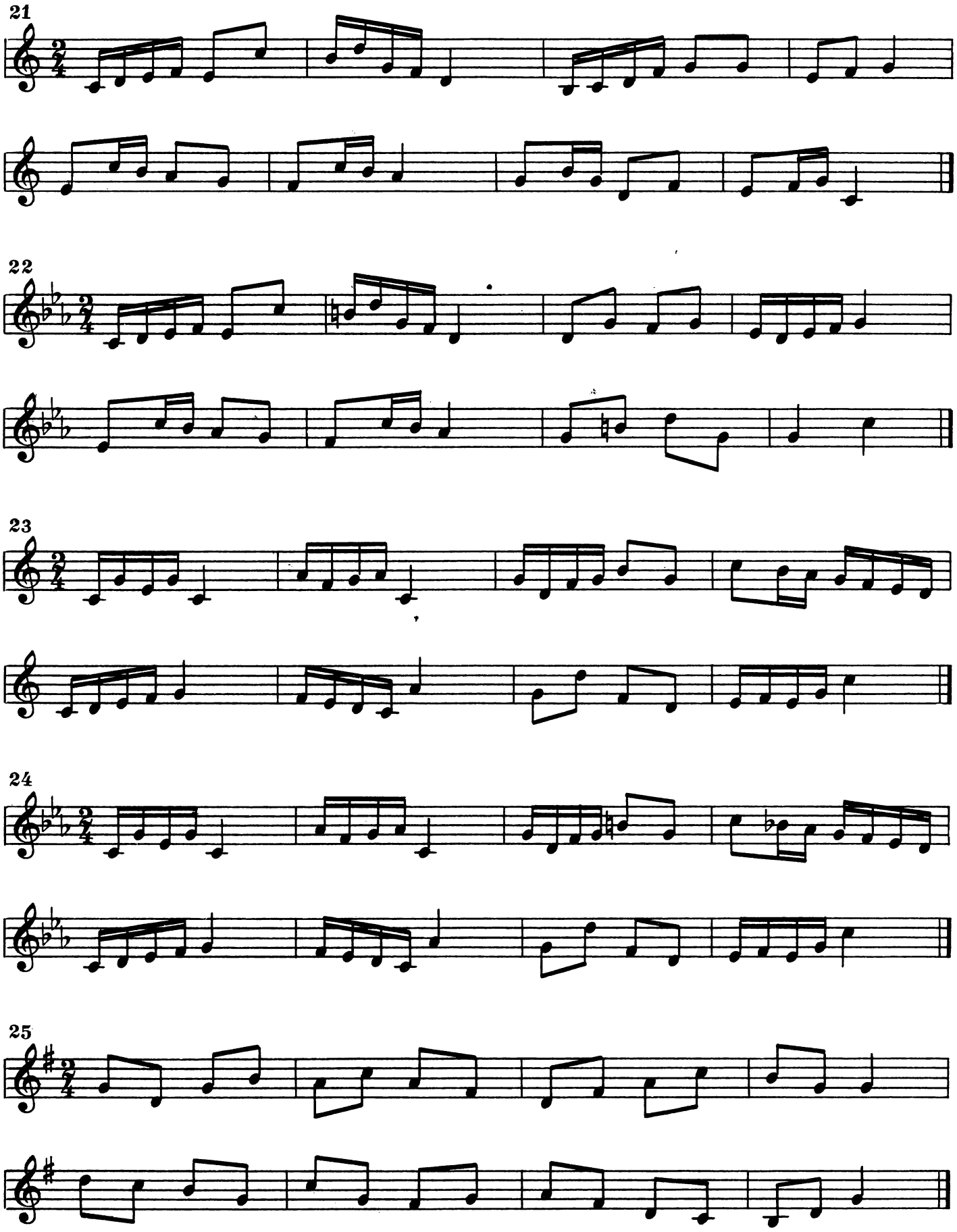


10

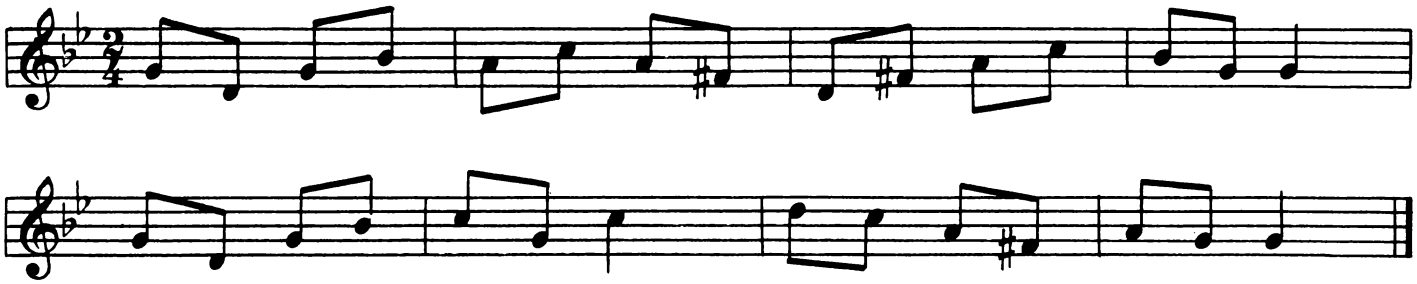



11
12
13
14
15

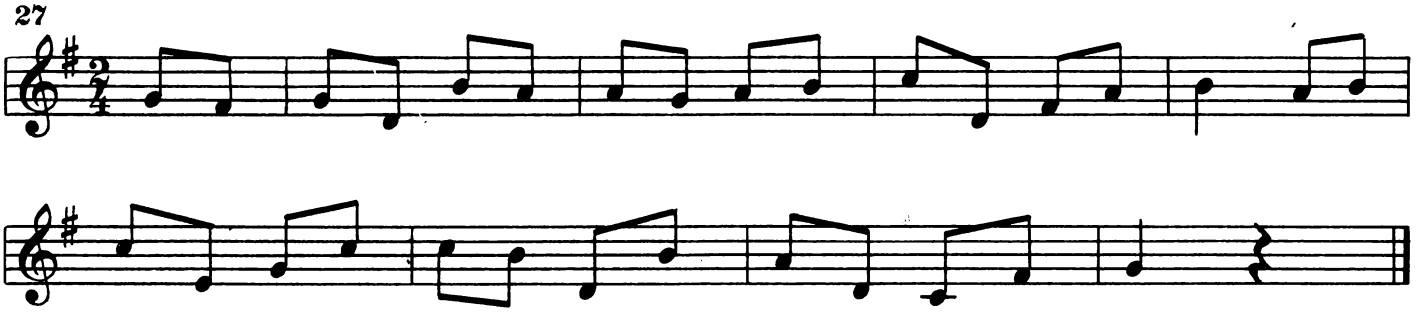

16
17
18
19
20


21
22
23
24
25

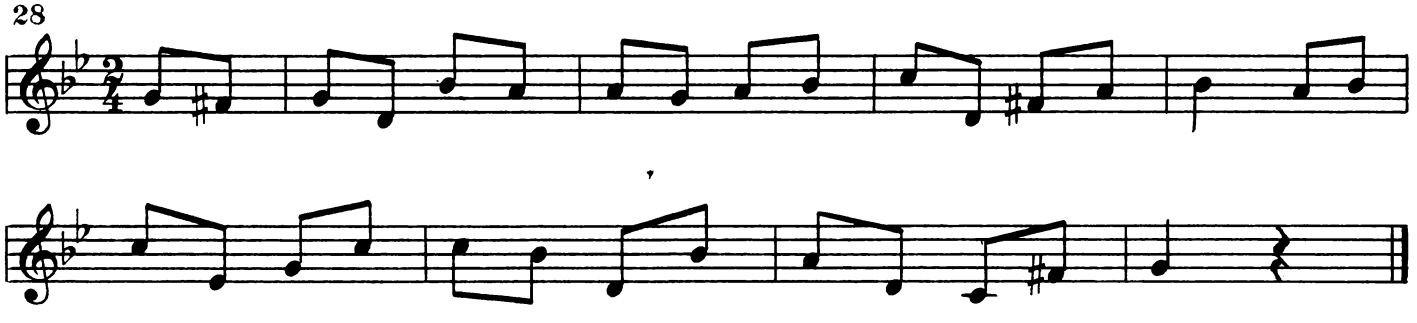
26



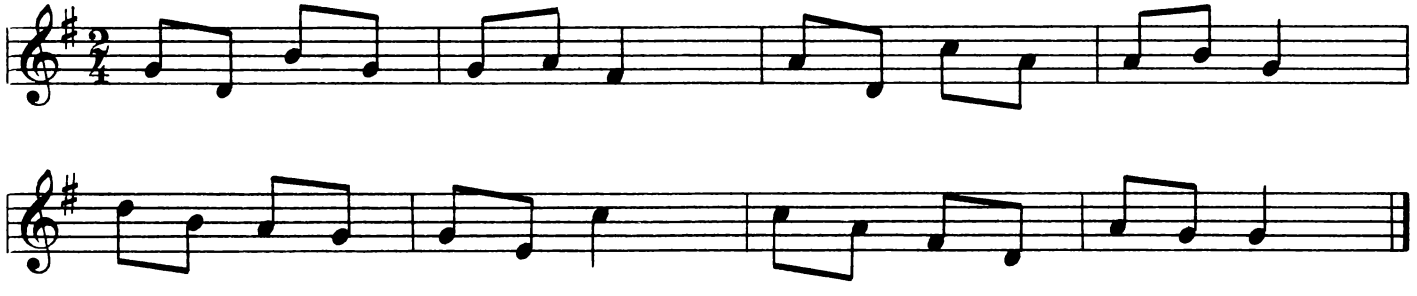
27



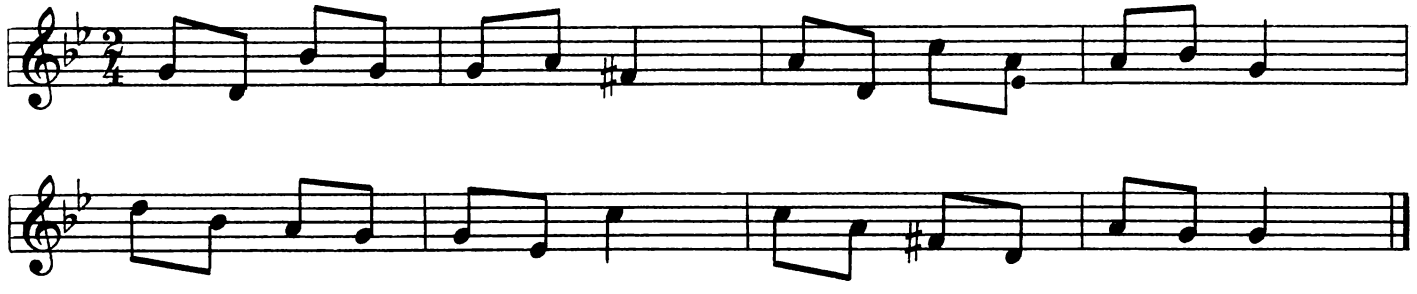
28

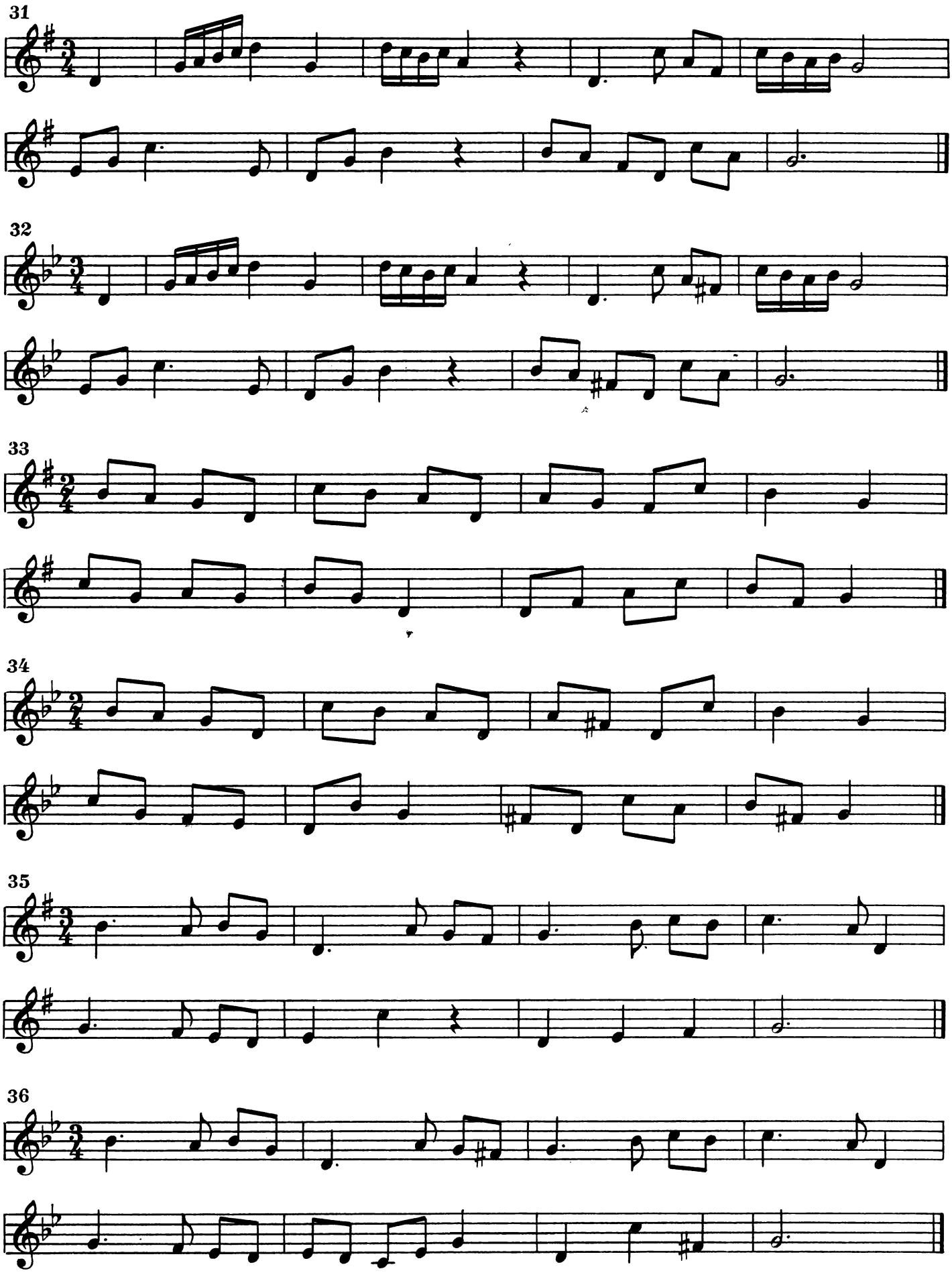


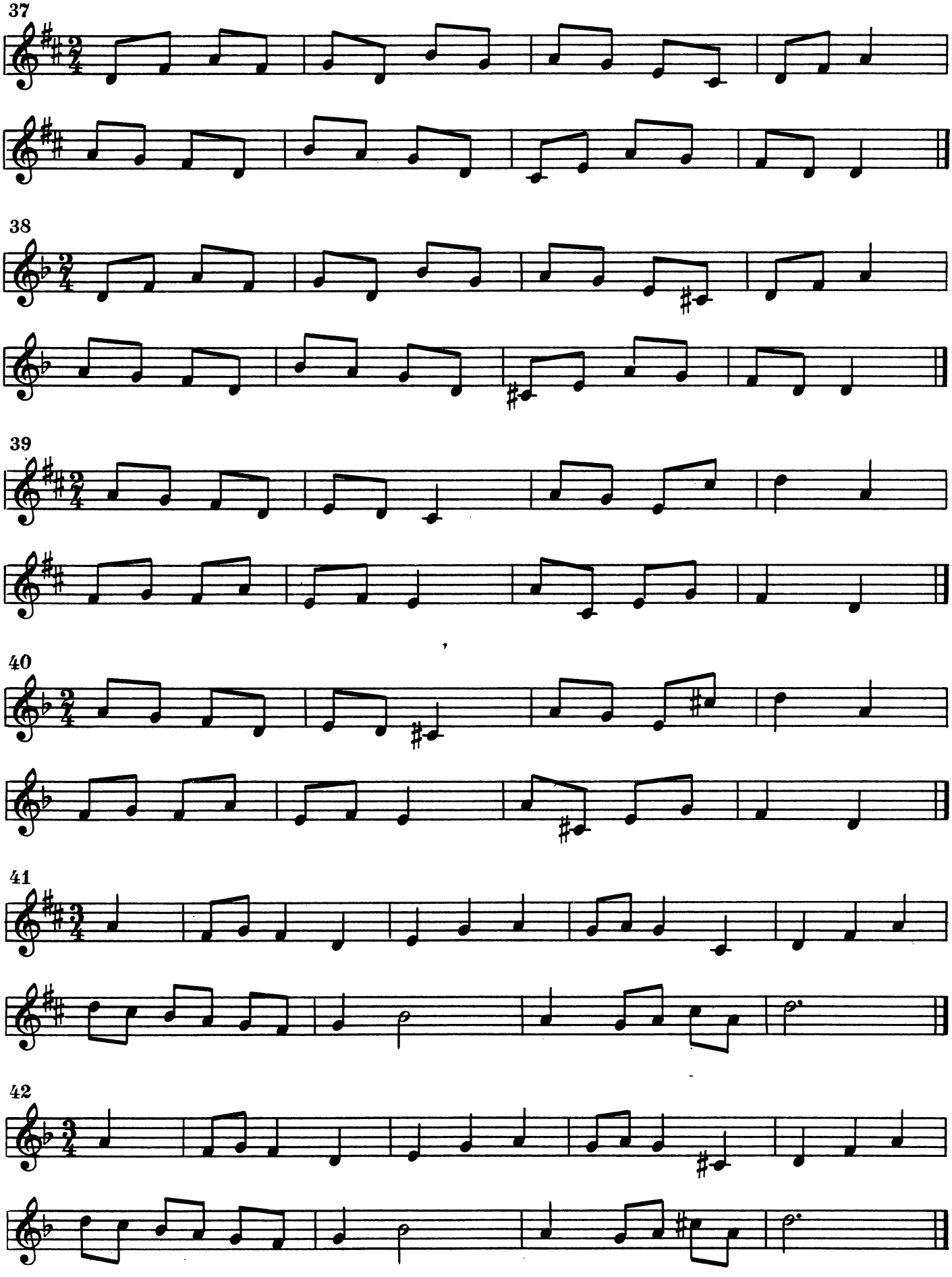
29

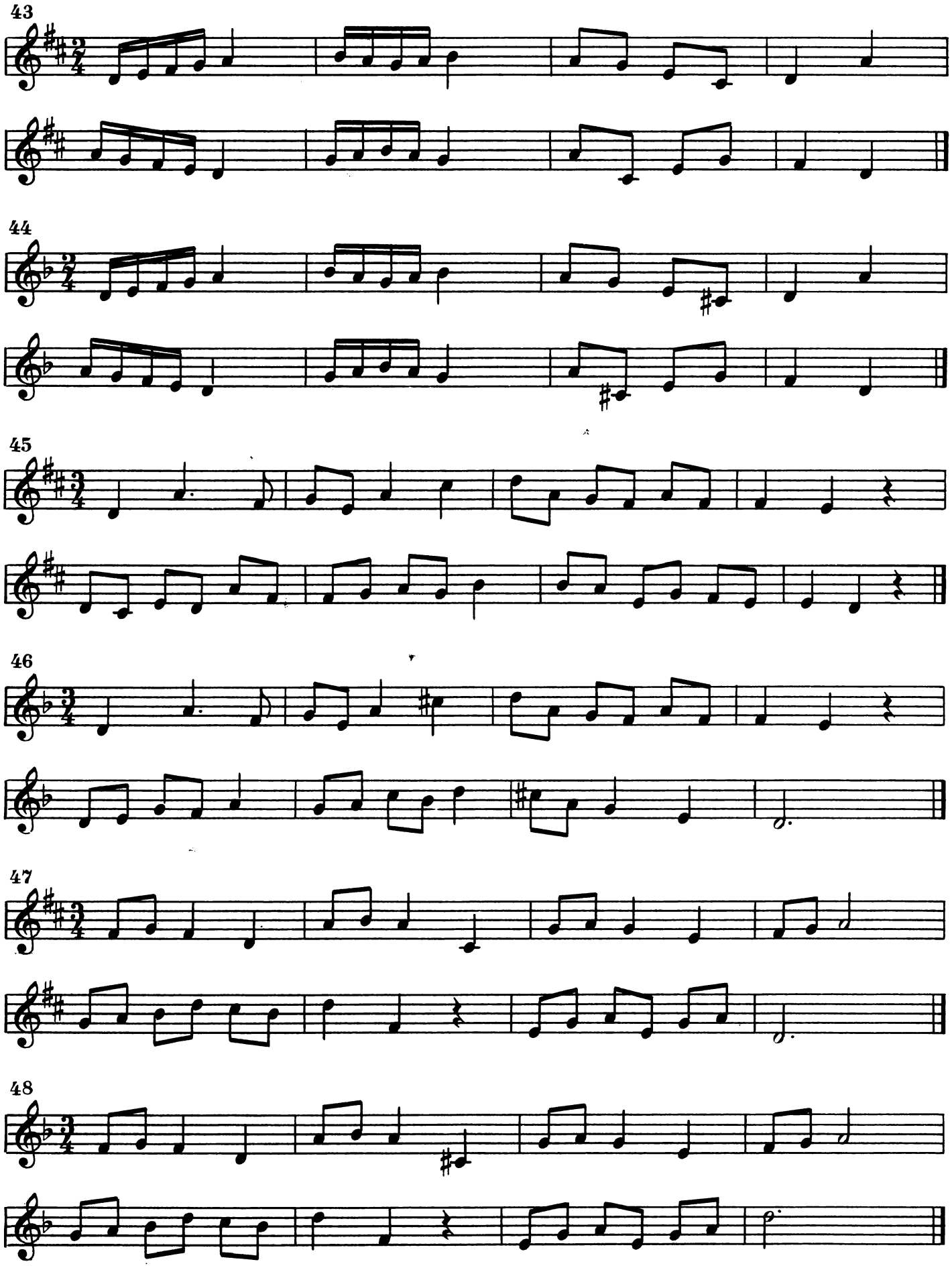


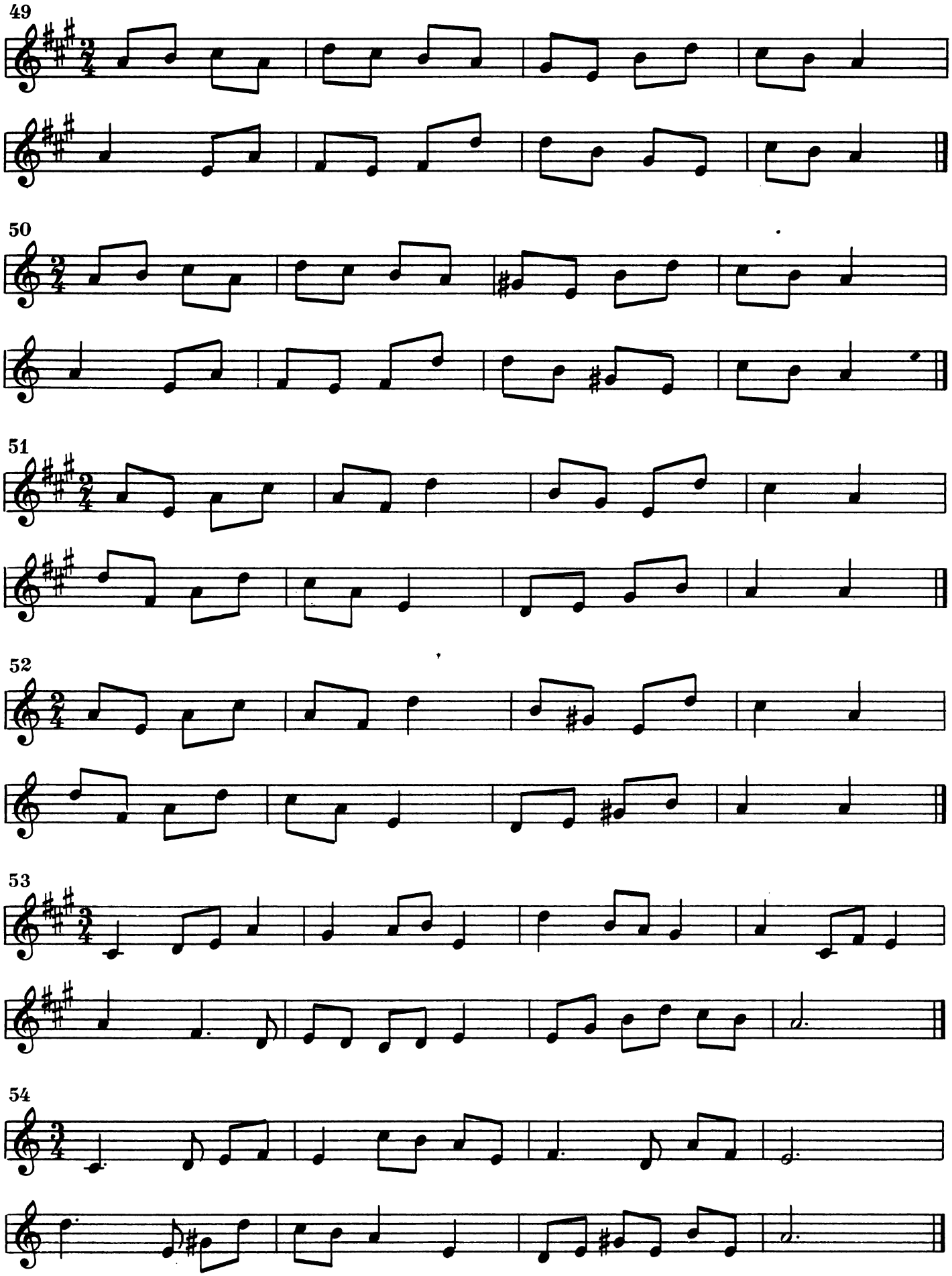
30

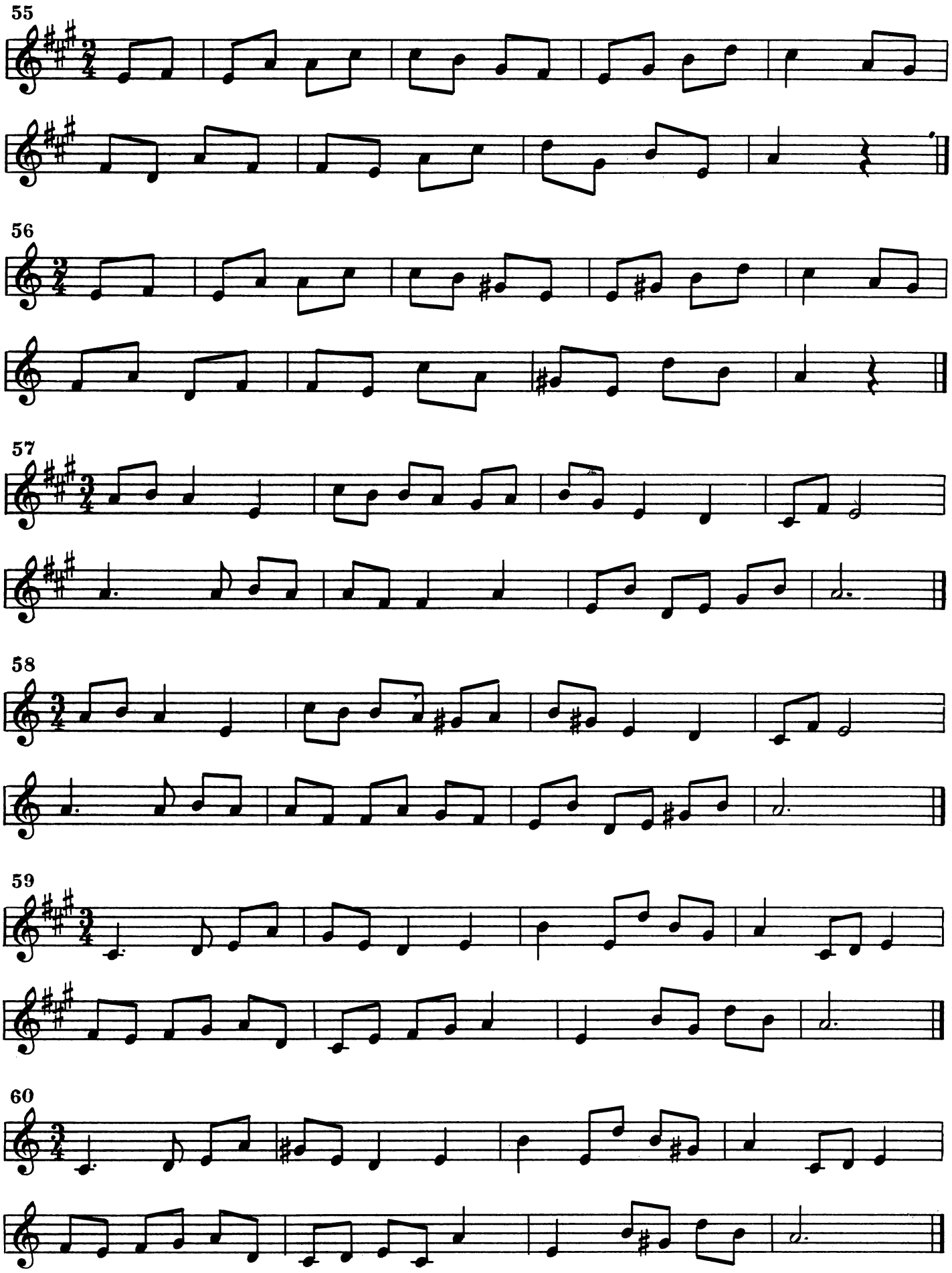


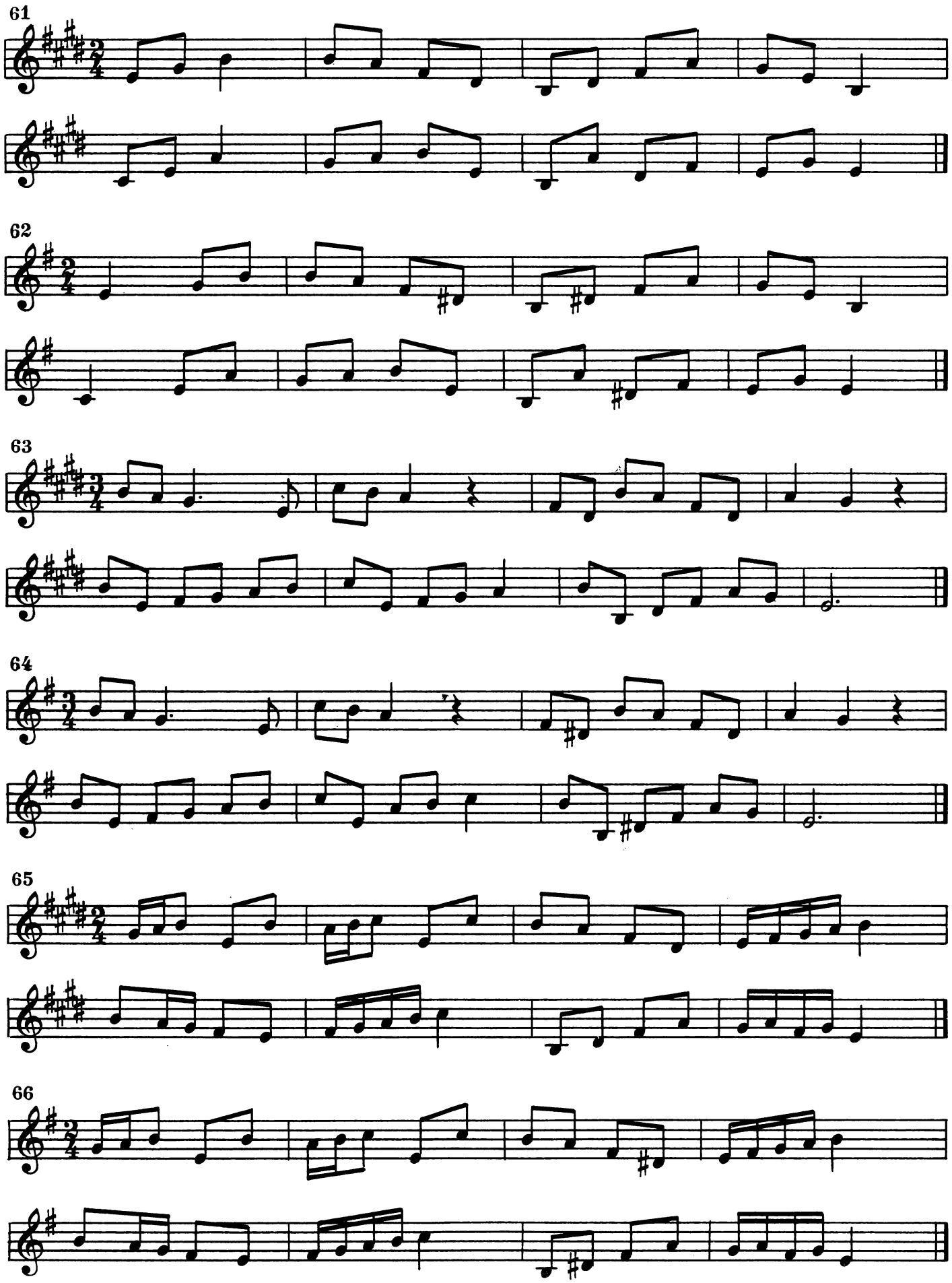

31
32
33
34
35
36

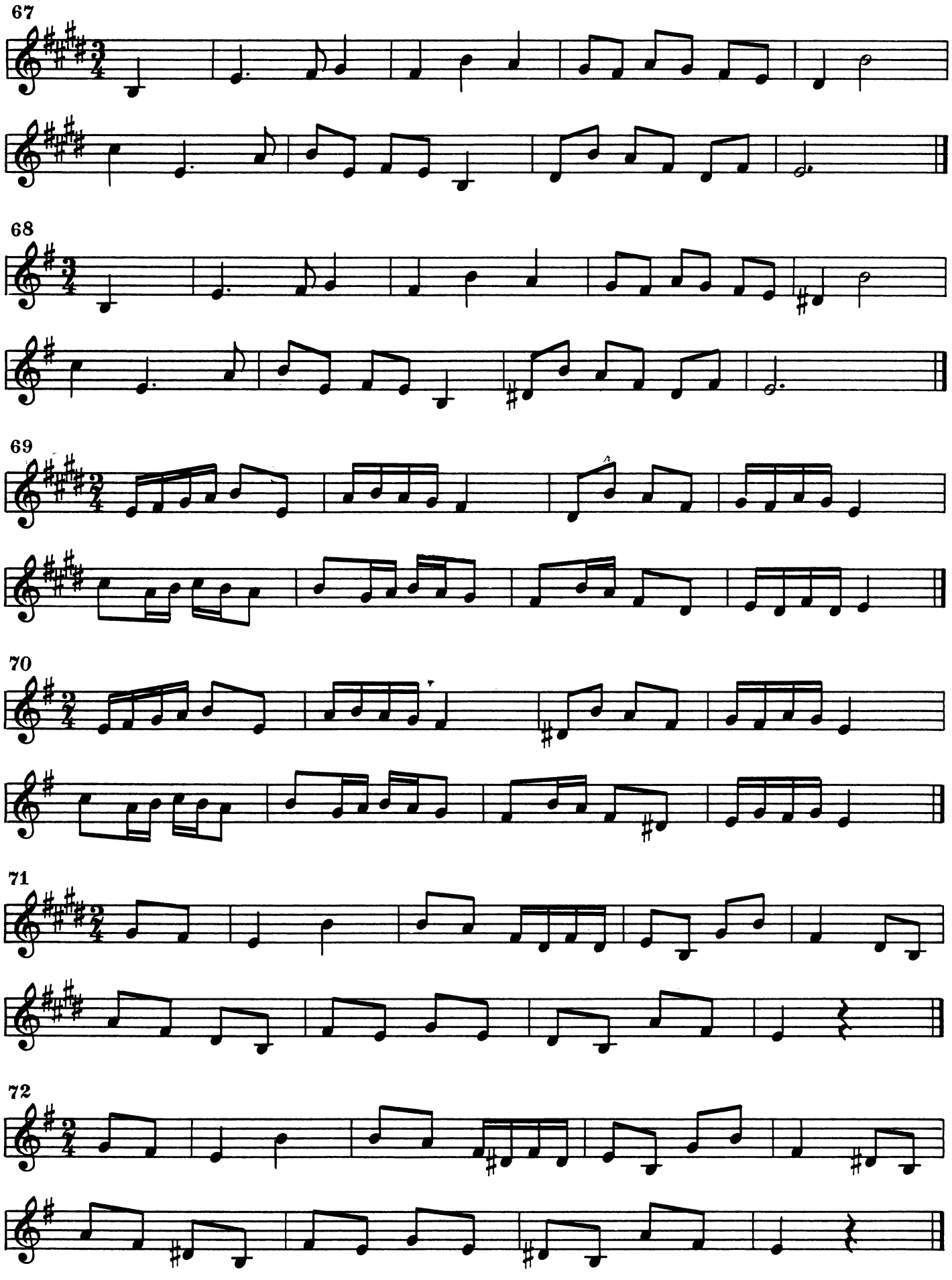

37
38
39
40
41
42


43
44
45
46
47
48

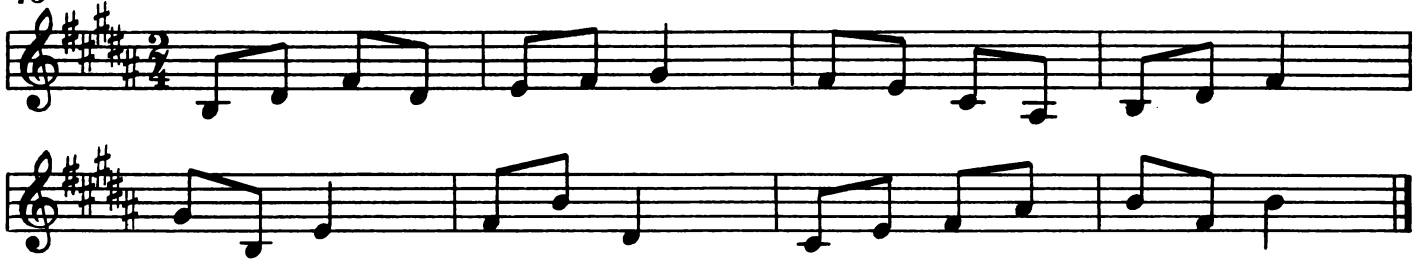

49
50
51
52
53
54


55
56
57
58
59
60

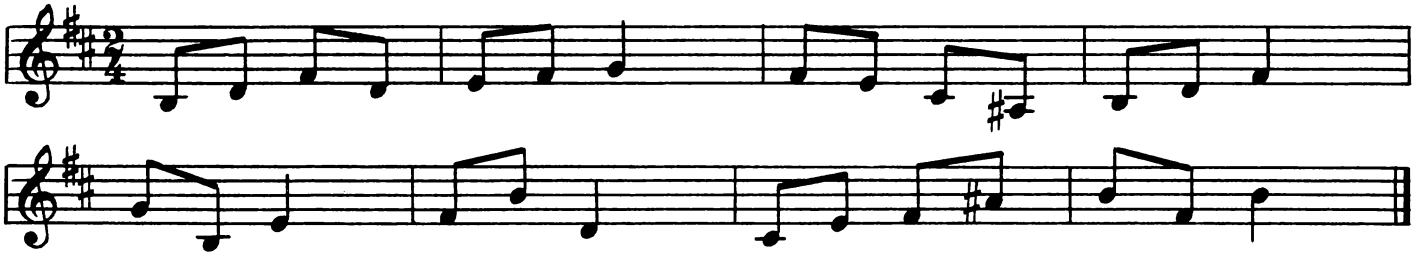

61
62
63
64
65
66


67
68
69
70
71
72

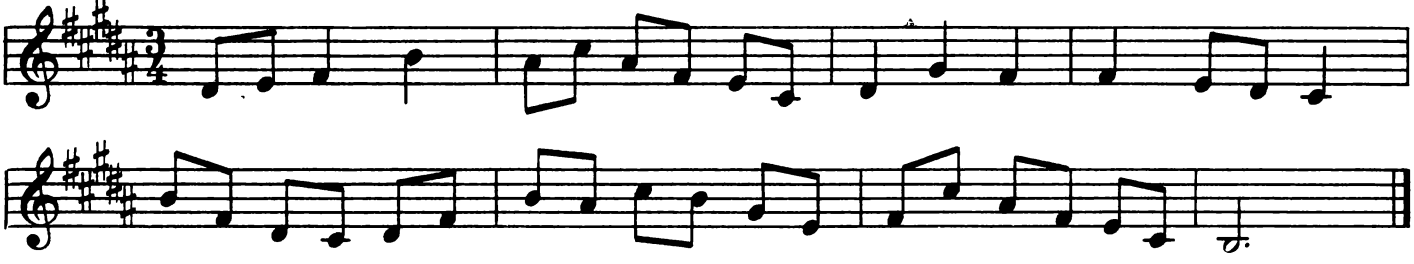
73



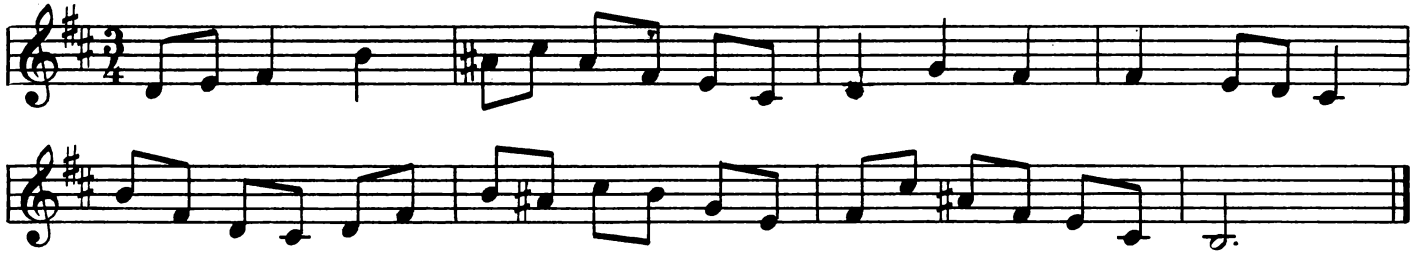
74



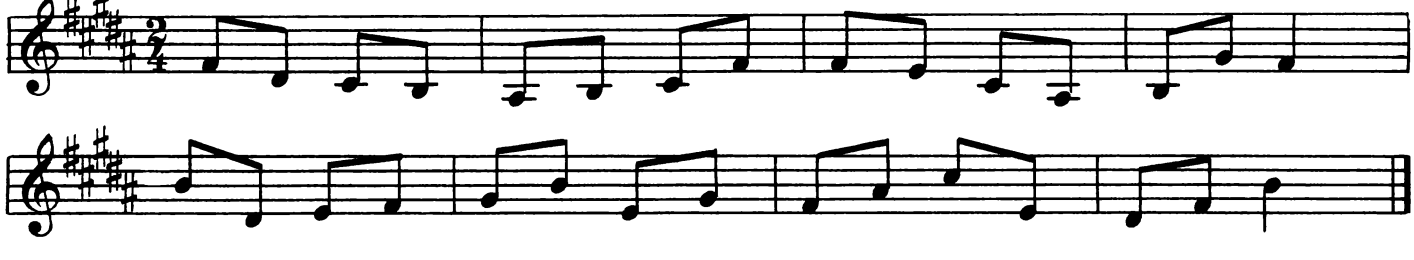
75



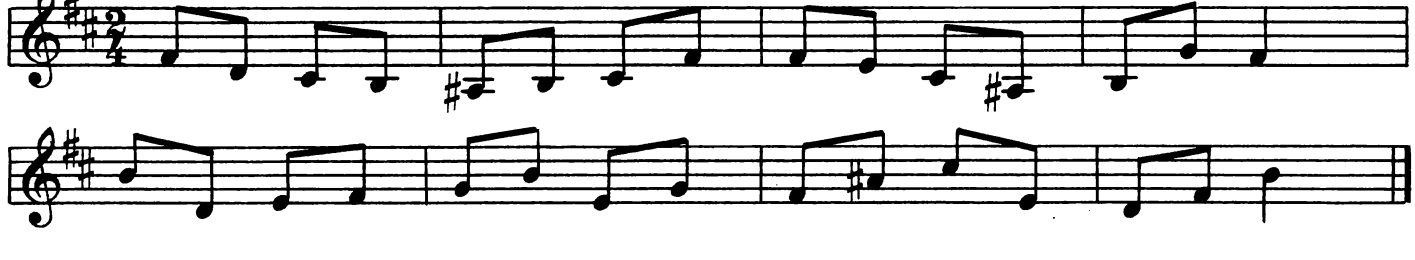
76



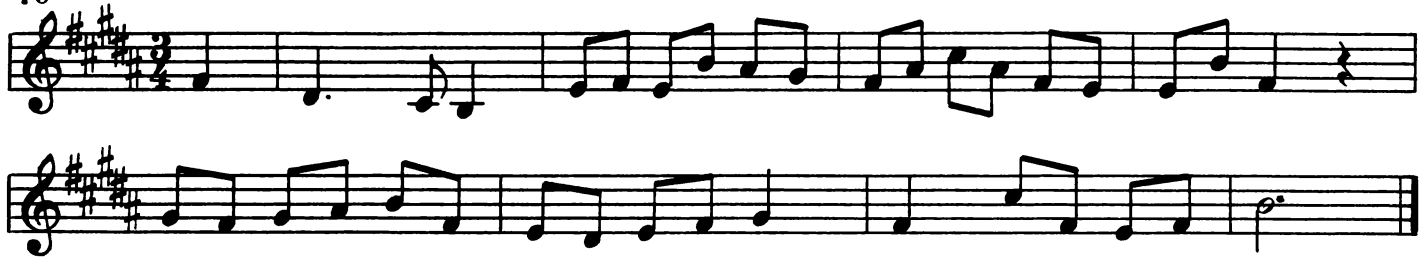
77



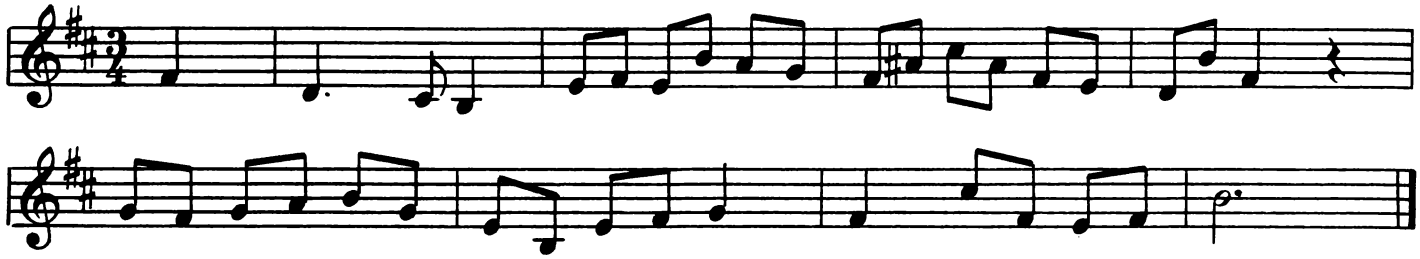
78



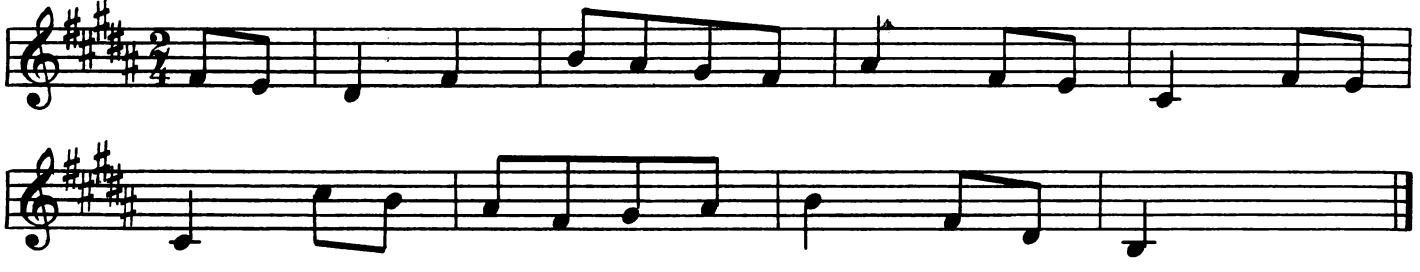
79



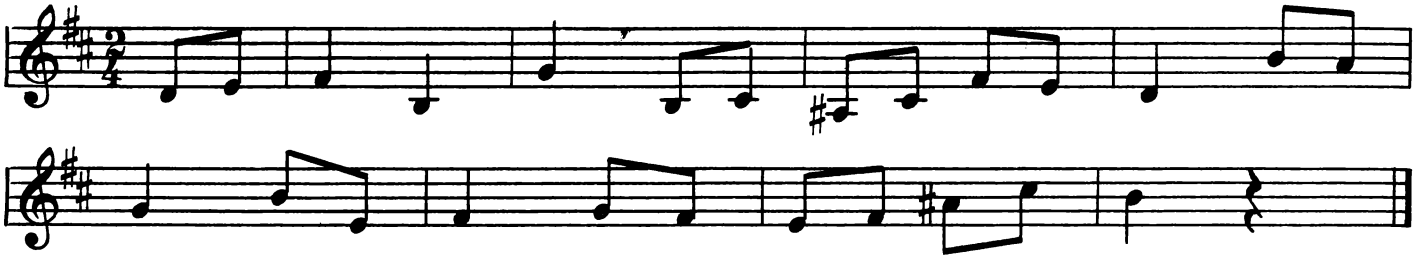
80



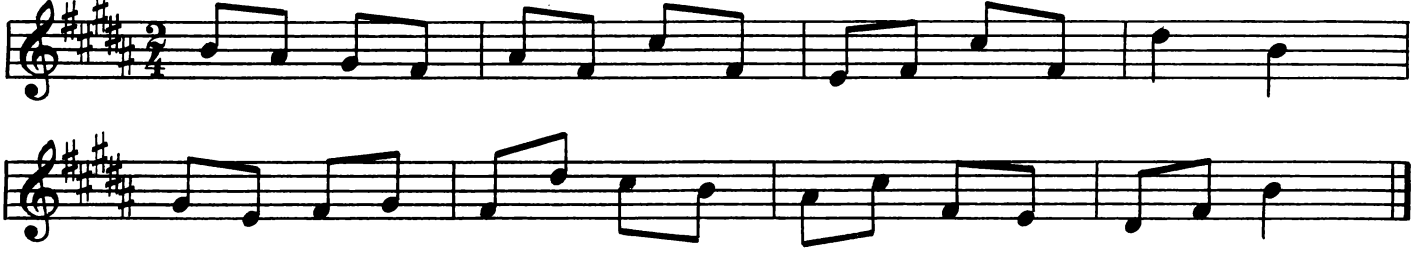
81



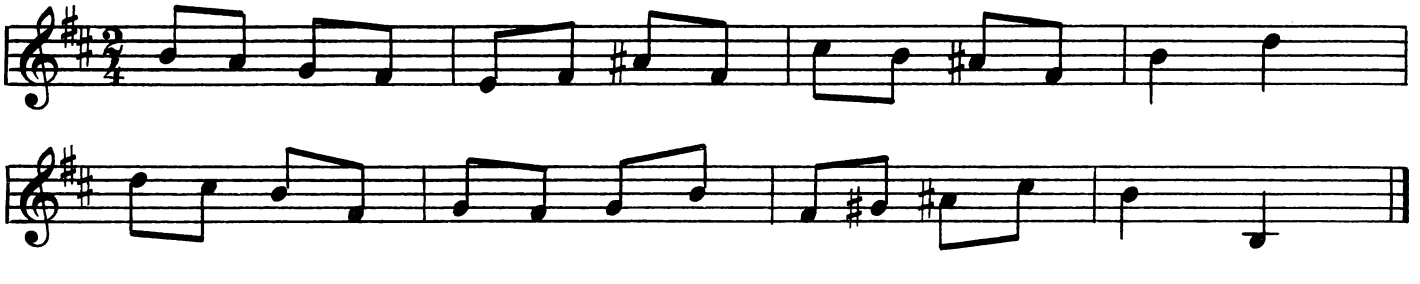
82

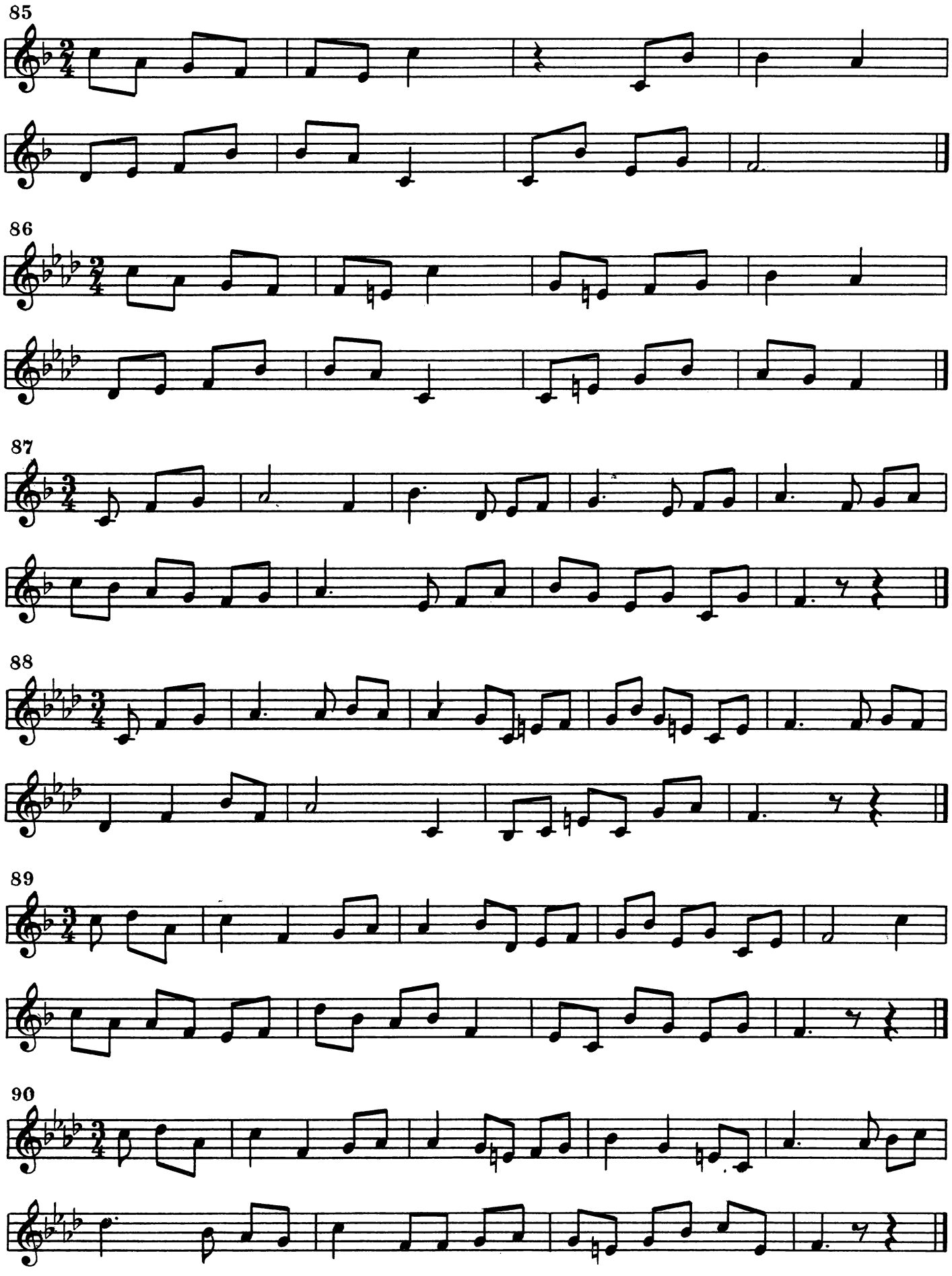


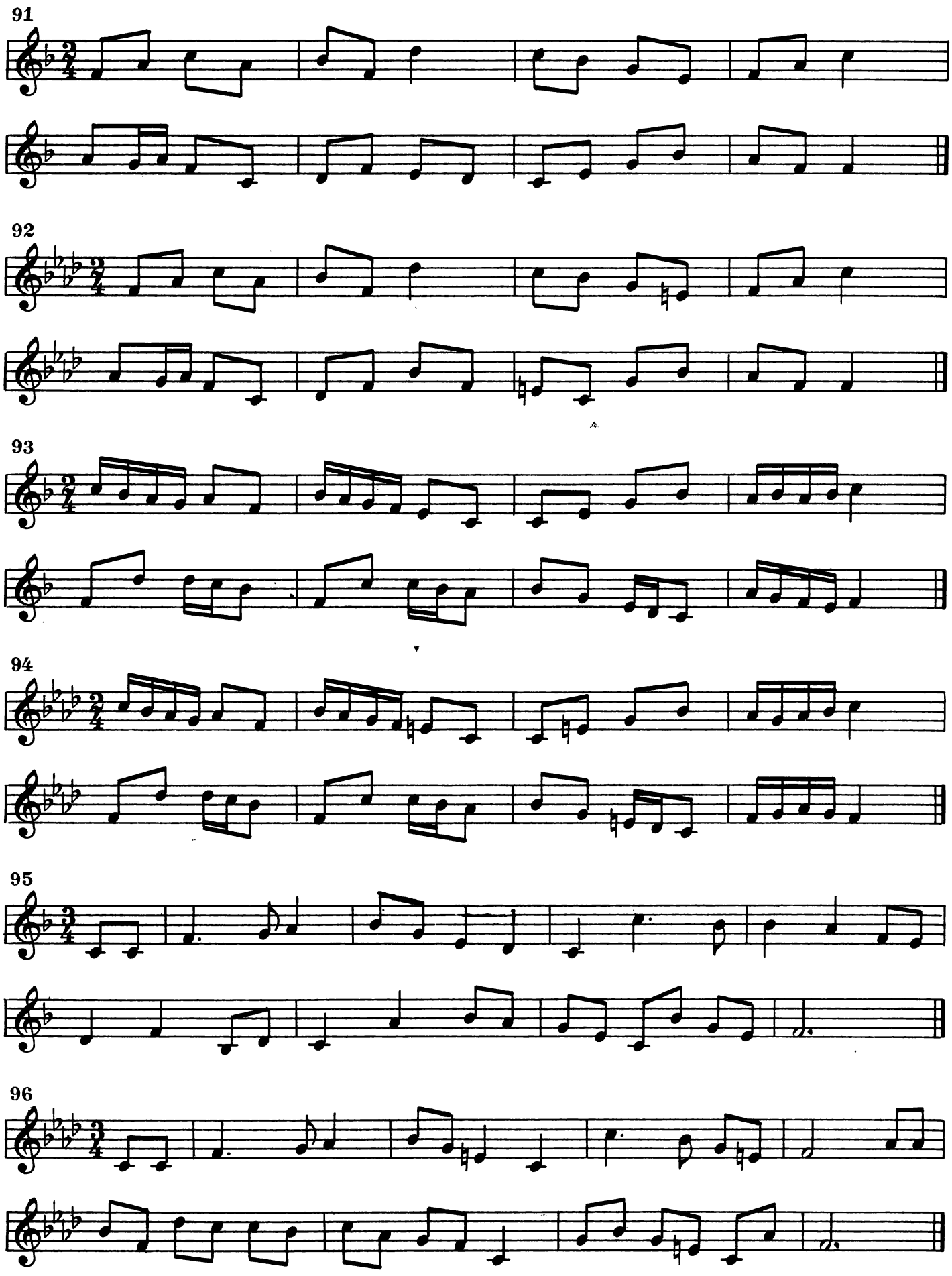
83



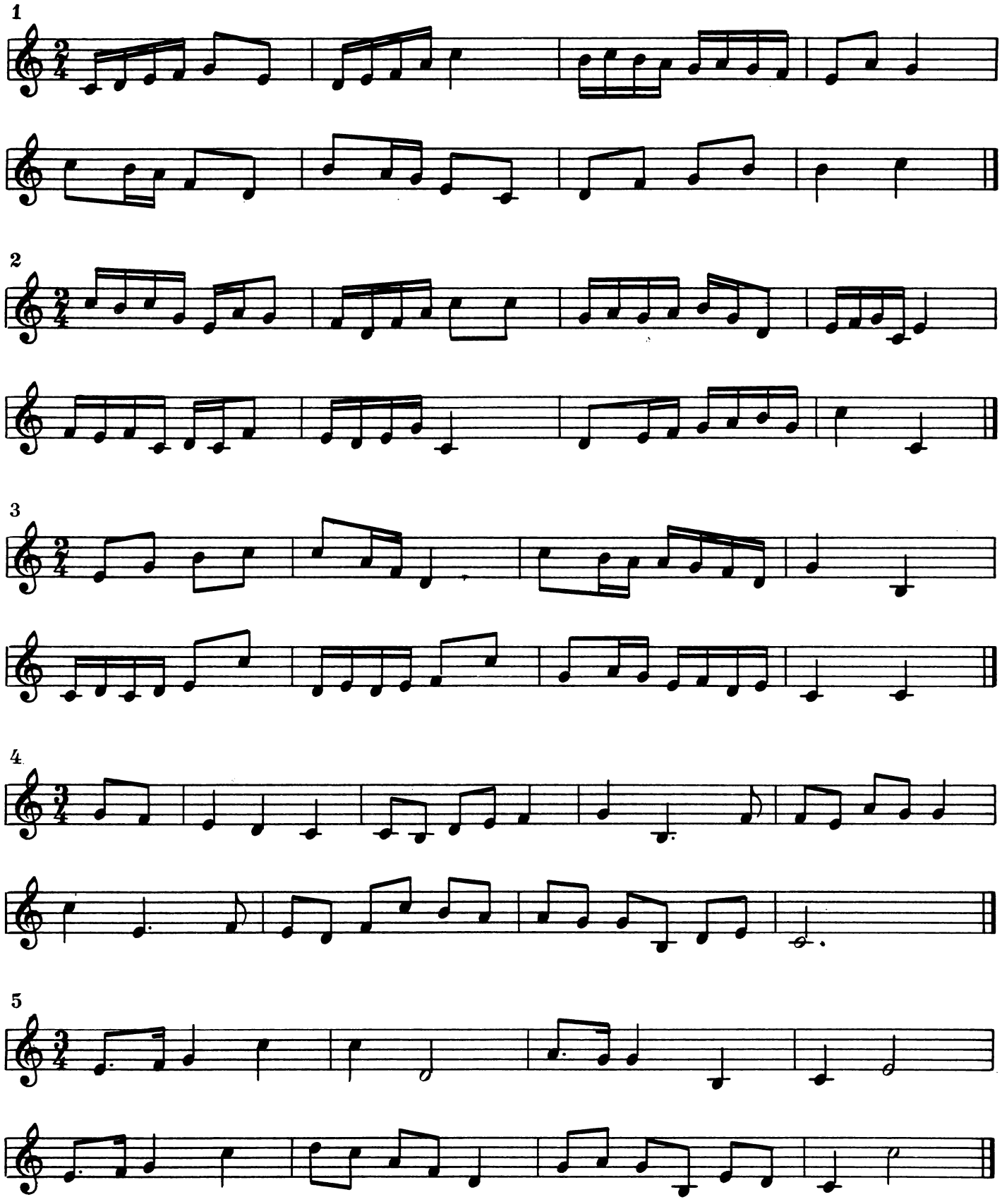
84

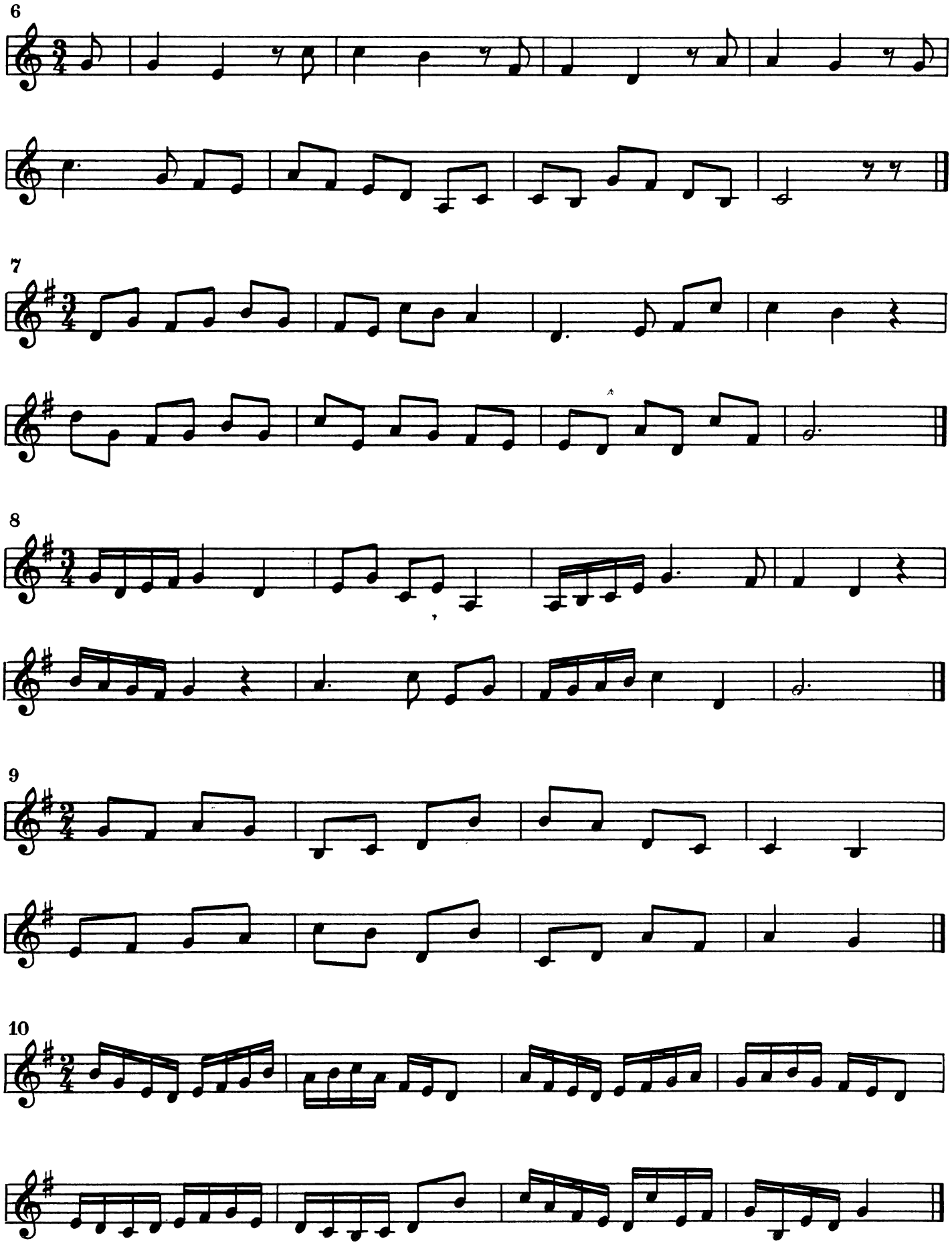


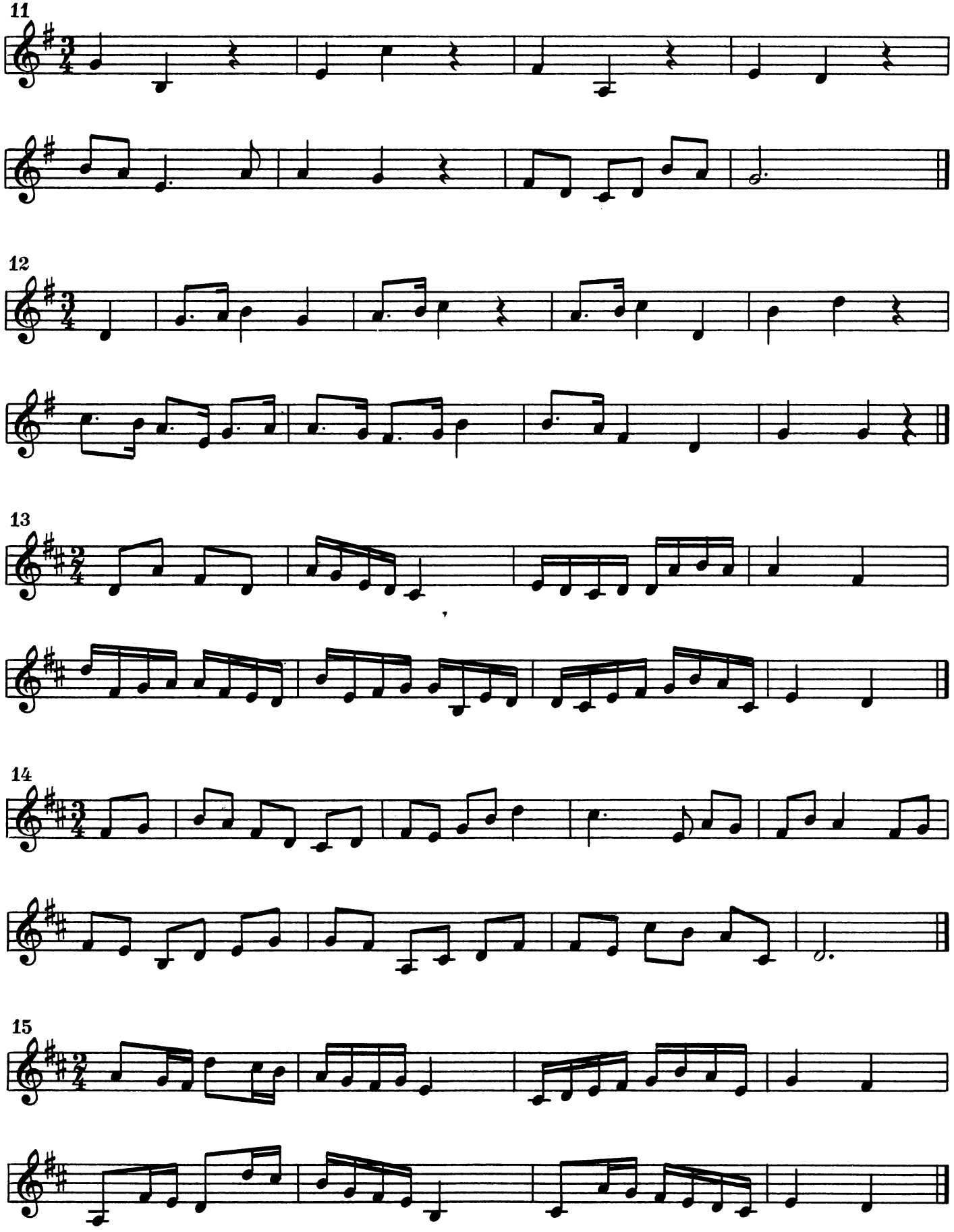

85
86
87
88
89
90


91
92
93
94
95
96

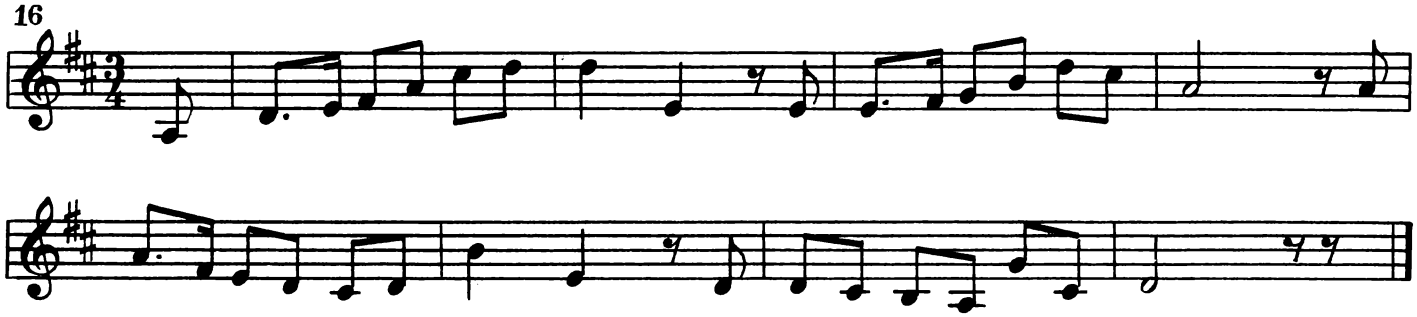
Септаккорд тоники; септаккорд II ступени — S_{II}



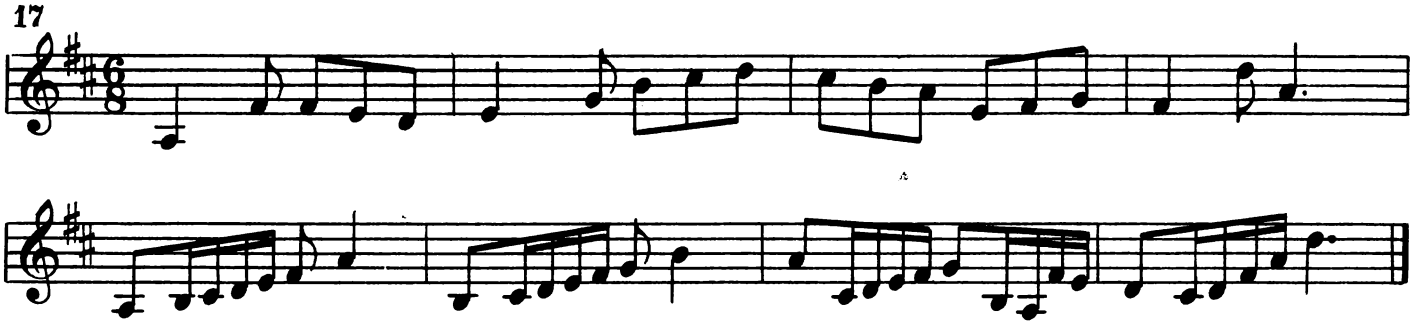

6
7
8
9
10


11
12
13
14
15

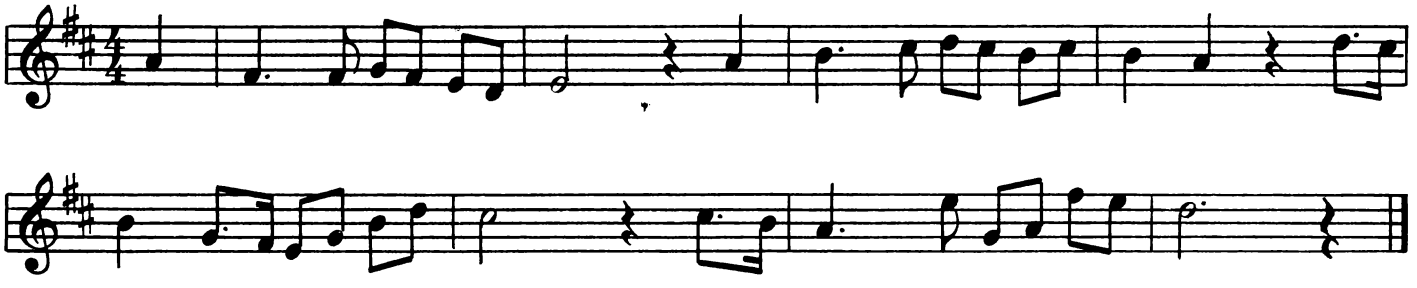
16



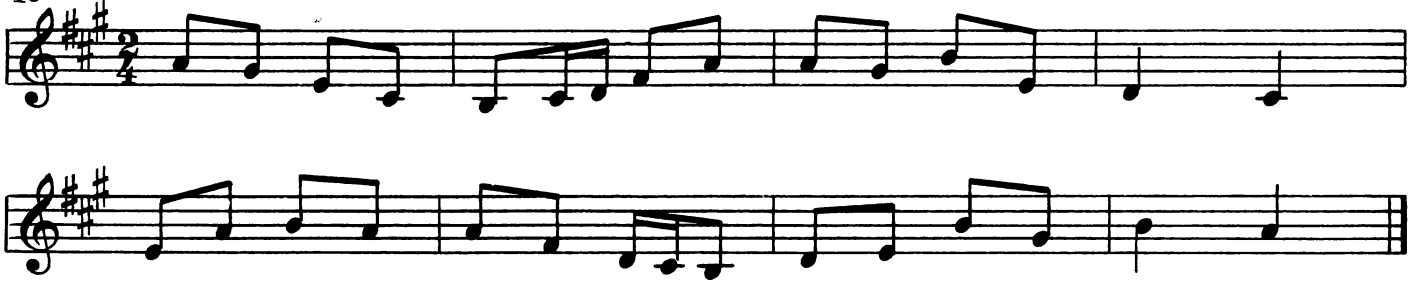
17



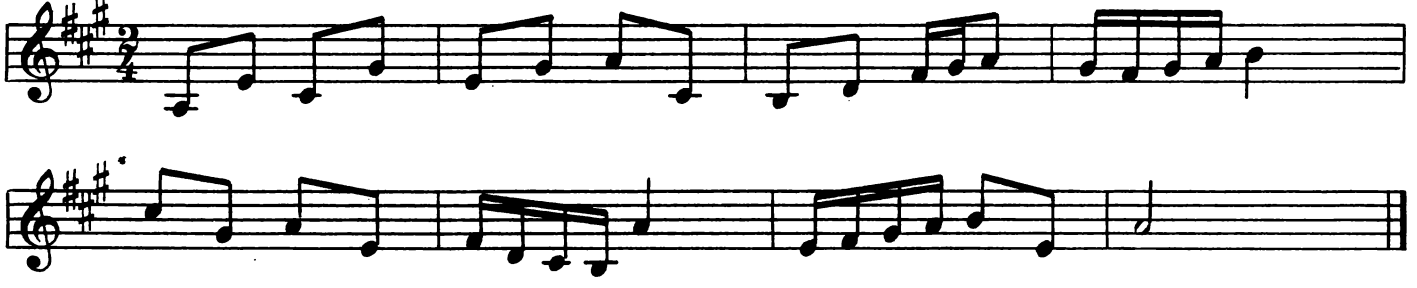
18

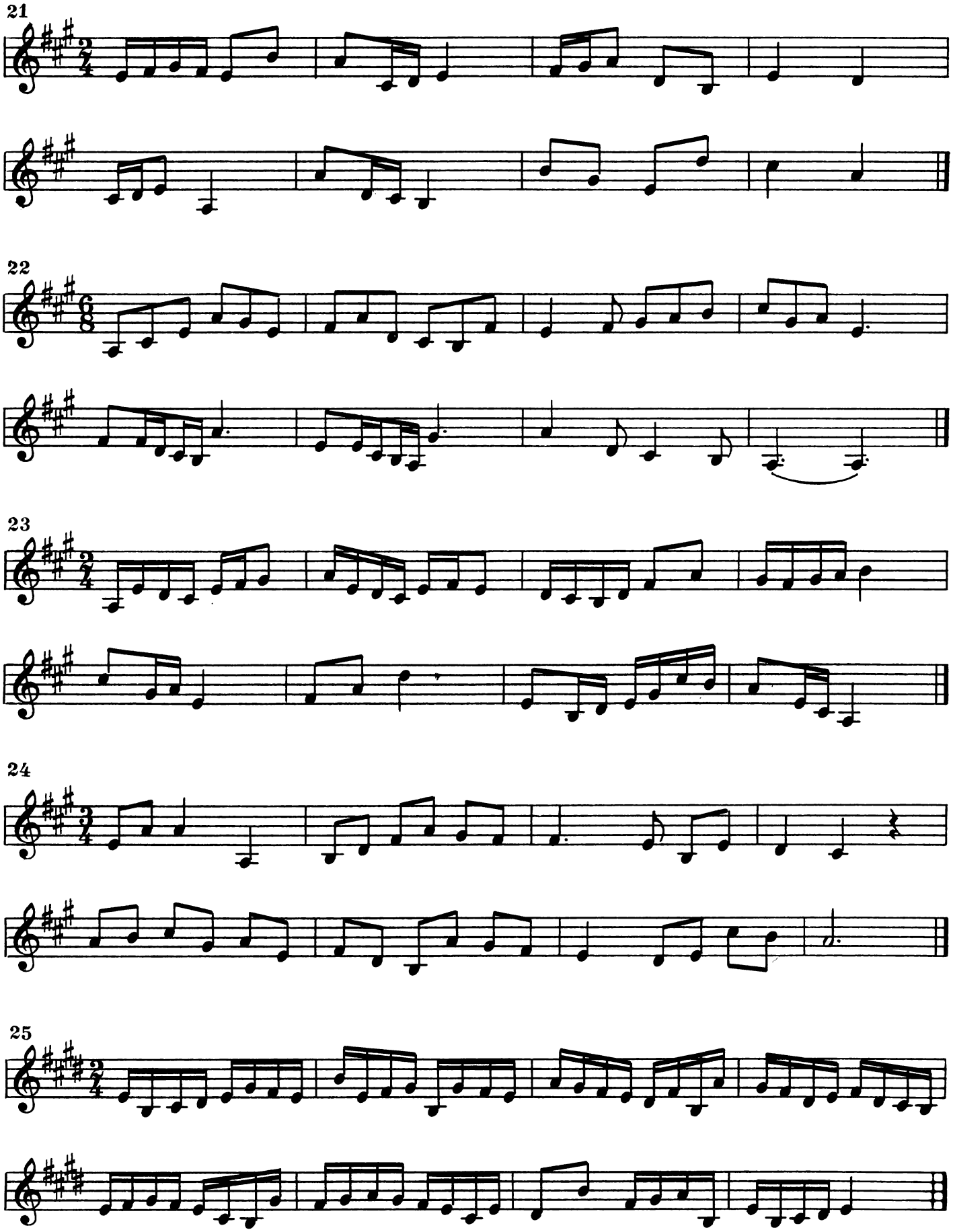


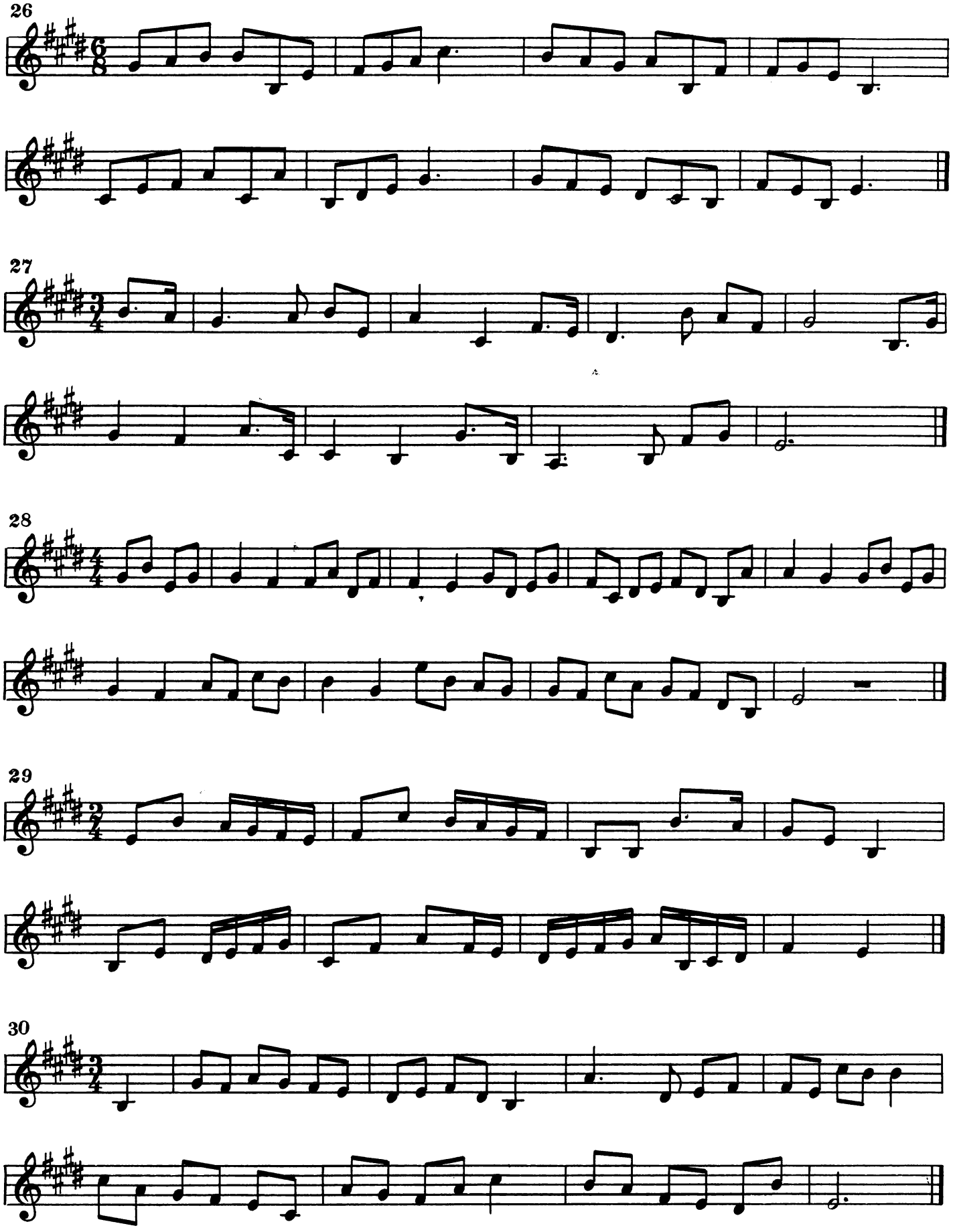
19

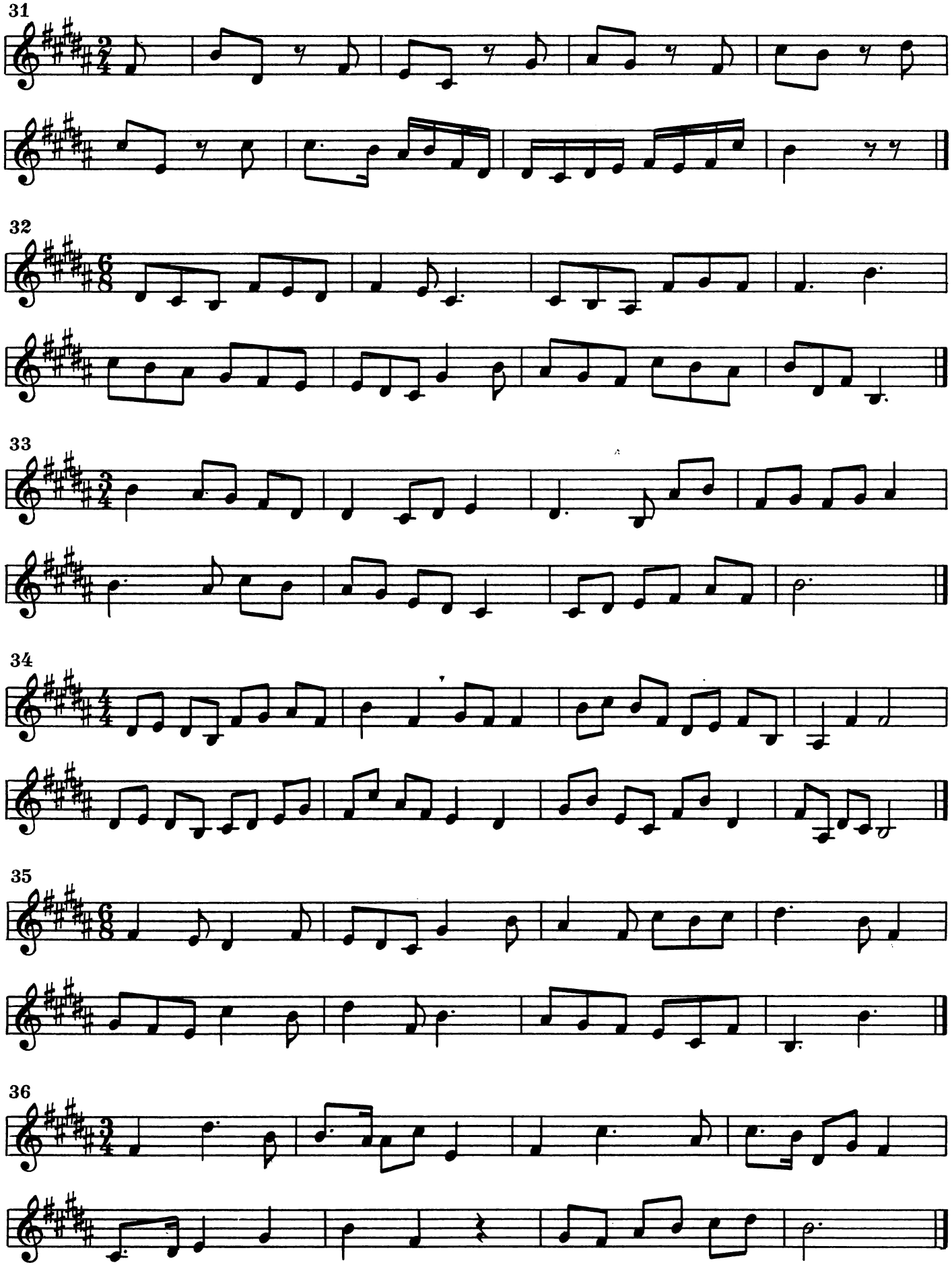


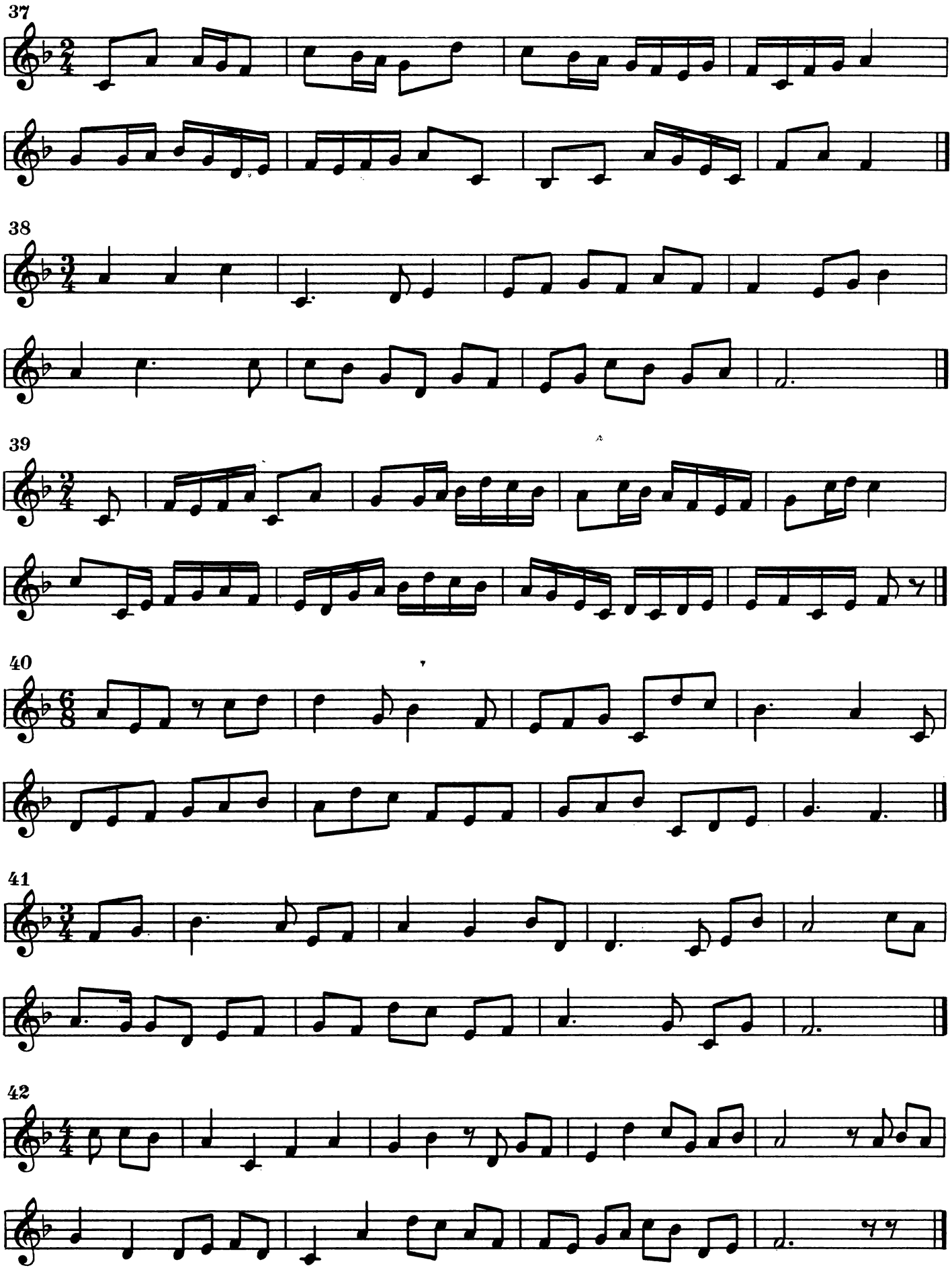
20



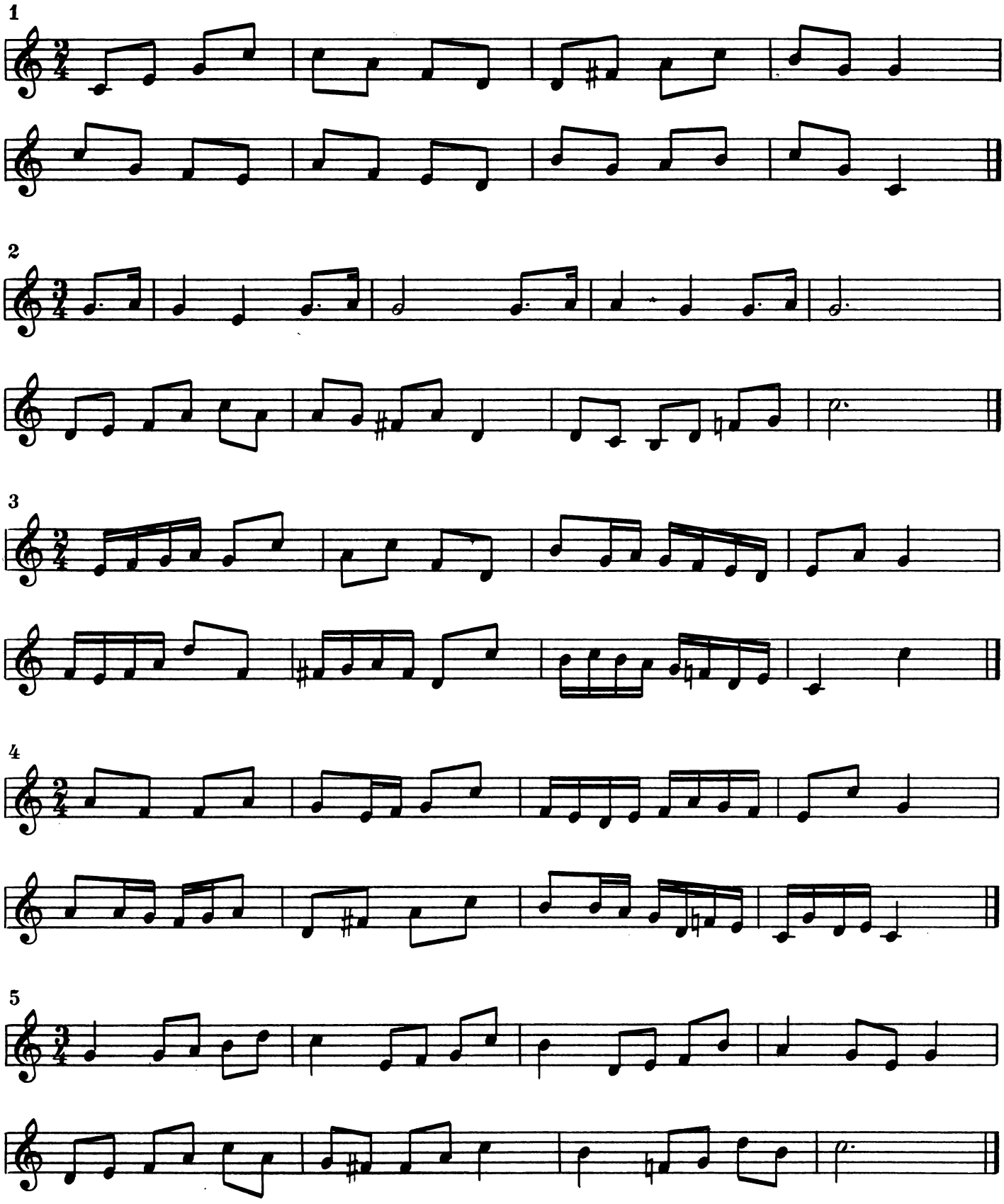

21
22
23
24
25

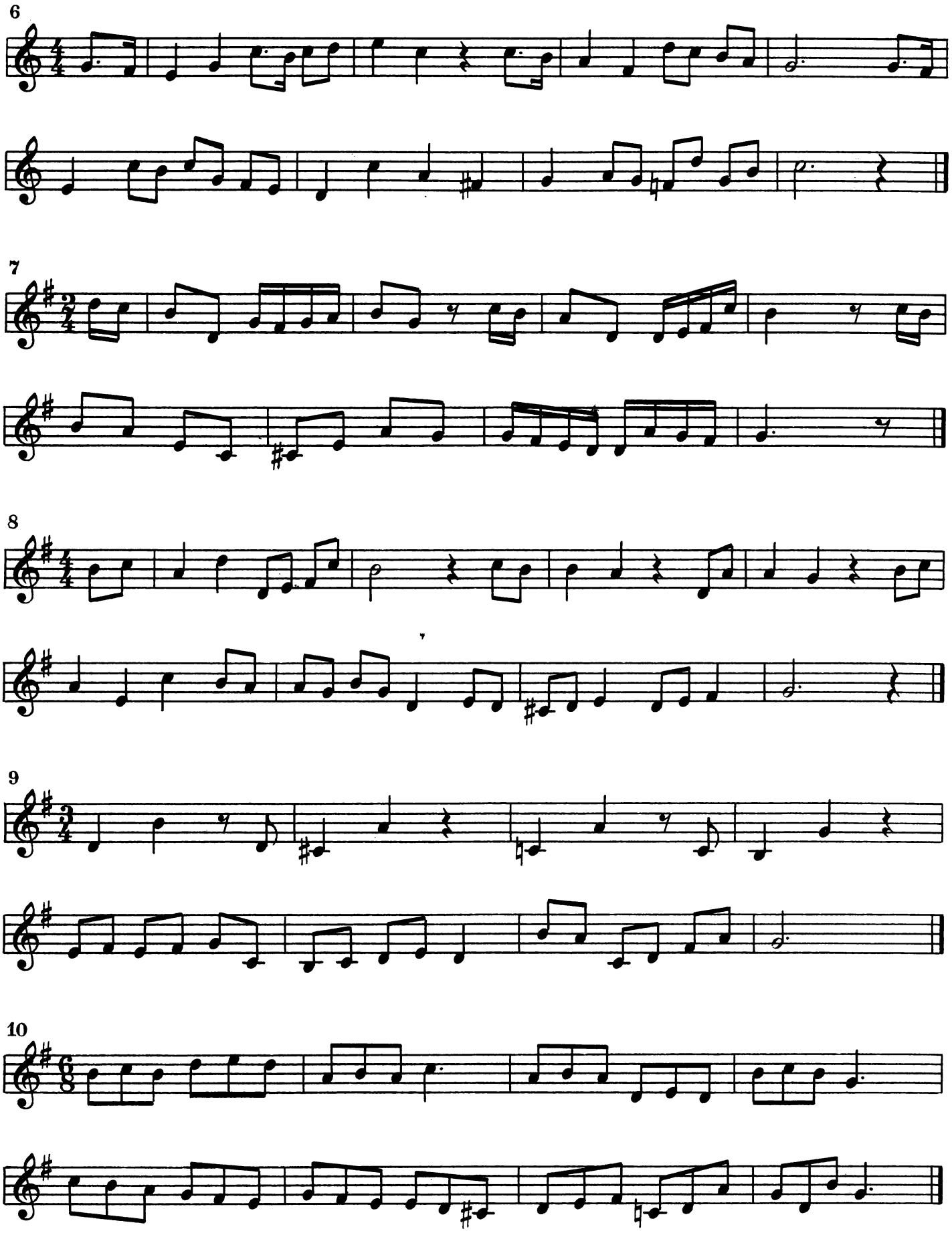

26
27
28
29
30

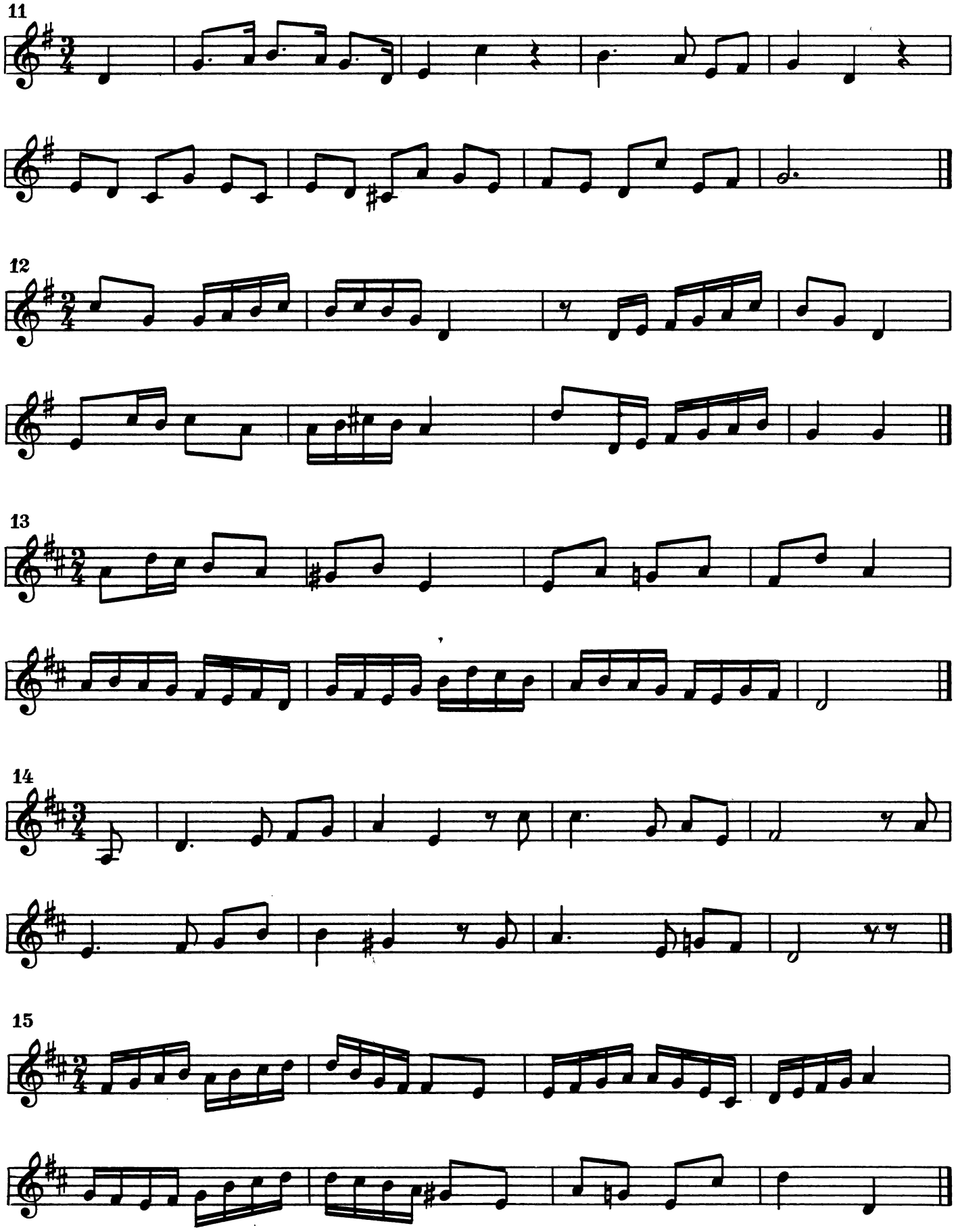

31
32
33
34
35
36


37
38
39
40
41
42

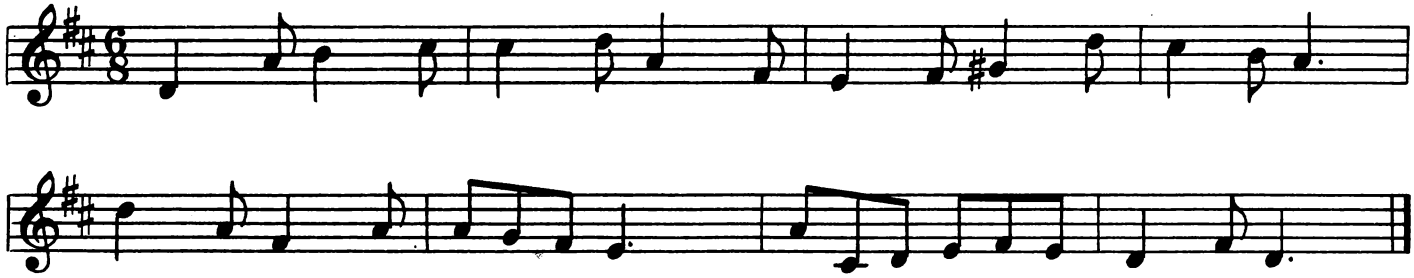
Функция 2D: малый мажорный септаккорд II ступени



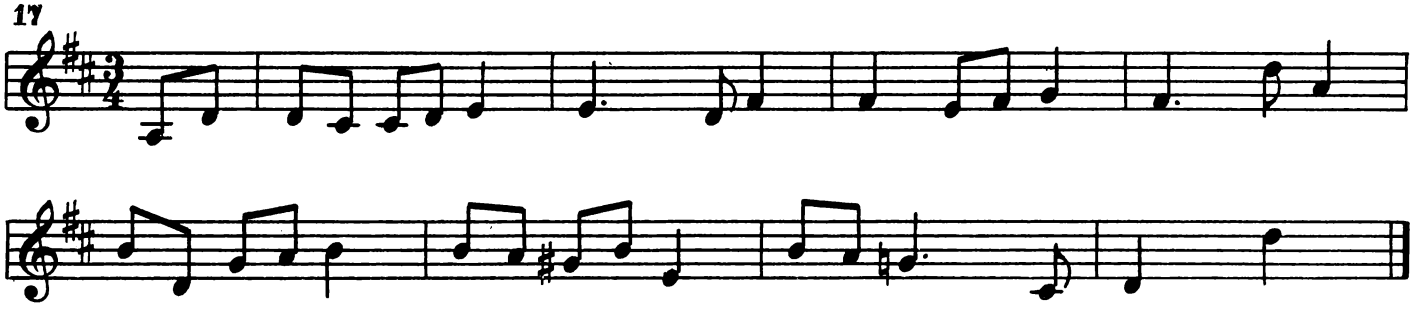

6
7
8
9
10


11
12
13
14
15

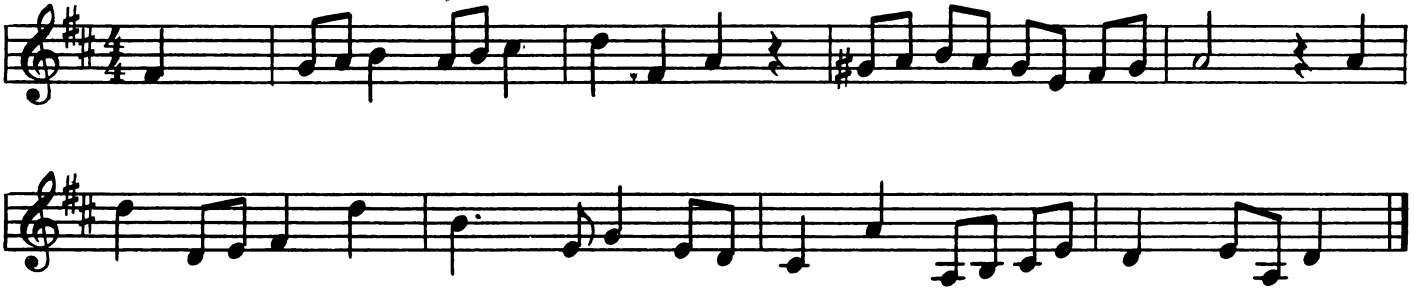
16



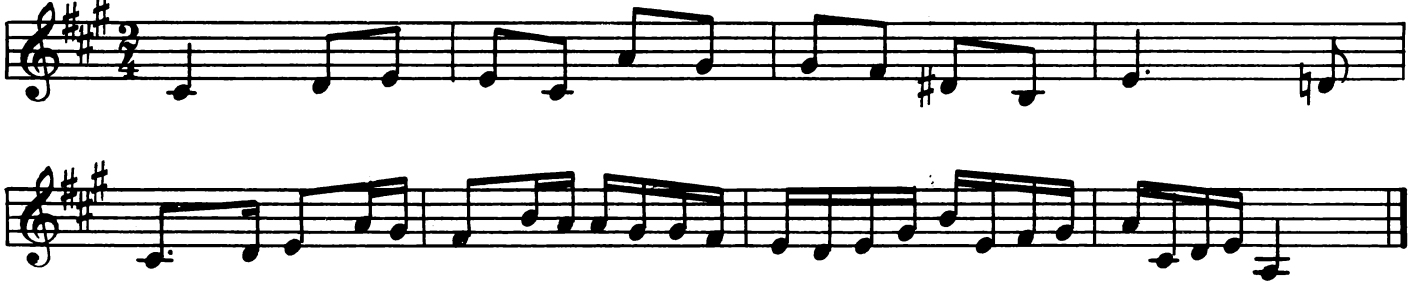
17



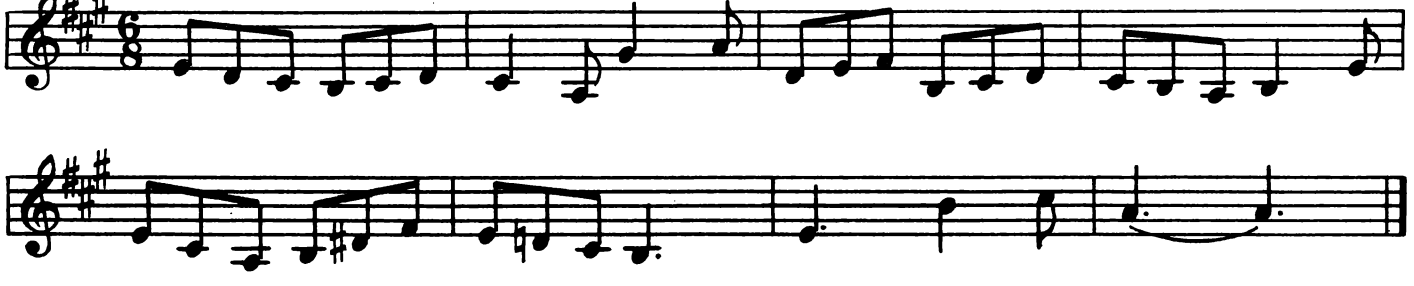
18

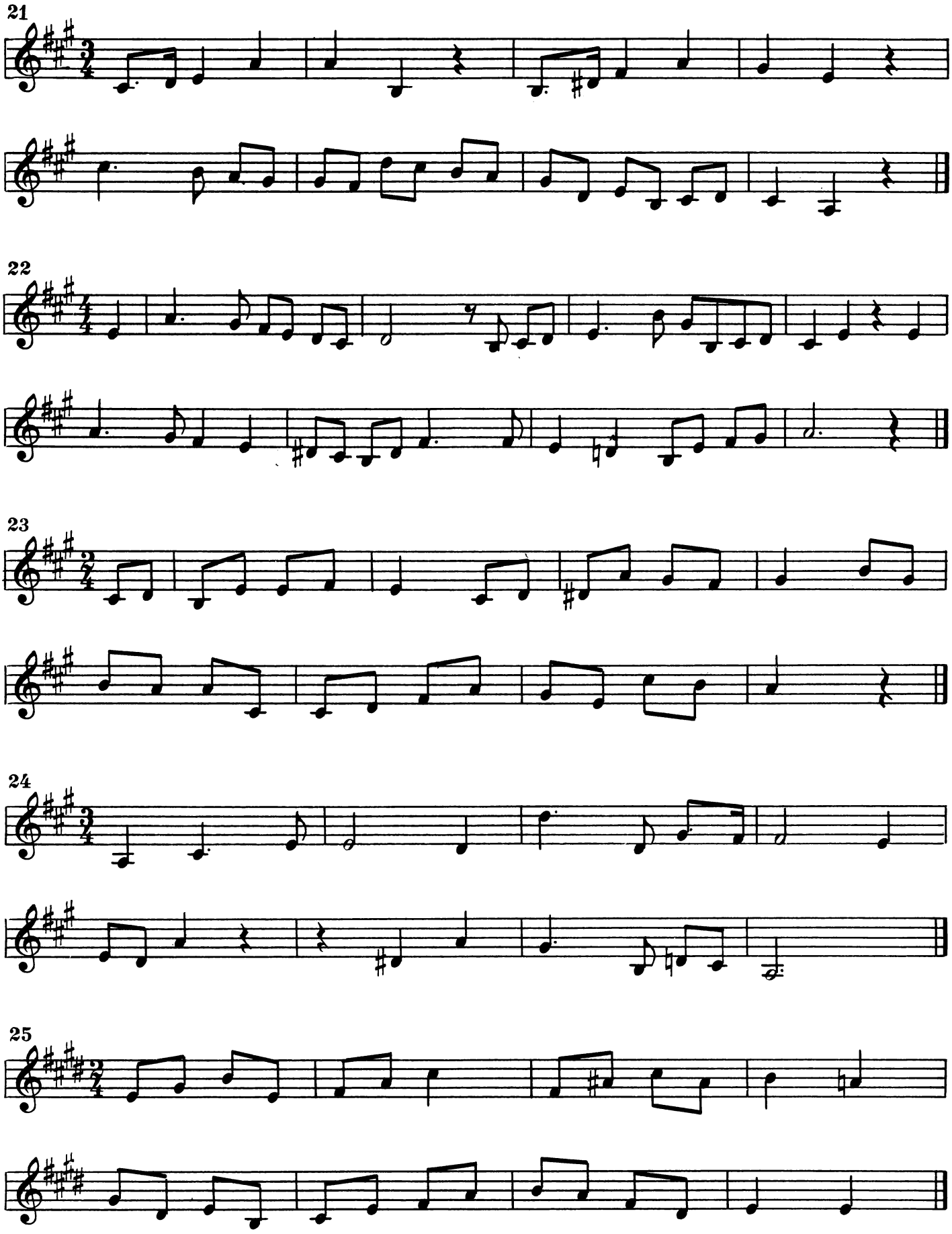


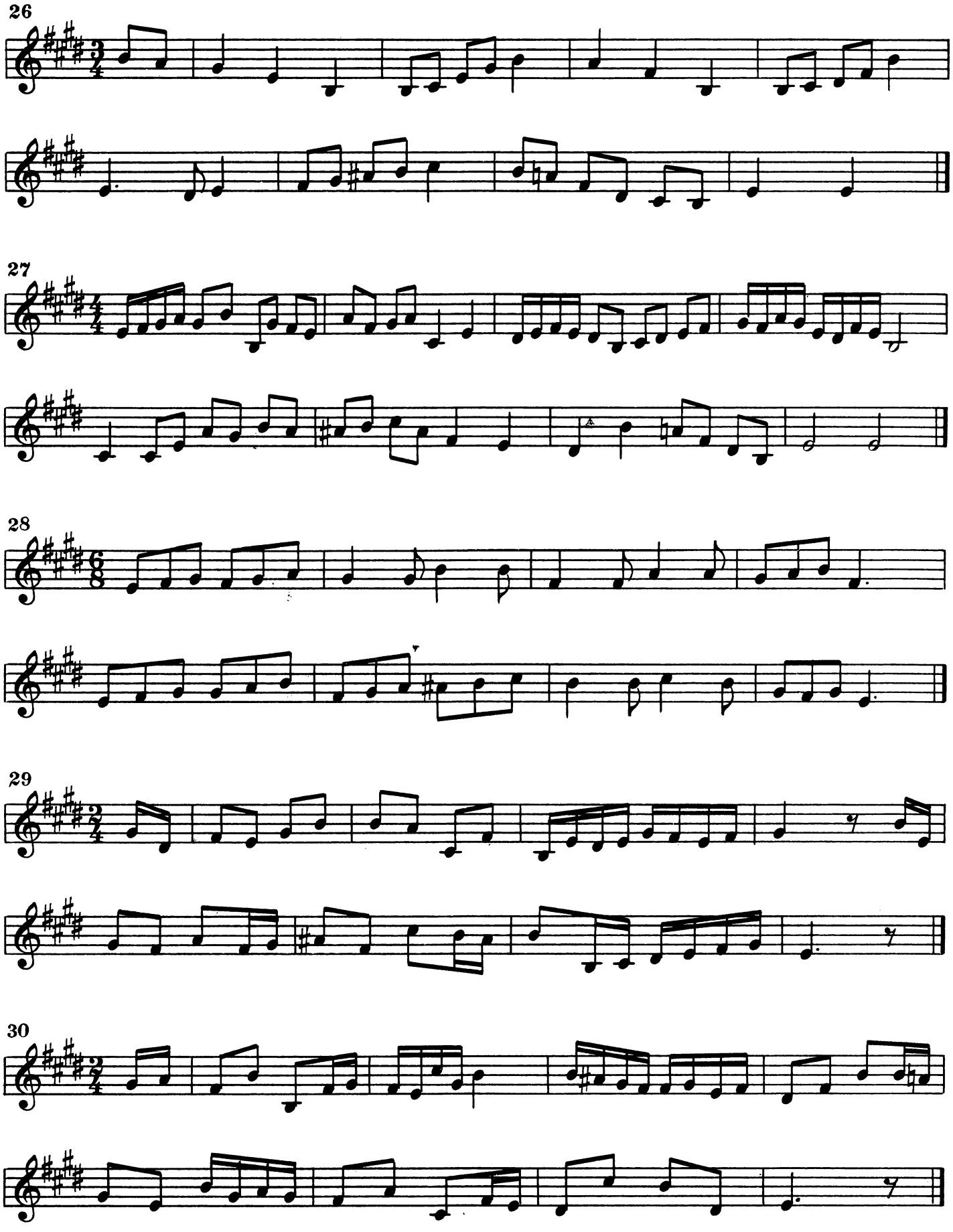
19

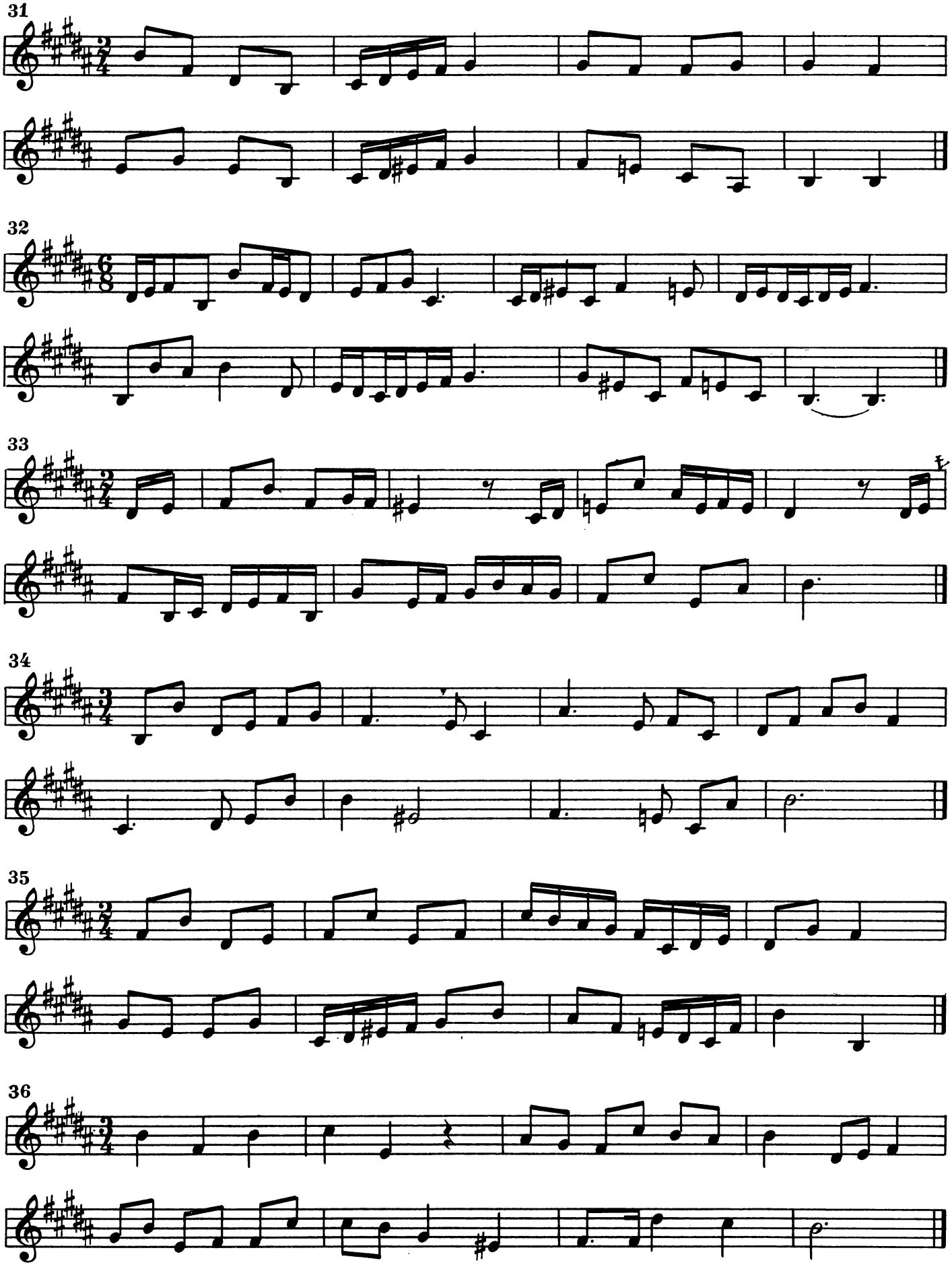


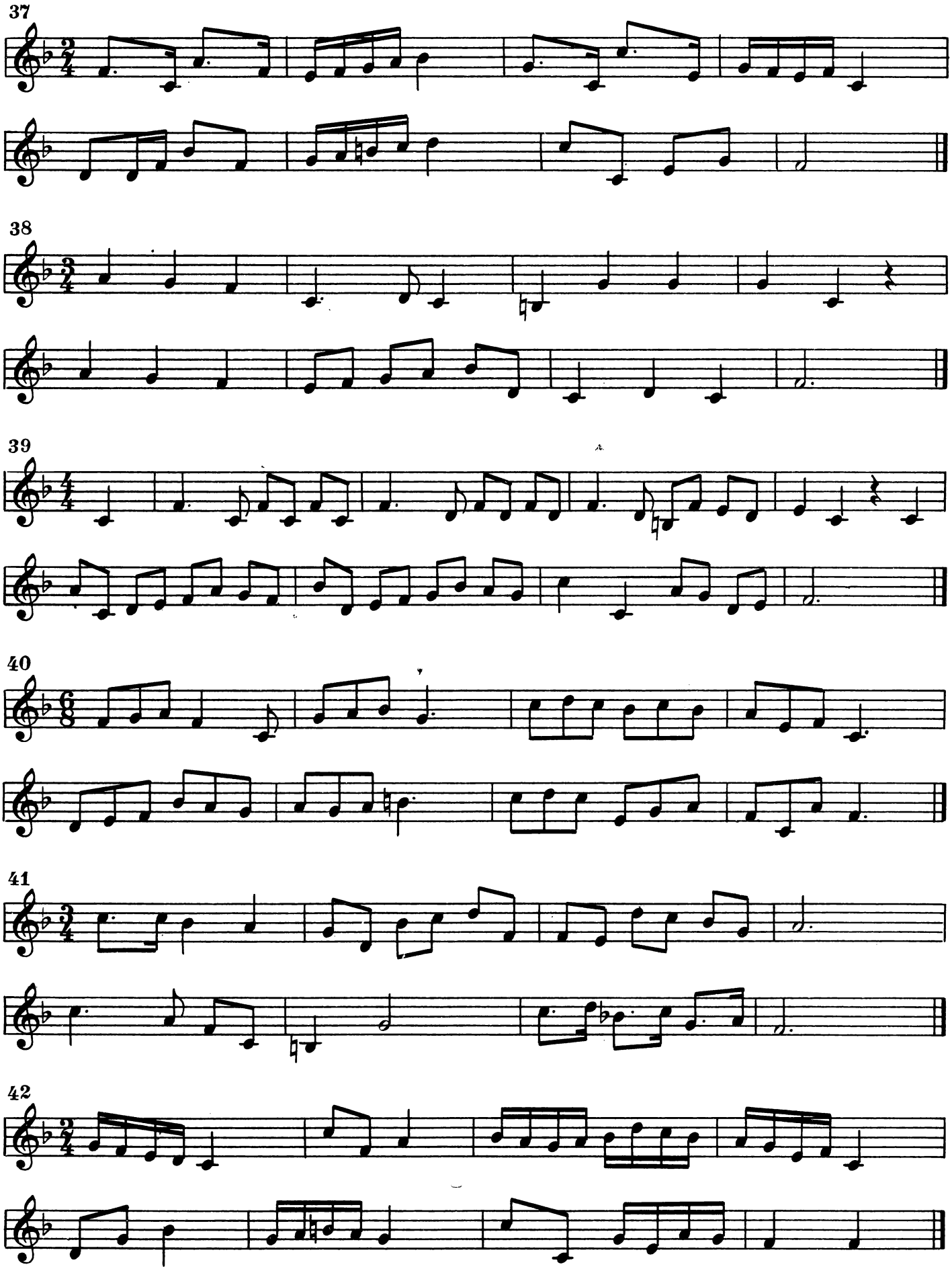
20




21
22
23
24
25


26
27
28
29
30


31
32
33
34
35
36


37
38
39
40
41
42

2. Устные диктанты

Методические указания

Устные диктанты служат материалом для слухового анализа гармонии, функциональной гармонии, мелодической фигурации с применением понятий об укрупненных единицах музыкальной информации.

1-й год обучения. Ученики должны определять на слух в порядке изучения теоретического материала (см. курс теории - "Основной теоретический курс" или ОТК) и излагать устно:

1. Движения по гамме с указанием, от какой и до какой устойчивой ступени дан отрезок гаммы (на данном этапе отрезки гамм заполняют интервалы только между устойчивыми ступенями).

2. Движения по устойчивым ступеням, прямые и ломанные, с указанием самих ступеней. Движения в пределах трезвучия, секстаккорда и квартсекстаккорда.

3. Опевания устойчивых ступеней с указанием опеваемой ступени и типа опевания.

4. Движения по фигурам дадового тяготения, прямые и ломанные.

Помимо определения на слух, ученик, закончив анализ, должен спеть и сыграть текст диктанта (без нот, пользуясь только результатами устного анализа) в любой из пройденных тональностей.

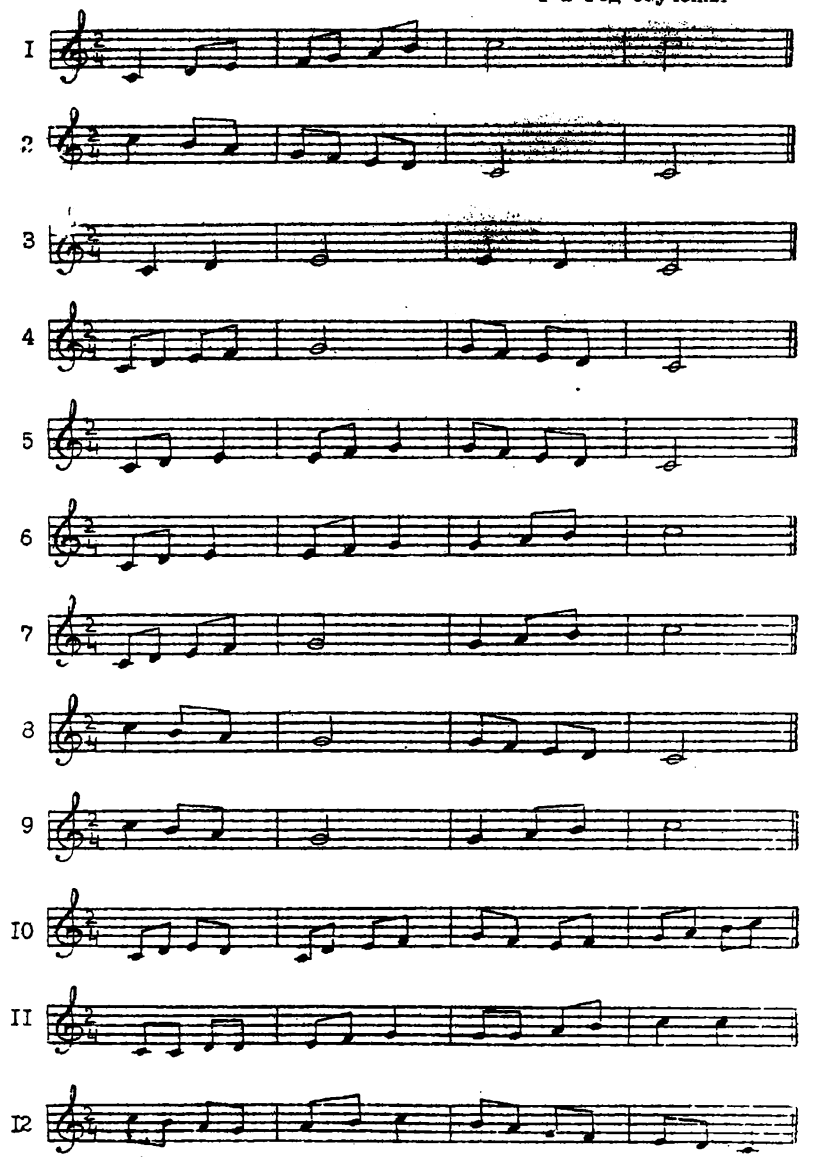
2-й год обучения. Ученики должны определять на слух все элементы, указанные для 1-го года обучения. Дополнительно: выполняется функциональный анализ диктанта; любые движения сопоставляются с функцией, в пределах которой располагается анализируемое движение. Тональности только мажорные.

3-й год обучения. Ученики должны определять на слух весь материал 2-го года обучения в "белых" минорах. Дополнительно: определяются задержания, проходящие и вспомогательные звуки.

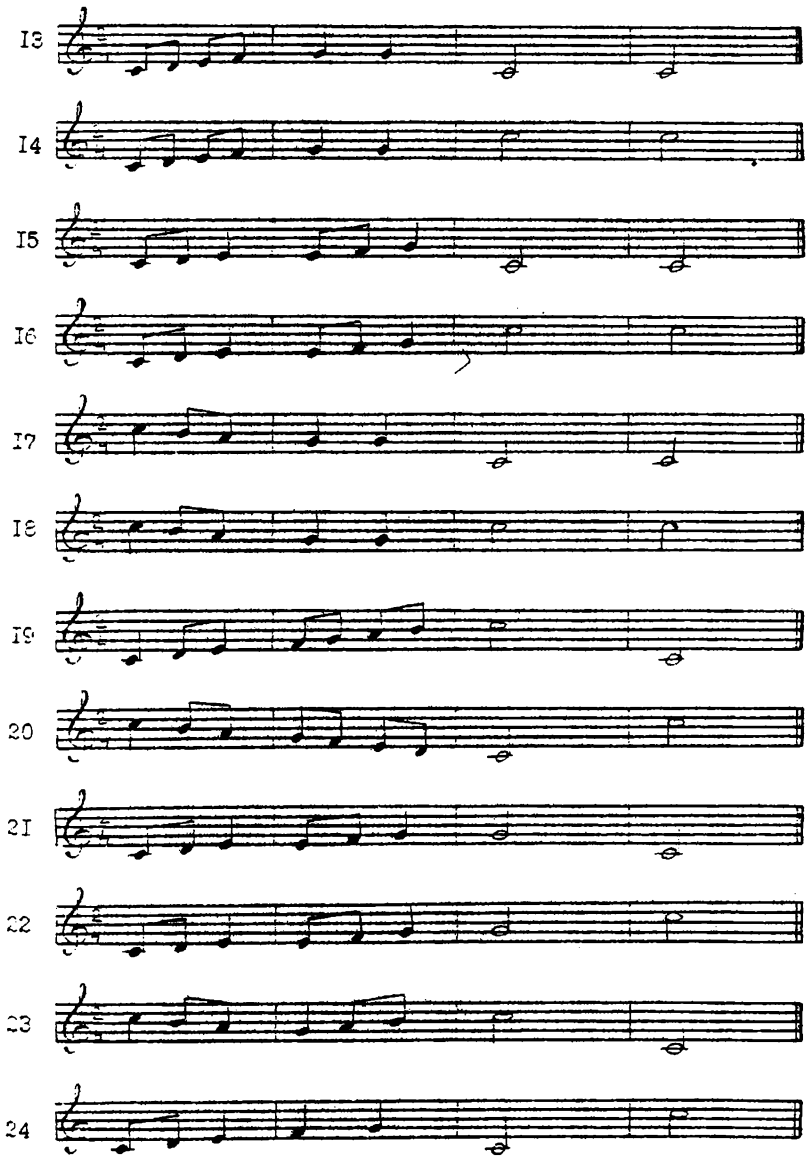
4-й год обучения. Ученики должны определять на слух весь материал 3-го года обучения во всех тональностях. Дополнительно: движения по гамме и по аккордовым ступеням определяются в пределах септаккордов.

Движения по гамме

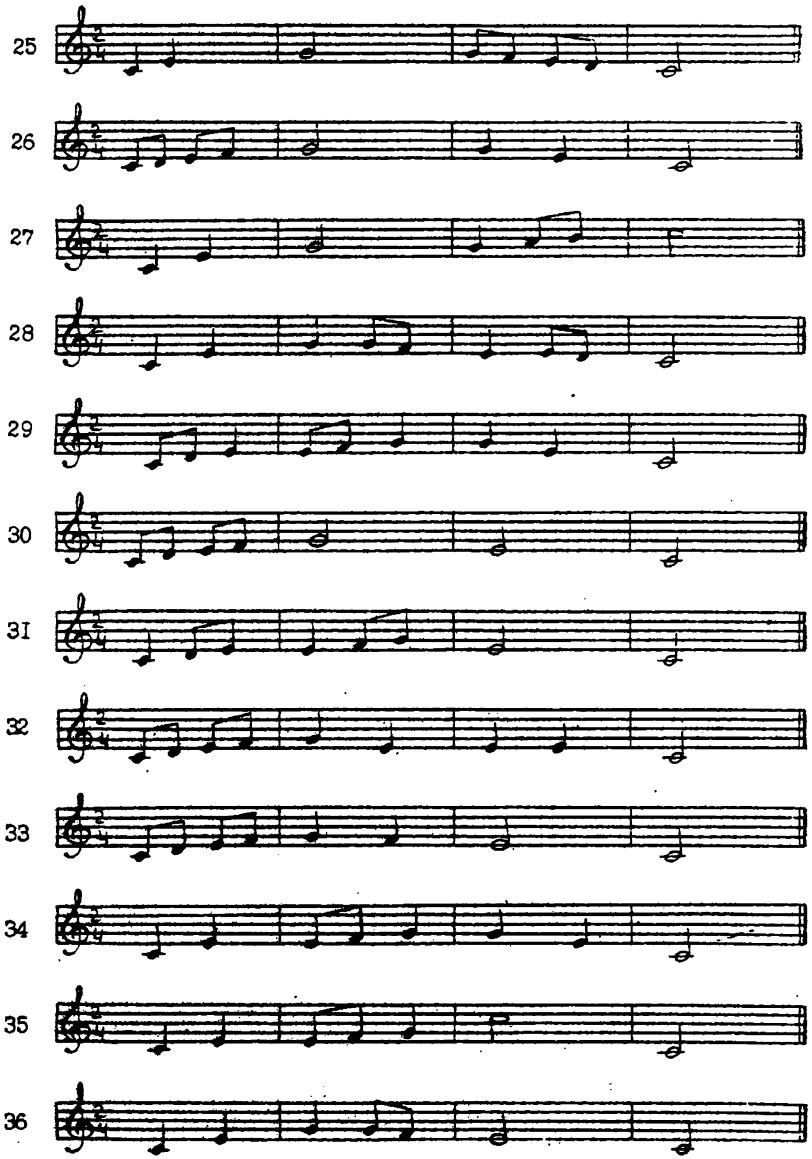
I-й год обучения



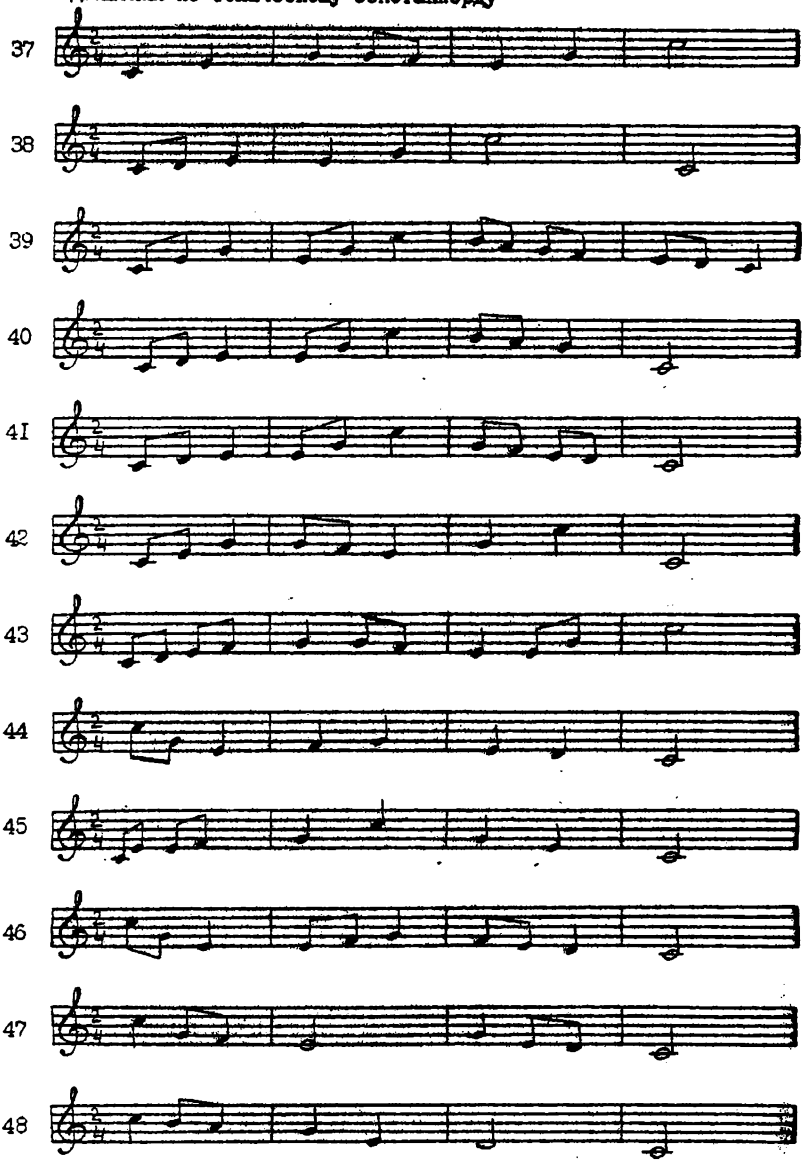
Скачок в тонику



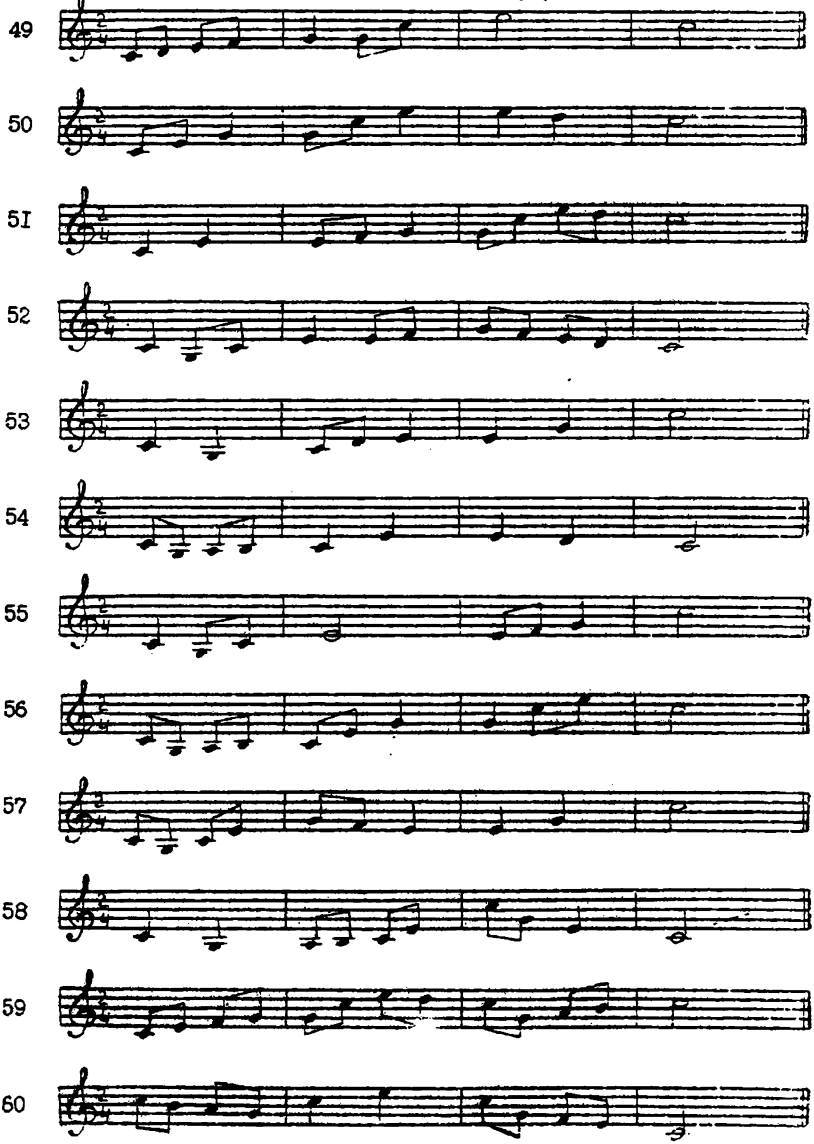
Движения по устойчивым ступеням и по гамме



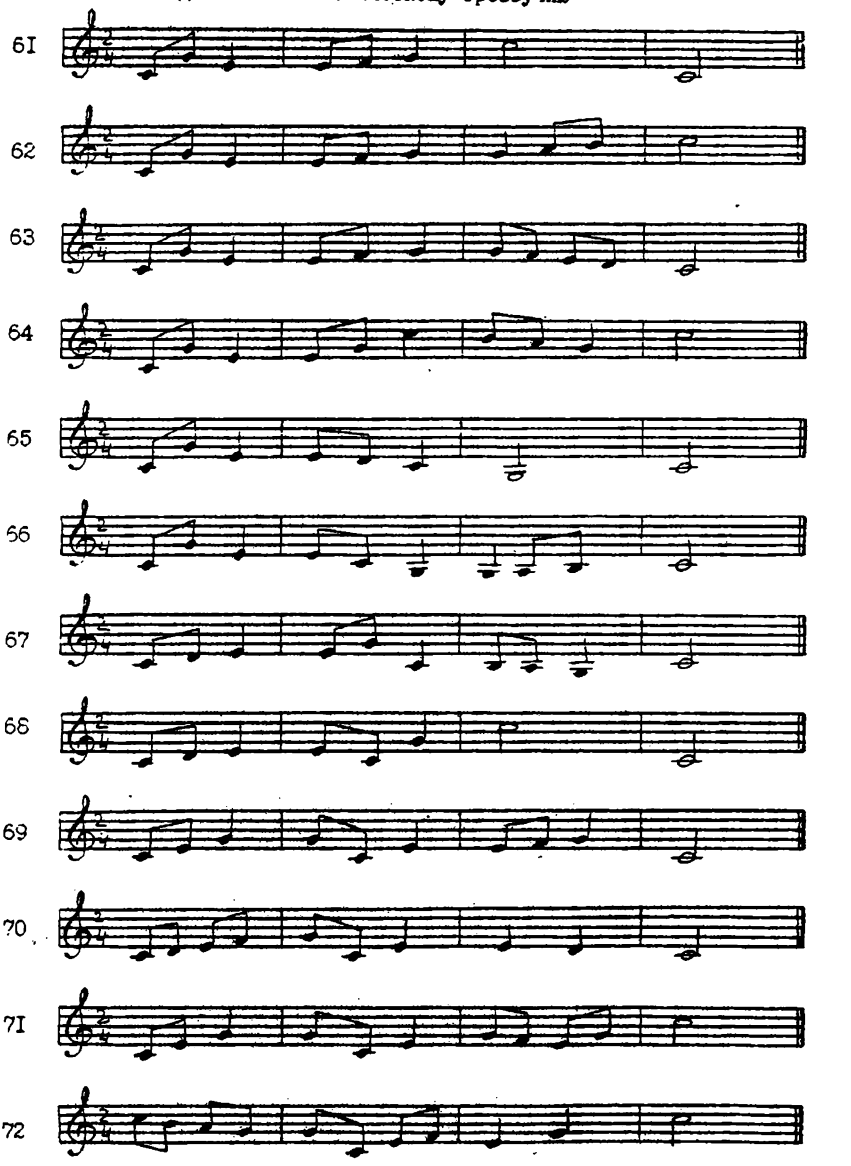
Движения по тоническому секстаккорду



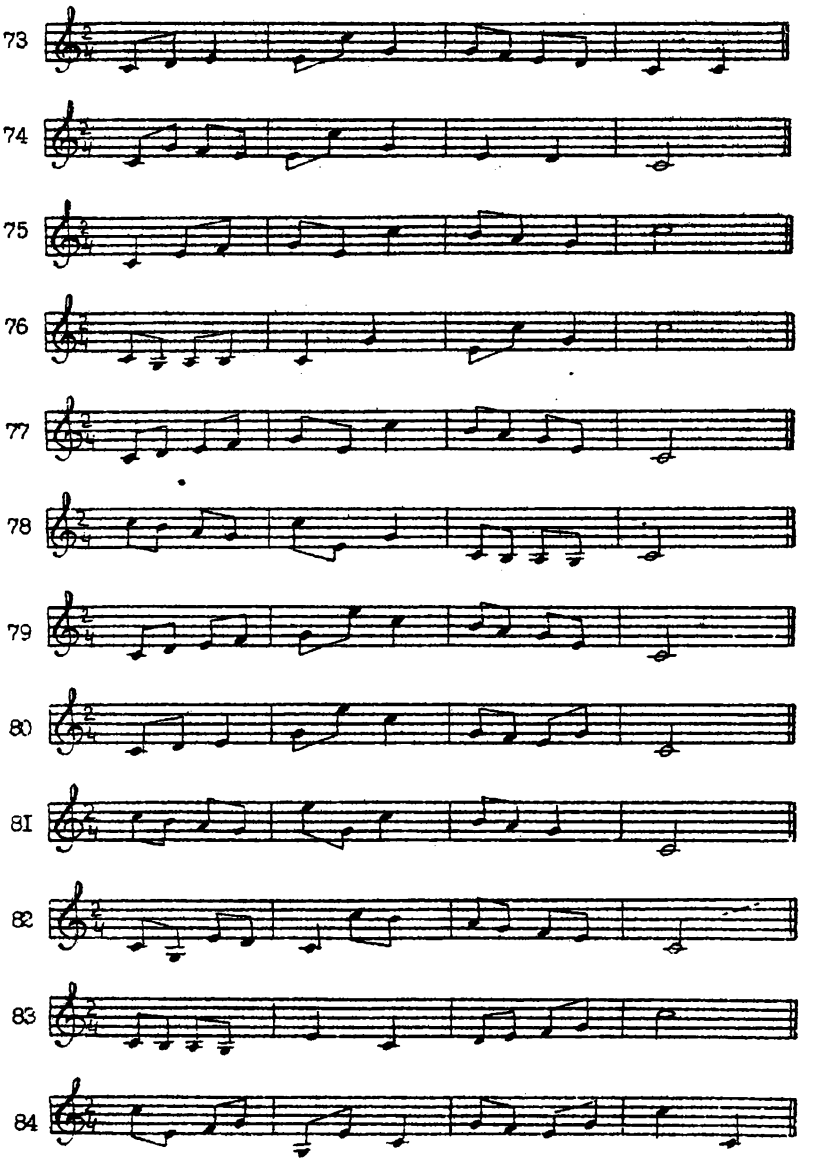
Движения по тоническому квартсекстаккорду



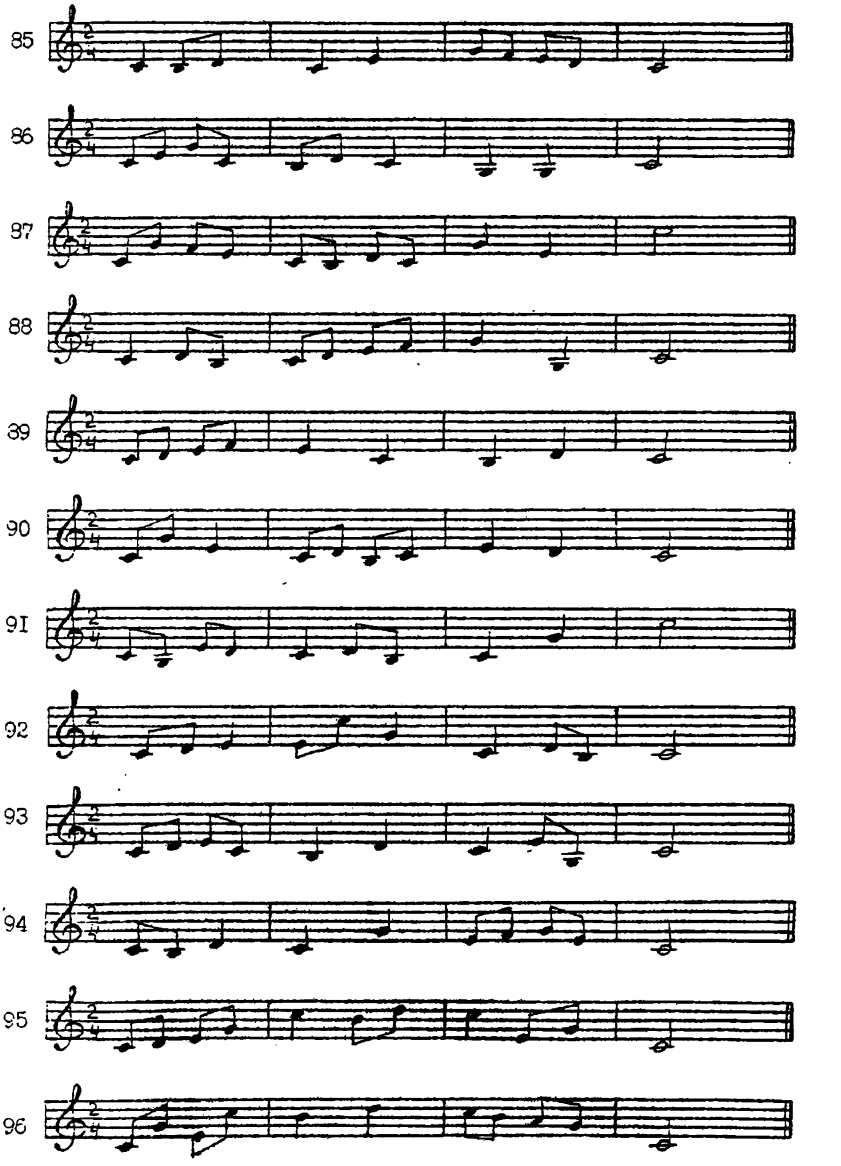
Ломаное движение по тоническому трезвучию



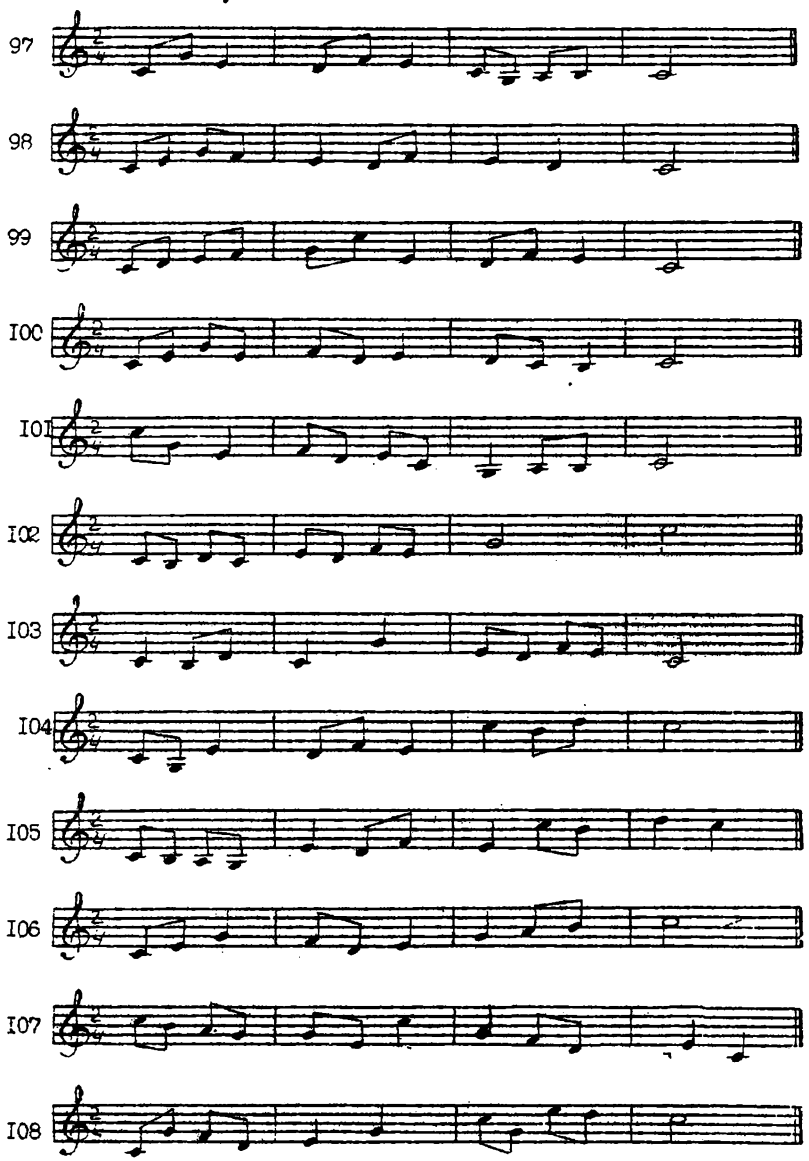
Ломаные движения по тоническим секстаккорду и квартсекстаккорду



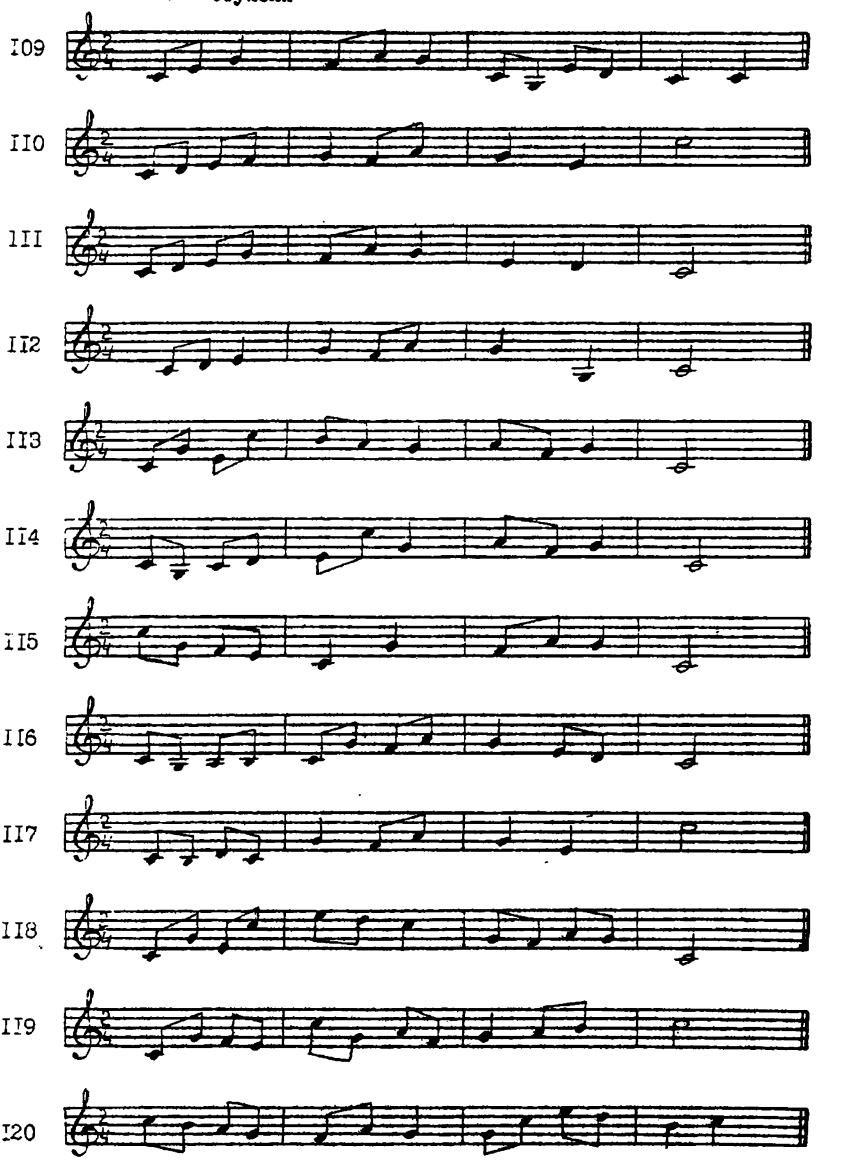
Опевание I ступени



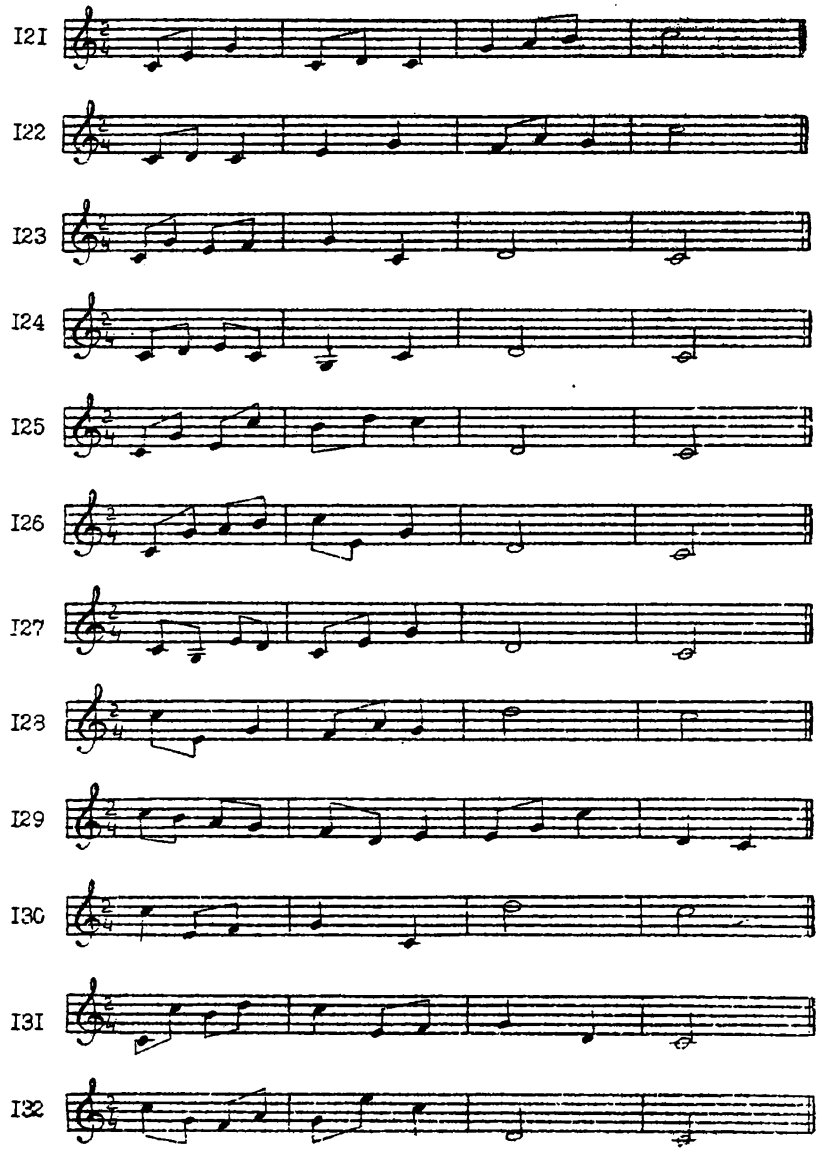
Опевание III ступени



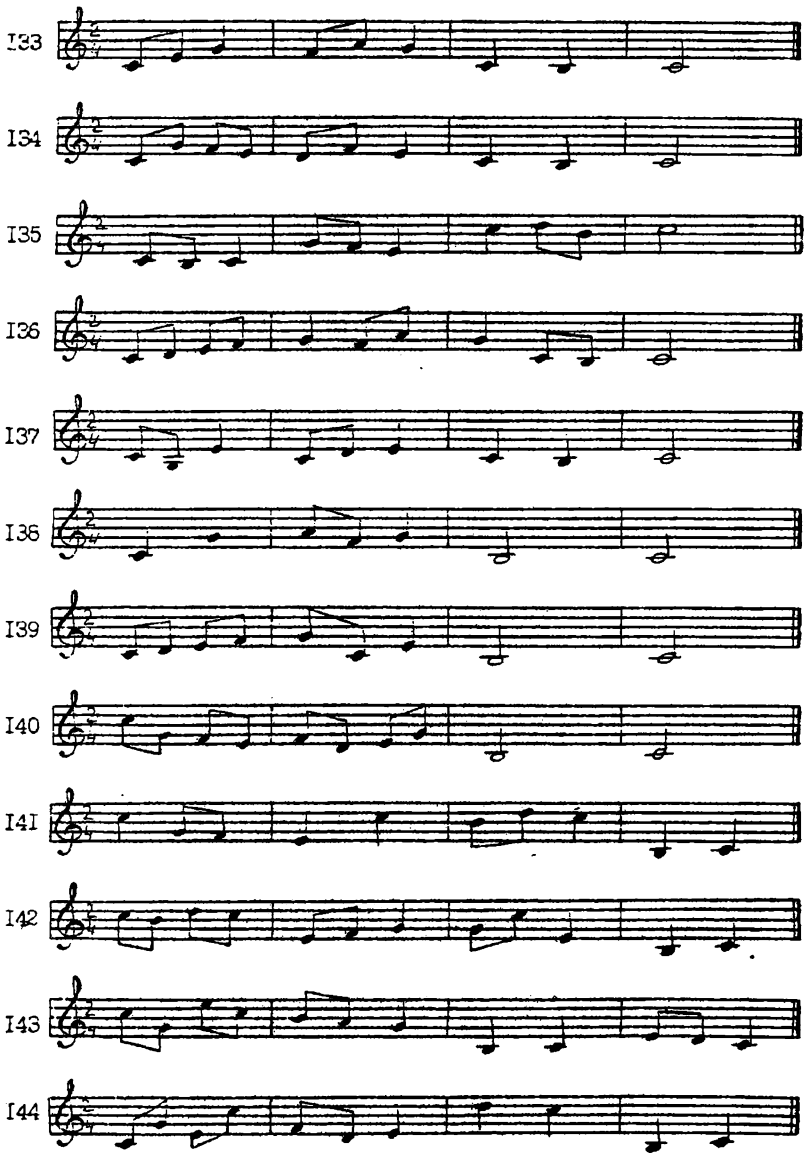
Опевание V ступени



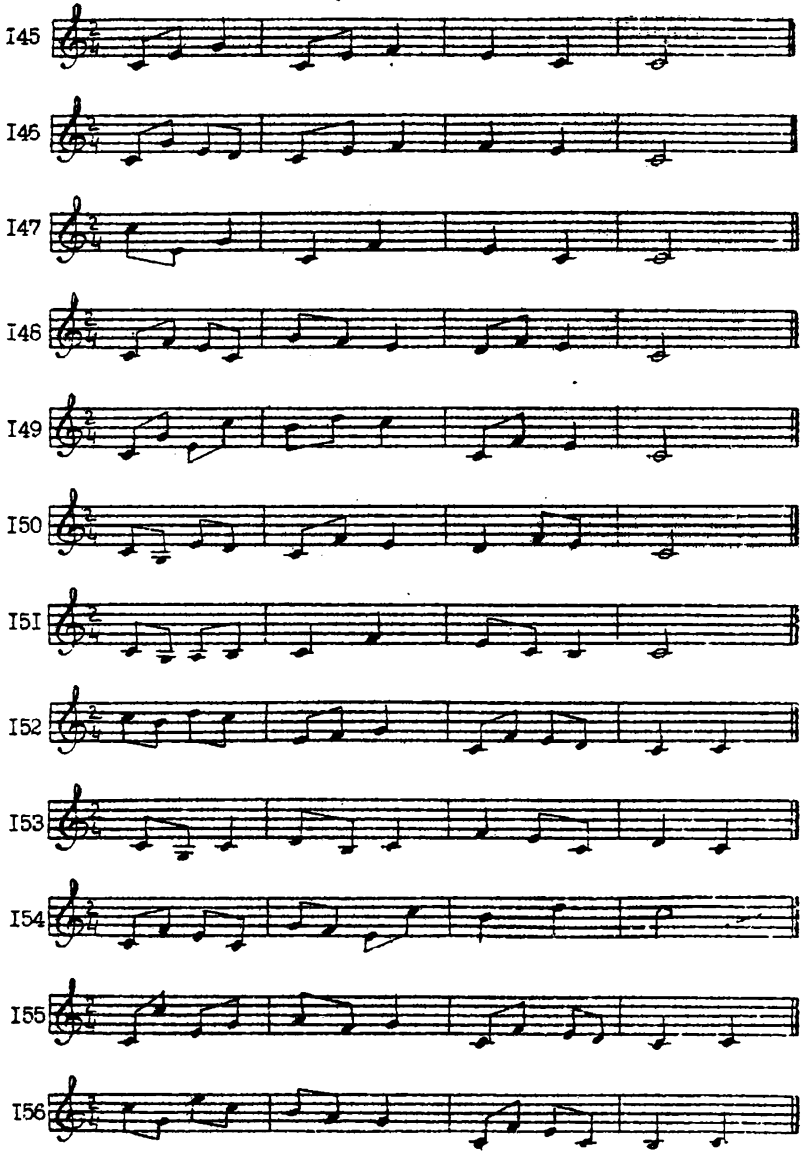
Ладовое тяготение II ступени



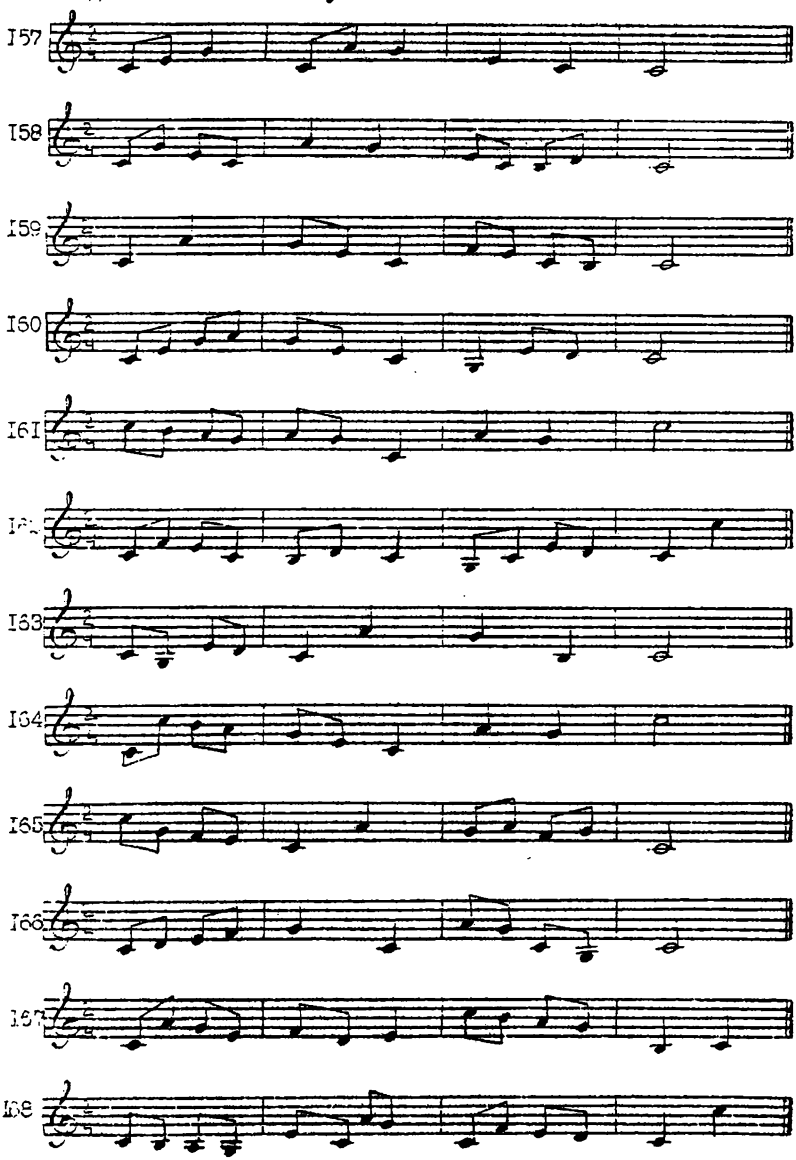
Ладовое тяготение УП ступени

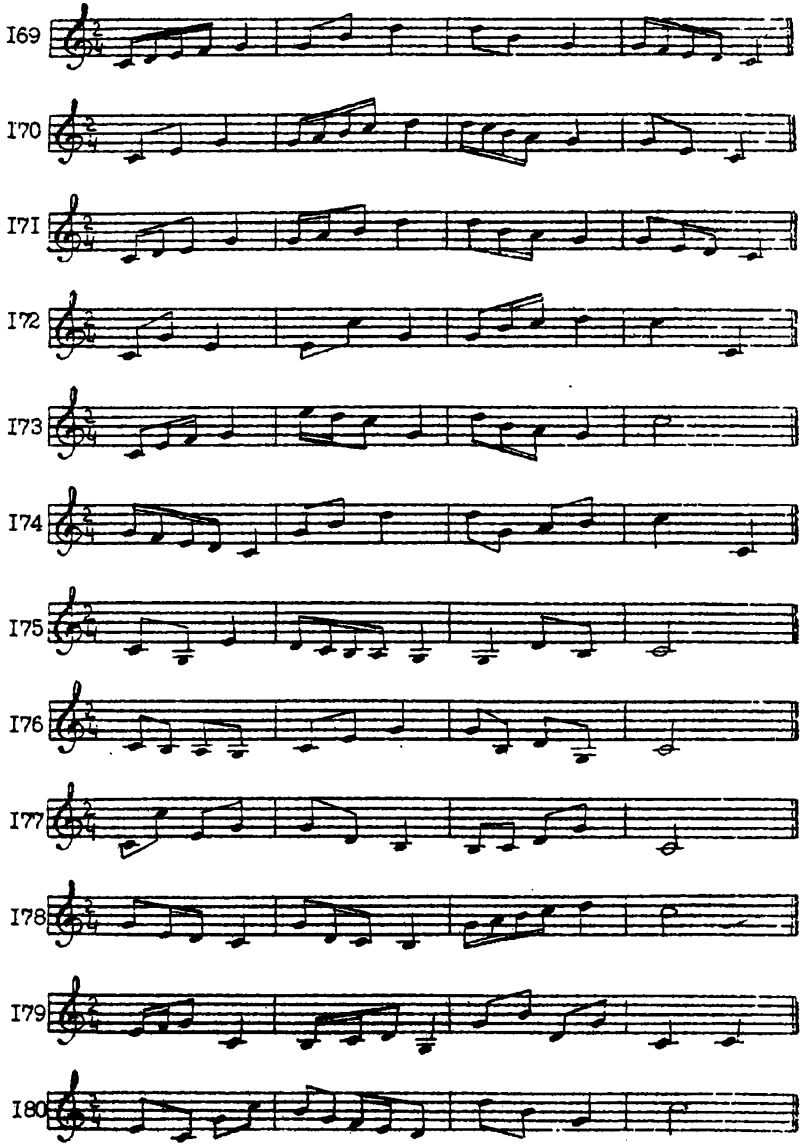


Ладовое тяготение IУ ступени

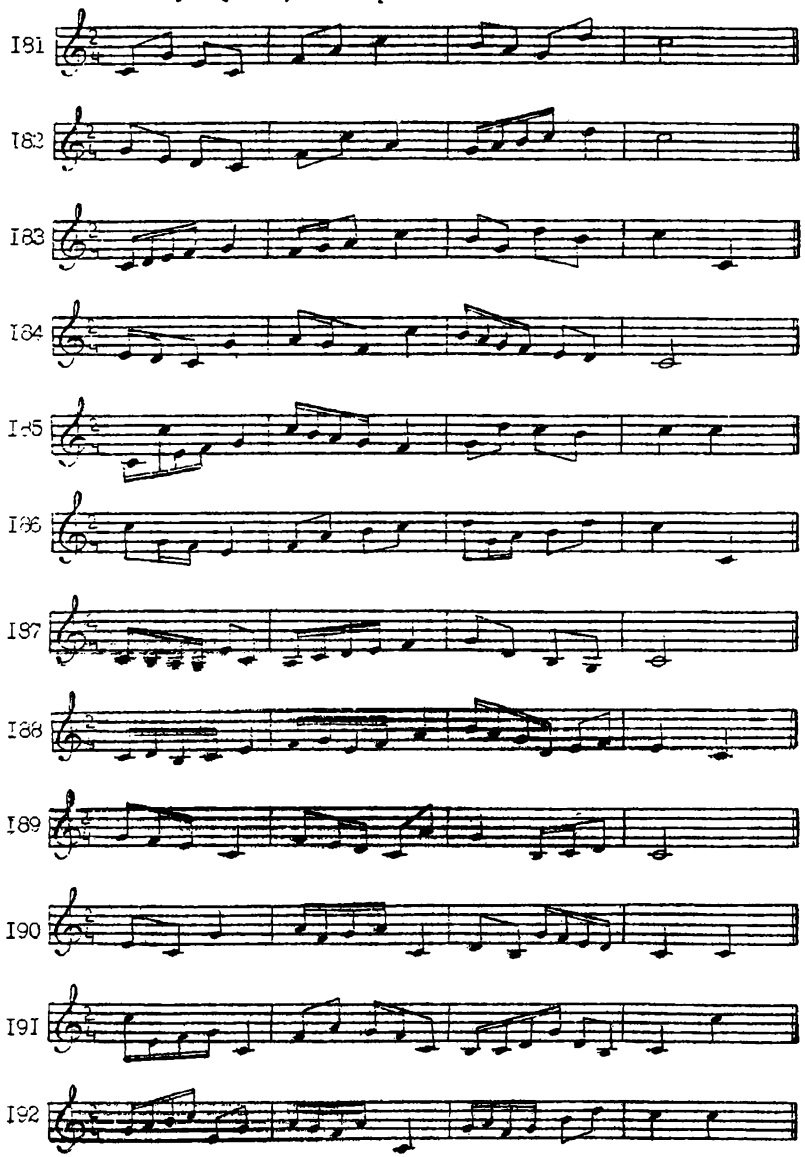


Ладовое тяготени УI ступени

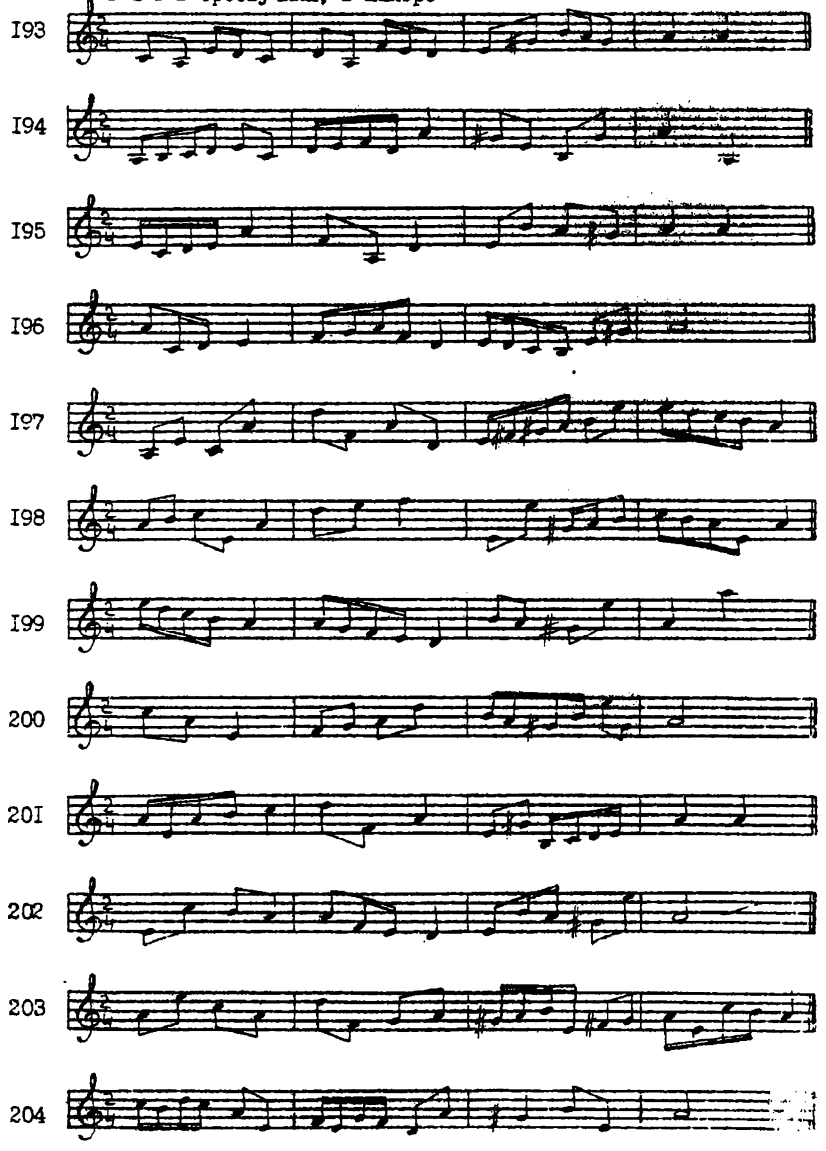


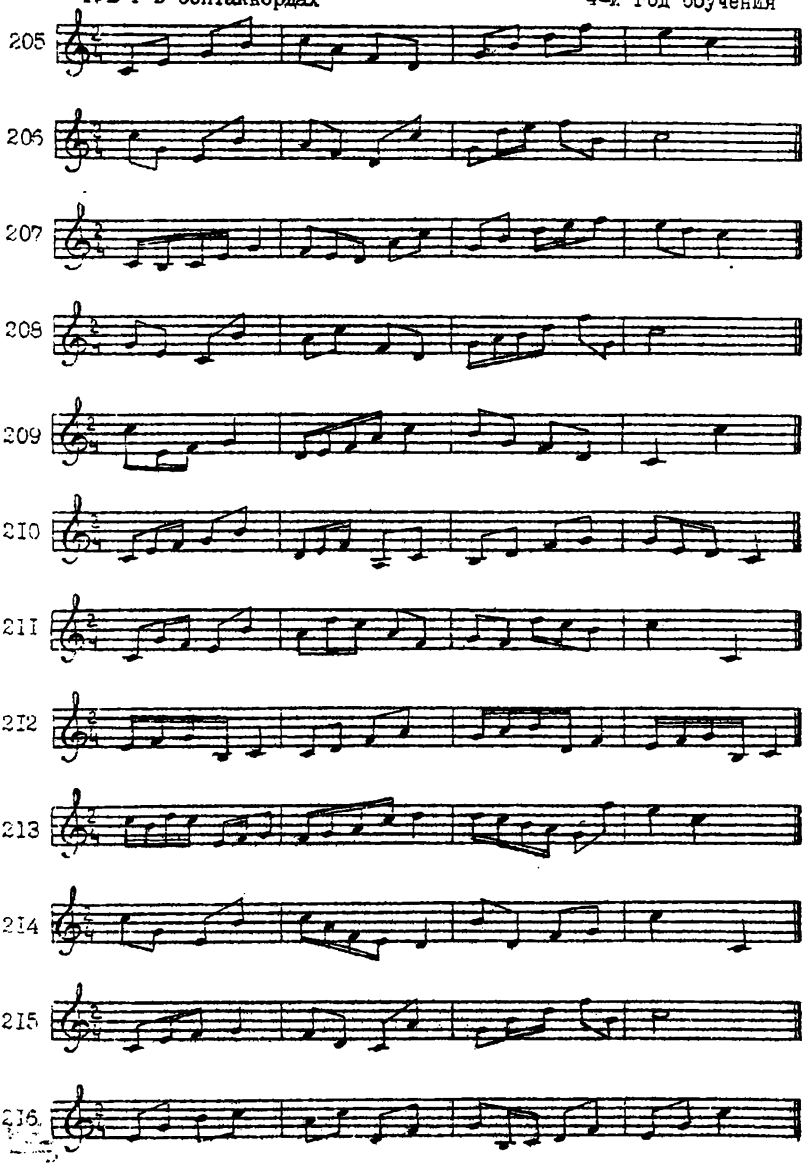

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

ТЕСТ в трезвучиях, в мажоре



TSD T в трезвучиях, в миноре




205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

СОДЕРЖАНИЕ

Методические указания 5

I. Упражнения для чтения с листа

Раздел I. Тонический мажорный лад

1. Гамма 12
2. Гамма и устойчивые ступени 15
3. Опевание устойчивых ступеней 18
4. Вводные ступени 24
5. Ладовое тяготение IУ ступени 27
6. Ладовое тяготение УI ступени 31

Раздел II. Элементарный функциональный оборот

1. Соединение тоники с доминантой 35
2. Соединение $T - S_{IV} - D - T$ в мажоре 43
3. Соединение $T - S_{IV} - D - T$ в миноре 63

Раздел III. Главные септаккорды

1. Доминантсептаккорд и трезвучия T и S_{IV} 77
2. Септаккорд тоники; S_{II} – септаккорд II ступени 93
3. Функция 2D : малый мажорный септаккорд II ступени .. 100

2. Устные диктанты

Методические указания 106

I год обучения

1. Движения по гамме 109
2. Скачок в тонику 110
3. Движения по устойчивым ступеням и по гамме 111
4. Движения по тоническому септаккорду 112
5. Движения по тоническому квартсептаккорду 113
6. Ломаное движение по тоническому трезвучию 114
7. Ломаное движение по тоническому секстаккорду и квартсекстаккорду 116
8. Опевание I, III, V ступеней 116
9. Ладовое тяготение II, VII, IV, VI ступеней 119

2 год обучения

1. Соединение доминанты и тоники 123
2. TSDT в трезвучиях, в мажоре 124

3 год обучения

1. TSDT в трезвучиях, в миноре 133

4 год обучения

1. TSDT в септаккордах 139