Тема: Нотная запись

План:

1. Проблема сохранения музыки в раннем Средневековье.
2. Невменная нотация (V-XI вв.)
3. Реформа Гвидо д'Ареццо (XI в.)
4. Современная нотная система: язык звуков и времени

Цель лекции: Сформировать у студентов целостное представление о нотной записи как о развивающейся системе, профессиональном языке и ключевом объекте будущей педагогической деятельности.

Задачи:

1. Раскрыть исторические предпосылки возникновения современной нотации.
2. Проанализировать структуру и элементы современной нотной системы.
3. Обозначить основные методические принципы и приёмы первоначального обучения детей нотной грамоте.

Оборудование: ПК, проектор, презентация (с изображениями невм, портретом Гвидо д'Ареццо, схемами), фортепиано (для звуковых примеров).

От невм к нотам: история одной революции

V век нашей эры. Христианство распространяется по Европе, и нужно унифицировать богослужение, в том числе песнопения. Как передать мелодию от монастыря к монастырю? На слух? Ненадёжно. Так появляются невмы (от греч. "пневма" – дыхание) – специальные значки над текстом, показывающие направление мелодии: вверх, вниз, группа нот.

Вот вирга (/) – голос идёт вверх, вот пунктум (•) – голос идёт вниз. Это была шпаргалка для памяти, а не точная запись. Высота звука была относительной.

Революция случилась в XI веке. Её приписывают монаху Гвидо д'Ареццо. Что он сделал?

Он ввел нотный стан – сначала одну, потом четыре линии. Это дало координатную сетку!

Он дал линиям ключ – условное обозначение высоты конкретного звука. Появилась абсолютная высота.

Он дал имена нотам! Взяв гимн святому Иоанну, где каждая строка начиналась на тон выше предыдущей, он использовал первые слоги: Ut queant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum / Famuli tuorum / Solve polluti / Labii reatum. UT (позже заменили на DO), RE, MI, FA, SOL, LA. Си появилось позже. Родилась сольмизация – основа нашей музыкальной педагогики!

Это был прорыв, сравнимый с изобретением книгопечатания. Музыка вырвалась из плена устной традиции.

Современная нотная запись: язык звуков и времени

Существует семь основных звуков: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Они соответствуют белым клавишам фортепиано.

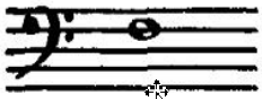
Пять линий, на которых пишутся ноты, называются нотным станом или нотоносцем . Нумерация линий — снизу вверх. Ноты могут располагаться на линиях и между ними.

В начале нотного стана пишется ключ. От него зависит место каждой ноты на нотном стане. Наиболее распространенные в настоящее время ключи: скрипичный, басовый, альтовый и теноровый.

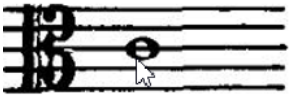
Скрипичный ключ (ключ Соль) обозначает, что на второй линии пишется нота соль первой октавы:

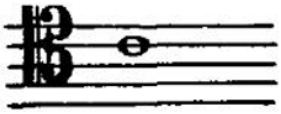
Басовый ключ (ключ Фа) обозначает, что на четвертой линии пишется фа малой октавы:

Альтовый ключ (ключ До) обозначает, что на третьей линии пишется до первой октавы:

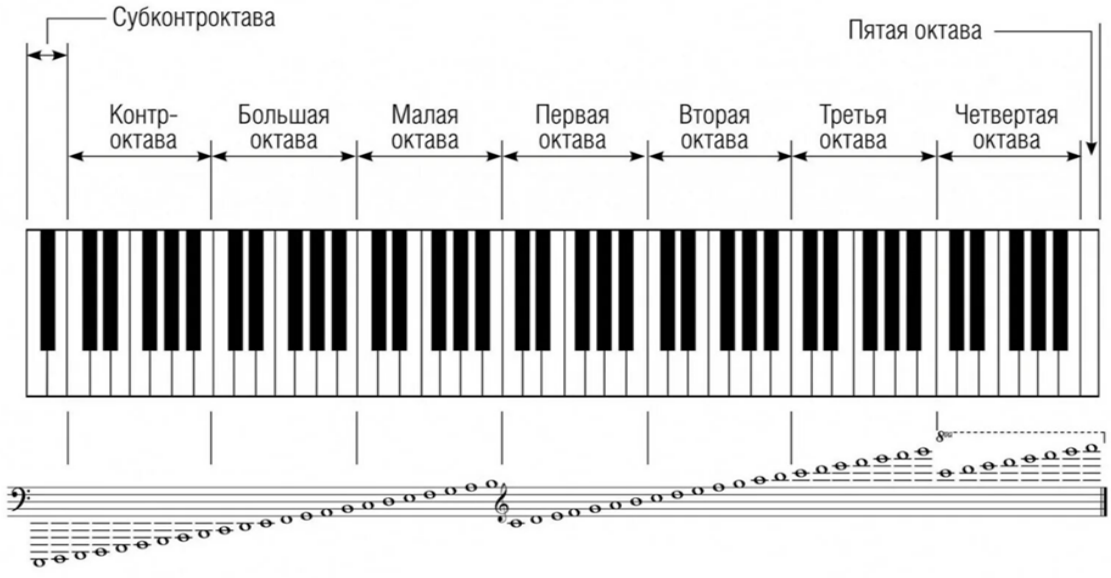

Теноровый ключ (ключ До) обозначает, что на четвертой линии пишется до первой октавы:

Дополнительные знаки: Диез, бемоль, бекар – это как знаки препинания, меняющие смысл (звуковысотность). Лиги, точки – продлевают звучание.

Такт – слово. Музыка, как речь, имеет дыхание, пульс. Тактовая черта делит её на равные отрезки – такты. Размер (например, 4/4) – это «рецепт» такта: в нём четыре доли, и каждая доля – это четвертная нота. Это сердцебиение музыки.

Музыкальная фраза – предложение. Из тактов складываются фразы. А чтобы показать, как их исполнять, нужны штрихи (стаккато, легато) и динамика (p, f, crescendo). Это интонация, эмоция, вопросительные и восклицательные знаки нашей музыкальной речи.

Педагогический взгляд: как мы будем учить этому детей?

А теперь, самый важный для вас блок. Как преподнести эту сложную систему ребёнку, чтобы она не вызывала страха, а стала увлекательной игрой?

От слуха – к знаку. Никогда не начинайте с нот! Сначала – пение, хлопки, движение под музыку. Ребёнок должен прочувствовать ритм и мелодию в теле. Затем мы говорим: «А давай нарисуем, как летела эта мелодия? Вверх-вниз». Это и есть возврат к невмам, но на новом уровне.

Образы и ассоциации. Скрипичный ключ – «скрипочка», «улитка». Басовый – «усики», «точки вокруг линии Фа». Ноты на линейках: ДО, МИ, СОЛЬ, СИ, РЕ – запоминаем как слово ДоМиСольСиРе. Ноты между линейками: РЕ, ФА, ЛЯ, ДО – «Ребята ФА ЛЯт DOма». Басовый ключ: линии – Соль, Си, Ре, Фа, Ля – «Солдат Бойся, Ревущий Фронт Ляжет».

Игра и творчество.

Создайте «НОТНЫЙ АЛЬБОМ», где каждый рисует свой ключ, ноты, придумывает им характеры.

Ритмические диктанты телом: шаг – четверть, хлопок – восьмые.

Сочинение простейших мелодий из 3-4 нот сразу после их изучения. Пусть это будет «Мелодия дождя» или «Песня робота». Ребёнок из пассивного читателя становится автором.

Постепенность. Нельзя вывалить на ребёнка всё сразу. Сначала ритм (на одной ноте), потом высота (на целых нотах), потом они соединяются. Поэтапно, как в любом обучении.

Заключение: Нотная запись — это мост.

Итак, что же такое нотная запись для нас, педагогов музыкантов? Это мост между композитором и исполнителем. Это мост между эпохами. Мы можем сыграть и Баха, и Цоя. Это мост между учителем и учеником. А в ваших руках — умение строить этот мост так, чтобы по нему было интересно и радостно идти.

Ваша задача – не просто научить «ставить пальчики на нужные клавиши». Ваша задача – расколдовать эти чёрные значки на бумаге, вдохнуть в них жизнь и показать детям, что за ними скрывается целый мир чувств и историй.

Ваше домашнее задание: Придумайте одно игровое упражнение для объяснения длительностей и одно — для запоминания нот в скрипичном ключе. На следующей лекции мы с вами поделимся идеями.

Рекомендуемая литература:

1. Хвостовская, А. А. Сольфеджио. Рабочая тетрадь: учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт. Ссылка (Юрайт): https://urait.ru/bcode/482122

2. Березкина, Н. Ю. Сольфеджио: учебное пособие. — СПб.: Лань. Ссылка (ЭБС Лань): https://e.lanbook.com/book/170154

3. Способин, И. В. Элементарная теория музыки. — М.: Музыка. (Доступно на различных платформах). Альтернативная ссылка (IPR Smart): Часто доступен в сборниках. Рекомендую поиск по названию в ЭБС вашего вуза.

Дополнительная литература:

1. Григорьев, В. Ю. История эволюции западно-европейской нотации: учебное пособие. — Магнитогорск: МаГК.

Ссылка (IPR Smart): https://www.iprbookshop.ru/102211.html

2. Лосева, О. В. Русская нотация XI–XX веков: учебное пособие. — М.: НИЦ «Московская консерватория». Рекомендую поиск в ЭБС Лань или Юрайт по названию.

3. Методика преподавания музыкальной литературы и сольфеджио: учебное пособие / под ред. Т. В. Поповой. — М.: Прометей.

Ссылка (ЭБС Лань): https://e.lanbook.com/book/235679

4. Калинина, Г. Ф. Сольфеджио. Рабочая тетрадь для детей. — М.: Издательский дом В. Катанского