Тема: «Лад и тональность»

Цели:

1. Сформировать углубленное системное представление о ладе и тональности как фундаментальных категориях музыкального мышления.
2. Проанализировать виды ладов и систему тональностей.
3. Освоить методические принципы введения понятий «лад» и «тональность» в школьной и начальной профессиональной практике.

План лекции:

1. **Введение. Феномен лада как основа музыкального мышления.**
    - Лад — система соподчинения звуков. Эстетический и акустический аспекты.
    - Ключевые признаки лада: наличие устоев (тоника) и неустоев, система тяготений.
    - Дифференциация понятий: «звукоряд», «лад», «тональность», «гамма».
2. **Классификация ладов.**
    - **Диатонические семиступенные лады:** натуральные мажор и минор (три вида: натуральный, гармонический, мелодический). Лады народной музыки (оборотные лады, или церковные лады): дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, локрийский.
    - **Пентатоника** как бесполутоновая диатоника.
    - **Симметричные лады:** целотонный, уменьшенный (тон-полутон), лады ограниченной транспозиции (М.О. Мессиан).
    - **Хроматический лад.**
3. **Тональность. Система тональностей.**
    - Тональность как конкретное воплощение лада на определенной высоте.
    - Параллельные и одноименные (энгармонически равные) тональности.
    - Квинтовый круг мажорных и минорных тональностей. Порядок ключевых знаков.

    - Транспозиция и модуляция.

4. **Методика преподавания темы «Лад и тональность» в общеобразовательной и детской школе искусств.**
    - Донотный период: формирование представления об устойчивости и неустойчивости.
    - От ощущения лада к его осознанию. Роль тонического трезвучия.
    - Игровые и ассоциативные приемы для запоминания ключевых знаков.
    - Типичные ошибки учащихся и пути их преодоления.

Основное содержание лекции

1. Введение.
Лад — это система отношений между звуками, основанная на их **соподчинении**: выделении главного, устойчивого звука (тоники) и подчинении ему остальных, неустойчивых звуков, тяготеющих к устойчивым. Лад придает музыке смысл, логику и завершенность.

Важнейшее свойство лада — функциональность.

- **Устой (тоника, Т)** — центр притяжения, точка покоя.
- **Неустой** — требует движения, разрешения в устой.

Не путать:

- **Звукоряд** — просто набор звуков в восходящем/нисходящем порядке.
- **Гамма** — звукоряд, выстроенный в пределах октавы по ступеням данного лада. Это **модель** лада.
- **Тональность** — **ладо-высотная позиция**. Это конкретный «адрес»: например, *ре мажор* — это мажорный лад с тоникой «ре».

2. Классификация ладов.

- **Натуральный мажор (ионийский лад)** и **натуральный минор (эолийский лад)** — основа классической тональности. Их модификации (**гармонический** и **мелодический** минор, реже — мажор) возникают для усиления тяготения к тонике (вводный тон) и мелодической пластики.
- **Лады народной музыки (диатонические лады):** Отличаются положением больших и малых секунд в пределах октавы.
    - *Дорийский* (минор с высокой VI) — светлая грусть.

    - *Фригийский* (минор с низкой II) — испанский, восточный колорит.
    - *Лидийский* (мажор с высокой IV) — «космическое», сказочное звучание.
    - *Миксолидийский* (мажор с низкой VII) — народный, фольклорный мажор.
- **Пентатоника** (5 звуков) — основа мелодики многих культур. Важна для развития слуха и вокальной техники (нет полутонов, нет резких тяготений).
- **Симметричные лады** — результат деления октавы на равные части. Создают эффект «невесомости», отсутствия ясной тоники (целотонный лад у Глинки, Римского-Корсакова; уменьшенный лад в музыке драматических, тревожных состояний).

3. Тональность. Система тональностей.

- **Тональность** — это «ладо-высотный организм». Название тональности содержит два параметра: 1) **Высота тоники** (буква), 2) **Ладовое наклонение** (мажор/минор).
- **Квинтовый круг** — гениальная система организации 30 тональностей (15 мажорных и 15 параллельных им минорных). Он наглядно демонстрирует:
    - Родство тональностей (чем больше общих знаков, чем ближе в круге).
    - Логику появления знаков альтерации (фа# — до# — соль#...).
- **Параллельные тональности** (например, До мажор и ля минор) имеют **одинаковые ключевые знаки**, но разную тонику и ладовое наклонение. Их общий звукоряд — важнейшая связь.
- **Одноименные тональности** (До мажор и до минор) имеют **общую тонику**, но разные ключевые знаки и ладовое наклонение.

4. Методика преподавания.
Это ядро лекции для будущего педагога. Изучение должно идти **от слуха и практики — к теории**.

- **Этап 1 (1 класс ДШИ, 1-3 класс школы):** Формирование **слухового ощущения** лада.

    - *Приемы:* Пение песенок с ясной тоникой. Определение на слух, «закончилась ли песенка» (ощущение тоники). Игра «Солнышко и тучки» (мажор/минор).

- **Этап 2 (2-3 класс ДШИ):** Первичное осознание. Введение терминов «мажор», «минор», «тональность». Пение устойчивых и неустойчивых ступеней, их разрешение.
- **Этап 3:** Изучение **квинтового круга**. Методика:
    - *Ассоциативные цепочки:* **Фа**рфоровая **Ча**шка в **Соль**овом **Ре**ке **Ля**жет на **Ми**шку **Си**него.
    - *Графическое моделирование:* Рисование круга, заполнение его тональностей.
    - *Практика:* Подбор аккомпанемента от разных тоник, транспозиция простых мелодий.
- **Типичные ошибки и их решение:**
    - *Путают параллельные и одноименные тональности.* **Решение:** Акцент на разнице критериев: «параллельные» = общие знаки, «одноименные» = общая нота-тоника.
    - *Не слышат разницы между гармоническим и натуральным минором.* **Решение:** Пропевание VII повышенной ступени и ее тяготения в I. Сравнение характерного «восточного» колорита.
    - *Механическое заучивание знаков.* **Решение:** Обязательное проигрывание и пение гамм, трезвучий, простых каденций в изучаемой тональности.

Заключение.
Понимание лада и тональности — это ключ к осмысленному восприятию, исполнению и созданию музыки в рамках тональной системы. Для педагога критически важно не просто передать студентам теоретические сведения, а **вырастить у них живое, интуитивно-осознанное ладовое чувство**, которое станет основой их будущей музыкальной и педагогической деятельности.

Рекомендуемая литература (базовые учебники):

1. **Способин И.В.** Элементарная теория музыки. – М.: Кифара. (Главы о ладе и тональности — классика жанра).

2. **Вахромеев В.А.** Сольфеджио. Теория музыки. – М.: Музыка. (Доступное объяснение основ).
3. **Островский А.Л.** Краткий учебник гармонии. – М.: Музыка. (Глава о ладе дает глубокое системное понимание).

Дополнительная литература (с ссылками на ЭБС):

1. **Мюллер Т.Ф.** Гармония: Учебник.
    - **ЭБС "Лань"**: (https://e.lanbook.com/). В главах, посвященных диатонике, дается блестящий анализ ладовой организации.
2. **Тюлин Ю.Н., Привано Н.Г.** Теоретические основы гармонии.
    - **ЭБС "Юрайт"** (https://urait.ru/) или **"IPR SMART"**. Содержит глубокий историко-теоретический анализ становления мажоро-минорной системы.
3. **Синявская Г.А., Терещенко Н.В.** Учимся анализировать музыку: лад, тональность, гармония.
    - **ЭБС "Лань"**. Практико-ориентированное пособие с множеством примеров и заданий, идеально для будущего педагога.
4. **Берков В.О.** Гармония. Учебник для музыкальных вузов.
    - **ЭБС "Лань"**. Классический труд, где тема лада рассматривается фундаментально.
5. **Красинская Л.Э., Уткин В.Ф.** Элементарная теория музыки. 4-е изд.
    - **ЭБС "Юрайт"**. Содержит четкие таблицы, схемы (квинтовый круг, виды ладов), удобные для использования на уроке.
6. **Агажанов А.П.** Курс сольфеджио. Диатоника. Хроматизм. Модуляция.
    - **ЭБС "IPR SMART"**. Прямой выход на практику сольфеджио, содержит упражнения для освоения лада и тональности на слух и в пении.

Задание для самостоятельной работы:

1. **Аналитическое:** Возьмите нотный текст романса М. Глинки «Жаворонок» (тонов. соль минор).
    - Определите вид минора в первых 8 тактах мелодии (натуральный/гармонический/мелодический). Обоснуйте, указывая конкретные такты и ступени.

- Выпишите ключевые знаки для трех одноименных и трех параллельных тональностей к данной.

2. **Методическое:** Разработайте конспект фрагмента урока для 2 класса ДШИ (или 5 класса общеобразовательной школы) на тему «Знакомство с мажором и минором». Включите:
   - Цель и задачи фрагмента (2-3 мин урока).
   - Два разных приема для демонстрации контраста ладов (на слух, на инструменте, в движении и т.д.).
   - Одно практическое творческое задание для детей (например, подобрать окончание мелодии в мажоре или миноре).