Тема: Лады народной музыки (ладовая система и её проявления в фольклоре)

План:

1. **Понятие лада в сольфеджио и в народной музыке**
2. **Ладовые типы в народной музыке**
3. **Мелодика и лад в фольклоре: как «работает» лад**
4. **Педагогический аспект (для будущего учителя музыки)**
5. **Практикум: задания на слух, запись, пение и анализ**
6. **Задания для СРС (самостоятельная работа студента)**
7. **Рекомендуемая и дополнительная литература**

Основное содержание

I. Лад как категория сольфеджио и как «язык» народной музыки

1. Лад: определение и ключевые признаки

В сольфеджио **лад** понимается как **система звуковысотных отношений**, где:

- выделяются **устойчивые ступени** (опора, центр тяготения),
- существуют **неустойчивые ступени** (стремятся к разрешению),
- формируются **ладовые функции** (в модальном смысле — опора/переход/завершение),
- проявляются **тяготения** и **ладовая логика** развития мелодии.

В народной музыке лад — не «абстрактная гамма», а **практическая интонационная модель**, тесно связанная с:

- **жанром** (песня, плач, пляска, обряд),
- **тесситурой и регистром**,
- **мелодическими формулами** (типовыми оборотами),
- **устной традицией** (вариантность, импровизационность).

2. Отличие мажоро-минорной системы от фольклорной модальности

В академической традиции (особенно в гармоническом мышлении) **мажор/минор** часто воспринимаются как «норма». Однако в фольклоре:

- встречаются **модальные лады** (дорийский, фригийский и др.), где «функции» выражены **не гармонией**, а **мелодической тяготимостью**;
- возможна **переменность** (например, «то повышается, то понижается» одна и та же ступень в разных строках);
- важны **опорные тоны** (1, 5, иногда 4 или 2) и **каденционные формулы**, а не обязательные V–I.

3. Устойчивость в народной мелодике: опора, финалис, речитационные тоны

Для анализа народной мелодии удобно выделять:

- **финалис** (тон завершения, «дом» мелодии),
- **речитационный тон** (часто повторяемая/«держимая» ступень),
- **опорные ступени** (на них строятся опевания, остановки),
- **ладовый диапазон** (мелодия может «жить» в узком объёме: трихорд/тетрахорд/пятиступенный звукоряд).

II. Лады народной музыки: основные типы и их слуховые признаки

1. Диатонические модальные лады (церковно-ладовая и народная модальность)

В учебной практике удобно опираться на **семиступенные диатонические лады** (относительно натурального звукоряда), понимая, что в фольклоре они могут проявляться **неполно** (не все ступени звучат) и **вариантно**.

Дорийский лад

- Строение (относительно «ре»): **ре–ми–фа–соль–ля–си–до–ре**
- Характерный признак: **малая терция + большая секста** (минорное ощущение, но секста светлее).
- Слуховой маркер: обороты с опорой на **1 и 5**, часто «приподнятость» за счёт большой сексты.

Фригийский лад

- Строение (относительно «ми»): **ми–фа–соль–ля–си–до–ре–ми**

- Характерный признак: **пониженная II ступень** (малый секундо-ступенный ход к тонике сверху/снизу).
- Слуховой маркер: «сжатость», тяготение II→I (полутон).

Лидийский лад

- Строение (относительно «фа»): **фа–соль–ля–си–до–ре–ми–фа**
- Характерный признак: **повышенная IV ступень** (тритонный оттенок относительно I).
- Слуховой маркер: «сияние», «светлое напряжение» вокруг IV↑.

Миксолидийский лад

- Строение (относительно «соль»): **соль–ля–си–до–ре–ми–фа–соль**
- Характерный признак: **пониженная VII ступень** (нет «лидирующего» полутонового стремления VII→I).
- Слуховой маркер: более «песенная» мягкость кадансов, устойчивость на I при VII♭.

Методический комментарий: при развитии слуха важно не заучивать «название = гамма», а связывать лад с **типовыми оборотами**: кадансовыми концовками, опеваниями опорных ступеней, характерными секундо-терцовыми ходами.

2. Пентатоника в народной музыке

Пентатоника — пятиступенный звукоряд, один из наиболее распространённых в народной музыке мира (включая множество региональных традиций).

Ангемитонная пентатоника (без полутонов)

Типовой пример (от «до»): **до–ре–ми–соль–ля–до**
Признаки:

- отсутствие полутонов создаёт «певучую» устойчивость,
- мелодика часто строится на **попевках**, повторности, вариациях.

Гемитонная пентатоника (с полутоном)

Встречается реже, но важна для понимания «мелодической остроты» некоторых традиций: наличие полутона усиливает тяготение.

Сольфеджио-аспект: пентатоника полезна для тренировки слуха и интонации, потому что формирует ясную опорность и снимает «гармоническую привычку» к ведущему тону.

3. Переменность лада (ладовая подвижность) и «плавающие» ступени

Одна из ключевых особенностей фольклора
— **нефиксированность** некоторых ступеней:

- в разных строках куплета ступень может быть то повышенной, то пониженной (например, VII или IV),
- ладовое ощущение может «сдвигаться» между, условно, дорийским и эолийским, между лидийским и ионийским и т. п.

Формы переменности:

- **переменный лад** (вариантность одной/двух ступеней без смены опорного тона),
- **ладовый сдвиг** (смещение опоры в пределах мелодии — кратковременная «модальная модуляция»),
- **смешение ладовых признаков** (гибридность).

Педагогически важно:

- учить студентов **фиксировать в записи** реальные знаки альтерации (не «подгонять под мажор/минор»),
- анализировать **по мелодическим каденциям** и опорным ступеням, а не по «ключевым знакам».

4. Ладовые «ядра»: трихорды, тетрахорды, ограниченные звукоряды

Многие народные мелодии опираются не на «полную гамму», а
на **минимальные звукорядные модели**:

- **трихорд** (3 звука) — часто детские, заклички, речитативные формы,
- **тетрахорд** (4 звука) — протяжные попевки, обрядовые интонации,
- **пентахорд/гексахорд** — расширение в пределах небольшого диапазона.

Аналитический ход:

1. определить **диапазон** и фактически используемые звуки;

2. найти **финалис** и повторяющиеся опоры;
3. выделить **характерные интервалы** (полутон? повышенная IV? пониженная VII?);
4. описать лад как **модальный тип** или как **звукорядную модель** (например: «пентахорд с пониженной II», «ангемитонная пентатоника» и т. п.).

III. Как лад проявляется в фольклорной мелодике: формулы и кадансы

1. Попевочность и опевания

Народная мелодика часто строится из **попевок** — устойчивых интонационных формул. Типичные приёмы:

- **опевание опоры** (верхнее/нижнее, двойное),
- секундовые «вздохи», терцовые «раскачивания»,
- повторность с вариациями (изменение одного звука, ритма, окончания).

2. Кадансирование: как «заканчивается» народная фраза

Каданс в народной музыке чаще:

- **мелодический** (не гармонический),
- опирается на движение к **финалису** или к устойчивой ступени (иногда к 5-й),
- может использовать **плагальные** тяготения (например, 2→1, 4→3→2→1 и т. п.).

3. Жанровая обусловленность лада

- **Протяжные**: тяготение к распевности, узорчатости, модальной «размытости», возможны переменные ступени.
- **Плясовые/хороводные**: ясные опоры, ритмическая регулярность, часто модальные обороты с повторяемыми формулами.
- **Обрядовые/заклички**: ограниченные звукоряды (трихорд/тетрахорд), речитативность, формульность.

IV. Педагогический аспект: как изучать лады народной музыки на сольфеджио

1. Последовательность обучения (эффективная логика)

1. **Слуховое узнавание**: мажор/минор → миксолидийский (VII♭) → дорийский (VI♮ в миноре) → лидийский (IV↑) → фригийский (II♭).
2. **Пение устойчивых оборотов**: кадансы, опевания опоры.
3. **Диктанты**: сначала в узком диапазоне и с ограниченным звукорядом.
4. **Анализ**: опоры, переменные ступени.
5. **Транспозиция**: перенос попевок в удобные тональности.

2. Типичные ошибки студентов

- «Подгоняют» мелодию под мажор/минор, игнорируя модальные признаки.
- Слышат VII как ведущий тон там, где он **понижен** (миксолидийский).
- Не фиксируют переменность ступени, усредняют интонацию.
- Путают «ключ» (знаки) и «лад» (интонационную систему).

3) Практические задания (аудиторная работа)

Задание 1. Слуховая диагностика лада (10–12 минут)

Преподаватель исполняет (или включает записи) 6 коротких мелодий (по 4–8 тактов).
Студент для каждой мелодии фиксирует:

1. финалис (на каком звуке заканчивается),
2. опорные ступени (какие чаще повторяются/на каких «останавливается»),
3. ладовый тип: **дорийский / фригийский / лидийский / миксолидийский / пентатоника / переменный**.
   Форма ответа: таблица.

Задание 2. Пение ладовых оборотов (интонационный тренинг)

Спеть по сольмизации или на слоге «ля»:

- миксолидийский каданс: **VII♭–I** (восходящее/нисходящее включение),
- дорийский оборот с VI ступенью: **I–VI–V–I** (в мелодическом варианте),
- лидийское опевание IV↑: **III–IV↑–V–IV↑–III**,
- фригийский ход: **II♭–I** и **I–II♭–III–II♭–I**.

Критерий: чистота интонации «характерной ступени» (IV↑, II♭, VII♭, VI♮ в минорном окружении).

Задание 3. Ладовой диктант (мелодический)

Диктант 8 тактов в одном из модальных ладов (без аккомпанемента), диапазон до октавы.
Этапы:

1. определить финалис,
2. записать ритм,
3. заполнить звуковысотность,
4. подписать лад (и указать характерные ступени).

Задание 4. Анализ народной мелодии (работа с нотным текстом)

Дается нотный пример народной песни (1 куплет). Требуется:

- обозначить финалис и опорные тоны,
- выявить характерные ступени (например: VII♭, IV↑, II♭),
- описать форму попевок (2–4 формулы),
- определить наличие переменности ступеней,
- сделать вывод: «лад + тип каданса».

Задание 5. Транспозиция попевки

Выбрать одну попевку (2 такта) из анализируемой мелодии и транспонировать:

- на тон выше,
- на малую терцию ниже.
  Цель: закрепить лад как **отношения**, а не как «конкретные ноты».

4) Задание для СРС (самостоятельной работы студента)

СРС-1 (основное): «Ладовый портрет» народной песни

Выберите **1 народную песню** (по согласованию с преподавателем; допускается региональный материал). Подготовьте письменную работу (2–3 страницы) и краткое устное представление (3–5 минут), включив:

1. **Источник** (сборник/запись, исполнитель, регион — если есть).

2. **Фактический звукоряд** (какие звуки реально используются; диапазон).
3. **Финалис и опорные ступени**, речитационный тон (если есть).
4. **Определение лада** (модальный тип/пентатоника/переменный лад).
5. **Попевки**: выделить 2–4 типовых оборота и описать их функцию (начало/развитие/каденция).
6. **Педагогическая мини-идея**: как вы бы разучивали эту песню с классом (2–3 шага: слух → подпевание → пение по фразам → закрепление).

Приложение: нотная запись (если есть) или собственная расшифровка фрагмента 8–16 тактов.

СРС-2 (по желанию, творческое): мини-этюд в народном ладу

Сочините мелодию 8 тактов:

- в **дорийском** или **миксолидийском** ладу,
- с 2–3 попевками и ясной каденцией на финалис,
- без хроматизмов (кроме «характерной ступени», если требуется). Запишите ноты и подпишите ладовые признаки.

5) Рекомендуемая литература

1. **Холопова В. Н.** *Теория музыки: мелодика, ритмика, лад.* (разделы о модальности и ладовом мышлении).
2. **Калужский В. М.** *Сольфеджио: лад и интонация* (учебно-методические подходы к ладовому слуху).
3. **Асафьев Б. В.** *Музыкальная форма как процесс* (идеи интонации и становления музыкального смысла; полезно для понимания «интонационного» лада).
4. Сборники народных песен (любого региона) с нотными расшифровками — для практики анализа и диктантов.

6) Дополнительная литература

1. **Земцовский И. И.** Работы по музыкальному фольклору и интонационной природе народной мелодики (статьи/сборники).

2. **Квитка К. В.** Труды по теории и методике изучения народной песни (аналитика звукорядов, вариантность).
3. **Гиппиус Е. В.** Исследования по русскому музыкальному фольклору (ладовые и жанровые особенности).
4. Учебные пособия по **этномузыкологии** (вузовские курсы): разделы о модальности, пентатонике, звукорядных типах и методах расшифровки.