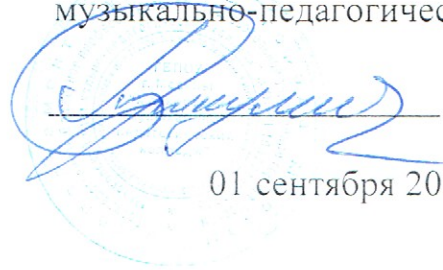

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения города Москвы "Московский
музыкально-педагогический колледж"

 Т.А.Трикулич

01 сентября 2016 г.

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ**

**Специальность:
53.02.06 Хоровое дирижирование**

Москва, 2016

ОДОБРЕНА
ПЦК общепрофессиональные
дисциплины

Протокол № 1 от 01.09.2016 г.

Председатель ПЦК
В.Ю.Видинеева

СОГЛАСОВАНО
Руководитель структурного
подразделения
музыкального цикла

А.А.Гусар
01 сентября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Методист ГБПОУ г. Москвы
"Московский музыкально-
педагогический колледж"

Т.В.Антонова
01 сентября 2016 г.

Основание: Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности
53.02.06 Хоровое дирижирование

Составитель (автор):

Исакова Юлия Давыдовна, кандидат педагогических наук, преподаватель
ГБПОУ г. Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж"

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	4
2. Цели и задачи дисциплины.....	5
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.....	6
4. Формы работы и методы контроля.....	6
5. Содержание дисциплины и требования к формам текущего, промежуточного и итогового контроля.....	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины...	17
8. Методические рекомендации преподавателям.....	18
9. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.....	19

1. Введение

Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине «ОП.05.Элементарная теория музыки» является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 05.02.06 Хоровое дирижирование.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальная учебная нагрузка студента – 108 часов, включающая
- обязательную аудиторную учебную нагрузку – 72 часа,
- самостоятельную работу студента – 36 часов.

Время изучения: I-II семестры.

Результатом освоения дисциплины является формирование музыкально-теоретической базы, создание профессионального кругозора в объёме, необходимом для ведения выпускником педагогической деятельности (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО), организационной, музыкально-просветительской, репетиционно-концертной деятельности в творческом коллективе, корреспондентской деятельности в средствах массовой информации сферы музыкальной культуры, в том числе овладение общими (ОК) компетенциями и профессиональными (ПК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

ПК 1.2. Использовать знания в области специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар.

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся.

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания.

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп слушателей.

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами.

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской деятельности.

Результатом освоения курса является умение студента определить характерные особенности, выразительные возможности и сферу применения элементов музыкального языка; навыки работы с литературой, учебными пособиями и справочниками; свободная ориентация в нотном тексте – чтение с листа, выявление специфических для данного произведения черт высотной и временной организации, быстрая фиксация в памяти отдельных оборотов, построений проанализированного нотного текста, импровизация построений (мотив, фраза, предложение) в названной тональности с указанными интервалами, аккордами, видами ладовых структур, ритмическими фигурами, регистрами.

2. Цель и задачи дисциплины

Значение курса «Элементарная теория музыки» в музыкально-педагогическом колледже трудно переоценить. С одной стороны он углубляет, систематизирует и обобщает теоретические знания, полученные учащимися в музыкальной школе, с другой стороны – является необходимой основой для последующего изучения таких теоретических дисциплин как гармония, анализ музыкальных произведений, музыкальная литература, способствует более глубокому освоению музыкального материала, изучаемого в курсе дирижирования, фортепиано, вокала.

Особо следует отметить неразрывную связь элементарной теории музыки и сольфеджио. Органическое единство этих предметов обусловлено общей целью: изучением одного явления – музыкального языка, но с разных точек зрения.

Главной *целью* курса «Элементарная теория музыки» является воспитание грамотных музыкантов, сознательно воспринимающих музыку разных эпох и стилей, владеющих игрой на фортепиано, чтением с листа нотного текста, построением различных элементов музыкального языка. А также:

- формирование музыкально-культурного кругозора студентов, основанного на понимании логики возникновения и исторической эволюции того или иного элемента музыкального языка;
- создание фундамента для освоения других дисциплин музыкально-теоретического цикла;
- создание музыковедческой базы для практической деятельности будущих дирижёров и преподавателей.

Задачи курса состоят в следующем:

- формирование и развитие музыкального мышления студентов, их аналитических способностей;
- систематизация и детализация сведений о важнейших элементах музыкального языка;
- освещение общих законов строения и функционирования музыкальной системы и отдельных ее составляющих;
- историко-теоретическое изучение и практическое освоение ряда основных музыкально-теоретических понятий и явлений.
- овладение музыкальной терминологией, теоретическим понятийным аппаратом.
- формирование навыков анализа музыкального произведения.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

уметь:

находить в нотном тексте основные элементы музыкального языка (и строить подобные элементы);

делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;

анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений, модуляций); гармонической системы, фактурного изложения материала, метроритма, музыкального синтаксиса;

использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде;

знать:

определения основных музыкально-теоретических терминов, эпоху их появления;

свойства музыкальных звуков,

правила нотной записи;

понятия метра и ритма; звукоряда, лада и тональности; интервалов и аккордов; альтерации; отклонения и модуляции; тональной и модальной системы; мелодии; музыкального склада;

типы фактур;

типы изложения музыкального материала;

общие законы музыкальной формы и элементы музыкального синтаксиса;

иметь практический опыт написания работ по узкопрофессиональным теоретическим и аналитическим темам (с музыкальными примерами), изучения литературы по подобным темам;

владеть навыками чтения с листа, транспозиции, расшифровки цифрованного баса и мелизмов.

Студенты должны усвоить теоретический материал курса в полном объеме, уметь работать с литературой, нотным текстом, профессионально грамотно излагать теоретический материал в устной и письменной форме; владеть точной записью нотного текста; приобрести навыки анализа музыкального произведения; овладеть навыками игры на фортепиано в рамках дисциплины ЭТМ, чтения с листа, запоминания музыки, импровизации; применять полученные знания и навыки в музыкальной практике.

4. Формы работы и методы контроля

Основные *формы работы* в курсе теории музыки:

- изучение теоретического материала;
- выполнение письменных работ;
- упражнения на фортепиано;
- анализ музыкального произведения или построения;
- выполнение творческих заданий.

Изучение теоретического материала

В процессе изложения каждой темы курса преподаватель, наряду с инструктивным музыкальным материалом, должен широко использовать художественные образцы народного музыкального творчества и профессиональной музыки разных эпох и стилей. По каждой теме проводится устный опрос студентов. При изучении некоторых несложных тем

курса возможно применение такой формы занятий как семинар, подготовка студентами докладов.

Письменные работы

Изучение каждой темы предполагает регулярное выполнение студентами разнообразных письменных домашних заданий по определению, построению и разрешению различных элементов музыкального языка. По наиболее значимым темам проводятся письменные контрольные работы.

Упражнения на фортепиано

Упражнения на фортепиано включают: игру обертонового звукоряда, звукорядов различных ладов, интервалов и аккордов от звука с разрешениями и определениями тональностей и в тональности, интервальных и аккордовых последовательностей в тональностях, секвенций, модуляций и отклонений в тональности I степени родства, мелизмов, примеров на транспозицию. Возможны и другие задания по игре на фортепиано, способствующие свободному практическому овладению элементами музыкального языка.

Анализ музыкального построения или произведения

Задания по анализу различных примеров из музыкальных произведений должны быть направлены как на рассмотрение какого-либо отдельного элемента музыкального языка, изучаемого в данный момент, с точки зрения его конструктивного и выразительного значения, так и на выявление одновременного действия всех элементов. Такой комплексный анализ должен включать следующие параметры: характеристика музыкального образа произведения, определение вида периода, масштабно-тематических структур в периоде, простых форм, типа каденций, анализ звуковысотного и ритмического рисунка мелодии, её лада, тонального развития, аккордовых средств, фактуры, выявление выразительного значения всех элементов музыкального языка.

Творческие задания

Творческие задания играют важную роль в формировании активности и самостоятельности музыкального мышления студентов, в развитии способности к использованию полученных знаний на практике. Они помогают сделать процесс изучения теоретического материала более осознанным и плодотворным. Творческие упражнения включают сочинение мелодий на заданный ритм, на заданную гармоническую схему; сочинение мелодий, модулирующих в тональности I степени родства; сочинение построений, основанных на различных масштабно-тематических структурах; сочинение небольших примеров в определённой фактуре; сочинение и досочинение аккордовых и интервальных последовательностей на данную тему и т.д.

Формы уроков по элементарной теории музыки могут быть различными. Возможно преобладание на уроке одного из видов работы, например: лекция – объяснение нового материала, проверка творческого задания, контрольная работа, устный опрос по теории, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений.

Все формы и методы контроля и оценки результатов изучения ОП направлены на подтверждение успешного и планомерного формирования общих и профессиональных компетенций в процессе работы.

Формы контроля:

- I семестр – дифференцированный зачёт;
- II семестр – устный экзамен.

5. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного и итогового контроля

Тематический план

Семестр	№	Наименование тем	Количество часов		
			Всего	Теоретич. занятия	Практич. занятия
I	1.	Музыка как вид искусства	1	1	-
	2.	Музыкальный звук. Музыкальная система. Строй. Нотное письмо. Знаки сокращения нотного письма.	2	1	1
	3.	Транспозиция. Ритм. Метр. Темп.	2	1	1
	4.	Интервалы.	2	1	1
	5.	Аккорды.	6	2	4
	6.	Лад. Тональность.	6	3	3
	7.	Хроматизм. Альтерация.	6	2	4
	8.	Всего:	5	2	3
	9.		2	1	1
		32	14	18	
II	10.	Интервалы на ступенях лада.	4	1	3
	11.	Аккорды на ступенях лада.	4	1	3
	12.	Типы тональных соотношений. Тональности I степени родства.	6	2	4
	13.	Мелодия.	3	2	1
	14.	Строение музыкальной речи. Секвенция	2	1	1
	15.	Масштабно-тематические структуры. Типы каденций. Период. Простые формы.	4	1	3
	16.	Музыкальный склад и фактура.	6	2	4
	17.	Мелизмы	6	2	4
	18.	Всего:	3	1	2
		2	1	1	
	Итого:	40	14	26	
		72	28	44	

Содержание дисциплины (программа-минимум)

1. Введение

Задачи курса «Элементарная теория музыки». Музыка как вид искусства. Специфические черты музыки. Элементы музыкального языка. Выразительные возможности музыки. Коммуникативная роль музыки. Интонация как основа осмысленного музыкального высказывания. Материал музыки – звуковысотные и временные сопряжения. Взаимодействие средств музыкальной выразительности в музыкальном произведении.

Выразительные средства музыки.

- Звуковысотные – звук, регистр, диапазон, тембр, динамика; интервал, аккорд, ступень ладовой структуры.
- Временные – ритм, метр, размер (степень выявленности и постоянства метра), характерные ритмические фигуры, структурные членения (ясность цезур, соизмеримость построений), темп, агогика.

- Комплексные, или суммарные:
 1. форма (соотношение каденций, повторность музыкального материала, частота смены тональностей, активность тонального движения);
 2. лад (мажорность и минорность, преобладание устойчивости и неустойчивости, степень централизации ладовой структуры – тональная или модальная организация);
 3. гармония (выбор аккордики – основные виды аккордов или обращения, мелодические положения; консонансы и диссонансы; фонизм – мажорность и минорность; функциональность – выбор функций и логика их последования; диатоника и хроматизм);
 4. фактура (диапазон, регистр, единство или многоплановость ткани, выявленность функций голосов или сонорная нерасчлененность; вид склада, полифонизация фактуры);
 5. мелодия (характер мелодической линии, плавное движение или скачки, развитие мелодии, неаккордовые звуки, опорные тоны мелодии, скрытое двухголосие);
 6. жанр (ритм, склад, фактура как признаки жанра; единичность жанра или суммирующий, совокупный жанр, сочетание разнонаправленных жанровых средств).

2. Музыкальный звук. Музыкальная система. Строй

Звук как физическое явление. Звуки с определённой высотой и шумовые. Музыкальный звук, его качества и его физические свойства. Обертоновый звукоряд. Музыкальная система. Формирование и развитие музыкальной системы.

Пифагоров строй. Чистый строй. Равномерно-темперированный строй. Зонный строй.

Звукоряд. Степень, основные ступени звукоряда. Производные ступени. Слоговые и буквенные обозначения звуков. Октавная система. Знаки альтерации. Знаки альтерации (ключевые и случайные). Диатонический и хроматический полутон и тон. Энгармонизм звуков.

3. Нотное письмо. Знаки сокращения нотного письма

Исторические сведения о возникновении и эволюции нотного письма. Невменная запись, мензуральная нотация, цифрованный бас. Система ключей. Ключи До, Фа, Соль.

Современная система нотации. Нотный стан, нота, длительность нот. Способы увеличения длительности нот. Пауза. Акколада. Правописание штилей. Партия. Партитура. Хоровые и оркестровые партитуры.

Знаки сокращения нотного письма (аббревиатуры). Графическое их обозначение. Некоторые новые приёмы записи современной музыки.

4. Транспозиция

Понятие транспозиции. Область применения транспозиции. Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. Значение транспозиции в обучении и практической деятельности музыканта.

Способы транспозиции: ладотональный, интервальный, транспозиция на хроматический полутон, с помощью замены ключей.

5. Ритм. Метр. Темп

Организирующее и выразительное значение метроритма в музыке. Метроритм и жанры музыки. Ритм и метр в широком смысле – основа архитектоники музыкальной формы (протяжённость разделов, соотношение кульминаций, ритмика чередований нарастаний и спадов, тяжелые и легкие такты, метр высшего порядка). Соотношение понятий метра и ритма.

Метр – регулярность чередования равнодлительных отрезков времени, равномерность пульсации. Метрическая пульсация. Сильные и слабые метрические доли. Метрический акцент. Строгая и свободная метрика.

Ритм – форма организации звукового потока во времени; организация звуков одинаковой или различной длительности. Относительность длительностей. Основное и особое деление длительностей. Разновидности синкопы. Ритмический акцент. Различные виды ритмических рисунков.

Понятие метроритма как отражение неразрывной связи метра и ритма. Такт. Размер. Простые, сложные однородные и сложные смешанные размеры. Переменные размеры. Группировка длительностей в простых размерах. Группировка длительностей в сложных размерах. Особенности группировки в вокальной музыке. Понятие полиметрии и полиритмии.

Темп. Основные темповые обозначения. Темповые изменения. Метроном. Значение темпа в музыке. Агогика. Динамические оттенки. Артикуляция. Обозначение характера исполнения.

6. Интервалы

Понятие интервала. Названия интервалов. Вершина и основание интервалов. Гармонические и мелодические интервалы. Ступеневая и тоновая величина интервалов. Классификация интервалов. По временному соотношению – мелодические и гармонические; по отношению к октаве – простые и составные; по положению в музыкальной системе – диатонические и хроматические; по фони́зму – консонирующие и диссонирующие; по положению в тональности – устойчивые и неустойчивые.

Увеличенные, уменьшённые, дважды увеличенные и уменьшённые интервалы. Обращение интервалов. Консонансы и диссонансы. Общие закономерности использования консонансов и диссонансов на различных исторических этапах развития музыки.

Энгармонизм интервалов. Разрешение интервала от звука.

Интервал как средство музыкальной выразительности.

7. Аккорды

Общее понятие аккорда. Исторические этапы эволюции аккорда. Аккорд в современном понимании.

Эстрадные и джазовые обозначения аккордов.

Определение аккорда с точки зрения классической гармонии и теории музыки. Виды аккордов (трезвучие, септаккорд, нонаккорд, ундецимаккорд, терцдецимаккорд). Аккорды нетерцовой структуры. Терция – основа построения аккорда (консонантность и гармоническая полнота звучания, сумма двух терций – консонанс, совпадение с чередованием устоев и неустоев в ладовой структуре, возможность функционального единства аккордов терцовой структуры). Основные исторические этапы развития и усложнения вертикали: наложение терций, побочные тоны, альтерация, полиаккордика. Аккорды с добавленными звуками: доминантовый секундаккорд с секстой, уменьшённый терцквартаккорд с квартой. Виды септаккордов. Обращения трёх- и четырёхзвучных аккордов. Консоннирующие и диссоннирующие аккорды.

Разрешение аккордов от звука.

Энгармонизм увеличенного трезвучия и уменьшённого септаккорда. Разрешение их в любую тональность.

Расположение аккорда (в четырехголосии) – тесное, широкое, смешанное. Мелодическое положение. Шесть вариантов построения трезвучия (в тесном и широком расположении, в каждом из них – в трех мелодических положениях).

Две стороны аккорда – фоническая и функциональная.

Аккорд как средство музыкальной выразительности. Значение аккордов в музыке. Роль аккордов в построении мелодии: развертывание аккордов по горизонтали, координация горизонтали и вертикали (аккорды и аккордовые тоны в качестве опоры мелодической линии), аккордовые и неаккордовые звуки. Аккорд – структурный элемент вертикали.

8. Лад. Тональность

Общее понятие лада. Значение лада в музыке. Функциональные соотношения тонов лада: устойчивость и неустойчивость, опорность и неопорность. Тоника как центральный устой лада. Степень и звукоряд лада. Диатоника.

Лады мажоро-минорной гармонической системы. Историческая обусловленность возникновения ладов мажоро-минорной гармонической системы.

Натуральный мажор и минор. Названия и обозначения их ступеней. Функциональные отношения ступеней лада. Система тяготений и разрешения. Гамма. Тетрахорды. Разновидности мажора и минора. Дважды гармонические мажор и минор.

Тональность. Кварто-квинтовый круг тональностей. Семантика диезных и бемольных тональностей. Энгармонизм тональностей. Параллельные, одноимённые и однотерцовые тональности. Мажоро-минор.

Многообразие типов ладовой системы. Краткий исторический обзор эволюции ладовых структур.

Ионийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский, локрийский лады. Мажорная и минорная пентатоника.

Лады композиторской практики. Увеличенный и уменьшённый лад. Знакомство с другими ладами ограниченной транспозиции. Ладовая переменность. Полиладовость и политональность.

Выразительное значение ладов.

9. Хроматизм. Альтерация

Понятие хроматизма. Значение хроматизма в музыке.

Роль вводнотоновости в применении хроматизма. Вспомогательные, проходящие и модулирующие хроматические звуки. Хроматическая гамма, её правописание в мажоре и миноре.

Понятие ладовой альтерации. Ладовая альтерация в мажоре и миноре. Хроматические и альтерированные интервалы и аккорды. Интервалы хроматические по положению (большие, малые, чистые, тритоны, образующиеся с участием альтерированных ступеней) и хроматические по существу. Увеличенные сексты и уменьшенные терции, увеличенная терция и уменьшенная секста, дважды увеличенная кварта и дважды уменьшенная квинта, дважды увеличенная прима и дважды уменьшенная октава.

Принципы разрешения хроматических интервалов и альтерированных аккордов (расширение увеличенных интервалов и сужение уменьшенных, движение повышенных ступеней вверх, пониженных – вниз).

Роль хроматизма в построении мелодической линии – обострение тяготений. Роль альтерации в аккордах – изменение структуры вертикали, фонизм.

Хроматическая секвенция. Расширение звукового состава диатонических ладов.

Выразительные возможности хроматизма и альтерации.

10. Интервалы на ступенях лада

Интервалы на ступенях диатонических и условно диатонических ладов (натуральный, гармонический и мелодический мажор и минор). Устойчивые и неустойчивые интервалы в условиях лада и их разрешения. Определение тональностей, в которых может находиться заданный интервал и разрешение его в этих тональностях. Разрешение несовершенных консонансов и чистых кварт в соответствии с тяготением ступеней тональности. Разрешение

чистых прим, октав и квинт без параллелизмов. Разрешение диатонических диссонансов: малых секунд – движением нижнего звука вниз, малых и больших септим – преимущественно движением верхнего звука вниз, при необходимости – с последующим разрешением полученного несовершенного консонанса; больших секунд – движением нижнего звука вниз или верхнего вверх. Разрешение тритонов в соответствии с общей тенденцией увеличенных интервалов к расширению, уменьшенных – к сжатию.

Интервалы на ступенях гармонического мажора и минора. Тритоны, характерные интервалы. Альтерированные и хроматические интервалы.

Разрешение интервалов со скачками от устойчивых ступеней. Разрешение интервалов с убедительным показом тональности, в определенном размере (например, терция фа–ля через тритон фа–си и сексту фа–ре в устойчивую сексту ми–до, два такта на три четверти или три такта на две четверти). Разрешение интервалов в мелодическом мажоре и миноре с ведением повышенной шестой ступени через повышенную седьмую в первую, седьмой пониженной – через шестую пониженную в пятую в соответствии со стремлением пониженной ступени вниз и повышенной – вверх.

Выразительное значение интервалов. Роль интервалов в горизонтали (контуры мелодической линии, плавное движение и скачки, широкие и узкие интервалы, устойчивые и неустойчивые, наличие увеличенных и уменьшенных интервалов). Роль интервалов в образовании вертикали. Интервал как часть аккорда. Самостоятельная или относительно самостоятельная роль интервалов в музыкальной ткани или отдельном ее пласте. Интервал как основа музыкальной интонации (например, лирическая секста, интонация ламенто, малотерцовые «баюкающие» ходы русских колыбельных и т.д.).

11. Аккорды на ступенях лада

Трезвучия и их обращения на ступенях натурального мажора и минора. Главные и побочные трезвучия, их функциональное значение. Трезвучия и их обращения на ступенях гармонического мажора и минора. Разрешение главных и побочных трезвучий с обращениями в лад. Способы разрешения побочных трезвучий (по тяготению ступеней при помощи оборотов с убедительным показом тональности, по кварто-квинтовому соотношению, например, VI – II – V – I). Разрешение увеличенного и уменьшенного трезвучий и их обращений.

Септаккорды на ступенях мажора и минора. Главные и побочные септаккорды, их функциональное значение. Обращения септаккордов. Разрешение септаккордов с обращениями. Автентическое разрешение (ведение септимы на ступень вниз). Внутрифункциональное разрешение.

Аккорды с использованием альтерированных ступеней. Знакомство с аккордами Двойной доминанты, Неаполитанской гармонией.

Диатонические секвенции.

Запись и игра цифрованного баса и функциональных цифровок с участием побочных доминант и субдоминант, альтерированных аккордов, аккордов с побочными тонами.

Функциональная роль аккорда (ладовые функции аккордов – T, D, S, M; преобладание устойчивости или неустойчивости, диатоники и хроматики, автентических или плагальных оборотов, аккордов главных или побочных ступеней). Фонизм гармонии (консонанс – диссонанс, мажорность – минорность, основной вид – обращения).

12. Типы тональных соотношений. Тональности I степени родства

Типы тональных соотношений: сопоставление, отклонение, модуляция. Общее понятие модуляции. Формообразующее и выразительное значение модуляции в музыке. Главная и побочные тональности в музыкальном произведении. Различные способы модуляционного перехода. Хроматическая и транспонирующая секвенции. Постепенные и внезапные модуляции.

Родство тональностей. Тональности первой степени родства. Роль тонального плана в музыкальном произведении: конструктивная роль в построении формы, фонизм тональностей и тональных соотношений

13. Мелодия

Мелодия как важнейшее средство музыкальной выразительности. Интонационная природа мелодии. Вокальная и инструментальная мелодия. Кантилена и речитатив. Мелодия как целостное явление, основанное на взаимодействии различных музыкальных средств. Наиболее важные стороны мелодии: мелодический рисунок, лад, метроритм.

Основные виды мелодического движения: повторение звука, опевание, прямолинейное, гаммообразное, волнообразное, плавное, скачкообразное, скачок с заполнением. Мелодическая волна. Кульминация. Типы развития мелодии: повтор, варьированный, вариантный и секвенционный повтор, обращение, увеличение, уменьшение мелодических интервалов, контраст (производный и сопоставляющий). Координация мелодического рисунка с ладом, аккордом (аккордовые, неаккордовые звуки, ладовое положение опорных тонов мелодии, ладовая окраска) – источник выразительности мелодии.

14. Строение музыкальной речи. Секвенция

Музыкальная речь. Расчлененность музыкальной речи. Цезура, главные признаки цезуры (пауза, остановка, повторность мелодических или ритмических фигур). Мотив. Фраза. Построение.

Секвенция. Секвенция как один из приемов развития музыкального материала. Место секвенций в форме. Виды секвенций: тональные (диатонические) и модулирующие. Разновидности модулирующих секвенций: по родственным тональностям (хроматические) и по равновеликим интервалам (транспонирующие). Мотив, звено секвенции. Шаг, направление. Применение секвенций в музыке разных эпох, стилей и авторов.

15. Масштабно-тематические структуры. Каденция

Масштабно-тематические структуры: периодичность, пара периодичностей, суммирование, дробление, дробление с замыканием, двойное дробление и суммирование, перемена в третий и четвёртый раз.

Понятие «каденция». Типы каденций: по местоположению в форме (серединая, заключительная), по гармоническому содержанию (плагальная, автентическая, полная, прерванная), по степени устойчивости, ритмическому и мелодическому положению заключительной тоники (совершенная или несовершенная). Расчленяющая и завершающая функция каденций.

16. Период. Простые формы

Период. Предложение. Виды периодов – повторного и неповторного строения, единого строения, из двух предложений, из трёх предложений. Квадратность и неквадратность в периоде. Периоды с расширением, дополнением. Модулирующие и однотональные периоды. Период в формировании простых двух и трёхчастных форм. Простая двухчастная и простая трехчастная форма (общее представление).

17. Музыкальный склад и фактура

Музыкальная ткань – совокупность всех звуковых элементов произведения, характеризующаяся объёмом, компактностью, плотностью или разреженностью, единством или многопластовостью, дифференциацией голосов или сонорной нерасчлененностью.

Понятие музыкального склада и фактуры. Фактура – конкретное оформление музыкальной ткани. Три основных склада: монодический (григорианский хорал, знаменный распев), полифонический, гомофонно-гармонический.

Выразительные возможности фактуры. Фигурация, её виды: ритмическая, гармоническая, мелодическая. Наиболее употребительные фактурные приемы: педаль, органнй пункт, дублировка, скрытое двухголосие (многоголосие).

Виды полифонии – имитационная, подголосочная, контрастная.

Многообразие фактурных форм гармонического склада. Виды гомофонии.

Смешанный вид фактуры – сочетание в музыкальной ткани полифонических и гомофонных приёмов изложения (гомофонно-полифонический, синтетический, смешанный склад).

Формообразующие свойства фактуры. Смена фактуры как средство членения музыкальной ткани.

Фактура как признак стиля и жанра музыкального произведения.

18. Мелизмы

Понятие мелизма. Выразительное значение мелизма в музыке. Использование мелизмов на различных исторических этапах развития музыки (в музыке XVII века, у Баха и Куперена, у венских классиков, у романтиков, в современной музыке). Роль мелизмов в образовании мелодической линии.

Основные виды мелизмов, краткая характеристика и обозначение. Форшлаг. Мордент. Группетто. Трель. Их виды. Способы их расшифровки.

Применение мелизмов. Расшифрованные («выписанные») мелизмы.

Форма проведения экзаменов и экзаменационные требования

С целью определения полученных теоретических знаний и практических навыков в результате изучения предмета «Элементарная теория музыки» учебным планом предусмотрены контрольные уроки, зачёт и экзамен.

По окончании первого семестра по данному предмету преподавателем выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущего учёта знаний, независимо от того, выносятся предмет на зачёт, или нет.

На экзамене по предмету «Элементарная теория музыки» предусматриваются ответы в устной форме. Устный экзамен может проводиться по билетам, или в форме собеседования по основным темам курса.

Структура экзаменационного билета:

1. Теоретический вопрос.
2. Практические задания.
3. Анализ нотного текста.

Примерный список теоретических вопросов:

1. Звук. Свойства и качества звука. Названия звуков. Запись звука.
2. Музыкальная система. Строй. Темперация.
3. Метр. Ритм. Темп. Агогика.
4. Размер. Виды размеров. Группировка длительностей в тактах.
5. Интервал. Классификация интервалов.
6. Интервалы на ступенях мажора и минора. Разрешение интервалов.
7. Аккорд. Классификация аккордов.
8. Септаккорды на ступенях мажора и минора. Разрешение септаккордов.
9. Лад. Мажор и минор.
10. Тональность. Квинтовый круг тональностей.
11. Одноименные и параллельные мажор и минор. Мажоро-минор. Переменность.
12. Хроматизм. Виды хроматизма.
13. Модуляция. Родство тональностей.
14. Понятие энгармонизма. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов, тональностей.
15. Фактура.

16. Мелизмы.
17. Секвенция. Виды секвенций.
18. Знаки сокращения нотного письма.
19. Ключи.
20. Транспозиция.
21. Синкопа.
22. Особые виды ритмического деления.
23. Полиритмия. Полиметрия.
24. Интервалы на ступенях натурального мажора и минора. Разрешение диатонических диссонансов.
25. Интервалы на ступенях гармонических ладов. Характерные интервалы.
26. Трезвучия на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.
27. Септаккорды на ступенях натурального мажора и минора. Разрешение побочных септаккордов.
28. Септаккорды в гармонических ладах.
29. Характерные интервалы диатонических ладов. Принципы их разрешения.
30. Характерные трезвучия диатонических ладов. Их употребление.
31. Основные способы разрешения хроматических интервалов и аккордов.
32. Правописание хроматической гаммы.
33. Музыкальный строй.

Практические задания строятся на основе всех разделов курса и включают разнообразные упражнения. Это игра обертоновых рядов, звукорядов различных ладов, трёх видов секвенций (тональные или диатонические, модулирующие по родственным тональностям, модулирующие по равновеликим интервалам), игра интервальных и аккордовых последовательностей по цифровкам, а также построение от звука вверх и вниз всех видов интервалов и аккордов (в том числе септаккордов) и их обращений, построение в тональности интервалов и аккордов определённого вида, разрешение интервалов и аккордов, транспозиция, игра сочинённых модулирующих построений.

Для **анализа нотного текста** на экзамене предлагаются первые периоды из медленных частей сонат Бетховена, пьесы из сюит Баха, миниатюры (в том числе вокальные) Шопена, Шумана, Грига, пьесы из «Времен года» и «Детского альбома» Чайковского, простые прелюдии Скрябина, отдельные пьесы Шостаковича, Прокофьева, Свиридова, Бартока и т.п. Возможно указание в билете цели анализа (например, характеристика ладовой структуры, виды хроматизмов, особенности ритма и т.д.).

Варианты экзаменационных билетов

Вариант 1

1. Ладовая альтерация. Хроматизм. Виды хроматизма.
2. Сыграть: обертоновый ряд от звука А; фригийский, дорийский, локрийский лады, дважды гармонический минор и целотонную гамму от а; 5 уменьшённых квинт, все дважды увеличенные интервалы в тональности А-dur с разрешениями; довести до тоники Ш65; от звука es/dis сыграть 7 видов терцквартаккордов, 4 ув с разрешениями в 10 тональностей; модуляцию из Es-dur в тональность III степени.
3. Сделать анализ первой части Куранты из Партиты № 6 Баха.

Вариант 2

1. Основные принципы развития. Масштабно-тематические структуры.
2. Сыграть: обертоновый ряд от звука Е; лидийский, миксолидийский, уменьшённый лады, мажорную пентатонику и хроматическую гамму от е; 5 увеличенных кварт, все

уменьшённые терции в тональности E-dur с разрешениями; разрешить увеличенное трезвучие и его обращения; от звука as/gis сыграть 7 видов квинтсектаккордов, 5 ум с разрешениями в 10 тональностей; модуляцию из d-moll в тональность IV степени.

3. Сделать анализ Вальса Чайковского из «Детского альбома».

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине «ОП.03.Элементарная теория музыки»;
2. Основная и дополнительная учебная литература;
3. Интернет-ресурсы.

Перечень основной методической и учебной литературы

Основная

1. Способин И. «Элементарная теория музыки» – М., 1985.
2. Вахромеев В. «Элементарная теория музыки» – Л., 1983.
3. Мазель Л. Строение музыкальных произведений /М., 1979 (темы 2, 5, 6).
4. Основы теоретического музыкознания. Ред. М. Ройтерштейна – М., 2003.
5. Ройтерштейн М. «Полифония» – М., 2002.
6. Упражнения по теории музыки - «Композитор • Санкт-Петербург», 2003.
7. Хвостенко В. «Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки» – М., 2001.

Дополнительная

1. Алексеев Б., Мясоедов А. «Элементарная теория музыки» – М., 1986.
2. Бершадская Т. С. Теория музыки. Учебник для музыкальных училищ и старших классов специальных музыкальных школ /С.-Пб., 2008.
3. Виноградов Г., Красовская Е. «Занимательная теория музыки» – М., 1991.
4. Красинская Л., Уткин В. «Элементарная теория музыки» – М., 1983.
5. Курс теории музыки. Ред. А. Островского – Л., 1984.
6. Музыкальная энциклопедия, I-VI тт. /М., 1973-82.
7. Музыкальный энциклопедический словарь /М., 1998.
8. Островский А. Л. Методика теории музыки и сольфеджио /Л., 1970.
9. Ройтерштейн М. «Музыкальный язык» – М., 1974.

Дополнительная литература по отдельным темам

1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс - Л., 1971
2. Берков В. О формообразующих средствах гармонии - М., 1971
3. Вахромеев В. Ладовая структура русских народных песен и ее изучение в курсе элементарной теории музыки - М., 1968
4. Гарбузов Н. А. – музыкант, исследователь, педагог: Сб. статей /под ред. Ю. Рагса – М., 1980
5. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник гармонии (введение) - М., 1984
6. Жак-Далькроз Э. Ритм – КЛАССИКА-XXI, М., 2002
7. Мазель Л. Строение музыкальных произведений - М., 1979
8. Мазель Л. О природе и средствах музыки - М., 1983
9. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке - М., 2003
10. Стравинский И. Ф. Диалоги - Л., 1971
11. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации - М., 1976, 1977
12. Холопова В. Музыкальный ритм - М., 1980
13. Холопова В. Фактура - М., 1979
14. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах - М., 1965

Рекомендуемые интернет-ресурсы

- <http://www.mosconsv.ru/> Московская государственная консерватория им. М.И. Чайковского
- <http://www.rsl.ru/> Российская государственная библиотека
- <http://www.gnesin.ru/> Колледж имени Гнесиных
- <http://classic-online.ru/> Классическая музыка
- <http://musstudent.ru/> **MusStudent**
- <http://virartech.ru/college.php> Вирартек. Музыкальный колледж
- http://vk.com/doc-50830314_288889912?hash=d2468ea034a33bc2fb&dl=f2532761ace0778a4a Н.Панова - Конспекты по элементарной теории музыки

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация программы по дисциплине «ОП.03.Элементарная теория музыки» обеспечивается доступом каждого студента к соответствующему библиотечному фонду. Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине, соответствующими требованиям программы. Он включает справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Кабинет Элементарной теории музыки оборудован:

<i>n/n</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1	Стол для преподавателя	1	
2	Стул для преподавателя	1	
3	Столы для учеников	6	
4	Стулья для учеников	12	
5	Стул для пианино	1	
6	Шкаф для пособий	1	
7	Тумба для телевизора	1	
8	Телефонный аппарат	1	
9	Динамик системы оповещения	1	
10	Шторы на окна	2 комплекта	
11	Комплект средств защиты	1	
<i>n/n</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Примечание</i>
1	Телевизор «LG»	1	
2	Музыкальный центр «SAMSUNG»	1	
3	Колонки «SAMSUNG»	2	
4	Пианино	1	
5	Доска с нотным станом	1	
6	Плакаты «Интервалы»	2	
7	Плакаты «Аккорды»	2	
8	Портрет основателя нотной грамоты Гвидо Аретинского	1	
9	Портрет М. Балакирева	1	

8. Методические рекомендации преподавателям

Высокие результаты обучения профессиональных музыкантов могут быть обеспечены интенсификацией учебного процесса, постоянным совершенствованием педагогического мастерства, обновлением методики преподавания.

Сложность предмета «Элементарная теория музыки» – в многосоставности, объёме, разнообразии тем и направлений работы. В процессе прохождения курса должны быть задействованы различные формы работы, формы проведения уроков и типы заданий.

Преподаватель должен учитывать, что выработка практических навыков построения элементов музыкальной речи требует еженедельного контроля в классе и периодического повторения важнейших тем на протяжении всего периода изучения предмета.

Изучение каждой темы должно сопровождаться *примерами из музыкальной литературы*. Задания по ним могут варьироваться в зависимости от темы, постепенно усложняясь. Пример можно просто назвать, точно указав произведение, опус, часть, тональность, размер; сыграть по нотам, выписать, сыграть без нот, выучив дома, найти в нотах непосредственно в классе, с листа, вспомнить в знакомом произведении (в том числе в пройденном в курсах музыкальной литературы, фортепиано и др.). Необходимо также развивать у учащихся умение оценить точность, яркость, характерность примера.

Изучение студентами всех элементов музыкального языка должно привести к целостному восприятию выразительных средств музыкального произведения в их совокупности.

При изучении предмета студенты должны овладеть техническим анализом (определение отдельных элементов музыкальной речи – интервалов, аккордов, тональностей, отклонений, видов ладовых структур, ритмических рисунков и т.п.). Однако необходимо сразу же ориентировать студентов на целостный охват музыкального произведения, на определение, прежде всего, характера данной музыки, качества звучания, её звукового облика, – с последующей оценкой тех средств, которые выполняют наиболее существенную роль в создании данного характера. Необходимо предложить студентам варианты плана целостного анализа музыкального произведения.

Вариант 1

- 1) Форма (членение, единство или дробность, значительность цезур, виды каденций).
- 2) Общая характеристика ладового облика (степень централизации ладовой структуры, диатоника, модальность, хроматика, степень выявления мажора или минора).
- 3) Фактура (тип фактуры, количество пластов, количество мелодических линий, мелодическая развитость голосов, роль отдельных голосов и пластов в создании общего звучания, мелодизация ткани, виды гармонической, мелодической и ритмической фигурации, наличие педальных тонов, дублировок).
- 4) Соотношение мелодии и гармонии (координация мелодии с аккордом, аккордовые и неаккордовые тоны, ритм гармонических смен).
- 5) Мелодика (общая характеристика ладового облика – ладовое наклонение, опора на устоях или неустоях, высоких или низких ступенях, общая характеристика звуковысотного облика, линейная сторона – плавное движение и скачки, диапазон, направление движения, возможен график мелодической линии, – соотношение линейной и тональной стороны, ритм – единообразие, контраст, выявление метра, виды ритмических рисунков).
- 6) Гармония (выбор вертикали, фонизм – консонанс, диссонанс, мера диссонантности вертикали, мажорная или минорная окраска, преобладание аккордов определенных функциональных групп, характер аккордовых последований – автентические, плагальные, медиантовые, прерванные обороты, – интервальные соотношения аккордов, линия баса, основные виды аккордов или обращения, аккорды главных или побочных ступеней).
- 7) Подробный анализ начал фраз (интервалика, направление движения мелодии, выявление ладовой структуры, ритм, опорные созвучия – их ладотональное положение и фонизм).

- 8) Анализ последующего развития всех перечисленных элементов.
- 9) Характеристика кульминации и средств ее достижения.
- 10) Тональный план (функциональная и фоническая роль тонального плана, выбор тональностей – родственные или отдаленные, мажоры или миноры, доминанты или субдоминанты).
- 11) Выводы (облик звучания, жанровые связи).

Вариант 2

- 1) Характер музыки, ее звуковой облик, жанровые связи.
- 2) Какими средствами гармонии, ладообразования, мелодии, фактуры, ритма эти оттенки (прежде всего наиболее важные из них) создаются.
- 3) В какие моменты изложения материала (первоначальное изложение, развитие, кульминация, завершение) наиболее ярко проявляются определенные звуковые краски и оттенки, жанровые связи, какими средствами лада, гармонии, мелодии, ритма, фактуры они достигаются.

9. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности студента. Она представляет собой обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Воспитание грамотного современного специалиста невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой активности и инициативы.

В ходе самостоятельной работы у студентов должны проявиться способности и умения добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию. Формирование такого умения происходит через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств, подготовку докладов и рефератов, участие в работе студенческих конференций и олимпиад. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Она может выполняться студентом в аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерном классе, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.

Объём и форма домашних заданий, равномерное распределение времени в течение недели, чёткий и постоянный контроль (своевременная проверка домашних заданий, еженедельный опрос всех учащихся, контрольные уроки по темам, итоговые контрольные уроки) должны обеспечивать качественное усвоение материала и овладение всеми необходимыми навыками.

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных проблем.