

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

общефессиональной дисциплины

ОП.03 ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

образовательной программы СПО (ППССЗ)

по специальности

53.02.07 Теория музыки

(углублённой подготовки)

г. Мурманск, 2024 г.

ОДОБРЕНА
предметно-цикловой
комиссией «Теория музыки»

СОСТАВЛЕНА
в соответствии
с ФГОС СПО по специальности
53.02.07 Теория музыки

Председатель
предметно-цикловой комиссии

_____ **М.В. Калимова**

Заместитель директора
по учебной работе

_____ **А.И. Кудрявцева**

Составители программы:
А.И. Куделькина

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- сроки изучения дисциплины
- виды и сроки контрольных мероприятий
- наименование модуля, индекс дисциплины
- цели, задачи преподавания дисциплины
- формирование компетенций в соответствии с ФГОС
- требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

2. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Пояснительная записка

Типовая программа: Примерная программа по дисциплине Элементарная теория музыки для музыкальных училищ и училищ искусств по специальности № 0501 «Инструментальное исполнительство» (0501.01 «Фортепиано»), (0501.02 «Оркестровые струнные инструменты»), № 0503 «Хоровое дирижирование», № 0504 «Теория музыки». – М., 2000.

Предмет «Элементарная теория музыки» является профилирующим предметом в профессиональной подготовке студентов, обучающихся по специальности 53.02.07 Теория музыки.

Данный предмет в системе музыкально-теоретического цикла является основополагающим, так как сосредотачивает в себе элементарные сведения из курсов гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений, инструментоведения.

Сроки изучения дисциплины

Курс I, семестры 1 – 2.

Всего часов по рабочему плану	108
Из них: групповых (мелкогрупповых)	72
индивидуальных	-
самостоятельная учебная нагрузка студента	36

Виды и сроки контрольных мероприятий

контрольные работы:	-
зачеты:	1
экзамены:	2

Наименование модуля, индекс дисциплины

П.00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП.03. – Элементарная теория музыки

Цели, задачи преподавания дисциплины

Цель дисциплины – развитие у студентов теоретических знаний, практических навыков, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности.

Задачи предмета

- формирование и развитие музыкального мышления учащихся, их аналитических способностей;
- умение работать с литературой, нотным текстом,
- грамотно излагать материал в устной и письменной форме,

- владеть точной записью нотного текста, навыками игры на фортепиано,
- применять полученные знания и навыки в музыкальной практике.

Формирование компетенций в соответствии с ФГОС

Общие компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональные компетенции

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 психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 1.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.

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 учётом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

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

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

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 3.3. Использовать корректорские и редакционные навыки в работе с музыкальными и литературными текстами.

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

Требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

уметь:

1. делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, музыкального звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной или функциональной стороны гармонии); фактурного изложения материала (типов фактур);
2. использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде;

знать:

1. понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов., диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы;
2. типы фактур;
3. типы изложения музыкального материала.

2. Краткие методические рекомендации

Настоящий курс должен способствовать последовательному усвоению студентами учебного материала: от знакомства с особенностями музыкального звука, изучения нотного письма до овладения навыками анализа и самостоятельной оценки художественно-выразительного значения музыкального произведения, его структуры, стилистики, жанровой принадлежности.

В курсе изучения предмета предполагается изложение теоретических сведений с их закреплением, иллюстрацией и разбором музыкальных примеров из музыкальной литературы, входящих в учебный репертуар учащихся с учетом особенностей специализаций. Выработка практических навыков построения и игры требует систематического контроля и периодического повторения важнейших тем на протяжении всего периода изучения предмета. Проверка знаний необходима практически на каждом занятии в той или иной форме, как в виде опроса, так и различных заданий.

Формы работы в курсе разнообразны: изложение материала, игра на фортепиано примеров из музыкальной литературы в разных ключах: секвенций, последовательностей интервалов и аккордов; выполнение устных и письменных заданий на построение гамм, интервалов, аккордов, запись в ключах, транспозицию, группировку, расшифровку мелизмов; анализ музыкальных произведений; сочинений мелодий и музыкальных построений; написание курсовых работ.

Формы уроков: лекция, контрольная работа, проверка творческого задания, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений.

3. Тематический план

№	Название темы	Аудиторная нагрузка	Виды самостоятельной работы	Самостоятельная работа студента
1.	Введение. Музыкальный звук.	4	Закрепление теоретического материала. Контрольные вопросы. Построение обертонового звукоряда письменно и на фортепиано.	2
3.	Музыкальные системы.	4	Закрепление теоретического материала. Контрольные вопросы.	2
4.	Метроритм.	6	Деление на такты и группировка длительностей; упражнения на условное деление длительностей, паузы, синкопы; запись примеров в увеличении и уменьшении; сочинение мелодий на заданные ритмические рисунки; Закрепление основных обозначений темпа и характера.	3
5.	Лад.	4	Определение лада нотных примеров; игра примеров с изменением лада; сочинение мелодических построений.	2
6.	Интервалы вне лада и в ладу. Гармонические (характерные) интервалы	6	Определение интервалов; построение и разрешение интервалов; игра интервальных последовательностей; сочинение второго голоса к заданному.	3
7.	Аккорды вне лада и в ладу.	6	Определение аккордов; построение аккордов в ладу; построение аккордов заданной структуры от звука; разрешение аккордов; игра аккордовых последовательностей.	3
8.	Контрольный урок	2		1
9.	Диатоника. Диатонические ладовые структуры.	6	Закрепление теоретического материала. Определение лада нотных примеров. Сочинение мелодических построение.	3
10.	Альтерация	6	Закрепление теоретического материала. Построение и разрешение альтерированных аккордов.	3
11	Хроматизм. Хроматические интервалы.	6	Закрепление теоретического материала. Построение и разрешение хроматических интервалов; хроматической гаммы.	3
12.	Транспозиция. Секвенция.	6	Транспонирование предложенных примеров различными способами. Игра секвенций на заданные мелодические/гармонические обороты.	3
13	Модуляция.	6	Определение родственных тональностей; Определение направления модуляции в нотных примерах (одноголосных и многоголосных); досочинение мелодических построений по заданному началу с указанием направления модуляции.	3
14	Мелизмы. Знаки сокращенного письма.	6	Закрепление теоретического материала; игра нотных примеров, содержащих мелизмы.	3
15	Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура.	6	Закрепление теоретического материала; Контрольные вопросы; определение типа фактуры в нотных примерах; поиск нотных примеров, иллюстрирующих определенные типы фактуры. Досочинение периода по заданному началу.	3
	Итого:	72		36

4. Содержание дисциплины

1. Введение.

Музыка как один из видов искусства. Специфика музыки – временная организация звуковысотных соотношений. Общая характеристика музыкальных выразительных средств (мелодии, лада, ритма, гармонии, фактуры). Краткие сведения из истории теории музыки.

2. Музыкальный звук.

Звук как физическое явление. Музыкальный звук. Натуральный звукоряд. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки (семинар).

3. Музыкальные системы.

Звукоряд. Основные ступени звукоряда. Слоговые и буквенные названия ступеней звукоряда. Октава. Диапазон. Регистр. Полутон и целый тон. Знаки альтерации (ключевые и случайные). Производные ступени звукоряда. Энгармонизм. Диатонические и хроматические полутоны и тоны.

Происхождение нотного письма. Запись высоты звука. Нотный стан. Ключи. Система ключей. Запись длительности звука. Увеличение длительности звука. Паузы.

Сведения из истории нотного письма. Невменная запись. Крюки. Методы современной нотации.

4. Метроритм.

Ритм в широком смысле слова – основа архитектоники музыкальной формы.

Соотношение понятий метра и ритма. Метр – регулярность чередования равнодлительных отрезков времени. Ритм – форма организации звукового потока времени. Основные и особые виды ритмического деления.

Метр и размер. Простые, сложные и смешанные метры и размеры. Такт. Тактовая черта. Затакт. Группировка в простых, сложных и смешанных размерах. Переменный размер. Полиметрия. Полиритмия.

Темп. Агогика. Динамические оттенки. Артикуляция. Обозначение характера исполнения.

Значение метра, ритма и темпа в музыке. Связь размера, темпа. Определенных ритмических фигур с жанрами.

5. Лад.

Общее понятие о ладе. Лад как система музыкального мышления. Интонационная природа лада, его историческое происхождение. Лад – логическая сторона звуковых соотношений. Тяготение и разрешение. Смысловая дифференциация музыкальных звуков. Конкретные ладовые структуры, их различия: мера устойчивости тоники. Ясность выявления тонического центра, острота тяготений. Мажор. Минор. Три вида мажора и минора.

6. *Интервал.*

Интервал. Ступеневая и тоновая величина интервала. Обращение интервалов. Представление о двойном контрапункте.

Классификация интервалов по временному признаку, по отношению к октаве, по положению в музыкальной системе, по фонизму, по положению в тональности.

Энгармонизм интервалов. Два вида энгармонизма.

Построение всех видов интервалов от звука вверх и вниз.

Интервалы в ладу. Разрешение интервалов в соответствии с правилами гармонического голосоведения.

Характерные интервалы гармонических ладов. Их разрешение.

Хроматические интервалы. Их построение и разрешение. Энгармонизм хроматических интервалов.

Разрешение интервала во все возможные тональности.

Значение интервалов в музыке. Роль интервалов в горизонтали. Роль интервалов в образовании вертикали.

7. *Аккорды.*

Созвучие. Аккорд. Виды аккордов. Аккорды нетерцовой структуры. Основные исторические этапы развития вертикали.

Классификация аккордов. Основной вид и обращения. Краткие сведения об альтерированных аккордах.

Энгармонизм аккордов. Увеличенное трезвучие, уменьшенный септаккорд. Деление октавы на равные части.

Четыре вида трезвучий. Обращение трезвучий. Трезвучия на ступенях мажора и минора. Главные трезвучия лада. Разрешение неустойчивых трезвучий. Побочные трезвучия. Их разрешения.

Семь видов септаккордов. Обращения септаккордов. Септаккорды на ступенях мажора и минора. Главные септаккорды с обращениями. Их разрешение. Автентическое разрешение. Внутрифункциональное разрешение. Плагальное разрешение. Побочные септаккорды с обращениями, их разрешение.

Значение септаккордов в музыке. Роль аккордов в построении мелодии: развертывание аккордов по горизонтали и вертикали. Аккордовые и неаккордовые звуки. Функциональная роль аккорда. Фонизм гармонии.

8. *Контрольный урок*

9. *Диатоника. Диатонические ладовые структуры.*

Понятие о диатонике. Тетрахорды, виды тетрахордов. Диатонические разновидности мажора и минора (старинные лады. Церковные лады, лады народной музыки). Модальность. Конструктивные и фонические особенности ладов.

Пентатоника. Общие признаки пентатонических ладовых структур. Отсутствие острых тяготений.

Неполные ладовые структуры. Трихорды.

Применение диатонических ладов.

10. Альтерация

Понятие «альтерация». Внутраладовая альтерация, особенности тяготений и разрешение. Классификация хроматических интервалов, строение и разрешение. Роль альтерации в аккордах. Строение альтерированных аккордов и их разрешение.

11. Хроматизм.

Хроматизм. Внутраладовый хроматизм. Хроматические неаккордовые звуки. Хроматические мажорная и минорная гаммы.

Альтерация неустойчивых ступеней лада. Различие тяготений диатонических и хроматических ступеней. Общие принципы разрешения хроматических интервалов и альтерированных аккордов. Роль хроматизма в построении мелодической линии, роль альтерации в аккордах.

12. Транспозиция. Секвенция.

Транспозиция. Три способа транспозиции (на интервал. На хроматический полутон, посредством замены ключа). Применение транспозиции. Транспонирующие инструменты, запись их в партитуре.

Секвенция – один из приемов развития музыкального материала. Место секвенций в форме. Виды секвенций. Мотив секвенции. Звено секвенции. Применение секвенций в музыке разных эпох. Стилей и авторов.

13. Модуляция.

Модуляционный хроматизм. Общие понятия о модуляции. Виды модуляций (переход, отклонение, сопоставление).

Родство тональностей. Тональности первой степени родства.

Роль тонального плана в музыкальном произведении.

14. Мелизмы. Знаки сокращенного письма.

Мелизмы. Виды мелизмов, краткая характеристика и обозначение. Применение мелизмов. Их роль в образовании мелодической линии. Расшифрованные мелизмы. Мелизмы в музыке различных эпох и стилей.

Знаки сокращенного нотного письма (аббревиатуры). Графическое изображение их.

15. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура.

Мелодия. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка. Мелодическая вершина. Кульминация. Некоторые приемы мелодического развития. Значение мелодии в музыке.

Понятие о фактуре. Разные типы фактуры. Фигурация. Дублировки. Педальные фоны. Выразительная роль фактуры.

Партитуры. Партия.

Музыкальный синтаксис. Расчлененность музыкальной речи. Цезура. Мотив. Фраза. Период, предложение, каденция. Разновидности периода. Масштабно-синтаксические структуры.

5. Диагностика учебного процесса

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля
уметь делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, музыкального звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной или функциональной стороны гармонии); фактурного изложения материала (типов фактур)	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
уметь использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать типы фактур	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)
знать типы изложения музыкального материала	Устный (опрос, практические задания, экзамен), письменный (контрольная работа, практические задания, экзамен)

6. Материально-техническое обеспечение

Групповой класс, укомплектованный

- столами и стульями;
- фортепиано,
- аудио- видеотехника.

Средства обучения

- Нотная и учебная литература по курсу.
- Грампластинки и аудиозаписи по курсу.

7. Литература

Основная

1. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. – М.: Советский композитор, 1991. – 192с.
2. Курс теории музыки / Общ. ред. А.Л. Островского. – Л.: Музыка, 2005. – 152 с.
3. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. – М.: Музыка, 1988. – 254с., нот.
4. Ритм и форма. Сб. статей. / Н. Ю. Афонина, Т. С. Бершадская, Л. М. Масленкова, Б. А. Незванов, А. Л. Островский, Е. В. Титова, Г. Р. Фрейндлинг. - СПб.: Композитор - Санкт-Петербург, 2002.
5. Упражнения по элементарной теории музыки: Учебное пособие. – Л.: Музыка, 1986, - 176с.
6. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М.: Музыка, 2003. – 228 с., нот.
7. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. – СПб: Издательство Лань, 2000. – 320с.

Дополнительная

1. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика //Проблемы музыкального мышления: Сб. ст. /Сост. и ред. М.Г. Арановский. – М.: Музыка, 1974. – С. 90-128.
2. Бараш Е. Рождение нового звукового мира. - Музыкальная академия. - 2009. - 3. - С. 18.
3. Волков А.И., Подъяблонская Л.Р., Родина Т.Б., Ройтерштейн М.С. Основы теоретического музыкознания: Учеб. пособие для студентов муз. фак. педвузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с.
4. Громадин В. Цифровая музыка цифрового века. - Музыкальная академия. - 2008. - 1. - С. 190.
5. Гусева А. Музыкальноакустические особенности колокольного звука. - Музыкальная академия. - 2008. - 4. - С. 162.
6. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
7. Кирнарская Д.В. Музыкальное восприятие. Монография. – М.: Кимос-Ард. – 160 с.
8. Красильников И. Виртуальное электроакустическое пространство в деятельности музыканта. - Музыкальная академия. - 2008. - 3. - С. 188.
9. Медушевский В. Онтологическая теория коммуникации как объяснительный принцип в музыкознании. - Музыкальная академия. - 2010. - 3. - С. 55.
10. Мессиаен О. Ритмические персонажи. Анализ «Весны священной» Стравинского. - Музыкальная академия. - 2007. - 3. - С. 178.
11. Методологическая культура педагога-музыканта: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, О.В. Ванилихина, Н.В. Морозова и др.; Под ред. Э.Б. Абдуллина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.

12. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений /Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 368 с.
13. Савина Л. Звукоорганизация музыки XX века: семиотические проблемы исследования. - Музыкальная академия. - 2008. - 2. - С. 114.
14. Саркисян С. Эвристические суждения П. Флоренского о пространстве звука. - Музыкальная академия. - 2010. - 1. - С. 29.
15. Ханнанов И. О знаках и значениях. Международный конгресс по музыкальной семиотике в Риме. - Музыкальная академия. - 2007. - 2. - С. 182.
16. Харуто А. Компьютерный анализ звукоряда в музыковедении и музыкальной педагогике. Из музыкальных инноваций. - Музыкальная академия. - 2009. - 4. - С. 77.
17. Харуто А. Компьютерный анализ звукоряда по фонограмме. Из музыкальных инноваций. - Музыкальная академия. - 2010. - 3. - С. 83.

Интернет-ресурсы

1. Архив классической музыки. [Электронный ресурс]. - URL: <http://classic-online.ru/> - 04.01.2017.
2. Нотная библиотека. [Электронный ресурс]. - URL: <http://nlib.org.ua> – 04.01.2017.
3. Нотный архив Бориса Тараканова. [Электронный ресурс]. - URL: <http://notes.tarakanov.net/> - 04.01.2017.
4. Нотный архив России. [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.notarhiv.ru/> - 04.01.2017.
5. Музыкальная литература. Сайт Е.В. Стригиной [Электронный ресурс]. - URL: <http://музлитератор.рф> - 04.01.2017.
6. Российская государственная библиотека. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.rsl.ru/> - 04.01.2017.
7. Сайт «Погружение в классику». [Электронный ресурс]. - URL: <http://intoclassics.net/> - 04.01.2017.