

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»

Факультет педагогического и художественного образования

Кафедра музыкального образования и методики преподавания музыки

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование дисциплины (модуля): Основы музыкально-теоретических знаний

Уровень ОПОП: Бакалавриат

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Форма обучения: Заочная

Разработчики:

Паршина Л. Г., канд. пед. наук, доцент

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 11 от 28.04.2017 года

Зав. кафедрой

Асатрян О. Ф.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 15 от 24.05.2018 года

Зав. кафедрой

Асатрян О. Ф.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 1 от 31.08.2020 года

Зав. кафедрой

Асатрян О. Ф.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций студентов в области музыкальной теории, обеспечивающих эффективность музыкально-познавательной и культурно-просветительской деятельности.

Задачи дисциплины:

- изучение норм музыкального языка и закономерностей классической гармонии, полифонии, формообразования во взаимосвязи с музыкально-историческим процессом;
- овладение музыковедческой терминологией и построением научной речи в процессе музыкально-познавательной деятельности;
- формирование профессионально-необходимых практических умений и навыков: построение и игра на фортепиано различных видов ладов, интервалов, аккордов и их последований, гармонизация мелодии, полифоническая обработка народной мелодии, анализ музыкального произведения;
- развитие творческого музыкального мышления.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.04.03 «Основы музыкально-теоретических знаний» относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина изучается на 1, 2 курсе, в 1, 2, 3, 5, 6 триместрах.

Для изучения дисциплины требуется: для освоения курса студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на довузовской ступени музыкального образования и в рамках программы курса Б1.В.04.01 «Сольфеджио».

Освоение дисциплины Б1.В.04.03 «Основы музыкально-теоретических знаний» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

Б1.В.ДВ.10.02 Анализ и интерпретация произведений музыкального искусства; Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Б1.В.03 Дирижерско-хоровая подготовка; Б1.В.03.01 Основы дирижирования; Б1.В.ДВ.08.02 Хороведение; Б2.В.04(П) Педагогическая практика; Б2.В.05(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Б2.В.06(П) Педагогическая практика.

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «Основы музыкально-теоретических знаний», включает: образование, социальную сферу, культуру..

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности:

- обучение;
- воспитание;
- развитие.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом.

3 Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №544н от 18.10.2013).

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

<i>ОК-6. способностью к самоорганизации и самообразованию</i>	
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию	<i>Знать:</i> – важнейшие музыкально-теоретические категории, термины, понятия; – основные закономерности звуковысотной, метrorитмической и фактурной организации музыкальной ткани; – полифонические и гармонические приемы нотного письма; <i>Уметь:</i> – строить (устно и письменно) и играть на фортепиано разные виды мажора и минора, интервалы и аккорды с разрешениями, гармонически последования, различные виды имитации, контрапункта; – сочинять (с последующей нотной записью) мотивы, фразы, мелодико-синтаксические структуры пройденных видов; мелодии в пройденных ладах; <i>Владеть:</i> – навыками творческой работы с мелодией (гармонизация, сочинение аккомпанемента, подголоска, контрапункта).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности:

<i>ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов</i>	
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов	<i>Знать:</i> – формы и методы анализа элементов музыкального языка (метр, ритм, лад, тембр, динамика и т.д.) музыкального произведения, как в их самостоятельном значении, так и во взаимодействии; <i>Уметь:</i> – раскрыть в заданном музыкальном произведении образ музыкального произведения во взаимосвязи с музыкально-языковыми средствами; <i>Владеть:</i> – навыками анализа стилевых и жанровых особенностей музыкального произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Общая трудоемкость	Общая трудоемкость	Контактная работа	Практические	Лекции	Самостоятельная работа	Контрольная работа	Вид промежуточной аттестации
Период контроля	Часы	ЗЕТ	Всего			Всего	Всего	Зачет Курсовая работа Экзамен
Всего	396	11	48	30	18	327		21
Первый триместр	4	0,11	4	2	2			
Второй триместр	92	2,56	12	8	4	76		Зачет-4
Третий триместр	120	3,33	12	8	4	104		Зачет-4
Пятый триместр	76	2,11	10	6	4	62		Зачет-4
Шестой триместр	104	2,89	10	6	4	85		Экзамен-9 Курсовая работа

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание модулей дисциплины

Модуль 1. Элементы музыкальной речи:

Организация музыкальной речи.

Модуль 2. Теоретические основы классической гармонии:

Системные представления о гармоническом многоголосии. Гармонизация мелодии.

Модуль 3. Анализ гармонического многоголосия:

Септаккорды доминантовой и субдоминантовой групп в гармоническом многоголосии. Отклонение. Модуляция.

Модуль 4. Полифония:

Подголосочная и контрастная полифония. Имитационная полифония.

Модуль 5. Анализ музыкального произведения:

Музыкальное произведение и основы его анализа. Композиционные закономерности классических музыкальных форм.

5.2. Содержание дисциплины: Лекции (18 ч.) Модуль 1. Элементы музыкальной речи (2 ч.)

Тема 1. Организация музыкальной речи (2 ч.)

Организация музыкальной речи.

Звук как физическое явление. Три основных категории звука. Использование в музыкальных произведениях звуков, лишенных точной высоты и высота которых не фокусирована. Музыкальные звуки и их свойства. Диапазон и регистры. Камертон.

Теория гармонии Пифагора. Тетрактис. Обертоны. Звукоряд. Октавы. Музыкальный строй. Система высотных соотношений звуков в аспекте исторического развития музыкального инструментария. Равномерно-темперированный строй. Энгармонизм звуков.

Временные отношения в музыке. Длительность звуков. Основное и произвольное деление длительностей. Ритм и его выразительность. Жанровые особенности ритмического рисунка. Музыкальный метр. Метрический акцент. Простые, сложные размеры. Метрическая переменность. Смешанные и переменные размеры. Темп и его основные обозначения. Полиритмия. Полиметрия. Группировка длительностей.

Краткие сведения из истории нотации. Система ключей. Современная система нотации. Запись нот в системе музыкальных ключей (скрипичный, басовый, ключи «До»). Использование слогов, букв и знаков альтерации для обозначения звуков.

Знаки, увеличивающие длительность звука. Знаки сокращенного нотного письма. Запись двухголосия, музыки для фортепиано и ансамблей инструментов.

Мелодические и гармонические интервалы. Названия звуков интервала. Качественная (тоновая) и количественная (ступеневая) величины интервала. Консонирющие и диссонирющие интервалы. Разрешение диссонирующих интервалов в консонирующие.

Простые и составные интервалы, их названия и обозначения. Обращение простых и составных интервалов.

Диатонические и хроматические интервалы. Энгармонизм интервалов.

Общее понятие лада. Устойчивость и неустойчивость. Звукоряд лада. Диатоника. Октавные и неоктавные лады. Монодические лады.

Мажорный лад и мажорные тональности. Минорный лад и минорные тональности. Функциональные отношения ступеней мажорного и минорного ладов.

Одноименные и параллельные тональности. Обозначение лада и тональности. Технология их определения. Квинтовый круг тональностей.

Созвучие и аккорд. Исторические сведения о возникновении и эволюции явления и понятия «аккорд».

Аккорды и их разновидности. Основной, терцовый, квинтовый и септимовый тоны аккорда. Определение трезвучия. Структура трезвучия, его виды, обозначение. Наименования и обозначение звуков трезвучия. Обращение трезвучий, их названия, обозначения, строение. Уменьшенное и увеличенное трезвучия.

Трезвучия натурального мажора и натурального минора. Функциональная система трезвучий в ладу.

Септаккорд. D7 и его обращения. Вводный септаккорд. Нонаккорд.

Модуль 2. Теоретические основы классической гармонии (4 ч.)

Тема 2. Системные представления о гармоническом многоголосии. (2 ч.)

Понятие гармонии. Основные виды аккордов и их названия. Названия звуков аккорда. Основной аккорд и его обращения. Названия обращений аккорда. Голосоведение (плавное, скачкообразное, прямое, косвенное, противоположное).

Четырехголосный склад. Функции голосов в четырехголосном изложении. Аккордовые и неаккордовые звуки.

Аккорды терцового строения в четырехголосном изложении. Удвоения в трезвучиях. Мелодическое положение аккорда. Тесное и широкое расположения трезвучий. Перекрещивание голосов.

Явление перемещения аккорда. Условия применения перемещений. Виды перемещений. Техника перемещения.

Функциональная система главных трезвучий. Интервальное движение между фундаментальными тонами аккорда. Гармонический оборот. Плагальный, автентический,

полный гармонический обороты.

Виды соединений. Гармоническое и мелодическое соединение аккордов. Соединение главных трезвучий лада кварто-квинтового соотношения (I–V, I–IV). Соединение трезвучий секундового соотношения.

Проходящие и вспомогательные обороты.

Тема 3. Гармонизация мелодии (2 ч.)

Гармонизация: сущность, закономерности. Гармоническое строение периода.

Логика функционального движения.

Каденция. Серединный и заключительный кадансы. Прерванный каданс. Кадансовый квартсектаккорд. Доминантсептаккорд в заключительной каденции. Сектаккорды II и I ступеней как яркие каденционные средства (S6, D6). Параллельные квинты. Скрытые октавы и квинты.

Скачки терций в сопрано. Скачки терций в теноре. Гармонизация баса.

Модуль 3. Анализ гармонического многоголосия (4 ч.)

Тема 4. Септаккорды доминантовой и субдоминантовой групп в гармоническом многоголосии. (2 ч.)

Доминантсептаккорд: строение и обозначение. Бифункциональность септаккордов. Приготовление и разрешение D7 в четырехголосном изложении.

Полный и неполный D7. Обращения D7. Проходящий терцквартаккорд. Перемещение D. Скачки квинт и двойные скачки при разрешении D7 в тонику.

Доминантсептаккорд с секстой. VII7 и его применение. II7 и его применение. Альтерированные аккорды доминантовой группы. Альтерация в аккордах двойной доминанты. Приготовление альтерированных аккордов двойной доминанты. Разрешение двойной доминанты с увеличенной секстой в K6/4 и проходящий T6/4.

Альтерированные аккорды субдоминантовой группы. Проходящие и вспомогательные звуки. Задержание. Предъём. Камбиата.

Тема 5. Отклонение. Модуляция (2 ч.)

Степени родства тональностей. Типы тональных соотношений. Отклонение и модуляция. Средства отклонения. Хроматическая система. Распорядок отклонений в периоде. Отклонения в прерванных оборотах и каденциях.

Хроматические секвенции. Число звеньев секвенции. Строение звена. Секвентное расширение периода. Хроматические секвенции и отклонение.

Модуляция в развитии музыкального произведения. Функциональная связь тональностей. Модуляция через отклонение. Модуляция через общий аккорд. Модулирующий аккорд. Каденция в модуляции. Модуляция в тональности первой степени родства.

Постепенная модуляция. Аккорды мажоро-минора. Модуляция через трезвучия низких ступеней. Энгармоническая модуляция. Сопоставление.

Модуль 4. Полифония (4 ч.)

Тема 6. Подголосочная и контрастная полифония (2 ч.)

Сущность понятия «многоголосие». «Многоголосие» и «полифония» – сходство и различие понятий.

Фактура как совокупность музыкальных средств в единстве их формальных и выразительных характеристик.

Основные типы изложения музыкального материала (склада): гомофонный, связанный с наличием только одной мелодической линии; полифонический, основанный на сочетании достаточно выразительных и самостоятельных голосов.

Разновидности гомофонного и полифонического изложения.

Подголосочная полифония: истоки, бытование, особенности голосоведения и гармонической вертикали. Подголосок – голос, сопровождающий основную мелодию и

являющийся ее вариантом. Типы подголосков в народном многоголосии.

Ритмические свойства подголосочной полифонии. Подголосок в скорых и протяжных песнях. Ладовые свойства русской народной песни. Двух- и трехголосная подголосочная полифония: голосоведение, гармоническая вертикаль, особенности ритма. Аккомпанированная подголосочность.

Контраст как художественно-эстетическая категория. Контрастная полифония: сущность, смысловые формообразующие функции.

Этапы становления и развития контрастной полифонии. Ранние формы многоголосия: органум, мотет.

Полифония строгого письма: мелодика, правила контра-пунктирования. Контрастная полифония свободного стиля. Условия согласования контрастных мелодий. Простой и сложный контрапункт. Виды сложного контрапункта.

Свободный стиль контрастной полифонии. Формирование выразительной, художественно-индивидуализированной мелодии. Образное и тематическое контрастирование составляющих музыкальную ткань мелодических линий.

Тема 7. Имитационная полифония. (2 ч.)

Общее понятие имитации. Исторический путь становления и развития имитационной полифонии. Элементы, составляющие имитацию: тема, ответ, противосложение. Тема – основная мысль произведения, подлежащая дальнейшему развитию. Ответ: реальный и тональный. Параметры ответа: направление (местоположение относительно темы), интервал, на который сдвинут ответ, время вступления. Особенности сочетания ответа и противосложения; метроритмические и мелодико-интонационные характеристики противосложения.

Виды имитации. Точная (реальная) и тональная имитация. Преобразованная и свободная (ритмическая) имитация. Двойная и тройная имитация. Каноническая имитация. Стретта. Их роль в изложении и развитии тематического материала.

Имитационно-полифонические произведения, характеризующиеся более свободным применением метода имитации. Инвенция, симфония: сущность, историческое происхождение. Фугетта, фугато, прелюдия, их художественно-выразительные функции и место в музыке XVII и последующих веков. Ричеркар: общая характеристика.

Многотемные полифонические жанры, включающие в себя приемы имитационного и неимитационного развития. Фантазия, токката.

Строго выдержанный принцип имитации канона. Технология сочинения канона. Завершение канона каденцией, основывающейся на функционально-гармонических отношениях.

Модуль 5. Анализ музыкального произведения (4 ч.)

Тема 8. Музыкальное произведение и основы его анализа (2 ч.)

Определение понятия «музыкальный анализ». Предмет анализа – произведение музыкального искусства. Основные черты метода музыкального анализа.

Взаимодействие содержания и формы в музыкальных произведениях. Средства музыкальной выразительности, их взаимодействие и значение в формообразующем процессе.

Строение музыкальных произведений. Важнейшие принципы развития. Функции частей в музыкальной форме (экспозиционная, развивающая, вступительная, заключительная) и их характерные признаки.

Тема – целостное и относительно завершенное изложение музыкальной мысли.

Музыкальная речь и принципы ее синтаксического членения. Масштабно-тематические структуры мелодической линии (суммирование, дробление, периодичность).

Развитие музыкального материала (повторение, варьирование, сопоставление и др.), их смысловая и формообразующая роль.

Период – наименьшая форма изложения относительно законченной мысли. Понятия «классический период», «нормальный экспозиционный период».

Период повторного и неповторного строения. Период единого строения, период из трех предложений. Периоды однотональные и модулирующие. Периоды с дополнением, расширением. Сложный период.

Классификация разновидностей формы периода. Буквенное обозначение строения периода, схема с указанием предложений, входящих в период, количества тактов по предложениям и тонального плана.

Тема 9. Простые и сложные формы (2 ч.)

Понятие «простая форма». Простая двухчастная форма. Строение простой двухчастной формы. Применение простой двухчастной формы в практике музыкальной композиции. Репризная и безрепризная простая двухчастная форма.

Простая трехчастная форма. Строение простой трехчастной формы: масштабы и функции частей. Разновидности простой трехчастной формы. Простая трехчастная форма с развивающей серединой. Простая трехчастная форма с контрастной серединой.

Простые формы в произведениях для детей (взаимосвязь содержания и формы). Характеристика сложных форм. Формообразующие принципы тождества, контраста, динамического сопряжения.

Сложная двухчастная форма, ее ограниченное применение. Соотношение частей в сложной двухчастной форме.

Сложная трехчастная форма, ее характеристика, область применения. Типы сложной трехчастной формы и их характерные признаки. Вступление и кода; их роль в композиции и особенности (тематическое и фактурное содержание, гармонический язык).

Форма вариаций. Формообразующий принцип вариационной формы – принцип тождества. Народное происхождение, область применения формы вариаций. Характерные средства варьирования.

Классификация вариаций (полифонические, строгие и свободные вариации). Строгие (классические) вариации: образное содержание и типичные черты. Свободные (романтические) вариации. Двойные вариации.

Форма рондо. Происхождение рондо. Принцип построения формы рондо. Рондо французских клавесинистов. Классическое рондо, область его применения. Постклассическое рондо, его особенности.

Культурно-исторические предпосылки возникновения сонатной формы. Специфические черты строения классической сонатной формы. Музыкальная драматургия и строение сонатной формы. Область применения сонатной формы.

Основные разделы сонатной формы (экспозиция, разработка, реприза), их функции. Взаимодействие некоторых типичных свойств рондо и сонаты в форме рондо-сонаты.

Основные принципы становления циклической формы. Роль бинарности в музыкальном формообразовании. Контраст и подобие частей цикла в раскрытии единого художественно-образного содержания.

Двухчастный цикл «прелюдия и fuga». Историческая эволюция сюиты; старинная и новая сюиты.

Трехчастный и четырехчастный сонатно-симфонический цикл: истоки, эволюция, содержание и область применения. Специфика связи частей в сонатно-симфоническом цикле.

53. Содержание дисциплины: Практические (30 ч.)

Модуль 1. Элементы музыкальной речи (2 ч.)

Тема 1. Организация музыкальной речи (2 ч.)

1. Звуки музыкальные, шумовые, звоны.
2. Обертоны.

3. Натуральный звукоряд.
4. Диатонические и хроматические звуки.
5. Тон, полутон, целый тон.
6. Основное и произвольное деление длительностей.
7. Сильная и слабая доли.
8. Группировка длительностей в простых, сложных и смешанных размерах.
9. Длительности и их обозначение.
10. Добавочные линии.
11. Скрипичный и басовый ключ, ключи «До».
12. Знаки альтерации.
13. Чтение нотного текста с листа.
14. Построение простых интервалов от звука и в ладу.
15. Характерные интервалы.
16. Тритоны.
17. Устойчивые и неустойчивые интервалы.
18. Разрешение диссонирующих интервалов.
19. Разрешение неустойчивых интервалов по тяготению.
20. Устойчивые и неустойчивые звуки.
21. Вводные звуки.
22. Гамма натурального мажора и натурального минора.
23. Название, обозначение и свойство ступеней мажора и минора.
24. Три вида минора.
25. Консонирующие и диссонирующие трезвучия.
26. Соединение главных трезвучий.
27. Разрешения D7 и его обращений.
28. Вводный септаккорд: малый и уменьшенный.

Модуль 2. Теоретические основы классической гармонии (8 ч.)

Тема 2. Системные представления о гармоническом многоголосии (2 ч.)

1. Построение мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов от звука.
2. Построение трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов тоники, субдоминанты, доминанты в тональности.
3. Анализ голосоведения.
4. Трезвучные гармонии главных ступеней лада в четырехголосном изложении.
5. Удвоения в трезвучиях.

Тема 3. Системные представления о гармоническом многоголосии (2 ч.)

1. Техника перемещения аккордов без смены баса.
2. Определение аккорда в четырехголосном изложении.
3. Соединение аккордов кварто-квинтового соотношения.
4. Соединение аккордов секундового соотношения.
5. Параллельные унисоны, октавы.
6. Параллельные квинты.
7. Скрытые октавы и квинты.

Тема 4. Гармонизация мелодии (2 ч.)

1. Смена функций.
2. Порядок гармонизации.
3. Создание басового голоса.

Тема 5. Гармонизация мелодии (2 ч.)

4. Перемещение трезвучных гармоний со сменой баса.
5. Применение перемещений аккорда при решении гармонических задач.

Модуль 3. Анализ гармонического многоголосия (8 ч.)

Тема 6. Септаккорды доминантовой и субдоминантовой групп в гармоническом многоголосии (2 ч.)

1. Септима диссонирующей доминанты.
2. Технология перемещения D7.
3. Проходящий D3/4.
4. Соединение D7 и его обращений с тоническими гармониями.
5. Соединение II7 с последующими аккордами.
6. Бифункциональность септаккорда VII ступени.

Тема 7. Септаккорды доминантовой и субдоминантовой групп в гармоническом многоголосии (2 ч.)

1. Альтерация неустойчивых аккордов лада.
2. Неаполитанские гармонии.
3. Альтерация двойной доминанты.
4. Вспомогательные неаккордовые звуки, плавно взятые и плавно разрешенные.
5. Прием опевания.
6. Приготовленные и неприготовленные задержания.

Тема 8. Отклонение. Модуляция (2 ч.)

1. Типы тональных соотношений.
2. Распорядок отклонений в периоде.
3. Хроматические секвенции.
4. Число звеньев секвенции. Строение звена.
5. Практические указания по гармонизации. Тема 9. Отклонение. Модуляция (2

ч.)

6. Функциональная связь тональностей.
7. Общий аккорд, число предшествующих аккордов.
8. Модулирующий аккорд.
9. Модуляция в тональности доминантовой группы.
10. Модуляция в тональности субдоминантовой группы.

Модуль 4. Полифония (6 ч.)

Тема 10. Подголосочная и контрастная полифония (2 ч.)

1. Виды фактуры.
2. Фактурные функции голосов.
3. Анализ фактуры многоголосной музыки.
4. Монодия.
5. Гомофонное изложение и его виды.
6. Три вида полифонического изложения.
7. Определение видов соотношения голосов в полифоническом произведении.
8. Особенности голосоведения в подголосочной полифонии. Гармоническая

вертикаль.

9. Интонационное родство подголосков.
10. Эквиритмическое движение голосов.
11. Дополнительная (комплементарная) ритмика.
12. Свободное паузирование.

Тема 11. Подголосочная и контрастная полифония (2 ч.)

13. Строгое полифоническое письмо.
14. Мелодия строгого письма.
15. Ритмические особенности мелодии строгого письма.
16. Технология написания мелодии строгого стиля. Двухголосие в строгом

полифоническом письме.

17. Свободное полифоническое письмо.
18. Простой и сложный контрапункт.

Тема 12. Имитационная полифония (2 ч.)

19. Показатели перемещения: Index horisontalis, Index verticalis.
20. Обратимый контрапункт.
21. Преобразующий контрапункт в уменьшении.
22. Преобразующий контрапункт в увеличении.
23. Ракоходный контрапункт.

Модуль 5. Анализ музыкального произведения (6 ч.)

Тема 13. Музыкальное произведение и основы его анализа (2 ч.)

1. Простая и каноническая имитация.
2. Риспоста.
3. Написание точной (реальной), тональной, преобразованной, свободной (ритмической) имитации к заданной мелодии.

4. Противосложение.
5. Каноническая имитация.
6. Звенья канона.
7. Бесконечный канон.
8. Каноническая секвенция.
9. Двойной канон.
10. Схема двойного канона.

Тема 14. Музыкальное произведение и основы его анализа (2 ч.)

11. Анализ сложного контрапункта.
12. Инвенция, симфония, ричеркар.
13. Экспозиция фуги.
14. Сочинение темы и ответа.
15. Написание противосложения к теме.
16. Удержанное противосложение.
17. Стретта.
18. Разработочная часть фуги.
19. Репризная часть фуги.

Тема 15. Композиционные закономерности классических музыкальных форм (2 ч.)

20. Строение аналитической схемы композиции фуги.
21. И. С. Бах Хорошо темперированный клавир.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы Второй триместр (76 ч.)

Модуль 2. Теоретические основы классической гармонии (76 ч.)

Вид СРС: *Подготовка к практическим / лабораторным занятиям

1. Прочитать заданный преподавателем нотный текст с листа.
2. Показать прием прослушивания обертонов на фортепиано.
3. Написать буквенными обозначениями названия звуков, указав октавы, к которым они относятся (В. В. Хвостенко «Задачи и упражнения по элементарной теории музыки», Задание

№ 1 (а–в), с. 27).

4. Написать энгармонические звуки *cis, fis, es, b, gis, des* двумя способами: а) на нотоносце б) с помощью буквенного обозначения к звукам.

5. Выписать ритмический рисунок мелодии (8 тактов) с указанием размера пьес «Марш», «Полька», «Вальс» из цикла П. И. Чайковского «Детский альбом». Охарактеризовать типичную для каждого жанра метроритмическую организацию.
6. Сделать группировку длительностей в предложенной мелодии и расставить тактовые черты
7. Определить размер предложенных преподавателем произведений на слух.
8. Ежедневное чтение нотного текста с листа (уровень сложности – в соответствии с довузовской подготовкой).
9. Определить и записать на нотоносце в скрипичном и басовом ключах следующие звуки: C2, g1, a, d2, h1, f.
10. Переписать нотами следующие названия звуков: ре#, фа#, ми, ре, соль, соль х, до.
11. Найти в предложенном нотном тексте знаки: акколаду, вольту.
12. Пользуясь ступеневой и тоновой величинами, построить следующие интервалы;
 - а) от звуков d1, f1, cis2, as1 вверх все чистые интервалы в скрипичном ключе;
 - б) от звуков a, es, h, f вниз все большие интервалы в басовом ключе;
 - в) от звуков cis, es, fis, as вверх все малые интервалы в теноровом ключе; г) от звуков d1, g1, es1, ais1 вниз все чистые интервалы в альтовом ключе;
 - д) от звуков d, G, cis, Fis вверх все увеличенные интервалы в скрипичном ключе; е) от звуков a1, e2, b1, es2 вниз все уменьшенные интервалы в басовом ключе.
13. Построить письменно и за фортепиано все консонирующие интервалы, которые находятся на неустойчивых ступенях натурального мажора:
 - а) в тональностях, имеющих 1, 3, 5 ключевых знаков; б) в тональностях D-dur, As-dur, Fis-dur;
 - в) в тональностях B- dur, E-dur, Ges-dur;
 - г) в тональностях, имеющих 6 ключевых знаков.
14. Построить письменно и за фортепиано все диссонирующие интервалы, находящиеся на неустойчивых ступенях натурального мажора:
 - а) в тональностях C- dur, F-dur, D-dur; б) в тональностях G-dur, B-dur, E-dur; в) в тональностях A-dur, Es-dur, H-dur;
 - г) в тональностях As-dur, Fis-dur, Des-dur.
15. Построить письменно все простые интервалы от всех белых клавиш фортепиано и сделать их обращение.
16. Определить на основе слухового анализа ладовую основу произведения, предложенного преподавателем.
17. Построить мажорный и минорный лады от звуков: фа, си-бемоль, ми, си, ре.
18. Написать ключевые знаки и звукоряды тональностей Es, A, H, Des, Fis, Fis, cis, es, as скрипичном и басовом ключах.
19. Написать параллельную, одноименную и однотерцовую тональности к тональностям: Ми мажор, Ля-бемоль мажор, до-диез минор.
20. Построить все виды трезвучий от звуков: фа-диез, си-бемоль, ми-бемоль, до-диез, ре, фа.
21. Построить главные трезвучия лада в тональностях F-dur, D-dur, B-dur, Es-dur, c-mo d-moll, f-moll и сделать их обращения.
22. Построить Д7 и его обращения с разрешениями в тональностях до четырех знаков включительно.
23. Построить вводный септаккорд с разрешением в возможные тональности от

звуков ми, фа, ре.

24. Определить кульминацию в пьесах из «Детского альбома» П. И. Чайковского (по выбору преподавателя).

25. Расставить цезуры в пьесах гомофонно-гармонического склада, исполняемых по курсу

«Музыкально-инструментальная подготовка». Найти и обозначить такты, включающие мелодические и ритмические повторы в пьесе. Охарактеризовать более глубокие цезуры и обозначить каденции.

26. Транспонировать заданную мелодию на малую терцию вверх и большую секунду вниз.

27. Сочинить концовку к заданной мелодической фразе.

Третий триместр (104 ч.)

Модуль 3. Анализ гармонического многоголосия (104 ч.)

Вид СРС: *Подготовка к практическим / лабораторным занятиям

1. Сделать гармонический анализ сонаты для фортепиано № 18 Es-dur, 2 часть (скерцо) Л. Бетховена. Проанализировать употребление D7 и его обращений.

2. Строить и играть на фортепиано D7 и его обращения с разрешениями в T в тональностях до 3-х знаков.

3. Гармонизовать мелодии № 2, 3, упр. 265 и фразы № 1–3 упр. 355 в кн.: Е. Н. Абызова

«Гармония», с. 135, 172.

4. Проанализировать аккорды II7 и его обращений в произведении Л. Бетховена, Соната для фортепиано № 15, D-dur, 2 часть.

5. Гармонизовать фразы № 1–3 упр. 465 в кн.: Е. Н. Абызова «Гармония», с. 227.

6. Сделать гармонический анализ произведений:

а) А. Скрябин Прелюдия cis-moll op. 11; б) Э. Григ «Подснежник»;

в) Ф. Шопен Мазурка a-moll, op. 7 (тт. 1–16).

7. Гармонизовать мелодию № 2, упр. 686 в кн.: И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин и др.

«Учебник гармонии».

8. Играть в тональностях до 3-х знаков альтерированные аккорды доминантовой и субдоминантовой групп с пояснением альтерации тонов.

9. Найти тональности 1–4 степени родства к тональностям: Es-dur, g-moll, G-dur, h-moll.

10. Проанализировать гармонию 2 части сонаты Es-dur, op. 7 Л. Бетховена.

11. Определить тип тональных смен в произведениях:

а) Ф. Шопен Ноктюрн № 2 Es-dur; б) Ф. Шопен Прелюдия № 9 E-dur.

12. Гармонизовать мелодии № 2–5, упр. 493 в кн.: И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин и др. «Учебник гармонии», с. 247.

13. Проанализировать способы модуляции во 2 части сонаты C-dur (K330) В. А. Моцарта.

14. Сочинить и играть наизусть период, модулирующий в тональности 1 степени родства.

15. Найти тональности 1–4 степени родства к тональностям: A-dur, d-moll, B-dur, f-moll.

16. Гармонизовать мелодии № 1–4, упр. 525 в кн.: И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин и др. «Учебник гармонии», стр. 268–269.

Пятый триместр (62 ч.) Модуль 4. Полифония (62 ч.)

Вид СРС: *Выполнение компетентностно-ориентированных заданий

1. Определить тип гомофонного изложения: П. И. Чайковский «Детский альбом» (Хор, Марш, Мазурка, Болезнь куклы, Вальс).
2. Определить тип многоголосной фактуры: Ф. Шопен. Ноктюрны № 1, 5, 13. Самостоятельно найти по два музыкальных примера гомофонно-гармонического и аккордового склада.
3. Самостоятельно найти по два музыкальных примера смешанного вида фактуры.
4. Сделать анализ русской народной песни «При долине» (М. И. Ройтерштейн. Полифония, с. 32) и украинской народной песни «Золота пшеница» (М. И. Ройтерштейн. Полифония, с. 34).
5. Сочинить аккомпанемент (на фортепиано или баяне) к русской народной песне «Ходила младёшенька» (М. И. Ройтерштейн. Полифония, с. 35).
6. Сочинить 2-й голос к мелодиям № 68, 69, 71, 72 (М. И. Ройтерштейн. Полифония).
7. Сочинить собственную мелодию в стиле русской народной песни (8–16 тактов), досочинить к ней подголосок.
8. Составить таблицу, основанную на сравнительной характеристике строгого и свободного стиля по следующим критериям: образный строй, ладовая основа, особенности мелодики, особенности метроритма, сфера применения.
9. Сочинить 3 мелодии (7–11 тактов) в строгом стиле.
10. Переписать мелодии строгого стиля и отметить в них нарушения (М. И. Ройтерштейн. Полифония, № 128, № 129, с. 75–76).
11. Написать различные виды преобразований мелодической темы. 13. Написать контрапункт к сочиненным ранее мелодиям строгого стиля.
14. Найти в полифоническом произведении, изучаемом в курсе «Музыкально-инструментальная подготовка», имитацию и определить ее вид.
15. В музыкальной литературе найти и выписать образцы точной имитации.
16. Выполнить тональную имитацию к теме (М. И. Ройтерштейн. Полифония, № 218, с. 123).
17. Определить тип имитации: П. И. Чайковский «Времена года» («Баркарола»).
18. Выполнить анализ составных элементов имитации в произведении, изучаемом по музыкально-инструментальной подготовке.
19. Сочинить канон к теме (М. И. Ройтерштейн. Полифония, № 248, с. 137).
20. Сделать анализ имитаций (М. И. Ройтерштейн. Полифония, № 224, 225, с. 125–126).
21. Письменно составить перечень основных элементов имитации фуги, перечислить названия разделов фуги.
22. Проанализировать предложенные темы (М. И. Ройтерштейн. Полифония, № 220, 223, с. 124).
23. Сочинить экспозицию фуги на предложенную тему.
24. Написать аналитическую схему фуги До мажор И. С. Баха (ХТК, 1 том).
25. Написать аналитическую схему фуги Ре мажор И. С. Баха (ХТК, 1 том).
26. Написать аналитическую схему фуги до минор И. С. Баха (ХТК, 1 том).
27. Написать аналитическую схему фуги соль минор И. С. Баха (ХТК, 1 том).

Шестой триместр (85 ч.)

Модуль 5. Анализ музыкального произведения (85 ч.)

Вид СРС: *Выполнение компетентностно-ориентированных заданий

1. Проследить динамику развития музыкального образа в прелюдии cis-moll Ф. Шопен
2. Проследить динамику развития музыкального образа в ноктюрне c-moll Ф. Шопен
3. Выявить роль музыкально-выразительных средств в становлении формы. Проанализировать мелодию прелюдии e-moll Ф. Шопена.
4. Сделать гармонический анализ пьесы из программы, изучаемой в курсе «Музыкально-инструментальная подготовка».
5. Охарактеризовать основные параметры музыкального материала (тип, способ существования, функции в музыкальном формообразовании).
6. Сделать интонационный анализ основного тематизма в 1 части фортепианной сонаты cis-moll Й. Гайдна.
7. Определить тип развития музыкального материала в сонате Бетховена № 2 (2 часть) Л. Бетховена.
8. Расставить цезуры в мазурке a-moll Ф. Шопена op. 59 № 1.
9. Назвать виды периода. Охарактеризовать их.
10. Рассказать об условиях организации периодов нетрадиционной структуры.
11. Сделать анализ прелюдии E-dur Ф. Шопена.
12. Определить на слух структуру фортепианной пьесы П. И. Чайковского «Утреннее размышление» из цикла «Детский альбом».
13. Назвать разновидности простой двухчастной и простой трехчастной форм.
14. Составить схему темы вариаций из Сонаты № 11 A-dur (1 часть) В. А. Моцарта.
15. Сделать целостный анализ пьес из «Детского альбома» П. И. Чайковского: «Шарманщик поет», «Марш деревянных солдатиков». Раскрыть взаимосвязь художественного содержания и избранной композитором формы.
16. Проанализировать на слух особенности формы романса М. И. Глинки «Сомнение».
17. Назвать типы репризы в сложных формах.
18. Сделать целостный анализ (с составлением схемы) пьесы П. И. Чайковского «Баркарола» из цикла «Времена года».
19. Сделать целостный анализ (с составлением схемы) Прелюдии Des-dur Ф. Шопена.
20. Сделать анализ (с составлением схемы) Прелюдии h-moll Ф. Шопена.
21. Рассказать о происхождении и исторической эволюции формы рондо.
22. Представить в виде таблицы исторические типы формы рондо и их характерные черты.
23. Назвать разновидности вариационной формы и охарактеризовать их.
24. Сравнить форму рондо и вариационную форму. Объясните, какими средствами достигается контраст между разделами и как преодолевается дробность целой формы.
25. Охарактеризовать этапы исторического развития сонатной формы.
26. Сделать целостный анализ одного из предложенных музыкальных произведений: а) Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 25, ч. III; б) В. Моцарт. Соната для фортепиано A-dur, ч. I; в) Э. Григ. Баллада; г) С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».
27. Осветить основные стилистические особенности в сонатах Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.
28. Подготовить сообщение на тему «Роль бытовых жанров в формировании

сонатного тематизма».

29. Назвать отличительные черты различных инструментальных и вокальных циклов (прелюдия и fuga, соната, сюита, оратория, кантата и др.).

30. Сделать сравнительный анализ одной из Французских сюит И. С. Баха и клавирных сюит Г. Генделя (по выбору преподавателя).

31. Проанализировать цикл фортепианных пьес М. Волкова «Времена года». Выявить средства создания единства цикла.

32. Проанализировать взаимосвязь программы и музыкально-выразительных средств в фортепианных прелюдиях К. Дебюсси «Шаги на снегу», «Паруса».

7. Тематика курсовых работ(проектов)

1 Реализация законов классического формообразования в Концерте № 1 для фортепиано с оркестром Des-dur op. 10 С. Прокофьева.

2 Романтические тенденции Сонаты для фортепиано № 5 Fis-dur op. 53 А. Скрябина.

3 Воплощение традиций классического рондо в сонате № 16 G-dur op. 31 № 1 (II ч.) Л. Бетховена

4 Взаимосвязь художественного содержания и музыкальной формы (на примере сцены

«Танец Анны с четырьмя кавалеристами» из балета Р. Щедрина «Анна Каренина

5 Традиции русского фортепианного концерта (на примере Концерта № 1 А. Глазунова). 6 Специфика формообразования пьес из цикла «Бирюльки» С. Майкапара.

7 Традиции и новаторство формы в Рондо Г. Шендерова.

8 Композиционные особенности пьесы «Семь экосезов» Л. Бетховена.

9 Реализация романтического музыкального мышления в Венгерской рапсодии № 5 Ф. Листа.

10 «Концертное аллегро» Ф. Шопена в русле тенденций романтического формообразования.

8. Оценочные средства для промежуточной аттестации

8.1. Компетенции и этапы формирования

Коды компетенций	Этапы формирования		
	Курс, семестр	Форма контроля	Модули (разделы) дисциплины
ОК-6	1 курс, Первый триместр		Модуль 1: Элементы музыкальной речи.
ОК-6	1 курс, Второй триместр	Зачет	Модуль 2: Теоретические основы классической гармонии.

ОК-6	1 курс, Третий триместр	Зачет	Модуль 3: Анализ гармонического многоголосия.
ОК-6	2 курс, Пятый триместр	Зачет	Модуль 4: Полифония.
ПК-1	2 курс, Шестой триместр	Курсовая работа экзамен	Модуль 5: Анализ музыкального произведения.

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций:

Компетенция ОК-6 формируется в процессе изучения дисциплин:

Теоретико-исторический модуль; Сольфеджио; Основы музыкально-теоретических знаний; Профессионально-ценностная направленность личности учителя-музыканта; Анализ и интерпретация произведений музыкального искусства.

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин:

Методика музыкального образования; История музыкального образования; Дирижерско-хоровая подготовка; Основы дирижирования; Теоретико-исторический модуль; Основы музыкально-теоретических знаний; Технологии культурно-просветительской деятельности учителя музыки в социуме; Технологии этномызыкального образования учащихся общеобразовательных учреждений; Теория и методика вокально-хорового исполнительства; Хороведение.

82 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения компетенциями:

Повышенный уровень:

знает и понимает теоретическое содержание дисциплины; творчески использует ресурсы (технологии, средства) для решения профессиональных задач; владеет навыками решения практических задач.

Базовый уровень:

знает и понимает теоретическое содержание; в достаточной степени сформированы умения применять на практике и переносить из одной научной области в другую теоретические знания; умения и навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять проблемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности.

Пороговый уровень:

понимает теоретическое содержание; имеет представление о проблемах, процессах, явлениях; знаком с терминологией, сущностью, характеристиками изучаемых явлений; демонстрирует практические умения применения знаний в конкретных ситуациях профессиональной деятельности.

Уровень ниже порогового:

демонстрирует студент, обнаруживший пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допускающий принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не способный продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Уровень сформированности компетенции	Шкала оценивания для промежуточной аттестации		Шкала оценивания по БРС
	Экзамен (дифференцированный зачет)	Зачет	
Повышенный	5 (отлично)	зачтено	90 – 100%
Базовый	4 (хорошо)	зачтено	76 – 89%
Пороговый	3 (удовлетворительно)	зачтено	60 – 75%
Ниже порогового	2 (неудовлетворительно)	незачтено	Ниже 60%

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине

Оценка	Показатели
Зачтено	Студент знает: основные нормы музыкального языка и закономерности классической гармонии, полифонии, формообразования во взаимосвязи с музыкально-историческим процессом; Демонстрирует умение строить и играть на фортепиано различные виды ладов, интервалов, аккордов и их последований, письменно гармонизирует мелодии, делает полифоническую обработку народной или авторской мелодии; Владеет музыковедческой терминологией, способностью к анализу музыкальных произведений. Ответ логичен и последователен, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, выводы доказательны.
Незачтено	Студент демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.
Отлично	Студент знает: основные процессы изучаемой предметной области; закономерности классической гармонии, полифонии, формообразования во взаимосвязи с музыкально-историческим процессом, периодичность их развития, биографии крупнейших представителей музыкальной культуры этого периода, приводит в качестве примера отрывки из музыкальных произведений; демонстрирует умение объяснять взаимосвязь музыкального образа с музыкально-языковыми средствами произведения в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; владеет музыковедческой терминологией, способностью к анализу музыкальных произведений. Ответ логичен и последователен, отличается глубиной и

	полнотой раскрытия темы, выводы доказательны.
Хорошо	Студент демонстрирует знание и понимание основного содержания дисциплины. Экзаменуемый знает основные нормы музыкального языка и закономерности классической гармонии, полифонии, формообразования во взаимосвязи с музыкально-историческим процессом; умеет строить и играть на фортепиано различные виды ладов, интервалов, аккордов и их последований, письменно гармонизирует мелодии, делает полифоническую обработку народной или авторской мелодии, анализирует музыкальное произведение; владеет музыковедческой терминологией. Однако допускаются одна-две неточности в ответе. Студент дает логически выстроенный, достаточно полный ответ по вопросу.
Удовлетворительно	Студент имеет представления о нормах музыкального языка и закономерностях классической гармонии, полифонии, формообразования во взаимосвязи с музыкально-историческим процессом; демонстрирует некоторые умения построения и игры на фортепиано различных видов ладов, интервалов, аккордов и их последований, письменной гармонизации мелодии, полифонической обработки народной или авторской мелодии; дает аргументированные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и приводит примеры; слабо владеет навыками анализа музыкальных произведений, монологической речью. Допускается несколько ошибок в содержании ответа при этом ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы.
Неудовлетворительно	Студент демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, обнаруживая существенные пробелы в знаниях учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя.

83. Вопросы, задания текущего контроля

Модуль 1: Элементы музыкальной речи

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

1. Прочитать заданный преподавателем нотный текст с листа
2. Написать буквенными обозначениями названия звуков, указав октавы, к которым они относятся (В. В. Хвостенко «Задачи и упражнения по элементарной теории музыки», Задание № 1 (а–в), с. 27).
3. Написать энгармонические звуки *cis*, *fis*, *es*, *b*, *gis*, *des* двумя способами: а) нотоносце; б) с помощью буквенного обозначения к звукам.
4. Выписать ритмический рисунок мелодии (8 тактов) с указанием размера пьес «Марш», «Полька», «Вальс» из цикла П. И. Чайковского «Детский альбом». Охарактеризовать типичную для каждого жанра метроритмическую организацию.
5. Сделать группировку длительностей в предложенной мелодии и расставить тактовые черты
6. Определить размер предложенных преподавателем произведений на слух
7. Определить размер в заданных музыкальных примерах

8. Систематическое чтение нотного текста с листа (уровень сложности – в соответствии с довузовской подготовкой).
9. Определить и записать на нотоносце в скрипичном и басовом ключах следующие звуки: e, C2, g1, a, d2, h1, f.
10. Переписать нотами следующие названия звуков: ре#, фа#, ми, ре, соль, соль х.
11. Найти в предложенном нотном тексте знаки: акколаду, вольту.
12. Пользуясь ступеневой и тоновой величинами, построить следующие интервалы; от звуков d1, f1, cis2, as1 вверх все чистые интервалы в скрипичном ключе
13. Построить письменно и за фортепиано все консонирующие интервалы, которые находятся на неустойчивых ступенях натурального мажора
14. Построить письменно и за фортепиано все диссонирующие интервалы, находящиеся на неустойчивых ступенях натурального мажора
15. Построить письменно все простые интервалы от всех белых клавиш фортепиано и сделать их обращение
16. Определить на основе слухового анализа ладовую основу произведения, предложенного преподавателем
17. Построить мажорный и минорный лады от звуков: фа, си-бемоль, ми, си, ре.
18. Написать ключевые знаки и звукоряды тональностей Es, A, H, Des, Fis, Fis, cis, es as в скрипичном и басовом ключах
19. Написать параллельную, одноименную и однотерцовую тональности к тональностям: Ми мажор, Ля-бемоль мажор, до-диез минор, ре, фа
20. Построить все виды трезвучий от звуков: фа-диез, си-бемоль, ми-бемоль, до-диез.
21. Построить главные трезвучия лада в тональностях F-dur, D-dur, B-dur, Es-du, c-moll, d-moll, f-moll и сделать их обращения
22. Построить D7 и его обращения с разрешениями в тональностях до четырех знаков включительно
23. Построить вводный септаккорд с разрешением в возможные тональности от звуков ми, фа, ре
24. Определить кульминацию в пьесах из «Детского альбома» П. И. Чайковского (по выбору преподавателя).
25. Расставить цезуры в пьесах гомофонно-гармонического склада, исполняемых по курсу «Музыкально-инструментальная подготовка». Найти и обозначить такты, включающие мелодические и ритмические повторы в пьесе. Охарактеризовать более глубокие цезуры и обозначить каденции.
26. Транспонировать заданную мелодию на малую терцию вверх и большую секунду вниз.

Модуль 2: Теоретические основы классической гармонии

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

1. Построить T5/3 в тональности A-dur в мелодическом положении основного тона и сделать три вида перемещения. Выявить их различия
2. Сделать 12 вариантов гармонизации звука ре и представить их письменно
3. Гармонизовать звук «си» в 12 вариантах и сыграть на фортепиано
4. На фортепиано гармонизовать заданные звуки в широком и тесном расположении
5. Построить T5/3 в шести положениях в тональностях F-dur и e-moll и S5/3 в шест положениях в тональностях G-dur и d-moll.

6. Построить D5/3 в шести положениях в тональностях B-dur и c-moll.
7. Построить в тональности D-dur в широком расположении T5/3, S6, T6/4. Пояснить какие тоны аккорда в басу у трезвучия, сектаккорда и квартсектаккорда и почему
8. Построить от шести положений T5/3 в тональностях G-dur, d-moll, B-dur, c-moll автентический оборот с использованием гармонического соединения.
9. Построить от шести положений T5/3 в тональностях мажора и минора до 4-х знаков плагальный оборот с использованием гармонического соединения.
10. Построить от шести положений S5/3 в тональности Es-dur соединение с D5/3. Да характеристику использованного соединения
11. Построить гармоническое соединение T5/3– T6–S5/3–S6–D5/3 в тональности F-du. Определить мелодическое положение аккордов
12. Построить гармоническое соединение T5/3–D5/3–T5/3 в тональности B-du. Рассказать, как располагаются три верхних голоса при написании аккорда.
13. Построить гармоническое соединение T5/3– T6–S5/3–S6–D5/3 в тональности Es-dur. Рассказать, какой тон можно удваивать в сектаккордах и в каких мелодических положениях могут быть сектаккорды T, S, D.
14. Дать определение термина «каденция» и представить классификацию видов каденций. Построить в тональности F-dur гармоническое соединение S5/3– K6/4–D7 – T5/3.
15. Гармонизовать мелодическую фразу (Абызова Е. Н. Гармония, № 130, стр. 69). Изложить основные правила голосоведения в четырехголосном гармоническом изложении
16. Письменно гармонизовать мелодии в кн.: Абызова Е. Н. Гармония, (№1–4, упр. 61, стр. 38)
17. Гармонизовать мелодию главными трезвучиями лада (И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин и др. Учебник гармонии, № 2–9, упр. 68).

Модуль 3: Анализ гармонического многоголосия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

1. Строить и играть на фортепиано D7 и его обращения с разрешениями в T в тональностях до 3-х знаков
2. Сделать гармонический анализ сонаты для фортепиано № 18 Es-dur, 2 часть (скерцо) Л. Бетховена. Проанализировать употребление D7 и его обращений.
3. Гармонизовать мелодии № 2, 3, упр. 265 и фразы № 1–3 упр. 355 в кн.: Е. Н. Абызова «Гармония», с. 135, 172.
4. Проанализировать аккорды D7 и его обращений в произведении Л. Бетховена Соната для фортепиано № 15, D-dur, 2 часть
5. Гармонизовать фразы № 1–3 упр. 465 в кн.: Е. Н. Абызова «Гармония», с. 227
6. Сделать гармонический анализ произведений: а) А. Скрябин Прелюдия cis-moll op. 11; б) Э. Григ «Подснежник»; в) Ф. Шопен Мазурка a-moll, op. 7 (тт. 1–16).
7. Гармонизовать мелодию № 2, упр. 686 в кн.: И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин и др. «Учебник гармонии».
8. Играть в тональностях до 3-х знаков альтерированные аккорды доминантовой и субдоминантовой групп с пояснением альтерации тонов.
9. Найти тональности 1–4 степени родства к тональностям: Es-dur, g-moll, G-dur, h-moll.
10. Проанализировать гармонию 2 части сонаты Es-dur, op. 7 Л. Бетховена.
11. Определить тип тональных смен в произведениях:

- а) Ф. Шопен Ноктюрн № 2 Es-dur; б) Ф. Шопен Прелюдия № 9 E-dur.
12. Гармонизовать мелодии № 2–5, упр. 493 в кн.: И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин и др. «Учебник гармонии», с. 247.
13. Проанализировать способы модуляции во 2 части сонаты C-dur (K330) В. А. Моцарта.
14. Сочинить и играть наизусть период, модулирующий в тональности 1 степени родства.
15. Найти тональности 1–4 степени родства к тональностям: A-dur, d-moll, B-dur, f-moll.
16. Гармонизовать мелодии № 1–4, упр. 525 в кн.: И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин и др. «Учебник гармонии», стр. 268–269

Модуль 4: Полифония

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

1. Определить тип гомофонного изложения: П. И. Чайковский «Детский альбом» (Хор, Марш, Мазурка, Болезнь куклы, Вальс).
2. Определить тип многоголосной фактуры: Ф. Шопен. Ноктюрны № 1, 5, 13.
3. Самостоятельно найти по два музыкальных примера гомофонно-гармонического и аккордового склада
4. Самостоятельно найти по два музыкальных примера смешанного вида фактуры
5. Сделать анализ русской народной песни «При долине» (М. И. Ройтерштейн. Полифония, с. 32) и украинской народной песни «Золота пшеница» (М. И. Ройтерштейн. Полифония, с. 34).
6. Сочинить аккомпанемент (на фортепиано или баяне) к русской народной песне «Ходила младёшенька» (М. И. Ройтерштейн. Полифония, с. 35).
7. Сочинить 2-й голос к мелодиям № 68, 69, 71, 72 (М. И. Ройтерштейн. Полифония).
8. Сочинить собственную мелодию в стиле русской народной песни (8–16 тактов), досочинить к ней подголосок
9. Составить таблицу, основанную на сравнительной характеристике строгого и свободного стиля по следующим критериям: образный строй, ладовая основа, особенности мелодики, особенности метроритма, сфера применения
10. Сочинить 3 мелодии (7–11 тактов) в строгом стиле
11. Переписать мелодии строгого стиля и отметить в них нарушения (М. И. Ройтерштейн Полифония, № 128, № 129, с. 75–76).
12. Написать различные виды преобразований мелодической темы
13. Написать контрапункт к сочиненным ранее мелодиям строгого стиля.
14. Найти в полифоническом произведении, изучаемом в курсе «Музыкально-инструментальная подготовка», имитацию и определить ее вид.
15. В музыкальной литературе найти и выписать образцы точной имитации
16. Выполнить тональную имитацию к теме (М. И. Ройтерштейн. Полифония, № 218, с. 123).
17. Определить тип имитации: П. И. Чайковский «Времена года» («Баркарола»).
18. Выполнить анализ составных элементов имитации в произведении, изучаемом по музыкально-инструментальной подготовке
19. Сочинить канон к теме (М. И. Ройтерштейн. Полифония, № 248, с. 137).
20. Сделать анализ имитаций (М. И. Ройтерштейн. Полифония, № 224, 225, с.

125–126).

21. Письменно составить перечень основных элементов имитации фуги, перечислить названия разделов фуги

22. Проанализировать предложенные темы (М. И. Ройтерштейн. Полифония, № 220, 223, с. 124

23. Сочинить экспозицию фуги на предложенную тему

24. Написать аналитическую схему фуги До мажор И. С. Баха (ХТК, 1 том).

25. Написать аналитическую схему фуги Ре мажор И. С. Баха (ХТК, 1 том).

26. Написать аналитическую схему фуги до минор И. С. Баха (ХТК, 1 том).

27. Написать аналитическую схему фуги соль минор И. С. Баха (ХТК, 1

том).

Модуль 5: Анализ музыкального произведения

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

1. Проследить динамику развития музыкального образа в прелюдии cis-moll С. Рахманинова. Выявить роль музыкально-выразительных средств в становлении формы

2. Проследить динамику развития музыкального образа в ноктюрне c-moll Ф. Шопен Выявить роль музыкально-выразительных средств в становлении формы

3. Проанализировать мелодию прелюдии e-moll Ф. Шопена

4. Сделать гармонический анализ пьесы из программы, изучаемой в курсе «Музыкально-инструментальная подготовка»

5. Охарактеризовать основные параметры музыкального материала (тип, способ существования, функции в музыкальном формообразовании)

6. Сделать интонационный анализ основного тематизма в 1 части фортепианной сонаты cis-moll Й. Гайдна

7. Определить тип развития музыкального материала в сонате Бетховена № 2 (2 часть) Л. Бетховена

8. Расставить цезуры в мазурке a-moll Ф. Шопена op. 59 № 1

9. Назвать виды периода. Охарактеризовать их. Рассказать об условиях организации периодов нетрадиционной структуры.¶

10. Сделать анализ прелюдии E-dur Ф. Шопена

11. Определить на слух структуру фортепианной пьесы П. И. Чайковского «Утреннее размышление» из цикла «Детский альбом»

12. Назвать разновидности простой двухчастной и простой трехчастной форм.

13. Составить схему темы вариаций из Сонаты № 11 A-dur (1 часть) В. А. Моцарта

14. Сделать целостный анализ пьес из «Детского альбома» П. И. Чайковского: «Шарманщик поет», «Марш деревянных солдатиков». Раскрыть взаимосвязь художественного содержания и избранной композитором формы.

15. Проанализировать на слух особенности формы романса М. И. Глинки «Сомнение».

16. Назвать типы репризы в сложных формах

17. Сделать целостный анализ (с составлением схемы) пьесы П. И. Чайковского «Баркарола» из цикла «Времена года».

18. Сделать целостный анализ (с составлением схемы) Прелюдии Des-dur Ф. Шопен

19. Сделать анализ (с составлением схемы) Прелюдии h-moll Ф. Шопена

20. Рассказать о происхождении и исторической эволюции формы рондо.

21. Представить в виде таблицы исторические типы формы рондо и их характерные черты
22. Назвать разновидности вариационной формы и охарактеризовать их.
23. Сравнить форму рондо и вариационную форму. Объясните, какими средствами достигается контраст между разделами и как преодолевается дробность целой формы
24. Охарактеризовать этапы исторического развития сонатной формы.
25. Сделать целостный анализ одного из предложенных музыкальных произведений: а) Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 25, ч. III; б) В. Моцарт. Соната для фортепиано A-dur, ч. I; в) Э. Григ. Баллада; г) С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».
26. Осветить основные стилистические особенности в сонатах Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена
27. Подготовить сообщение на тему «Роль бытовых жанров в формировании сонатного тематизма».
28. Назвать отличительные черты различных инструментальных и вокальных циклов (прелюдия и фуга, соната, сюита, оратория, кантата и др.).
29. Сделать сравнительный анализ одной из Французских сюит И. С. Баха и клавирных сюит Г. Генделя (по выбору преподавателя).
30. Проанализировать цикл фортепианных пьес М. Волкова «Времена года». Выявить средства создания единства цикла
31. Проанализировать взаимосвязь программы и музыкально-выразительных средств в фортепианных прелюдиях К. Дебюсси «Шаги на снегу», «Паруса».

84. Вопросы промежуточной аттестации

Второй триместр (Зачет, ОК-6)

1. Строить в простейшем терцовом виде тонические, субдоминантовые и доминантовые трезвучия в натуральных мажорных и гармонических минорных тональностях до четырех знаков в ключе.
2. В тональностях g-moll (гарм.) и D-dur построить трезвучия тоники, субдоминанты и доминанты в тесном и широком расположениях во всех мелодических положениях.
3. За фортепиано в тональностях d-moll (гарм.), B-dur, c-moll (гарм.), F-dur строить трезвучия тоники, субдоминанты и доминанты в тесном и широком расположениях во всех мелодических положениях.
4. Раскрыть сущность и закономерности гармонизации
5. Назвать средства музыкальной выразительности и раскрыть их сущность
6. Какие из видов искусства относятся к пространственным? Временным? Пространственно-временным?
7. Расскажите о взаимосвязи видов искусств. Представьте их взаимоотношения в виде графического изображения (таблицы, схемы и т.п.).
8. Что является материальной основой музыки?
9. Какими качествами обладает музыкальный звук?
10. В чем заключается специфическое отличие музыки от других видов искусства?
11. Какова роль музыки в жизни человека?
12. Расскажите об изобразительной и выразительной функциях искусства.
13. В стихотворениях для детей найдите слова, в которых ясно выражена интонация: 1) вопроса, 2) восклицания, 3) жалобы, 4) приказа; подберите к словам свои мелодические интонации, запишите их.
14. В альбоме детских фортепианных пьес (Р. Шуман, П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, С. М. Слонимский) выберите три контрастные пьесы, определите их настроение и

образное содержание, жанровую основу, наиболее значимые выразительные и изобразительные средства.

15. В произведениях, изучаемых по курсу «Музыкально-инструментальная подготовка» найти структурные элементы музыкальной речи.

16. В фортепианной музыке подберите по одному примеру на разные виды структуры мелодической линии: периодичности, суммирования, дробления.

17. Подобрать музыкальные примеры на три вида кульминаций в мелодии.

18. Сочините и запишите мелодии на разные типы масштабно-тематических структур.

19. В пьесах, предложенных преподавателем из альбома фортепианных пьес для детей (Р. Шуман, П. И. Чайковский, Э. Григ), выделить однотемные и многотемные формы.

20. Подобрать музыкальные примеры в форме периода повторного и неповторного строения.

21. Выпишите мелодию периода повторного строения. Расставьте цезуры и обозначьте гармонию каденций цифровкой.

22. Предложение, данное преподавателем, следует развить до периода повторного строения; неповторного строения; периода с расширением второго предложения.

23. Во «Французской серенаде» Э. Грига, op. 62 № 3 определить вид репризы.

24. Определить главную кульминацию всей формы в произведениях Ф. Шопена: Этюд Ges – dur, op. 25 № 9; Прелюдия fis-moll, Прелюдия Es-dur.

Третий триместр (Зачет, ОК-6)

1. Проанализировать гармоническое строение музыкальных произведений (фрагментов): установить границы более мелких построений.

2. Проанализировать гармоническое строение музыкальных произведений (фрагментов): найти границы предложений и рассказать о каденциях.

3. Проанализировать гармоническое строение музыкальных произведений (фрагментов): сделать анализ аккордов по фразам или предложениям.

4. В тональностях до трех знаков в ключе играть аккордовые схемы первых предложений периодов: T-S-D| T-T6| S-T64-S6| K64-D||

5. В тональностях до трех знаков в ключе играть аккордовые схемы первых предложений периодов: T-D| T6-D64| T-S6-S| K64-D||

6. В тональностях до трех знаков в ключе играть аккордовые схемы вторых предложений периодов: T-D| T6-S| K64-- D| T||

7. В тональностях до трех знаков в ключе играть аккордовые схемы вторых предложений периодов: T6-D6| T-S6| K64-- D| T||

8. Рассказать о порядке гармонизации мелодий и басов с учетом каденций

9. Рассказать о перемещении трезвучий и квартсектаккордов с плавным движением мелодии.

10. В чем особенность перемещения сектаккордов.

11. Что представляет собой перемещение трезвучий и квартсектаккордов со скачками в мелодии.

12. Гармонизовать письменно (на фортепиано) мелодические фразы, используя различные варианты перемещения аккордов (см. примеры в учебнике Н. А. Долматова, стр. 52).

Пятый триместр (Зачет, ОК-6)

1. Сочинение 2-го голоса к мелодиям №№70, 71, 72 (с. 44-45) М. И. Ройтенштейн «Полифония».

2. Досочинить 3 голос к мелодиям №№70, 71, 72 (с. 44-45) М.И. Ройтерштейн «Полифония».

3. Написать по два-три подголосочно-полифонические вариации на одну из тем, предложенных на с. 42-43 М.И. Ройтерштейн «Полифония».

4. Анализ составных элементов имитации фуги (по выбору студента).

5. Анализ нескольких тем по выбору (с. 124 Ройтерштейн «Полифония»).

6. Сочинение 2-х тем (контрастного строения и единого строения).

7. Сочинение ответа и противосложения к собственным темам.
8. Анализ и аналитическая схема 2-х фуг Баха из ХТК.
9. Анализ и аналитическая схема 2-х фуг И.С.Баха из ХТК.
10. Сочинение 2-х экспозиций фуг.
11. Анализ полифонических произведений И.С.Баха (2-х и 3-х голосных инвенций, фуг из ХТК (1т.))
12. Сочинить канон на собственную тему.
13. Раскройте особенности контрастной полифонии строгого письма и свободного стиля.
14. Сделать анализ русской народной песни «Во поле береза стояла»
15. Сделать анализ русской народной песни «Подай балалайку».

Шестой триместр (Экзамен, ПК-1)

1. Выделить основные разделы 1 части предложенной сонаты композитора-классика, объяснить специфику разработки.
2. Выявить средства создания единства цикла П. И. Чайковского «Времена года».
3. Выявить средства создания единства цикла П. И. Чайковского «Детский альбом».
4. Выявить средства создания единства цикла П. И. Чайковского «Времена года».
5. Выявить средства создания единства цикла П. И. Чайковского «Детский альбом».
6. Изобразить схематически строение основных типов простой 2-х частной формы. Прокомментировать схему;
7. Изобразить схематически строение основных типов простой 3-х частной формы. Прокомментировать схему.
8. Изобразить типичную схему вариационной формы. Описать ее разновидности и дать сравнительную характеристику исторических типов.
9. Изобразить типичную схему формы рондо. Сравнить характерные особенности ее исторических типов.
10. Назвать разновидности циклической формы и описать их

85. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и зачета.

Экзамен по дисциплине или ее части имеет цель оценить сформированность специальных компетенций, теоретическую подготовку студента, его способность к творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач.

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, готовности к практической деятельности, успешного выполнения студентами лабораторных и курсовых работ, производственной и учебной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом набранной суммы баллов.

Собеседование (устный ответ) на зачете

Для оценки сформированности компетенции посредством собеседования (устного ответа)

студенту предварительно предлагается перечень вопросов или комплексных заданий, предполагающих умение ориентироваться в проблеме, знание теоретического

материала, умения применять его в практической профессиональной деятельности, владение навыками и приемами выполнения практических заданий.

При оценке достижений студентов необходимо обращать особое внимание на:

- усвоение программного материала;
- умение излагать программный материал научным языком;
- умение связывать теорию с практикой;
- умение отвечать на видоизмененное задание;
- владение навыками поиска, систематизации необходимых источников литературы по изучаемой проблеме;
- умение обосновывать принятые решения;
- владение навыками и приемами выполнения практических заданий;
- умение подкреплять ответ иллюстративным материалом.

Устный ответ на экзамене

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать особое внимание на следующее:

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
- показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи;
- знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей;
- ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента;
- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики.

Курсовая работа, курсовой проект, портфолио

При определении уровня достижений студентов по проекту необходимо обращать особое внимание на следующие моменты:

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений;
- соответствие структуры предъявляемым требованиям;
- соответствие содержания теме и структуре работы (проекта);
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- использование основной литературы по проблеме;
- теоретическое обоснование актуальности темы и анализ передового опыта работы;
- применение научных методик и передового опыта в своей работе, обобщение собственного опыта, иллюстрируемого различными наглядными материалами, наличие выводов и практических рекомендаций;
- оформление работы (орфография, стиль, цитаты, ссылки и т.д.);
- выполнение работы в срок.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Банникова, И.И. Гармония и музыкальная форма эпохи барокко : учебное пособие / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Орловский государственный институт искусств и культуры. – Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. – 99 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276174>

2. Пономарева, Е.В. Вариационные и вариантные формы в курсе дисциплины

«Музыкальная форма» для студентов исполнительских специальностей: «музыкально-инструментальное искусство», «вокальное искусство», «дирижирование» : [16+] / Е. В. Пономарева ; Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 36 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483815>

Дополнительная литература

1. Поморцева, Н.В. Полифония: методические указания / Н. В. Поморцева ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт музыки, Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. – 76 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472899>

2. Вишневская, Л. А. Рабочая тетрадь по вузовскому курсу гармонии. Западноевропейская гармония XIX – начала XX веков [Электронный ресурс] / Л. А. Вишневская ; Министерство культуры Российской Федерации, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. –Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2016. –107 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru>

3. Черевань, С.В. Комплексный анализ музыкального произведения: на примере анализа сонаты для флейты и фортепиано В. Наговицина / С.В. Черевань ; Министерство культуры Российской Федерации, Челябинский государственный институт культуры, Консерваторский факультет, Кафедра истории и теории музыки. – Челябинск : ЧГИК, 2016. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491449>

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://notes.tarakanov.net/> – Нотный архив Б. Тараканова
2. <http://nlib.org.ua/> – Нотная библиотека
3. http://www.kholopov.ru/dl_rus.html – Онлайн-библиотека Ю.Н. Холопова
4. <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm> – Музыкальная литература
5. <http://www.musenc.ru/> – Музыкальная энциклопедия онлайн
6. http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/teorija_muzyki/1-0-4 – Библиотека нот музыкальной литературы

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение курса «Музыкально-теоретическая подготовка» базируется на таких видах деятельности, как музыкально-аналитическая деятельность, учебно-творческая деятельность, музыкальный анализ. Далее предлагается их рассмотрение и рекомендации по выполнению. Музыкально-аналитическая деятельность связана с анализом средств музыкального языка и речи на основе восприятия и направлена на понимание музыки как языкового объекта, в результате чего формируется адекватное отражение в сознании обучающихся музыкально-художественной информации, осознание роли отдельных музыкально-выразительных средств в создании целостного художественного мира произведения.

Анализ должен быть точно сфокусирован на изучаемом явлении. Необходимо понимать уникальность идейно-образного содержания произведения и специфичность внутреннего устройства его музыкальной ткани, важности творческого, личностного подхода. Анализ должен быть направлен на содержательную сторону музыки, благодаря

чему создаются наиболее благоприятные условия для установления взаимодействия конструктивного и образного начал музыкальных произведений.

Музыкальное произведение – художественный продукт конкретной эпохи, и, следовательно, культурно-исторический аспект обязательно должен присутствовать в анализе. Поэтому необходимо раскрытие генезиса музыкальных явлений, соединяющего в себе изучение материальной основы и условий, при которых данное конкретное явление приобретает то или иное качество, нивелируется, либо усиливается.

Учебно-творческая деятельность. Формирование собственного отношения личности к искусству, к миру, отражаемому в нем, определяется степенью развития музыкального мышления индивида, восходящего к его творческому интеллекту. Важность творческой деятельности неоспорима, ибо здесь учебно-познавательный компонент музыкального образования максимально взаимодействует с художественно-творческим. Выполнение работы творческого характера позволяет осваивать материал концентрированно, в целостных музыкально-художественных образованиях и в сжатые сроки.

Успешное осуществление подобной деятельности требует не только крепких теоретических знаний, но также наличия интонационно-семантического запаса, умения отбирать выразительные средства, отвечающие художественному замыслу. Музыкальное творчество способствует наиболее полноценному осуществлению связи между интуитивно-ассоциативными и музыкально-интонационными явлениями, что становится фундаментом музыкального развития. В процессе художественно-мыслительной деятельности по созданию и нотной фиксации музыки эмоции возникают в сознании в упорядоченном виде. При этом более ясно осознаются выразительные возможности музыкально-языковых форм, а также условия их взаимосвязи. При выполнении заданий следует ставить перед собой задачи, предусматривающие освоение начальных композиторских навыков работы с изучаемым материалом и связанные с созданием и развитием музыкального образа, проявлением в продукте стиливой и жанровой специфики.

Творческая работа воплощается преимущественно в сочинении мелодий (или элементов мелодии), аккордовых построений по гармонии, музыки в различных полифонических жанрах и изучаемых в курсе анализа музыкальных произведений формах, в подборе аккомпанемента, транспонировании произведений. Желательно, чтобы выполнение заданий отвечало требованиям художественности. В музыкально-творческой работе важно помнить о наиболее полном проявлении художественно-выразительных значений используемых элементов музыкального языка, логико-структурных закономерностей, исполнительски-технических элементов в условиях создания конкретной музыкальной речи. В связи с этим необходимым является снабжение работ соответствующими их художественному замыслу темповыми и динамическими указаниями, обозначениями штрихов и агогики.

Анализ элементов музыкального языка

Анализ, как метод научного исследования, основанный на расчленении целого на составные части, один из основных методов музыкально-теоретического познания. В процессе исторического развития музыкально-теоретического анализа сложились определенные виды методов музыкального анализа. Так, известные отечественные музыковеды В. Цуккерман и Л. Мазель являются основоположниками метода целостного анализа, под которым они подразумевают «всестороннее изучение музыкального произведения в единстве его содержания и формы». Дитер де Ля Моте рассматривает такие методы музыкального анализа, как «анализ такт за тактом», «от крупного плана к детализированной структуре»;

«сравнительный анализ» и др. При изучении курса «Музыкально-теоретическая подготовка» наиболее распространен анализ метроритмической организации музыки, анализ мелодии, гармонический анализ, целостный анализ. Контрольные работы по структурно-композиционному анализу музыкальных произведений следует выполнять по приведенным ниже планам.

Анализ метроритмической организации музыки

1. Определить размер, метр, темп произведения в целом и его частей.
2. Выявить образное содержание пьесы.
2. Проанализировать метроритмическую организацию произведения (или музыкального фрагмента), выполнив следующие рекомендации:
 - а) определить наличие крупных и мелких длительностей, их преобладание и закономерности их чередования (равномерность, контраст долгих и коротких длительностей, ускорение и замедление движения посредством ритма), обозначить ритмические и мелодические повторы;
 - б) связать метроритмическую организацию с развитием интонаций, с образным содержанием музыки;
 - в) выявить художественно-выразительные качества акцентов, определить средства их образования (громкость, длительность, высоту, плотность фактуры), моменты расхождения метрических и эпизодических акцентов (если есть);
 - г) выписать ритмический рисунок мелодии, охарактеризовать его интонационную выразительность;
 - д) определить зависимость выразительного значения ритма от темпа; указать степень весомости длительностей;
 - е) определить протяженность фраз, мотивов, их связь с содержанием произведений;
 - ж) выписать ритмический рисунок всех голосов в виде партитуры; определить тип фактуры, его выразительное значение.

Анализ мелодии

Работа с мелодией предполагает выявление мелодических линий в тексте музыкального произведения, осуществление целостного анализа мелодии, определение особенностей взаимосвязи мелодии и аккомпанемента и осуществляется в соответствии с предложенным алгоритмом:

1. Прослушать в записи или исполнить на инструменте мелодию.
2. Определить степень выпуклости мелодии в целой фактуре музыкального произведения и ее тип.
3. Охарактеризовать ладовую сторону мелодии, связав выводы с музыкальным содержанием, выявить особенности функционирования ступеней лада в данной мелодии (подчеркиваемая устойчивость или неустойчивость).
4. Раскрыть значение интервалов, а также их роль в оформлении структуры музыкального высказывания.
5. Проанализировать тип (вокальный или инструментальный) и характер мелодического движения (плавное, скачкообразное, ступенчатое, маятникообразное) и его связь с содержанием музыки.
6. Дать характеристику мелодического рисунка (ровность или острота, крупные и мелкие волны, цельность и прерывистость).
7. Охарактеризовать особенности развития интонационно-мотивной организации мелодии (секвенции, вариантное изменение, контраст, варьирование, вычленение мотива).

8. Выявить средства членения мелодии и тип масштабно-синтаксических структур (периодичность, суммирование, дробление и т. д.).

9. Проанализировать кульминацию (ее место, способ создания, средства, ее подчеркивающие). Выводы связать с художественно-содержательными и исполнительскими задачами.

Гармонический анализ

1. Определить тональность.
2. Определить и подписать последовательно гармоническую вертикаль каждого аккорда (расположение, мелодический тон, удвоения, структуру, вид и функцию аккорда). Дать характеристику простейшим и сложным ритмическим фигурам.
3. Сделать запись гармонической цепочки музыкального произведения (построения) с указанием тактов.
4. Охарактеризовать особенности каденций (срединных, заключительных).
5. Проанализировать ладовую основу музыкального произведения; установить наличие взаимосвязи между интонационно-интервальной стороной мелодии и структурой аккордовых вертикалей.
6. Обозначить отклонения, модуляции и средства модулирования.
7. Охарактеризовать фоническую сторону аккордов, объяснить условия создания фонического эффекта и выполняемую им художественную задачу.
8. Отметить моменты создания гармонического напряжения (движения) и разряджения (покоя).
9. Указать количество разделов. Выявить взаимосвязь гармонии и формы.

Структурный анализ (анализ формы) План анализа периода

1. Место данного произведения в творчестве композитора.
2. Форма периода
 - а) указать границы периода, самостоятельное произведение или часть более крупного,
 - б) определите тип периода (его тематическое, ладотональное, структурное, масштабно-тематическое и мотивное строение).
3. Схема периода: буквами обозначить предложения, цифрами – количество тактов, внизу – указание тонального плана.
4. Характер тематики (в вокальной музыке обратить внимание на текст).
5. Образное содержание произведения.
6. Особенности мелодики, музыкально-выразительные средства, характер мотива.
7. Оформление кульминации, ее местоположение; подчеркивание ее мелодическими, гармоническими, метроритмическими средствами.
8. Характерные приемы исполнения, фактура.
9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.
10. Эстетическая оценка произведения.

План анализа 2-х и 3-х частных форм

1. Место данного произведения в творчестве композитора.
2. Жанр произведения, его характер; указать образы, содержание текста, сценическую ситуацию.
3. Круг тем произведения (о характере, жанровых связях каждой из тем

произведения).

4. Взаимодействие и развитие образов в произведении.
5. Анализ формы произведения (по разделам или по частям).
6. Функции частей в форме; тональный план и особенности тонального плана в развивающихся построениях формы.
7. Схема произведения (по частям).
8. Оформление кульминации, ее местоположение; подчеркивание ее мелодическими, гармоническими, метrorитмическими средствами.
9. Характерные приемы исполнения, фактура.
10. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.
11. Эстетическая оценка произведения.

План анализа вариаций

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора.
2. Тип вариации.
3. Схема формы вариаций.
4. Образное содержание произведения (если вокальное, указать содержание текста, сценическую ситуацию).
5. Характер основной темы, ее музыкально-выразительные особенности, жанровые связи.
6. Характерные черты вариаций (проследить изменение приемов изложения, фактуры; мелодических, гармонических, ритмических, темповых, структурных элементов темы).
7. Особенности цикла вариаций.
8. Образная и смысловая кульминация.
9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.
10. Эстетическая оценка произведения.

План анализа произведений в форме рондо

1. Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора.
2. Определение типа рондо.
3. Схема формы рондо.
4. Образное содержание произведения в целом (если вокальное, указать содержание текста, сценическую ситуацию).
5. Характер основной темы и эпизодов, музыкально-выразительные особенности рефрена и эпизодов, их жанровые связи.
6. Тональные, темповые соотношения между рефренами и эпизодами.
7. Приемы непрерывного развития, динамизация материала.
8. Характерные изменения рефрена.
9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.
10. Эстетическая оценка произведения.

План анализа сонатной формы

1. Время создания данного произведения.
2. Место данного произведения в творчестве композитора.
3. Образное содержание произведения, его главная идея.
4. Определение формы произведения (разновидность).
5. Схема сонатной формы (по разделам).
6. Характер главных тем, их соотношение. Музыкально-выразительные средства

в главных темах и их жанровые связи.

7. Драматургия всех разделов формы:

а) вступление и его

значимость, б)

особенности экспозиции,

в) роль разработки, строение разделов, приемы развития;

тематические, тонально-гармонические; оформление кульминации в разработке.

г) особенности репризы, ее роль; указать изменения в репризе (структурные, тональные). д) функция коды и ее значение.

8. Особенности данной формы в связи с содержанием.

9. Основные задачи исполнительской трактовки произведения.

10. Значение данного произведения в творчестве композитора в связи с его стилем, особенностью жанра.

11. Эстетическая

оценка произведения. План

анализа оперной сцены

1. Место данного произведения в творчестве композитора.

2. Границы данной сцены.

3. Значение данной сцены в драматургии всего произведения.

4. Круг тем, образов данной сцены (о характере, музыкально-выразительных средствах темы).

5. Схема каждого из разделов сцены.

6. Форма сцены в целом; указать функции разделов.

7. Образная драматургия сцены; развитие основных тем; их динамизация.

8. Оформление кульминации; ее местоположение.

9. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.

10. Возможные интерпретации.

11. Эстетическая оценка произведения.

Целостный анализ музыкального произведения

I. Предварительный разбор музыкального произведения

1. Сведения об авторе произведения и музыкально-языковых особенностях эпохи, в которую он жил.

2. Воспроизведение или прослушивание произведения для анализа.

3. Наличие цезур и их глубина (незначительные остановки или границы частей).

4. Главная тональность, наличие каденций.

5. Тип формы (простая, сложная, циклическая и т. д.) и склад изложения (гомофонно-гармонический, полифонический и др.).

6. Составление схемы отдельных крупных разделов произведения.

II. Анализ основных частей формы

1. Форма: крупные разделы и их части (периоды, предложения, фразы и т. д.). Каденции половинные, заключительные, прерванные – их роль в формообразовании. Нормативность или ненормативность (расширение, секвенционные обороты).

2. Отклонения и модуляции. Тональный план. Гармонические функции и гармоническая пульсация.

3. Метроритмическая организация.

4. Средства экспонирования музыкального материала. Наличие вступления. Характеристика мелодии: подчиненность гармонии или самостоятельность.

5. Фактура изложения.
6. Средства развития: разработка, контраст, сопоставление и т. д.
7. Кульминация. Средства достижения кульминации.
8. Средства заключительного изложения.
9. Полная подробная схема с указанием тональностей, количества тактов частей формы.

III. Рассмотрение взаимодействия частей и выводы

1. Тематические связи частей.
2. Соотношения темпов.
3. Тональные связи.
4. Кульминация всей формы.
5. Соответствие средств музыкальной выразительности закономерностям эпохи, в которую жил композитор.
6. Характерность музыкально-языковых средств, используемых в произведении, для творческого облика композитора произведения.

План оформления письменного анализа музыкального произведения

- I. Сведения о композиторе анализируемого произведения:
 1. Краткая характеристика эпохи, в которую жил композитор.
 2. Краткий анализ его творчества, перечень наиболее известных произведений, основные жанры творчества.
 3. Особенности стиля композитора, круг музыкальных образов присущих большинству его произведений.
 4. Сведения об истории создания анализируемого произведения.
- II. Анализ музыкального произведения
 1. Место аннотируемого произведения среди произведений композитора, а также в мировом наследии. Особенности произведения (соответствие стилю, основной замысел композитора).
 2. Если произведение представляет собой часть крупного произведения, то какое место оно в нем занимает.
 3. Характер музыки, образная сфера (главный образ, круг образов, смена настроений).
 4. Средства музыкальной выразительности, используемые композитором для достижения музыкального образа (лад, тональный план, преобладающие гармонические функции, гармоническая пульсация, ритмический рисунок, фактурное изложение, кульминация и средства ее достижения, мелодический рисунок, роль голосов в многоголосном изложении, ведущий голос, фразировка).
 5. Обзор музыкальной формы во взаимосвязи с художественно-содержательной стороной музыкального произведения.
- III. Целостный анализ частей формы в соответствии с планом методического разбора произведения указанного выше.
- IV. Схема музыкального произведения с указанием количества тактов, тонального плана, гармонических функций (для произведений гомофонно-гармонического склада) и тем, противосложений (для полифонических произведений).
- V. Нотное приложение аннотируемого произведения.
- VI. Литература, использованная для написания письменного анализа.

12. Перечень информационных технологий

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в электронной информационно-образовательной среде университета.

12.1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft Windows 7 Pro
2. Microsoft Office Professional Plus 2010
3. 1С: Университет ПРОФ

12.2 Перечень информационных справочных систем (обновление выполняется еженедельно)

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (<http://www.garant.ru>)
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru>)

12.3 Перечень современных профессиональных баз данных

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и науки РФ» (<http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/>)
2. Профессиональная база данных «Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации» (<http://opendata.mkrf.ru/>)
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной информационно-образовательной среде университета.

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в составе (персональный компьютер), экран, проектор.

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Помещение для самостоятельной работы.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Автоматизированное рабочее место в составе (персональный компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета – 3 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Помещение для самостоятельной работы.

Читальный зал.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 10 шт., проектор с экраном 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Учебники и учебно-методические пособия, периодические издания, справочная литература.

Стенды с тематическими выставками.

Помещение для самостоятельной работы.

Читальный зал электронных ресурсов.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 12 шт., мультимедийный проектор 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации

Электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями