

**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

Основы музыкально-теоретических знаний

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Форма обучения: Заочная

Разработчики:

канд. пед. наук, доцент кафедры Музыкального образования и методики преподавания музыки Паршина Л. Г.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 10 от 24.04.2020 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, обеспечивающих качество музыкально-познавательной и культурно-просветительской деятельности на основе анализа и норм музыкально-языковых средств.

Задачи дисциплины:

- формирование способности использовать музыковедческую терминологию при построении научной речи, проведении музыкального анализа и в процессе музыкально-познавательной деятельности;
- формирование навыков анализа музыкального текста на основе знания музыкально-языковых норм и закономерностей классической гармонии, полифонии, формообразования во взаимосвязи с музыкально-историческим процессом;
- формирование профессионально-необходимых практических умений и навыков гармонизации мелодии, полифонической обработки народной мелодии, анализа музыкального произведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО

Дисциплина К.М.06.11 «Основы музыкально-теоретических знаний» относится к обязательной части учебного плана.

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

Для изучения дисциплины требуется: Для освоения курса «Музыкально-теоретическая подготовка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на довузовской ступени музыкального образования и в рамках программы курса К.М.06.09 «Сольфеджио».

Освоение дисциплины К.М.06.11 «Основы музыкально-теоретических знаний» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

Б3.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
К.М.08.04(П) Производственная (научно-исследовательская работа) практика;
К.М.06.01 История музыкального образования; К.М.06.05 Музыкально-инструментальная подготовка; К.М.06.06 Вокальная подготовка; К.М.06.07 Основы дирижирования;
К.М.06.08 Хоровое пение.

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «Основы музыкально-теоретических знаний», включает: 01 Образование и наука.

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, определены учебным планом.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Компетенция в соответствии ФГОС ВО	
Индикаторы достижения компетенций	Образовательные результаты
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовность к нему.	Знать: – музыкальные структуры (доклассической, классической и послеклассической музыки); Уметь: – на основе системного подхода анализировать элементы музыкального языка и делать выводы; Владеть: – навыками мелодического, гармонического, целостного анализа.
ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и	

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования	
педагогическая деятельность	
ПК-11.1 Использует теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в предметной области в соответствии с профилем и уровнем обучения и в области образования.	Знать: –теоретические основы учений о метроритме, мелодии, фактуре, музыкальных жанрах; –основные принципы организации гармонического многоголосия, присущие музыке европейской традиции; –основные виды полифонического изложения; Уметь: –анализировать метроритмическую организацию музыкальной ткани, ее звуковую основу, мелодическую линию, мелодические рисунки.; –самостоятельно анализировать гармоническое многоголосие с системных позиций (звуковая основа, вертикаль, последование созвучий, гармоническая форма); –соотносить различные виды полифонического изложения; Владеть: –навыками анализа элементов музыкального языка, мелодической линии; – полифонической обработкой народной или авторской песни.
проектная деятельность	
ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по преподаваемым учебным предметам	
педагогическая деятельность	
проектная деятельность	
ПК-7.3 Использует различные средства оценивания индивидуальных достижений обучающихся. Использует различные методы, средства проведения и анализа педагогической диагностики (мониторинга), позволяющей оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.	Знать: – методику музыкального анализа; Уметь: – анализировать формы: простые и сложные, вариаций, рондо, сонатную. циклические; Владеть: – навыками слухового анализа; – владеет различными методами разбора нотного текста.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Пятый триместр	Шестой триместр
Контактная работа (всего)	20	10	10
Лекции	8	4	4
Практические	12	6	6
Самостоятельная работа (всего)	196	98	98
Виды промежуточной аттестации			
Зачет		+	
Экзамен			+
Общая трудоемкость часы	216	108	108
Общая трудоемкость зачетные единицы	6	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Элементы музыкального языка:

Музыка как вид искусства.

Раздел 2. Теоретические основы классической гармонии:

Системные представления о гармоническом многоголосии.

Раздел 3. Полифония и ее виды:

Полифония и ее виды.

Раздел 4. Музыкальное произведение и основы его анализа:

Простые и сложные формы.

5.2. Содержание дисциплины: Лекции (8 ч.)

Раздел 1. Элементы музыкального языка (2 ч.)

Тема 1. Музыка как вид искусства (2 ч.)

Место музыки в ряду других искусств. Пространственные, временные и пространственно-временные виды искусства. Материальная основа, способ существования музыкального искусства. Изобразительная, выразительная и коммуникативная функции музыки. Прикладная и функциональная музыка. Непредметность – специфическое качество искусства музыки. Средства музыкальной выразительности. Сравнение их с выразительными средствами других искусств. Комплексность музыкального звука, его качества (длительность, высота, громкость, тембр).

Жанры в музыке и их многообразие. Метрические особенности отдельных жанров и характерный ритмический рисунок. Термин "стиль и его значения. Типология стилевых уровней. Историчность рассмотрения стиля. Силевые качества.

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. Эпгармонизм 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.

Определение мелодии. Соотношение понятий «мелодия» и «пение». Значение мелодии в музыкальном произведении. Вокальный и инструментальный типы мелодии. Мелодия – генеральное средство музыкальной выразительности. Элементы мелодии: звуковысотная сторона (мелодическая линия), метроритм, ладогармоническая основа, фактурный рисунок, динамика, архитектура, агогика, темп и пр.

Музыкальная речь и принципы ее синтаксического членения. Специфические элементы мелодии – мелодическая линия (рисунок) и интонационность. Интонация. Принципы интонационного развития. Мелодическая линия. Виды мелодического движения. Каденция. Кульминация и ее виды. Транспозиция мелодии. Вокальная и инструментальная мелодия.

Масштабно-тематические структуры мелодической линии (суммирование, дробление, периодичность). Тема – целостное и относительно завершенное изложение музыкальной мысли.

Раздел 2. Теоретические основы классической гармонии (2 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.

Раздел 3. Полифония и ее виды (2 ч.)

Тема 3. Полифония и ее виды. (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 контрапунктирования. 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.

Раздел 4. Музыкальное произведение и основы его анализа (2 ч.)

Тема 4. Простые и сложные формы (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.

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

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.

Форма вариаций. Формообразующий принцип вариационной формы – принцип тождества. Форма рондо. Принцип построения формы рондо.

Специфические черты строения классической сонатной формы. Музыкальная драматургия и строение сонатной формы. Область применения сонатной формы.

Основные принципы становления циклической формы.

3.1. Содержание дисциплины: Практические (12 ч.) Раздел 1. Элементы музыкального языка (4 ч.)

Тема 1. ЗВУКОВЫСОТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКИ (2 ч.)

Звуки музыкальные, шумовые, звоны. Обертоны. Натуральный звукоряд. Диатонические и хроматические звуки. Тон, полутон, целый тон. Длительности и их обозначение. Добавочные линии. Скрипичный и басовый ключ, ключи «До». Знаки альтерации. Лига. Фермата. Чтение нотного текста с листа. Построение простых интервалов от звука и в ладу. Характерные интервалы. Тритоны. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение диссонирующих интервалов. Разрешение неустойчивых интервалов по тяготению. Устойчивые и неустойчивые звуки. Вводные звуки. Гамма натурального мажора и натурального минора. Название, обозначение и свойство ступеней мажора и минора. Три вида минора.

Тема 2. ВРЕМЯ В МУЗЫКЕ (2 ч.)

Консонирующие и диссонирующие трезвучия. Соединение главных трезвучий. Разрешения D7 и его обращений. Вводный септаккорд: малый и уменьшенный. Направление мелодического движения и диапазон. Цезура. Кульминация. Динамические оттенки и их связь с мелодическим развитием. Обозначение динамических оттенков. Исполнительская расшифровка и проигрывание на фортепиано различных мелизмов. Анализ исполнительских штрихов в предложенном нотном тексте. Чтение с листа музыкального произведения в ансамблевом исполнении.

Раздел 2. Теоретические основы классической гармонии (2 ч.)

Тема 3. НОТНОЕ ПИСЬМО (2 ч.)

Построение мажорных и минорных трезвучий, сектаккордов, квартсектаккордов от звука. Построение трезвучий, сектаккордов, квартсектаккордов тоники, субдоминанты, доминанты в тональности. Анализ голосоведения.

Трезвучные гармонии главных ступеней лада в четырехголосном изложении. Удвоения в трезвучиях. Техника перемещения аккордов без смены баса. Определение аккорда в четырехголосном изложении.

Соединение аккордов кварто-квинтового соотношения. Соединение аккордов секундового соотношения. Параллельные унисоны, октавы. Параллельные квинты. Скрытые октавы и квинты.

Смена функций. Порядок гармонизации. Создание басового голоса. Перемещение трезвучных гармоний со сменой баса. Применение перемещений аккорда при решении гармонических задач.

Раздел 3. Полифония и ее виды (2 ч.)

Тема 4. ИНТЕРВАЛЫ (2 ч.)

Виды фактуры. Фактурные функции голосов. Анализ фактуры многоголосной музыки. Монодия. Гомофонное изложение и его виды. Три вида полифонического изложения.

Определение видов соотношения голосов в полифоническом произведении.

Особенности голосоведения в подголосочной полифонии. Гармоническая вертикаль. Интонационное родство подголосков. Эквиритмическое движение голосов. Дополнительная (комплементарная) ритмика. Свободное паузирование.

Строгое полифоническое письмо. Мелодия строгого письма. Ритмические особенности мелодии строгого письма. Технология написания мелодии строгого стиля. Двухголосие в строгом полифоническом письме. Свободное полифоническое письмо. Простой и сложный контрапункт. Простая и каноническая имитация.

Раздел 4. Музыкальное произведение и основы его анализа (4 ч.)

Тема 5. ЛАД. ТОНАЛЬНОСТЬ (2 ч.)

Общие основы музыкальной формы. Классические основы музыкальных форм. Формообразующее свойство гармонии. Изложение темы. Связующая часть. Средняя часть.

Гармоническая неустойчивость. Вступление к основной форме и ее части. Заключение к основной форме и ее части. Связки и преддыкты.

Мелодия. Тема. Признаки цезуры. Тематическое, тональное, структурное единство. Структурная дробность. Буквальное и измененное повторение. Разработка. Производный контраст. Контраст сопоставления. Способы преобразования мелодико-тематических построений.

Мелодико-тематические соотношения. Мотив, субмотив, фраза, предложение. Гармоническое развитие в однотональном и модулирующем периоде. Строение нормативного периода. Период из трех предложений и неделимый на предложения. Период как форма самостоятельного произведения.

Связь двух периодов в простой двухчастной форме. Первая часть простой двухчастной формы. Двухчастная форма с репризой; вторая часть. Вторая часть двухчастной формы без репризы. Вступление и заключение к простой двухчастной форме. Общий план простой трехчастной формы и отдельные ее части.

Тема 6. АККОРД (2 ч.)

Характер контраста между частями в сложных формах. Сложная трехчастная форма с трио. Сложная трехчастная форма со средней частью – эпизодом. Вступление и кода к сложным формам. Промежуточная форма. Область применения сложной двухчастной и трехчастной форм.

Вариации на *basso ostinato*. Методы варьирования и порядок расположения в строгих вариациях. Приемы сквозного развития в вариационной форме. Основные черты свободных вариаций. Глинкинские вариации.

Основной контраст тем в сонатной форме. Тематическое содержание и гармонические отношения в разработке. Структура разработки. Простейший тип репризы и репризы с изменениями. Кода. Вступление в сонатной форме.

Старинная сюита. Партита. Сонатный цикл. Соната, трио, квартет, симфония. Трехчастный сонатный цикл. Двухчастный цикл. Четырехчастный цикл. Многочастные сонатные циклы. Новая сюита. Попурри.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (разделу)

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы Пятый триместр (98 ч.)

Раздел 1. Элементы музыкального языка (49 ч.)

Вид СРС: *Выполнение компетентностно-ориентированных заданий

1. Построить от различных звуков обертоновый звукоряд, различные виды ладов.
2. Сгруппировать длительности в упражнениях (на усмотрение педагога).
3. Записать ритмический рисунок каждого их голосов в виде партитуры и определить тип организации музыкального материала:
 - а) П. Чайковский «Подснежник» (из цикла «Времена года») (первый период). б) Р. Шуман «Тема», «Маленькая фуга» (из «Альбома для юношества»).
 - в) И. С. Бах. Маленькая прелюдия D-dur.
4. Сочинить ритмический рисунок в жанре:
 - а) марша; б) польки; в) вальса.
5. Написать параллельную, одноименную и однотерцовую тональности для тональностей E-dur, As-dur, cis-moll.
6. 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.
7. Написать ключевые знаки из звукоряды тональностей Es, A, H, Des, Fis, Fis, cis, es, as скрипичном и басовом ключах.

8. На фортепиано сыграть полутоны в натуральном мажоре и натуральном миноре различных тональностей.

9. 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, As, Fis;
- в) в тональностях B, E, Ges;
- г) в тональностях, имеющих 6 ключевых знаков.

10. Построить письменно и за фортепиано все диссонирующие интервалы, находящиеся на неустойчивых ступенях натурального мажора:

- а) в тональностях C, F, D; б) в тональностях G, B, E; в) в тональностях A, Es, H;
- г) в тональностях As, Fis, Des.

11. Сочинить законченное мелодическое построение в жанре:

- а) марша; б) польки; в) вальса.

12. Определить главные выразительные средства и выявить значение всех элементов музыкальной ткани в предложенных музыкальных фрагментах.

13. Определить ладовую основу в мелодиях, ее влияние на музыкальный образ (выбор мелодий на усмотрение педагога).

14. В следующих примерах определить масштабно-тематические структуры; охарактеризовать взаимосвязь ритмического рисунка и звуковысотной линии с образным содержанием музыки: а) И. С. Бах. ХТК, I том, прелюдии № 2, 3, 5, 6; темы фуг № 3, 5, 6, 9, 12, 16, 21;

б) В. Моцарт. Соната для ф.-п. № 6, III ч. (К. № 284), 4 такта;

в) Л. Бетховен Соната для ф.-п. № 10, финал, 4 такта; Соната для ф.-п. № 14, финал; Соната для ф.-п. № 27, II ч., 8 тактов;

г) Ф. Шопен. Прелюдии № 7, № 20;

д) К. Дебюсси. «Doctor Gradusad Parnassum» (начальное построение) (из цикла «Детски уголок»).

Раздел 2. Теоретические основы классической гармонии (49 ч.)

Вид СРС: *Выполнение компетентностно-ориентированных заданий

1. Строить в простейшем терцовом виде тонические, субдоминантовые и доминантовые трезвучия в натуральных мажорных и гармонических минорных тональностях до четырех знаков.

2. В тональностях g-moll и D-dur строить трезвучия тоники, субдоминанты и доминанты в тесном и широком расположениях во всех мелодических положениях.

3. В тональностях d-moll и B-dur, c-moll и F-dur строить на фортепиано трезвучия тоники субдоминанты и доминанты в тесном и широком расположениях во всех мелодических положениях.

4. Строить в простейшем терцовом виде тонические, субдоминантовые и доминантовые сектаккорды в натуральных мажорных и гармонических минорных тональностях до четырех знаков.

5. В тональностях g-moll и D-dur строить сектаккорды тоники, субдоминанты и доминанты в различных расположениях, мелодических положениях и с разными удвоениями.

6. В тональностях до трех знаков строить на фортепиано сектаккорды тоники, субдоминанты и доминанты в различных расположениях, мелодических положениях и с разными удвоениями.

7. В тональностях A-dur и fis-moll написать тонические трезвучия в тесном и широком расположениях в разных мелодических положениях. Соединить каждый из аккордов:

а) с доминантовыми трезвучием и сектаккордом;

б) с субдоминантовыми трезвучием и сектаккордом. Играть на фортепиано полученные соединения.

8. В тональностях B-dur и h-moll письменно строить последовательности аккордов: а) T5/3 – S5/3 – D5/3 – T5/3;

б) T6 – S5/3 – D6 – T5/3;

в) T5/3 – S5/3 – D5/3 – T6; г) T5/3 – S6 – D6 – T5/3.

9. Строить в простейшем терцовом виде тонические, субдоминантовые и доминантовые квартсектаккорды в натуральных мажорных и гармонических минорных тональностях до четырех знаков в ключе.

10. В тональностях g-moll и D-dur построить квартсектаккорды тоники, субдоминанты и доминанты в различных расположениях и мелодических положениях.

11. В тональностях до трех знаков играть аккордовые схемы первых предложений периодов:

а) T5/3 – S5/3 – D5/3 | T5/3 – T6 | S – T6/4 – S6 | K6/4 – D5/3 ||

б) T5/3 – D5/3 | T6 – D6/4 | T – S6 – S5/3 | K6/4 – D5/3 ||

12. В тональностях до трех знаков играть аккордовые схемы вторых предложений периодов: а) T5/3 – D5/3 | T6 – S5/3 | K6/4 – D5/3 | T5/3 ||

б) T6 – D6 | T5/3 – S6 | K6/4 – D5/3 | T5/3 ||

13. В тональностях с двумя и тремя знаками играть аккордовые схемы, придерживаясь тесного расположения:

а) T6 – D6/4 – T – S6 – T6/4 – S5/3 – D5/3 – T5/3; б) T5/3 – D6/4 – T6 – S5/3 – D5/3 – T5/3;

в) T5/3 – S6/4 – T5/3 – D6 – T5/3 – S6 – T5/3;

г) T5/3 – D6/4 – T5/3 – S5/3 – T6/4 – S5/3 – T6 – D6/4 – T5/3; д) T5/3 – S6/4 – D6 – T5/3 – S6 – D5/3 – T6/4 – D5/3;

е) T6 – D6/4 – T5/3 – S5/3 – D5/3 – T5/3 – S6/4 – T5/3.

14. Гармонизовать письменно (на фортепиано) мелодические фразы, используя различные варианты перемещения аккордов.

15. Строить все обращения доминантсептаккорда в натуральных мажорных и гармонических минорных тональностях до четырех знаков.

16. В тональностях G-dur и e-moll строить и играть на фортепиано доминантсептаккорды в разных мелодических положениях. Разрешить каждый аккорд.

17. В тональностях D-dur и h-moll строить и играть в разных мелодических положениях доминантовый квинтсектаккорд и терцквартаккорд. Разрешить каждый аккорд.

18. В тональностях A-dur и fis-moll строить и играть с разрешением доминантовый секундаккорд.

19. В тональностях с двумя и тремя знаками в ключе строить и играть аккордовые схемы, выбирая подходящий ритмический рисунок:

а) T5/3 – D2 – T6 | D6 – D6/5 | T5/3 – S5/3 – S6 | D7 ||

б) T5/3 – S5/3 – D4/3 | T5/3 – S6 | K6/4 – D5/3 – D7 | T5/3 ||

20. В тональностях до четырех знаков строить и играть аккордовые последовательности: а) T5/3 – D4/3 – T6 – S5/3 – S6 – D5/3 – D2 – T6 – S5/3 – K6/4 – D5/3;

б) T5/3 – D2 – T6 – D4/3 – T5/3 – S5/3 – K6/4 – D7 – T5/3 – S6/4 – T5/3.

21. Строить в натуральных мажорных и гармонических минорных тональностях до четырех знаков септаккорд II ступени.

22. Строить в натуральных мажорных и гармонических минорных тональностях до четырех знаков обращения септаккорда II ступени.

23. Сыграть на фортепиано обращения септаккорда II ступени в тональностях до трех знаков разрешить их в тонические аккорды.

24. Строить в натуральных мажорных и гармонических минорных тональностях до четырех знаков септаккорд VII ступени и его обращения.

25. Сыграть на фортепиано септаккорд VII ступени и его обращения в тональностях до трех знаков и разрешить в тонические аккорды.

26. Сделать гармонический анализ музыкального произведения, определить встречающиеся аккорды и выяснить их функциональное значение в тональности, а также их расположения и мелодические положения.

Музыкальный материал:

а) Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 8, вступление;

б) Л. Бетховен. Соната для фортепиано № 5, первая часть, экспозиция; в) Ф. Шопен. Мазурка № 3, ор. 24.

Шестой триместр (98 ч.)

Раздел 3. Полифония и ее виды (49 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 младешенька» (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).

Модуль 4. Музыкальное произведение и основы его анализа (49 ч.)

Вид СРС: *Выполнение компетентностно-ориентированных заданий

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.
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)

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

8. Оценочные средства

8.1. Компетенции и этапы формирования

№ п/п	Оценочные средства	Компетенции, этапы их формирования
1	Предметно-методический модуль	УК-1, ПК-11, ПК-7.
2	Психолого-педагогический модуль	ПК-7.
3	Учебно-исследовательский модуль	УК-1, ПК-11.
4	Предметно-технологический модуль	ПК-11, ПК-7.
5	Социально-гуманитарный модуль	УК-1.
6	Коммуникативный модуль	УК-1.

8.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированности компетенции			
2 (не зачтено) ниже порогового	3 (зачтено) пороговый	4 (зачтено) базовый	5 (зачтено) повышенный
<i>ПК-11 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования</i>			
<i>ПК-11.1 Использует теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в предметной области в соответствии с профилем и уровнем обучения и в области образования.</i>			
Не способен использовать теоретические и практические знания о метроритме, мелодии, фактуре, музыкальных жанрах, принципах организации гармонического многоголосия для постановки и решения исследовательских задач в предметной области.	В целом успешно, но бессистемно использует теоретические и практические знания о метроритме, мелодии, фактуре, музыкальных жанрах, принципах организации гармонического многоголосия для постановки и решения исследовательских задач в предметной области.	В целом успешно, но с отдельными недочетами использует теоретические и практические знания о метроритме, мелодии, фактуре, музыкальных жанрах, принципах организации гармонического многоголосия для постановки и решения исследовательских задач в предметной области.	Способен в полном объеме использовать теоретические и практические знания о метроритме, мелодии, фактуре, музыкальных жанрах, принципах организации гармонического многоголосия для постановки и решения исследовательских задач в предметной области.
<i>ПК-7 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по преподаваемым учебным предметам</i>			
<i>ПК-7.3 Использует различные средства оценивания индивидуальных достижений обучающихся.</i>			
Не способен в полном объеме использовать различные методы, средства проведения музыкального	В целом успешно, но бессистемно использует различные методы, средства проведения музыкального анализа,	В целом успешно, но с отдельными недочетами использует различные методы, средства проведения музыкального	Способен в полном объеме использовать различные методы, средства проведения музыкального

анализа, позволяющего осуществлять оценивание результатов освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.	позволяющего осуществлять оценивание результатов освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.	анализа, позволяющего осуществлять оценивание результатов освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.	анализа, позволяющего осуществлять оценивание результатов освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения.
<i>УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</i>			
<i>УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовность к нему.</i>			
Не способен демонстрировать знания особенностей системного и критического музыкального мышления и готовность к нему.	В целом успешно, но бессистемно демонстрирует знание особенностей системного и критического музыкального мышления и готовность к нему.	В целом успешно, но с отдельными недочетами демонстрирует знание особенностей системного и критического музыкального мышления и готовность к нему.	Способен в полном объеме демонстрировать знание особенностей системного и критического музыкального мышления и готовность к нему.

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%

8.3. Вопросы промежуточной аттестации

3 семестр (Зачет, ПК-11 (ПК-11.1))

1. Специфическое отличие музыки от других видов искусств.
2. Изобразительные и выразительные функции искусств.
3. Пространственные, временные и пространственно-временные виды искусства.
4. Материальная основа музыки.
5. Специфика функционирования музыкального искусства.
6. Сущность коммуникативной функции музыкального искусства.
7. Историчность функционирования музыкального языка.
8. Интонационная природа музыки. Взаимосвязь речевой и музыкальной интонации.
9. Музыкальное произведение как объект европейской музыкальной культуры.
10. Коммуникативная среда функционирования произведения.
11. Этапы существования музыкального произведения. (от композиторского замысла до словесной информации о нём).

12. Исторический аспект функционирования музыкального произведения.
13. Музыкальный образ. Специфика музыкальных образов. Взаимосвязь образа и выразительных средств искусства (единство содержания и формы).
14. Процессуальность как неотъемлемая сторона музыкального искусства.
15. Метро-ритмическая организация музыки. Специфика отображения процессов объективной действительности и эмоционально-психологических состояний человека с помощью ритма.
16. Специфика процесса движения в музыке.
17. Метроритмические особенности музыкальных жанров.
18. Мелодия как важнейшее средство музыкальной выразительности.
19. Синтаксические структуры музыкальной речи.
20. Основные этапы логического развёртывания музыкальной мысли
21. Гармония в аспекте теоретического осмысления.
22. Формообразующая роль гармонии.
23. Типы аккордовых структур.
24. Характеристика аккорда: линейная, ладотональная, фоническая.
25. Аккорды. Фонизм как специфическое явление аккорда.
26. Жанрово-стилевая основа музыки.
27. Термин стиль и его значение. Типология стилевых уровней.
28. Культурно-исторические особенности музыкального языка.
29. Музыкально-теоретические и эстетические воззрения эпохи античности.
30. Математико-акустический метод изучения материала музыки в эпоху античности.
31. Вклад Пифагора в изучение материала и специфики музыки.
32. Суть античного учения об этосе.
33. Система музыкального языка эпохи Средневековья.
34. Сущность понятия «модус». Основные ритмические модусы.
35. Система музыкального языка эпохи Возрождения.
36. Музыкально-языковая ситуация эпохи барокко.
37. Музыкально-теоретические взгляды на тонально-гармоническую систему музыки эпохи барокко.
38. Классические тенденции в музыке конца 18-начала 19 веков
39. Система музыкального языка эпохи романтизма.
40. Интонационность музыкальной ткани в произведениях композиторов-романтиков.
41. Разнообразие музыкально-языковых систем в музыке рубежа 19-20 веков.
42. Метро-ритмическая организация музыки рубежа 19-20 веков.
43. Функционально-ладовые особенности музыки 20 века.
44. Факторы диатонизации лада.

4 семестр (Экзамен, УК-1 (УК-1.1), ПК-7 (ПК-7.3), ПК-11 (ПК-11.1))

1. Раскрыть сущность музыки как вида искусства. Охарактеризовать взаимосвязь содержания и формы музыкального произведения.
2. Сделать анализ начального периода и выявить средства музыкальной выразительности в пьесе «Сладкая греза» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского.
3. Раскрыть сущность термина «музыкальное произведение» и охарактеризовать его как объект анализа
4. Сделать структурный анализ пьесы «Шарманщик поет» из «Детского альбома» П. И. Чайковского.
5. Раскрыть сущность термина гармония и обосновать закономерности гармонизации.
6. Раскрыть взаимосвязь художественного содержания и избранной композитором формы пьесы «Баркарола» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему.
7. Назвать средства музыкальной выразительности и раскрыть их сущность.
8. Определить структуру и средства музыкальной выразительности, используемые композитором для достижения музыкального образа в пьесе «У камелька» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему.
9. Раскрыть принципы развития и формообразования. Охарактеризовать функции частей в музыкальной форме и типы изложения
10. Определить структуру и средства музыкальной выразительности, используемые композитором для достижения музыкального образа в пьесе «Старинная французская песенка» из

цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему.

11. Раскрыть специфику членения музыкальной речи. Охарактеризовать основные мелодико-синтаксические структуры.

12. Сделать структурный анализ пьесы «Вальс» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему.

13. Раскрыть понятие фактуры и охарактеризовать ее виды.

14. Сделать структурный анализ начального периода пьесы «Мазурка» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему.

15. Раскрыть особенности строения периода, его составных частей. Изобразить схематически строение нормативного периода.

16. Определить структуру и средства музыкальной выразительности, используемые композитором для достижения музыкального образа в «Неаполитанская песенка» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему.

17. Сравнить между собой признаки нормативного и ненормативного периодов. Проиллюстрировать схематически.

18. Определить структуру и средства музыкальной выразительности, используемые композитором для достижения музыкального образа в «Утреннее размышление» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему.

19. Изобразить схематически строение основных типов простой 2-х частной формы. Прокомментировать схему.

20. Сделать структурный анализ пьесы «Итальянская песенка» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского. Составить аналитическую схему.

21. Изобразить схематически строение основных типов простой 3-х частной формы. Прокомментировать схему.

22. Определить кульминацию и средства ее достижения в пьесе «Осенняя песнь» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского

23. Охарактеризовать сложную 3-х-частную форму и рассмотреть ее разновидности.

24. Сделать анализ русской народной песни «Во поле береза стояла».

25. Рассказать о структуре сложной 2-х-частной формы и об области ее применения.

26. Сделать анализ мелодической линии пьесы «Подснежник» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского.

27. Рассказать о подголосочной полифонии: истоки, бытование, особенности голосоведения и гармонической вертикали.

28. Сделать гармонический анализ пьесы «Мужик на гармонике играет» из цикла «Детский альбом» П. И. Чайковского.

29. Изобразить типичную схему вариационной формы. Описать ее разновидности и дать сравнительную характеристику исторических типов.

30. Выявить средства создания единства цикла П. И. Чайковского «Времена года».

8.4. 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 компетенций, теоретическую и практическую 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, готовности к практической деятельности и успешного решения студентами учебных задач.

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 опроса) 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 грамотным литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента;
- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики.

Вопросы и задания для устного опроса

При определении уровня достижений студентов при устном ответе 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.

Оценка за опрос определяется простым суммированием баллов:

Критерии оценки ответа

Правильность ответа – 1 балл.

Всесторонность и глубина (полнота) ответа – 1 балл.

Наличие выводов – 1 балл.

Соблюдение норм литературной речи – 1 балл.

Владение профессиональной лексикой – 1 балл.

Итого: 5 баллов.

Практические задания

При определении уровня достижений студентов при выполнении практического задания необходимо обращать особое внимание на следующее:

- задание выполнено правильно;
- показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи;
- умение работать с объектом задания 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;
- выполнение задания теоретически обосновано.

Оценка за опрос определяется простым суммированием баллов:

Критерии оценки ответа

Правильность выполнения задания – 1 балл.

Всесторонность и глубина (полнота) выполнения – 1 балл.

Наличие выводов – 1 балл.

Соблюдение норм литературной речи – 1 балл.

Владение профессиональной лексикой – 1 балл.

Итого: 5 баллов.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы Основная литература

1. Харишина, В. И. Творческие задания по гармонии и образцы их выполнения : учебное пособие / В.И. Харишина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Исполнительский факультет, Кафедра истории и теории музыки. – 2-е изд. – Челябинск : ЧГАКИ, 2015. – 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491970>

2 Шамрина, Е. А. Теоретические аспекты музыкознания: теория музыки и инструментоведение в таблицах : учебно-методическое пособие / Е. А. Шамрина, С. А. Воробьева. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 89 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112018>

3 Шульгин, Д.И. Современная гармония. Теоретический и практический курсы : учебное пособие / Д.И. Шульгин. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Кн. 1. Теоретический курс современной гармонии. – 820 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457736>

Дополнительная литература

1. Гармония : практический курс : учеб. пособие для студентов муз.-пед. отд. и фак. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.А. Долматов. - М. : Академия, 1999. - 288 с. (52)

2. Бонфельд, М. Ш. Введение в музыкознание / М. Ш. Бонфельд. – М.: Академия, 2001. – 268 с. (36)

3. Основы теоретического музыкознания: учеб. пособие для студ. высш. муз. пед. учеб. заведений / Под ред. М. И. Ройтерштейна. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с. (22)

4. Паршина, Л. Г. Анализ музыкальных произведений : практическое руководство по написанию курсовых работ / Л. Г. Паршина ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2009. – 40 с. (10)

5. Ройтерштейн, Михаэль Иосифович. Полифония : учеб. пособие для студ. муз. фак-тов высш. пед. учеб. заведений / Ройтерштейн, Михаэль Иосифович. - М. : Академия, 2002. - 191 с. (31)

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm> - Музыкальная литература

2. <http://www.musenc.ru/> - Музыкальная энциклопедия

3. <http://notes.tarakanov.net> - Нотный архив Б. Тараканова

4. http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/teorija_muzyki/1-0-4 - Библиотека нот и музыкально литературы
5. <https://classic-online.ru/> - Классическая музыка
6. <http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/40> – Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Кругосвет» раздел «Музыка»
7. <http://kholopov.ru/> - Онлайн-библиотека Ю.Н. Холопова
8. <http://nlib.org.ua/ru> - Нотная библиотека

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение курса «Основы музыкально-теоретических знаний» 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 стилиевой 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 прояснении 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 разряжения (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, метроритмическими 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

Место данного произведения (жанра) в творчестве композитора.

1. Определение типа рондо.
2. Схема формы рондо.
3. Образное содержание произведения в целом (если вокальное, указать содержание текста, сценическую ситуацию).
4. Характер основной темы и эпизодов, музыкально-выразительные особенности рефрена и эпизодов, их жанровые связи.
5. Тональные, темповые соотношения между рефренами и эпизодами.
6. Приемы непрерывного развития, динамизация материала.
7. Характерные изменения рефрена.
8. Расшифровка исполнительских нюансов, авторских ремарок.
9. 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---8sbldczacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/>)

2. Профессиональная база данных «Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации» (<http://opendata.mkrf.ru/>)

4. 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