

Министерство культуры Челябинской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств
имени П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.03

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство

(Оркестровые струнные инструменты)

Рабочая программа по дисциплине ОП.03 «Элементарная теория музыки» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (Оркестровые струнные инструменты) углублённой подготовки в очной форме со сроком получения СПО 3 года 10 месяцев.

Разработчик: Наумова Н.П., преподаватель

Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	18
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	22
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	29
6. ПРИЛОЖЕНИЕ	38

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины «Элементарная теория музыки» является частью ООП программы подготовки специалистов среднего звена углублённой подготовки в очной форме обучения в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (Оркестровые струнные инструменты) углублённой подготовки со сроком получения СПО 3 года 10 месяцев. Курс предусматривает изучение базовых теоретических основ музыкально-теоретических дисциплин и получение практических навыков, в объёме, необходимом для усвоения всего многообразия дисциплин профессионального цикла и дальнейшей практической самостоятельной деятельности будущего специалиста – артиста, преподавателя.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ

В структуре ППССЗ дисциплина элементарная теория музыки входит в обязательную часть профессионального учебного цикла (П.00) в качестве общепрофессиональной дисциплины ОП.03; изучается на I курсе в течение 1-2 семестров. Используется практическая форма обучения – мелкогрупповые занятия. Содержание определяется общей направленностью дисциплины, программой предмета и темой каждого конкретного урока.

1.3. Цель и задачи дисциплины

Требования к результатам освоения дисциплины

Цель дисциплины: создание теоретико-практической базы для освоения сложного комплекса дисциплин профессионального цикла указанной специальности.

Задачи дисциплины:

- систематизация и детализация сведений о важнейших элементах музыкального языка, средствах выразительности музыки;
- освещение общих законов строения и функционирования музыкальной системы и отдельных её составляющих;
- историко-теоретическое изучение и практическое освоение ряда основных музыкально-теоретических понятий и явлений.

Названная дисциплина, являясь продолжением школьного курса сольфеджио, содержащего основные сведения по музыкальной грамоте, развивает навыки и умения, полученные в начальном предпрофессиональном звене музыкального образования и в системе дополнительного образования. Для студентов, обучающихся по указанному профилю, изучение элементарной теории музыки завершается в рамках среднего звена профессионального образования. Сформированные в результате освоения курса компетенции необходимы при изучении дисциплин профессиональных модулей. Использование в курсе образцов классического и современного искусства содействует формированию у

будущих музыкантов-профессионалов тонкого музыкального вкуса, чувства стиля и творческой инициативы.

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по данной общепрофессиональной дисциплине должен:

уметь:

анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); фактурного изложения материала (типы фактур); типов изложения музыкального материала;

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

знать:

понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы;

типы фактур; типы изложения музыкального материала;

Данная учебная дисциплина направлена на освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

На базе приобретённых знаний и умений выпускник – артист, преподаватель – должен обладать **общими компетенциями**, включающими в себя способность:

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

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

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

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

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

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

Артист, преподаватель должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими видам деятельности:

Исполнительская деятельность.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

Педагогическая деятельность.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

1.4.Количество часов по учебному плану

Максимальная учебная нагрузка (общая трудоёмкость дисциплины) составляет 108 час. единиц (3 ЗЕТ), в том числе:

- обязательные учебные занятия – 72 час. (2 ЗЕТ);
- самостоятельная учебная нагрузка – 36 час. (1 ЗЕТ).

Форма контроля успеваемости:

- экзамен в 2 семестре.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины по семестрам.

Формы контроля успеваемости. Виды учебной работы

Виды учебной работы Формы контроля успеваемости	Семестр	
	I	II
Аудиторная работа – обязательные учебные занятия (мелкогрупповые)	36 час.	36 час.
Внеаудиторная работа – самостоятельная учебная нагрузка обучающегося	18 час.	18 час.
Форма контроля успеваемости	—	Экзамен

Два вида учебной работы:

– аудиторная работа – контактная работа обучающихся с преподавателем (лекции, практические-мелкогрупповые и практические-индивидуальные занятия, консультации текущие, самостоятельная аудиторная работа обучаемых – работа с учебником, выполнение практических, творческих заданий устно, письменно и за фортепиано);

– внеаудиторная работа – самостоятельная работа обучающихся (выполнение домашних аналитических, практических и творческих заданий письменно и за фортепиано).

2.2. Тематическое планирование учебной дисциплины: виды учебной работы, объем в часах, формы контроля успеваемости

№ тем ¹	Семестр. Наименование тем	МУН ² (час.)	ОУЗ (час.)	СУН (час.)	ФКУ
1	2	3	4	5	6
I семестр					
1.	Введение	3	2	1	
2.	Музыка как вид искусства. Средства выразительности музыки	3	2	1	
3.	Музыкальный звук	6	4	2	
4.	Нотация. Знаки сокращения нотного письма. Некоторые знаки современной нотации	6	4	2	
5.	Музыкальный ритм. Музыкальный метр. Размер. Темп	12	8	4	
6.	Орнаментика. Мелизмы	6	4	2	
7.	Интервал	6	4	2	
8.	Аккорд	12	8	4	
	Итого:	54	36	18	
II семестр					
9.	Диатоника	6	4	2	
10.	Интервалы в тональности	9	6	3	
11.	Аккорды в тональности	9	6	3	
12.	Хроматизм	6	4	2	
13.	Музыкальная фактура	3	2	1	
14.	Мелодия. Музыкальный синтаксис	6	4	2	
15.	Музыкальный жанр	6	4	2	
16.	Транспозиция. Партитура	6	4	2	
	Повторение	3	2	1	
	Экзамен				X
	Итого:	54	36	18	
	Всего:	108	72	36	

¹ Цифра в данной графе плана обозначает порядковый номер темы из раздела «Содержание предмета».

² МУН – максимальная учебная нагрузка,
ОУЗ – обязательные учебные (мелкогрупповые) занятия,
СУН – самостоятельная учебная нагрузка,
ФКУ – формы контроля успеваемости.

2.3. Содержание дисциплины I семестр

Тема 1. Введение

Предмет «Элементарная теория музыки». Цель и основные задачи курса. Формы работы, типы заданий, виды контроля.

Связь предмета с другими дисциплинами музыкально-теоретического и специального циклов, проблемами музыкознания и музыкальной эстетики, с художественной практикой.

Тема 2. Музыка как вид искусства. Выразительные средства музыки

Музыка как один из видов искусства. Специфика музыки – временная организация звуковысотных соотношений. Интонационная природа музыки. Особенности содержания музыкального искусства, его многозначность, единство объективного и субъективного в явлении музыкального образа как множественного понятия. Единство формы и содержания музыкального произведения. Музыкальное произведение как художественный феномен.

Народное песенное творчество – основа и источник музыкального искусства. Профессиональное искусство. Функции композитора, исполнителя, слушателя. Диалектика их взаимоотношений.

Выразительные средства музыки: мелодия, лад, ритм, гармония, фактура. Тенденции взаимодействия элементов музыкального языка в музыкальном произведении – единство действия элементов и несовпадающая их направленность.

Тема 3. Музыкальный звук

Музыкальный звук. Звук как физическое явление. Музыкальный звук. Шумы. Основные свойства и качества звука. Значение высоты, длительности звука. Натуральный звукоряд. Обертоны. Тембр в музыке. Модификация тембра в музыке XX–XXI вв.: нетрадиционные тембры традиционных инструментов, технические звукотембры. Способы звукоизвлечения. Громкость в музыке. Шкала громкости. Графические знаки и термины усиления и ослабления звучности. Роль динамики в создании кульминации и формы. Громкостный рельеф в музыкальной композиции – инструмент интерпретации. Зонная теория Н. Гарбузова.

Музыкальный строй. Понятие музыкального строя. Важнейшие исторически сложившиеся строи: натуральный, «пифагоров», темперированный, микрохроматический. «Обертоновое» расположение гармонической вертикали.

Двенадцатизвуковая равномерная темперация. Музыкальная система. Звукоряд. Основные и производные ступени звукоряда. Знаки альтерации: ключевые и неключевые (встречные). Слоговые и буквенные названия основных и производных ступеней звукоряда. Октава. Энгармонизм звуков. Диатонические и хроматические полутоны и тоны. Регистры. Диапазон. Камертон и его назначение. Микрохроматический строй. Микротоны.

Тема 4. Нотация. Знаки сокращения нотного письма.

Некоторые знаки современной нотации

Нотация. Элементы нотного письма. Запись высоты звука. Нотный стан. Добавочные линии. Ключ. Система ключей «до», «соль», «фа». Запись длительности звука. Шкала длительностей. Пауза. Шкала пауз. Дополнительные знаки увеличения длительности звука и пауз. Правописание штилей. Некоторые методы современной нотации.

Происхождение нотного письма. Краткие сведения из истории нотации: буквенная, невменная, слоговая, мензуральная, знаменная системы обозначения; цифрованный бас.

Знаки сокращения нотного письма. Аббревиатуры. Знаки повторения крупных частей произведения, части произведения; вольты: *Da Capo al Fine*, *Da 1 segno al Fine*. Знаки повторения такта (нотного текста или паузы), ритмической группы, одного звука или созвучия. Тремоло. Знаки переноса на октаву или две октавы вверх или вниз. Знак дублировки в октаву. Глиссандо.

Некоторые знаки современной нотации. «Квадраты». Кластеры (хроматические, микрохроматические). Пассажи с ускорением и замедлением или с замедлением и ускорением. Знак исполнения наивысшего звука на струне, клавиатуре, инструменте. Знак игры за подставкой. Знаки микрохроматики.

Тема 5. Музыкальный ритм.

Музыкальный метр. Размер. Темп

Музыкальный ритм. Понятие музыкального ритма. Ритм в широком смысле – основа архитектоники музыкальной формы. Ритм в узком смысле – форма организации звукового потока во времени, временно́я и акцентная сторона мелодии, гармонии, фактуры, тематизма и других элементов музыкального языка. Основные категории временно́го параметра в музыке: ритмический рисунок, метр, темп и агогика, архитектоника формы.

Ритмический рисунок. Длительность как элементарная единица ритма. Ритмические пропорции. Ритмические группы нормативного и особого ритмического деления как ритмические единицы высшего порядка.

Относительность длительностей в различных темпах. Моноритмия и полиритмия в многоголосии.

Музыкальный метр. Понятие метра. Музыкальный метр – форма организации музыкального ритма, основанная на какой-либо соизмеряющей метрической единице. Понятие акцента. Средства создания акцента. Важнейшие виды акцентов: громкостный, ритмический, метрический. Метрическая пульсация – чередование акцентируемых (сильных) и неакцентируемых (слабых) долей. Доля как единица метра. Другие единицы метра (внутридолевая пульсация). Метр высшего порядка (такт, группировка тактов). Полиметрия. Соотношение понятий метра и ритма.

Размер. Тактометрическая система организации ритма (XVII–XXI вв.). Строгий классический метр. Тактовая организация ритма. Такт. Тактовая черта.

Затакт. Простые и составные (однородные и неоднородные, периодичные и непериодичные) размеры. Обозначение размера.

Правила группировки в простых и составных размерах в инструментальной музыке. Исключения из правил. Группировка и артикуляция. Группировка в вокальной музыке. Связь темпа и ритмоформул с музыкальными жанрами. Эпизодический акцент. Группировка тактов в такты высшего порядка. Тяжелые и легкие такты. Согласование и противоречие мотива с тактом.

Темп. Понятие темпа. Явление темпа в мензуральной системе (до XVII в.). Темп в тактометрической системе (XVII–XXI вв.). Шкала темпов. Терминология смены темпов. Агогика. Значение темпа и агогики для интерпретации музыкального произведения. Артикуляция. Обозначение характера исполнения.

Важнейшие, исторически сложившиеся системы музыкальной ритмической организации: мензуральная (XIII–XVI вв.), тактометрическая (XVII–XXI вв.). Два типа ритмики: регулярная (тактометрическая) и нерегулярная (мензуральная). Два типа метрики: безакцентная – квантитативная, имеющая вокально-голосовые истоки (григорианский хорал, знаменный распев, русская протяжная песня) и акцентная – квалитативная опирающаяся на танцевально-моторные истоки (венско-классический стиль)³.

Некоторые понятия ритмики XX–XXI вв.:

Вседелимость длительности, скользяще-неопределенные деления в последовании ритмического ряда звуков, ритм с нефиксированными длительностями как явление музыки XX–XXI вв. Свободный метр XX века. Обозначение нотации в секундах и без фиксированных длительностей.

Акцентное варьирование мотива. Временно□е варьирование мотива. Полиметрия: мотивная, двойная и тройная. Политемповая полиметрия. Полиметрия и политональность. Тактовые ритмические формы ритма – неравнодольный такт. Нетактовые ритмические формы: мономерность, музыкальная силлабичность. Ритмические прогрессии. Прогрессии количества звуков. Прогрессии длительностей. (Данный раздел для подготовленных групп студентов).

Тема 6. Орнаментика. Мелизмы

Орнаментика. Виды орнаментики: мелизмы, тираты, пассажи, колоратуры, глосы (некоторые виды фигурации аккордов – арпеджио; некоторые ритмические изменения – «ломбардский» ритм). Связь орнаментики с искусством импровизации. Орнаментика, не обозначенная в нотах и импровизировавшаяся исполнителем. Орнаментика, обозначенная особыми знаками – мелизмами. Орнаментика, полностью выписанная в нотах.

Мелизмы. Способ образования мелизмов. Виды мелизмов, краткая характеристика и обозначение. Короткий и долгий, двойной и тройной форшлаги. Простой и двойной, перечеркнутый и неперечеркнутый морденты. Группетто. Трель. Тирата. Арпеджиато. Применение мелизмов. Их роль в образовании мелодической линии.

³ Взаимодействие указанных типов ритмики и метрики приводит к формированию четырёх типов ритма: регулярно-акцентного, нерегулярно-акцентного, регулярно-безакцентного и нерегулярно-безакцентного.

Краткие исторические сведения о применении мелизмов. Мелизмы в музыке XVII, XVIII (Ф. Куперен, И.С. Бах, венские классики), XIX (романтики), XX–XXI вв. (современная музыка, восточные культуры).

Тема 7. Интервал

Интервал. Понятие интервала. Основание и вершина интервала. Восходящие и нисходящие интервалы. Ступеневая и тоновая величина интервала. Тритон. Обращение интервалов. Законы и техника обращения интервалов. Применение обращения интервалов в музыке.

Классификация интервалов. По отношению к октаве – простые и составные. По временному соотношению – гармонические и мелодические. По слуховому впечатлению (фонизму) – консонирующие и диссонирующие. Акустическая обусловленность консонантности и диссонантности интервалов. Совершенные и несовершенные консонансы, мягкие и жесткие (резкие) диссонансы.

Эволюция эстетического восприятия консонантности и диссонантности интервалов. Эволюция применение диссонансов (до XVII в., в XVII–XIX, XX–XXI вв.). Эмансипация диссонанса. Кварта как диссонанс. Свободный и диссонирующий тоны. Разрешение диссонирующих интервалов. Выразительная роль консонирующих и диссонирующих интервалов. Интервалы как составная часть аккордов.

Энгармонизм интервалов в темперированном строе. Реальный (активный) и мнимый (пассивный) энгармонизм. Значение и применение обоих видов. Наиболее употребительные энгармонические замены интервалов в музыкальной практике.

Другие системы обозначения интервалов: система С.И. Танеева, цифровое обозначение по количеству полутонов. Название интервалов в микрохроматическом строе.

Тема 8. Аккорд

Аккорд. Понятие аккорда. Вертикально-составные и линейно-составные аккорды. Расширение понятия аккорда в XX–XXI вв.

Классификация аккордов. По интервальной структуре – моноаккорд (терцовые и нетерцовые⁴) и полиаккорды (однородной и неоднородной интервалики).

Сонорные созвучия. По положению в музыкальной системе: диатонические и хроматические. По впечатлению на слух – консонирующие и диссонирующие. По положению основного тона – основной вид и обращения.

Основные исторические этапы развития вертикали.

Аккорды терцового строения. Терцовость как основной принцип аккордообразования в классико-романтической системе. Типы аккордов терцового строения: трезвучия, септаккорды, нонаккорды. Виды внутриаккордовых функ-

⁴ Интервальная структура нетерцовых моноаккордов: квартовая (квартаккорды), квинтовая (квинтаккорды), секундовая (кластеры).

ций: основной тон, аккордовые консонансы, аккордовые диссонансы, побочные тоны. Многогерцовые аккорды.

Трезвучия. Названия тонов. Виды. Обращения. Построение вверх и вниз. Септаккорды. Названия тонов. Виды. Обращения. Построение. Нонаккорды. Названия тонов. Виды. Понятие об обращениях. Построение.

Аккорды с побочными тонами.

Энгармонизм аккордов. Деление октавы на равные части. Энгармонизм увеличенного трезвучия и уменьшенного септаккорда. Энгармонизм малого мажорного септаккорда. Разрешение.

Значение аккордов в музыке. Выразительная роль аккордов в построении мелодии (горизонтالي). Аккорд – структурный элемент вертикали. Координация вертикали и горизонтали. Фонизм гармонии.

II семестр

Тема 9. Диатоника

Диатоника. Понятие диатоники. Гармоническая и мелодическая координация тонов: возможность расположения тонов звукоряда по чистым квинтам, отсутствие вариантов ступеней. Тетрахорды. Виды тетрахордов: ионийский, дорийский, фригийский. Два вида ладов по наклонению: мажор и минор. Диатонические и хроматические, натуральные и искусственные звуковые системы. Диатонические разновидности мажора и минора: старинные лады, церковные лады, лады народной музыки. Важнейшие роды интервальных систем звукорядов: пентатоника, диатоника, гемииолика, хроматика, микрохроматика.

Лад. Понятие лада. Лад как система музыкального мышления. Интонационная природа раскрытия лада. Понятие центрального элемента системы (ЦЭС). Два основных вида ЦЭС: тон и аккорд. Мелодические (модальные) и гармонические (тональные) лады. Бытование ладов в музыкальных произведениях разных эпох и стилей. Два вида ладов по наклонению: мажор и минор. Диатонические и хроматические, натуральные и искусственные звуковые системы. Важнейшие роды интервальных систем звукорядов: пентатоника, диатоника, гемииолика, хроматика, микрохроматика. Функциональная природа лада. Смысловая дифференциация музыкальных звуков: главные и подчиненные, опорные и неопорные, устойчивые и неустойчивые, переменные (местные) функции. Понятие подсистемы. Ладовые структуры, их различия: мера устойчивости тоники, ясность выявления тонического центра, острота тяготений, окраска лада – мера выявления мажорности и минорности, диатонические и хроматические – альтерационные – разновидности ладовых структур, условная диатоника.

Ладовые структуры – источник выразительных красочно-колористических возможностей музыкального высказывания, реальная основа различных стилей и направлений.

Модальность. Понятие модальности. Принцип неизменности звукоряда. Тон как носитель мелодической ладовой функции. Основные и переменные ла-

довые функции. Приемы выделения опор: акцентные, ритмические, остигательные, синтаксические. Стабильные и нестабильные, октавные и неоктавные лады. Объем звукорядов. Натуральные ладовые системы (пентатоника, диатоника, гемиолика).

Звуковые системы пентатоники. Значение термина, количество ступеней, интервальный состав. Отсутствие острых тяготений: малых секунд, тритонов. Мажорная и минорная пентатоники. Неполные ладовые структуры. Трихорды.

Звуковые системы диатоники – семиступенные лады (модусы). Виды ладов: ионийский, миксолидийский, лидийский, эолийский, дорийский, фригийский. Конструктивные и фонические особенности ладов: строение, модальные ступени и их разрешение; распределение полутоновых тяготений; наличие или отсутствие вводного тона; соотношение высоких и низких ступеней; роль тритона; модальные интервалы (лидийская кварта, миксолидийская септима, дорийская секста, фригийская секунда) и аккорды (трезвучия), их разрешение. Ионийский, дорийский, фригийский тетракорды. Параллельно-переменные ладовые системы: с общим звукорядом и двумя тониками – мажорной и минорной. Комплексные тоники. Полиладовость.

Гемиольные ладовые системы: дважды гармонический мажор и дважды гармонический минор. Строение.

Сфера применения натуральных ладов как источник национального колорита, средство поэтической стилизации архаики в музыке XIX–XXI вв.

Гармоническая тональность как звуковысотная система. Понятие тональности. Принцип центрального созвучия. Аккорд как носитель тональной функции. Мажорное и минорное трезвучие – ЦЭ мажорной и минорной тональных систем. Диалектическое взаимодействие мелодического лада и системы аккордов. Три главных элемента системы: субдоминанта, доминанта, тоника; квинтовое соотношение главных элементов. Аккордовая модель лада: T-S-D-T. Основные (главные и побочные) и переменные функции. Медианта.

Три вида мажора и минора – натуральный, гармонический и мелодический, строение звукорядов. Гамма. Тетракорд. Степень как носитель линейной тональной функции. Цифровые и функциональные обозначения ступеней. Главные и побочные, устойчивые и неустойчивые ступени, острота тяготения, разрешение. Мелодические и гармонические связи тонов звукоряда. Мелодическая модель мажорного и минорного ладов. Три вида мажора и минора.

Тональность как положение лада по абсолютной звуковысоте. Круг мажорных и минорных тональностей. Ключевые и неключевые знаки альтерации, порядок их появления в ключах «соль», «до», «фа». Энгармонизм мажорных и минорных тональностей; малоупотребительные тональности, включающие более 7 ключевых знаков. Параллельные, одноименные, однотерцовые (полутоновые) мажорно-минорные системы. Краткая характеристика каждой из систем. Выразительные, образно-семантические возможности тональностей у разных композиторов. Политональность.

Тема 10. Интервалы в тональности

Диатонические интервалы на ступенях натурального мажора и минора. Устойчивые и неустойчивые, консонирующие и диссонирующие интервалы в условиях лада. Ладофункциональная принадлежность интервалов и способы их разрешения. Скачки от устойчивых и неустойчивых ступеней при разрешении. Сочетание акустического и ладового способов разрешения диссонирующих интервалов. Тритоны натурального мажора и минора. Интервалы на главных ступенях мажора и минора.

Интервалы на ступенях гармонического мажора и минора. Тритоны и характерные интервалы гармонического мажора и минора. Разрешение.

Интервалы на ступенях мелодического мажора и минора. Разрешение интервалов в мелодическом мажоре и миноре (с ведением повышенной VI ступени через VII повышенную в I; VII пониженной через VI пониженную в V).

Построение интервалов от звуков (в том числе увеличенных и уменьшенных) с нахождением всех возможных тональностей и разрешением в них.

Значение интервалов в музыке. Интервал как основа музыкальной интонации. Роль интервалов в горизонтали (контуры мелодической линии, плавное движение и скачки; широкие и узкие, устойчивые и неустойчивые интервалы; увеличенные и уменьшенные интервалы). Роль интервалов в образовании вертикали (роль в музыкальной ткани или отдельном ее пласте). Фонизм интервалов (консонансы и диссонансы, степень диссонантности; выявление мажорности и минорности; узкие и широкие интервалы; опорные и неопорные, устойчивые и неустойчивые интервалы). Зависимость выразительности интервалов в тональности от ладогармонической функции, метрического положения, ритмических условий. Интервал как часть аккорда. Дублировка мелодической линии. Интервал как основа музыкальной интонации.

Интервалы в модальных звуковысотных системах⁵. Отсутствие в пентатонике малых секунд и больших септим, тритонов. Модальные интервалы, тритоны и малые секунды в семиступенных диатонических ладах. Особенности разрешения модальных интервалов и тритонов в семиступенной диатонике.

Интервалы в музыке XX–XXI вв. Интервалы как конструктивные единицы звуковых систем.

Тема 11. Аккорды в тональности

Система главных трезвучий. Тоническое трезвучие как ЦЭС (центральный элемент системы) – функция устоя. Система главных трезвучий. Доминантовое и субдоминантовое трезвучия как ГЭ (главные элементы системы) – функции неустоя. Побочные трезвучия и функциональные группы трезвучий. Типы функциональных оборотов: автентический, плагальный, полный, прерванный. Основные и переменные функции, подсистемы трезвучий.

Трезвучия на ступенях натурального и гармонического мажора и минора. Увеличенные и уменьшенные трезвучия гармонического мажора и минора. Обращения. Разрешение.

⁵ Раздел «Интервалы в модальных звуковысотных системах» изучается по усмотрению педагога.

Септаккорды на ступенях натурального и гармонического мажора и минора. Главные септаккорды (доминантовый, вводные – малый и уменьшенный – септаккорды, септаккорд второй ступени). Функциональная принадлежность. Обращения. Способы разрешения септаккордов. Автентическое разрешение (септимовый тон вниз на секунду). Плагальное разрешение (септимовый тон остается на месте). Прерванное разрешение. Способы разрешения септаккорда в септаккорд: нижнетерцовый и нижнеквинтовый. Внутрифункциональное разрешение. Побочные септаккорды, их обращения, функциональная принадлежность, способы разрешения.

Нонаккорды на ступенях тональности. Доминантовый нонаккорд в основном виде (полный, неполный) в натуральном мажоре, гармоническом мажоре и миноре. Автентическое разрешение и внутрифункциональное разрешение.

Аккорды с побочными тонами. Доминанта с секстой. Вводный с квартой. Тоника с секстой.

Построение аккордов с обращениями от звуков вверх и вниз с разрешением во все возможные тональности, всеми известными способами, в том числе с энгармонической заменой (уменьшенный септаккорд, увеличенное трезвучие; малый мажорный септаккорд – для подготовленных групп студентов).

Значение аккордов в музыке. Роль аккордов в построении мелодии: развертывание аккордов по горизонтали, координация горизонтали и вертикали (аккорды и аккордовые тоны в качестве опоры мелодической линии), аккордовые и неаккордовые звуки. Внеаккордовые функции: задержания, проходящие, вспомогательные, предъемы, выдержанные тоны (педали), свободные гармонические тоны. Виды фигурации.

Три стороны аккорда: линейная функциональность тонов, тональная функциональность и фонизм аккордов. Роль аккордов в построении мелодии. Соотношение мелодии и гармонии. Фонизм гармонии (консонанс – диссонанс, мажорность – минорность, основной вид – обращение).

Тема 12. Хроматизм

Хроматизм. Хроматика как звуковысотная система. Соотношение диатоники и хроматики. Диатоника как ядро – фундамент хроматического рода. Определение. Хроматизм. Формы хроматики: альтерационная, субсистемная, модуляционная. Хроматические неаккордовые звуки: проходящие, вспомогательные. Их роль в построении мелодической линии.

Альтерационный хроматизм в мажоре и миноре. Его централизующее действие в тональной системе. Альтерированные неустойчивые ступени и их разрешение. Дезальтерация. Различие тяготений диатонических (высоких и низких) и хроматических (повышенных и пониженных) ступеней. Различие альтерационного и модуляционного хроматизмов.

Интервалы, диатонические по существу, но хроматические по положению (большие, малые, чистые и тритоны, образованные с участием альтерированных ступеней), их разрешение. Интервалы, хроматические по существу (хроматические интервалы, пройденные ранее в качестве характерных: три ув. 2 и ум.

7; три ув. 5 и ум. 4). Новые хроматические интервалы альтерированного мажора и минора (три ув. 6 и ум. 3; ув. 3 и ум. 6; дв. ув. 4 и дв. ум. 5; дв. ув. 1 и дв. ум. 8). Общие принципы разрешения хроматических (интервалов в тональности и от звука). Роль хроматизма в построении мелодической линии (обострение тяготений).

Роль альтерационного хроматизма в аккордах. Аккорды группы субдоминанты и доминанты в альтерированном мажоре и миноре (краткий обзор). Изменение фонизма, структуры вертикали. Сохранение функции, централизующее функциональное действие. Разрешение. Различие альтерационного и модуляционного видов хроматизма.

Субсистемный хроматизм. Хроматизация субсистемных отношений как перенесение внутрь тональности ярких красок межтональных отношений. Хроматика, возникающая при отклонении как основа для правописания мажорной и минорной хроматических гамм.

Родство тональностей. Тональности первой степени родства.

Модуляционный хроматизм. Модуляция. Звуковысотная модуляция как переход в другую тональность, как средство децентрализации тонального развития. Виды модуляций: функциональная (связная, через общий консонирующий и диссонирующий аккорд, в том числе энгармоническая), мелодическая (связная, совершаемая средствами мелодии) и сопоставление (несвязная, совершаемая без участия мелодии и гармонии). Малая (внутритемная) и большая (межтемная) модуляции (Ю. Холопов).

Тональный план. Понятие тонального плана. Тональность как ладовая функция высшего порядка. Конструктивная (в построении формы) и колористическая (фонизм тональностей и степень родства тональных соотношений) роли тонального плана.

Типы тональных систем в музыке XX в.: хроматическая (или расширенная) тональность, тональность с диссонантным центром. Трактовка хроматической тональности в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Б. Бартока, диссонантной тональности в творчестве А. Скрябина. Свободная атональность в творчестве А. Шенберга (данный раздел предназначается для подготовленных групп студентов).

Симметричные лады – системы со звукорядом на основе равнодольного деления октавы на 6, 4, 3, 2 равные части. Целотонный (12:6) и уменьшенный (12:4) лады⁶. Выражение структуры ладов в полутонах⁷. Связь экспрессии симметричных ладов с образами фантастики в музыке XIX–XX вв. Использование симметричных ладов композиторами XX в.: И. Стравинский, О. Мессиан.

Тема 13. Музыкальная фактура

Музыкальная фактура как строение музыкальной ткани, конкретный вид ее изложения. Виды складов: монодия; многоголосие. Важнейшие разновидности многоголосия: гомофония (гомофонно-гармоническая, аккордово-

⁶ Другие названия уменьшенного (малотерцового) лада – «тон-полутон» или «гамма Римского-Корсакова».

⁷ «Целотонный» – 2.2.2.2.2.2, «Уменьшенный» – 2.1.2.1.2.1.2.1.

фигурационная), аккордовая фактура; полифония (имитационная, разнотемная – контрастная, подголосочная и гетерофонная); смешанная (гомофонно-полифоническая, синтетическая). Три координаты музыкального пространства: вертикальная, горизонтальная, глубинная. Понятие фактурного плана. Две основные функции фактурного плана: ведущая – мелодическая (рельеф) и подчиненная – аккомпанирующая (фон). Фактурные приемы: фигурации (гармоническая, ритмическая, мелодическая и смешанная); скрытое многоголосие; дублировки; педальные тоны. Выразительная, композиционная и драматургическая роли фактуры. Связь музыкальных стилей, жанров и форм с определенными типами фактур. Роль фактуры в индивидуализации тематизма.

Общее понятие о музыкальной фактуре XX–XXI вв. Полифония пластов. Пуантизм. Сверхмногоголосие (данный раздел предназначается для подготовленных групп студентов).

Тема 14. Мелодия. Музыкальный синтаксис

Мелодия. Понятие мелодии. Мелос, мелодическое начало. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка (повторность звука; опевание; восходящее, нисходящее, волнообразное движение; поступенное движение и скачки). Мелодическая вершина. Кульминация. Виды кульминаций. Мелодия и речь. Вокальная и инструментальная мелодия. Гомофонный и полифонический тип мелодики. Соотношение понятий мелодия и тема. Краткая характеристика мелодики различных стилей. Жанровые истоки музыкальных тем. Значение мелодии в музыке. **Некоторые приемы мелодического развития:** повторение (точное, орнаментированное, вариантное, секвентное) и контраст; обращение, увеличение, уменьшение, растяжение мелодических интервалов. Координация мелодии с другими элементами музыкального языка. Метроритмические и ладогармонические закономерности мелодии.

Секвенция – один из приемов развития музыкального материала. Виды секвенций: диатонические (тональные) и хроматические (I рода – по родственным тональностям; II рода – по равновеликим интервалам – транспонирующие), одноголосные и многоголосные, точные и неточные, восходящие и нисходящие. Мотив, звено, шаг секвенции. Формообразующая роль и применение секвенций в музыкальных произведениях различных стилей.

Музыкальный синтаксис. Расчлененность музыкальной речи. Цезура. Средства создания цезур: звуковысотный рисунок, ритм, метр, лад, гармония, тональность, фактура, динамика, тематический контраст и т.д. Мотив. Фраза. Период. Предложение. Каденция и ее виды. Функции музыкальных построений. Разновидности периода: повторной и неповторной структуры; из двух, трех, четырех предложений; делимый и неделимый на предложения (единого, сквозного развития); квадратный и неквадратный; модулирующий и немодулирующий. Основные масштабно-синтаксические структуры: периодичность, суммирование, дробление, дробление с замыканием. Выразительные возможности масштабно-синтаксических структур. Простая двух- и трехчастная формы (общее представление).

Тема 15. Музыкальный жанр

Музыкальный жанр. Понятие жанра. Классификация по времени возникновения и национальной принадлежности; по жизненному назначению, условиям исполнения, исполнительскому составу, особенностям содержания и формы. Основополагающие жанры. Жанры первичные, чистые (единичные) и смешанные (вторичные). Проявления жанровых приемов. Выразительная роль жанра.

Тема 16. Транспозиция. Партитура

Транспозиция. Понятие транспозиции. Три способа транспозиции: на интервал, на хроматический полутон, посредством замены ключа. Применение транспозиции.

Партитура. Краткие сведения о партитуре симфонического оркестра. Основные группы инструментов. Типовой состав групп. Общепринятые итальянские названия инструментов оркестра. Тесситурный принцип расположения инструментов внутри групп. Транспонирующие инструменты оркестра, их запись в партитуре. Ключи. Акколады, начальная и тактовая черты, разделение партитурных строк.

Краткие сведения о хоровой, симфонической партитурах. Общепринятые названия голосов в хоре. Количество голосов в партитуре. Женский, мужской, смешанные, детские хоры. Ключи. Дивизи. Акколады, начальная и тактовая черты, разделение партитурных строк. Составы симфонических оркестров. Инструменты в оркестре Транспонирующие и не транспонирующие инструменты. Запись партитуры.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация программы среднего профессионального образования обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.

Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами и клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объёме, соответствующем требованиям программы. Основной учебной литературой по сольфеджио обеспечивается каждый обучающийся.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчёте 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Занятия по дисциплине предполагают наличие: учебной аудитории с фортепиано, CD и DVD аппаратуры, аудио- и видеозаписей выдающихся исполнителей и различных интерпретация музыкального произведения, нотного материала, партитур и др.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список основной учебной литературы

1. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] : учебник / И.В.Способин. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/93749>
2. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] / В.Н.Холопова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/44767>

Список дополнительной учебной литературы

1. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс] /А.Н.Мясоедов. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 336 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/86026>
2. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс] : учеб. пособие /Г.Г.Нейгауз. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 264 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/97097>
3. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] /С.С.Скребков. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79346>
4. Современные проблемы преподавания музыкально - теоретических дисциплин в системе школа – колледж – вуз: сборник научно - методических статей. Вып. 5 / Л.А. Иванова .— Челябинск : ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016 .— 103 с. — Режим доступа : <https://rucont.ru/efd/597690>
5. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] /В.Н. Холопова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30435>

Библиотека института располагает достаточным количеством наименований и экземпляров дополнительной литературы: официальные, общественно-политические и научные периодические издания. 31 единица газет и журналов гуманитарного профиля, в том числе 28 единиц по профилю вуза: «Балет», «Библиография», «Библиотековедение», «Искусство и образование», «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Фортепиано», «Музыкальное просвещение», «ДИ» (Диалог искусств), «WEB-дизайн для профессионалов», «Интернет+Дизайн» и др.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Образовательный процесс в институте поддерживают:

№ п/п	Название ресурса	Краткая характеристика
1	2	3
1	Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/	Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ» Договор от 11.04.2012 г. № ДС – 214 (продлонгируется). На 01.01.2017 г. загружено 58 полных текстов электронных вариантов учебно-методической литературы, научно-практического журнала «Искусствознание: теория, история, практика», издаваемых институтом.
2	Электронный каталог (всего 24914 библиографических записей)	Содержит аннотированные ключевыми словами библиографические описания изданий, вновь поступивших в фонд библиотеки и включающий 12 баз данных собственной генерации: «Книги», «Ноты», «Труды преподавателей ЮУрГИИ», «Статьи», «Авторефераты диссертаций», «Редкие книги», «Дипломные работы», "ЮУрГИИ глазами прессы" и др.
3	ЭБС «Лань» (тем. пакеты: «Музыка и Театр», Издательство «Планета Музыки» http://e.lanbook.com www.lanbook.ru	Ресурс, включающий в себя электронные версии книг учебной литературы издательства «Лань» и коллекции полнотекстовых файлов других издательств. Цель ресурса – обеспечение вуза необходимой учебной и научной литературой профильных направлений. Представлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС (к клас-

		сическим трудам по истории, философии, социологии, литературоведению, экономике, праву, психологии, педагогике и другим наукам, а также доступа к художественной, в том числе зарубежной литературе на языке оригинала. Помимо бесплатного доступа к книжным изданиям, в ЭБС Издательства «ЛАНЬ» открыт бесплатный доступ на постоянной основе к ряду журналов, издаваемых высшими учебными заведениями России. На данный момент в свободном доступе находится свыше 30 периодических изданий.
4	Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru	Научная электронная библиотека eLibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 5250 российских научно-технических журналов, в том числе более 4000 журналов в открытом доступе. Лицензионное соглашение № 4725 от 03.02.2010 (продлонгируется)
5	Архив фонотеки	Электронные аудиовизуальные ресурсы классической музыки, включающие в себя 19812 экз. (18 тысяч виниловых дисков, 931 компакт-диск, 170 DVD), необходимые для ведения учебных занятий, а также обеспечения нужд концертной и научной работы студентов и преподавателей. Записи в цифровом формате хранятся в музыкальном архиве на сер-

		вере. Программа поиска настроена таким образом, что пользователь с компьютеров локальной сети Института, используя электронный каталог, может самостоятельно прослушивать любую находящуюся на сервере музыкальную запись.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Формы, методы контроля и оценки результатов обучения

Результаты обучения	Коды формируемых ПК и ОК	Формы и методы контроля результатов обучения
умеет:		
делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); фактурного изложения материала (типов фактур);	ОК 1-9 ПК 1.1, 1.4 ПК 2.2, 2.7	Практические мелкогрупповые занятия. Фронтальный и индивидуальный опрос.
		Элементарный анализ музыкальных тем, фрагментов и отдельных произведений с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. Анализ элементов музыкальной ткани.
использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде;	ОК 1-9 ПК 1.1, 1.4 ПК 2.2, 2.7	Практические мелкогрупповые занятия. Индивидуальный опрос.
		Построение элементов музыкального языка на клавиатуре, цифровок собственного сочинения и заданных педагогом, секвенций и т.д.; Письменные задания на построение элементов музыкального языка.
знает:		
понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; типы фактур; типы изложения музыкального материала.	ОК 1-9, ПК 1.1, 1.4, ПК 2.2, 2.7	Практические мелкогрупповые занятия. Фронтальный и индивидуальный опрос.
		Изучение основной и дополнительной учебной литературы.

4.2. Фонды оценочных средств (ФОС)

Виды контроля

Оценка качества освоения дисциплины включает промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка успеваемости выводится на основании суммарного текущего учёта знаний студента по всем видам работы и выполнения заданий письменного и устного разделов промежуточной аттестации – экзамена.

4.3. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации (2 семестр)

При проведении экзамена по дисциплине «Элементарная теория музыки» предусматриваются ответы в устной и письменной форме.

Письменный экзамен состоит из ряда заданий, за каждое из них выставляется оценка, результаты суммируются для выведения среднего балла.

Устный экзамен проходит по билетам. Задания билета выполняются с листа. Для подготовки к устному ответу отводится некоторое время. Баллы, выставляемые за устную и письменную части экзамена, суммируются для выставления среднего балла. Творческие формы заданий, представленные в течение семестра, а также качество выполненной студентом курсовой работы учитываются в общей экзаменационной оценке.

Письменный экзамен (2 семестр)

Примерный список заданий письменной экзаменационной работы

1. Определение размеров и группировка длительностей в заданном размере.
2. Перевод темпов и терминов.
3. Построение гамм и определение ладов.
4. Построение и определение интервалов и аккордов с разрешением в заданной тональности.
5. Построение интервалов и аккордов от звука с нахождением тональностей и разрешением. Эпгармонизм аккордов и интервалов.
6. Нахождение родственных тональностей к исходной тональности.
7. Нахождение параллельной, одноименной, однотерцовой и эпгармонически равной тональностей к исходной.
8. Транспонирование музыкального фрагмента.
9. Творческое задание.

Устный экзамен (2 семестр)

Примерный список заданий экзаменационного билета⁸

1. Теоретический вопрос по пройденному курсу⁹.
2. Анализ темы в форме периода во фрагменте или законченном произведении из музыкальной литературы.

⁸ Преподавателю предоставляется право выбора как количества заданий в билете, так и форм конкретных практических упражнений на инструменте.

⁹ Конкретный выбор тем курса и количества вопросов, выносимых на экзамен, предоставляется преподавателю.

3. Практические задания. Игра за фортепиано: аккордовых последовательностей по цифровкам; различных видов секвенций; звукорядов ладов; интервалов и аккордов в тональности и от звука с разрешением.

Примерный список экзаменационных вопросов

1. Звук. Свойства и качества музыкального звука.
2. Запись высотных соотношений музыкальных звуков.
3. Музыкальная система. Строй.
4. Запись временных соотношений музыкальных звуков.
5. Мелизмы.
6. Ритм. Ритмический рисунок. Полиритмия.
7. Метр. Акцент. Полиметрия.
8. Размер. Виды размеров. Группировка длительностей.
9. Интервал.
10. Аккорд.
11. Аккорды терцового строения. Обращения.
12. Лад. Модальность. Полиладовость.
13. Гармонические тональные лады. Мажор и минор. Тональность.
14. Интервалы в натуральном мажоре и миноре. Ладовое разрешение.
15. Интервалы в гармоническом мажоре и миноре. Характерные интервалы. Разрешение.
16. Трезвучия в натуральном и гармоническом мажоре и миноре. Обращения. Разрешение.
17. Доминантсептаккорд. Вводные септаккорды. Обращения. Разрешение.
18. Септаккорд второй (и четвертой) ступени. Обращения. Разрешение.
19. Нонаккорды. Аккорды с побочными тонами.
20. Хроматизм. Формы хроматики.
21. Субсистемная альтерация. Хроматические интервалы. Разрешение.
22. Модуляция. Отклонение. Родство тональностей. Хроматическая гамма. Тональный план.
23. Энгармонизм интервалов.
24. Энгармонизм аккордов (уменьшенного септаккорда, увеличенного трезвучия)
25. Музыкальная фактура.
26. Мелодия.
27. Синтаксис. Период. Предложение. Каденция. Масштабно-тематические структуры.
28. Музыкальный жанр.

*Примерный список музыкальных произведений
для анализа на экзамене
(анализ начального периода)*

1. Григ Э. Ариетта Es («Лирические пьесы», op. 12, №1)

2. Бах И.С. Прелюдия I C-dur («Хорошо темперированный клавир». Ч. I)
3. Бах И.С. Менуэт № 5 («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах») g-B
4. Щедрин Р. «Петровский кант» («Тетрадь для юношества», № 12)
5. Бетховен Л. Рондо («Ярость по поводу утерянного гроша»)
6. Григ Э. «Мальчик-пастух» («Лирические пьесы», ор. 54, №4)
7. Лядов А. «Про старину» (ор. 21а)
8. Мендельсон Ф. «Охотничья песня» А («Песня без слов», ор. 19, № 3)
9. Мендельсон Ф. «Песня венецианского гондольера» («Песня без слов», ор. 19, № 6)
10. Григ Э. «Тоска по родине» (ор. 57, № 6)
11. Мендельсон Ф. «Весенняя песня» № 30 А («Песня без слов», ор. 62, № 6)
12. Рамо Ж.-Ф. Тамбурин
13. Шуман Р. «Альбом для юношества» (Ч. I: № 4, 6-10, 14-16; Ч. II: 19-20, 41)
14. Чайковский П. «Детский альбом» (№ 1, 4, 6, 8, 10, 15-17, 18, 21, 22)
15. Гайдн Й. Серенада C-dur
16. Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром, e-moll (ор. 64). Ч. I, ц. [3]
17. Вебер К.-М. «Приглашение к танцу» (ор. 65)
18. Шуман Р. «Колыбельная песенка» («Листки из альбома», ор. 124 № 4)
19. Телеман Г.-Ф. Grave
20. Леденёв Р. «Неторопливая прогулка»
21. Прокофьев С. Марш («Детская музыка», соч. 65. № 10)
22. Казелла А. Сицилиана

Примерный план анализа музыкального произведения

1. **Форма музыкального фрагмента:** членение, единство или дробность структур; цезуры; виды каденций.
2. **Фактура:** тип фактуры; количество пластов; количество мелодических линий; мелодическая разновидность голосов; роль отдельных голосов и пластов в создании общего звучания; мелодизация ткани – виды гармонической, мелодической и ритмической фигурации; наличие педальных тонов, дублировок.
3. **Общая характеристика ладового облика:** степень централизации ладовой структуры – диатоника, модальность, тональность (хроматика); виды альтерационных ладов; степень выявления мажора и минора.
4. **Мелодика:** общая характеристика ладового облика – ладовое наклонение, опора на устоях или неустоях, высоких или низких ступенях; общая характеристика звуковысотного облика; линейная сторона – плавное движение и скачки; диапазон, направление движения (возможно составление графика мелодической линии); соотношение линейной и тональной сторон; ритм – единообразие, контраст; выявление метра; виды ритмических рисунков.
5. **Интонационный анализ начал фраз:** интервалика; направление движения мелодии; выявление ладовой структуры; ритмический рисунок;

опорные созвучия, их ладотональное положение и фонизм.

6. **Гармония:** выбор аккордики; фонизм вертикали – консонанс, диссонанс, мера диссонантности вертикали; мажорная или минорная окраска; преобладание аккордов определённых функциональных групп; функциональные обороты – автентические, плагальные, медиантовые, прерванные; интервальные соотношения аккордов; линия баса; основные виды аккордов или обращения; аккорды главных или побочных ступеней.
 7. **Соотношение мелодии и гармонии:** координация мелодии с аккордами; аккордовые и неаккордовые тоны; ритм гармонических смен.
 8. **Тональный план:** функциональная и фоническая роль тонального плана; выбор тональностей – родственные или отдалённые, мажоры или миноры, доминанты или субдоминанты.
 9. **Черты метроритмики:** многоплановый ритмический рисунок и многоплановая метрическая пульсация в их взаимосвязи.
 10. **Анализ последующего развития** всех перечисленных элементов.
 11. **Характеристика кульминации** и средств её достижения.
 12. **Художественные аналогии.** Найти подходящие для сравнения с данным музыкальным примером произведения искусства отечественных и зарубежных художников, поэтические произведения, литературные образы, близкие по характеру музыкальные сочинения того же автора, других композиторов.
- Выводы:** общий облик звучания; жанровые связи.

Примерный список цифровок для устного экзамена

1. $T_6 - II_7^{\Gamma} | D_3^4 - D_3^{4b5} | T - VII_7^{\Gamma} \rightarrow | II = t - DD_3^4 | D - D_2^6 | t_6$ F-dur
2. $t_6 - II_5^6 | D - D_3^4 \rightarrow | III = T - T_2 | VI_7 - II_3^{4\#3} | K_4^6 - D_2^5 | T_6$ a-moll
3. $T - T_2 | S_6 - II_3^4 | VII_2^{\Gamma} - D_7 | D_5^6 \rightarrow VI = t | DD_3^4 - D_7 | VI$ G-dur
4. $t_6 - II_7 | VII_5^{6\Gamma} - D_3^4 | t - D_3^4 \rightarrow | VII^H = T - II_5^6 | K_4^6 - D_2^{6-5} | T_6$ d-moll
5. $t_6 | III^H - VI_6 | t - D_2 \rightarrow | s_6 = t_6 | II_5^6 - s_7^{\#1} | K_4^6 - D_9^{\Gamma} | t$ e-moll
6. $T - T_2 | S_6 - II_3^4 | VII_2^{\Gamma} - D_7 | D_5^6 \rightarrow VI = t | DD_3^4 - D_7 | VI$ B-dur
7. $VII_3^{4\Gamma} - D_2 | T_6 - II_5^6 | D = T - DD_3^4 | D - VII_7^{\Gamma} \rightarrow | VI - II_5^6 | T_6$ D-dur
8. $t - t_7^H - s_4^6 | II_2 - VII_7^{\Gamma} - D_5^6 | t - D_2 \rightarrow | s_6 = t_6 - II_5^6 - D_2^5 | t_6$ h-moll
9. $t_6 - t_5^6 | s - D_3^4 \rightarrow | III = T - T_2 | VI_7 - II_3^{4\#3} | K_4^6 - D_2^5 | T_6$ g-moll

Примерный список секвенций для устного экзамена

1.	$D_7 T$	G-dur	хроматическая по родственным ↑
2.	$D_2 t_6$	d-moll	хроматическая по родственным ↓
3.	$D_7 VI$	D-dur	диатоническая по секундам ↑
4.	$\Pi_5^6 - D_2 T_6$	a-moll	хроматическая по родственным ↓
5.	$VII_7^{\Gamma} - D_5^6 T$	C-dur	хроматическая по медиантам ↑
6.	$\Pi_7 - D_3^4 t$	e-moll	транспонирующая по б.2 ↓
7.	$VII_3^4 \Gamma - D_2 t_6$	g-moll	транспонирующая по б.2 ↓
8.	$VII_2^{\Gamma} - D_7 $	B-dur	диатоническая по секундам ↓
9.	$D_3^4 T$	h-moll	хроматическая по медиантам ↓

Примерные образцы экзаменационных билетов

Билет № 1

- Звук. Свойства и качества музыкального звука.
- Анализ музыкального произведения:
Чайковский П. «Утреннее размышление» («Детский альбом», № 1, 1-8 тт.).
- На фортепиано:
 - от звука «d»: мажор альтерированный, минорная пентатоника.
от звука «a»: ↓ м.6 ↑ ув.4 (разр.) м.ум.7 (разр.)
 - fis-moll: ум.7 (разр.), ум.3 (разр.)
 - секвенция: $D_5^6 - T$, c-moll, хроматическая ↑ по секундам.
 - цифровка в A-dur:

$$T_6 - \Pi_7 - D_3^4 | T_6 - VII_7 \rightarrow | S = VI - \Pi_5^6 - S_7^{\#1} | K_4^6 - D - D_9^{\Gamma} | t$$

Билет № 2

- Септаккорды в тональности. Обращения. Разрешение.
- Анализ музыкального произведения:
Глинка М. «В крови горит огонь желанья...» (1-21 тт.)
- На фортепиано:
 - от звука «e»: минор хроматический, лидийский
от звука «g»: ↓ б.7 ↑ ум.5 (разр.) м.ум.2 (разр.)
 - e-moll: ум.4 (разр.), ув.6 (разр.)
 - секвенция: $\Pi_7 - D_3^4$, D-dur, диатоническая ↓ по секундам.

d) цифровка в c-moll:

$$t \mid VI_6 - III_4^{\flat} \mid t - t_2 \mid S_6 - II_3^{\flat} \mid VII_2^{\flat} - D_7 \mid VI = s \mid DD_5^{\flat} - D_2 \mid t_6$$

4.4. Критерии оценивания основных форм работы

Основная задача педагога в данном виде работы проверить уровень аналитических знаний в анализе начального периода в музыкальном произведении, и практических умений студента в игре упражнений за фортепиано и письменных заданиях.

При подготовке к любой форме ответа по курсу студенту предлагается:

- изучить теоретический материал и терминологию по пройденным темам;
- познакомиться с рекомендуемой учебной и дополнительной литературой;
- проанализировать по предложенному плану произведения, заданные преподавателем;
- выполнить тренировочные задания за фортепиано (игра аккордовых последовательностей, секвенций и других упражнений);
- выполнить письменные упражнения и творческие задания.

Критерии оценивания:

- *Знание.*
- *Понимание.*
- *Применение.*

I. Письменная работа (2 академические часа).

Оценка «Отлично». Работа выполнена в установленное время. Все упражнения сделаны без ошибок;

Оценка «Хорошо». Работа выполнена в установленный срок. Ответы на отдельные вопросы неточны. Допущены 1-3 несущественные ошибки;

Оценка «Удовлетворительно». Работа выполнена целиком и в срок. Ответы на ряд вопросов ошибочны. Работа содержит 4-6 существенных ошибок.

Оценка «Неудовлетворительно». Работа не выполнена.

II. Теоретический вопрос по курсу.

Оценка «Отлично». Устный ответ полноценный: теоретические положения подтверждены инструктивными примерами, проиллюстрированы образцами из музыкальной литературы. На дополнительные вопросы даны точные ответы.

Оценка «Хорошо». Устный ответ на хорошем уровне: теоретические положения подтверждены инструктивными примерами, но недостаточно проиллюстрированы образцами из музыкальной литературы. На дополнительные вопросы даны достаточно полные ответы.

Оценка «Удовлетворительно». Устный ответ содержит неточности, материал усвоен не достаточно, теоретические положения не подтверждены

инструктивными примерами, не проиллюстрированы образцами из музыкальной литературы. Ответы на дополнительные вопросы часто ошибочны.

Оценка «Неудовлетворительно». Устный ответ не полный, фрагментарный, теоретические положения не подтверждены инструктивными примерами, не проиллюстрированы образцами из музыкальной литературы. Ответы на дополнительные вопросы ошибочны.

III. Анализ музыкального фрагмента:

Оценка «Отлично». Выполнен структурный и гармонический анализ. Определена связь гармонии с формой. В ответе сделаны некоторые обобщения, раскрывающие содержание музыки;

Оценка «Хорошо». Показана техника структурного и гармонического анализа. Гармонический анализ выполнен с некоторыми незначительными неточностями, в частности, в определении связи гармонии с формой;

Оценка «Удовлетворительно». Определены грани формы. Гармонический анализ выполнен с ошибками, недостаточно подробно.

Оценка «Неудовлетворительно». Анализ не выполнен.

IV. Упражнения на фортепиано:

Оценка «Отлично». Грамотно выполнены условия всех заданий. Упражнения сыграны ритмично в умеренном темпе;

Оценка «Хорошо». Непринципиальные неточности в исполнении заданных условий. Встречаются некоторые нарушения ритма в игре и транспозиции;

Оценка «Удовлетворительно». Ошибки в выполнении условия, ритмические отклонения в исполнении. Неточно построены или разрешены отдельные элементы.

Оценка «Неудовлетворительно». Упражнения не выполнены.

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1.Организация самостоятельной работы обучаемых

Целью самостоятельной работы студентов является усвоение теоретических основ предмета, изложенных в лекционном курсе, а также стремление к более свободному овладению практическими навыками – различные виды заданий на фортепиано, по анализу средств выразительности в музыкальном произведении, сочинению т.д. Данные формы учебной работы способствуют решению ряда методических **задач**:

- обучение студентов умению применять на практике знания, полученные на лекционных занятиях, в классах по многим дисциплинам (специальный класс, музыкальная литература, анализ музыкальных произведений, сольфеджио, и т.д.);

- формирование стремления к осмыслению роли технических элементов в содержательном контексте целостного анализа произведений;
- развитие творческих способностей, приобретение начального опыта по импровизации и сочинению по стилистическим моделям;
- совершенствование навыков работы с литературой и нотным текстом;
- воспитание художественно-эстетического вкуса в процессе изучения дисциплины;
- стимулирование интереса студентов к изучению различных аспектов теории музыки.

Формы самостоятельной работы

- Усвоение содержания курса и терминологии предмета.
- Слушание и разучивание тем и фрагментов музыкальных произведений, иллюстрирующих теоретический материал.
- Анализ музыкальных произведений, заданных преподавателем по темам курса.
- Анализ произведений, исполняемых в классах по фортепиано и на занятиях специального цикла дисциплин и др.
- Нахождение художественных музыкальных образцов, подтверждающих основные положения лекционного курса.
- Выполнение творческих заданий по досочинению, сочинению мелодий и гармонических эскизов по стилистическим моделям (ладовым, метроритмическим, синтаксическим и т.д.), импровизацию.
- Занятия по гармонизации мелодии и подбору аккомпанемента за фортепиано.
- Освоение инструктивных форм упражнений за фортепиано (игра звуковых рядов ладов, интервалов и аккордов с разрешением, секвенций, транспозиций, цифровок, образцов из музыкальной литературы; импровизация мелодий, многоголосных эскизов по темам курса и пр.).
- Выполнение практических письменных заданий (группировка длительностей, расшифровка и зашифровка мелизмов и т.п.).
- Изучение основной и дополнительной литературы.

5.2. Методические рекомендации студентам

Темы и разделы для самостоятельного изучения

Студентам рекомендуется более глубокое самостоятельное практическое изучение некоторых тем курса:

- «Транспозиция» (см.: «Примерный тематический план», «Тема 16»), в частности, уяснение способов транспозиции и применение её в музыкальной практике;
- «Некоторые знаки современной нотации» (см.: «Примерный тематический план», «Тема 4»), например, изучение исследования А. Дубинца «Знаки звуков» (Киев, 1999), а также подбор музыкальных примеров

на различные методы нотации из клавиров и партитур современных авторов;

- «Орнаментика. Мелизмы» (см.: «Примерный тематический план», «Тема 6»). Например, знакомство с исследовательским трудом А. Бейшлага «Орнаментика в музыке» (М., 1978).

Обучаемым предлагается также более детальное ознакомление с известными в нашей стране классическими учебниками и учебными пособиями по курсу (Вахромеев В. «Элементарная теория музыки», Красинская Л., Уткин В. «Элементарная теория музыки», Виноградов Г., Красовская Е. «Занимательная теория музыки») и новыми изданиями (Афони́на Н. «Теория музыки» / под редакцией Т.С. Бершадской /, Шайхутдинова Д. «Краткий курс элементарной теории музыки», Боголюбова Н. «Тайны музыкального мира»). Наиболее подготовленные студенты имеют возможность изучить дополнительную литературу по различным разделам курса по выбору преподавателя и самого студента.

Формы отчётности

- Устные ответы на текущих занятиях и экзамене.
- Показ аналитических заданий (анализ фрагментов и отдельных музыкальных, сравнительный анализ и т.д.).
- Демонстрация выполненных творческих заданий;
- Представление практических упражнений (письменных и на фортепиано: подбор аккомпанемента, игра секвенций, цифровок и пр.) на еженедельных и контрольных занятиях, заключительном экзамене.
- Подготовка сообщений в классе по отдельным темам курса.

5.3.Методические рекомендации преподавателям

Сложности в процессе изучения дисциплины обусловлены многосоставностью предмета, т.к. в содержание курса входят основные сведения и понятия из разных дисциплин общепрофессионального цикла – гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений и др.

Указанная специфика определяет многообразие направлений и форм работы:

- изучение обучаемыми содержания теоретического курса, терминологии предмета;
- слушание и исполнение музыкальных произведений и их фрагментов, иллюстрирующих теоретические положения курса;
- анализ музыкальных произведений;
- самостоятельный подбор обучаемыми примеров из музыкальной литературы по изучаемым темам;
- выполнение творческих заданий (подбор на слух, досочинение, сочинение по моделям – ладозвукорядным, метроритмическим, структурным, фактурным, интервальным, аккордовым, мелодическим, жанровым и т.д.);

- разучивание и исполнение на фортепиано образцов из музыкальной литературы, мелодий в различных ключах, секвенций, интервалов, аккордов, цифровок, звукорядов ладов и т.д., транспонирование;
- выполнение письменных и устных упражнений.

Порядок изучения тем, сумма знаний, количество, типы домашних и контрольных заданий устанавливаются педагогом, ведущим предмет, с учётом подготовленности к обучению и профессиональной перспективности группы студентов.

Особого внимания требует от преподавателя составление домашних заданий, систематичность и полноценность которых позволит достичь стабильных результатов в обучении теории музыки. Они должны содержать: изучение теоретического материала (по лекциям, планам изучаемых тем, спискам учебной и дополнительной литературы, предложенным преподавателем; в форме составления кратких конспектов по отдельным темам), аналитические, творческие и практические упражнения, подбор образцов из музыкальной литературы по изучаемым темам. Не следует завышать объем заданного, оптимально чередуя различные его виды, и не упуская ни одного направления, вместе с тем, постепенно повышая его сложность.

Усвоение теоретической части курса предусматривает изучение учебной и дополнительной литературы по темам: статей в справочных и энциклопедических изданиях, отдельных глав (фрагментов, страниц) исследовательских трудов, а также составление конспектов по некоторым темам. Библиография может быть не только рекомендована преподавателем, но и самостоятельно составлена студентами, как по заданию педагога, так и по инициативе самих обучаемых.

Выработка практических навыков по анализу музыкальных произведений, построению и игре на фортепиано элементов музыкальной речи требует от преподавателя чёткой организации домашней работы студентов: именно педагог определяет объем, виды и время выполнения домашних заданий. Следует подчеркнуть роль индивидуального подхода в обучении, позволяющего в условиях практических мелкогрупповых занятий осуществлять персональную работу с каждым обучаемым.

Важнейшая форма учебной работы в курсе «Элементарная теория музыки» – анализ музыкального произведения. Активное развитие памяти и внутренних представлений возможно на основе глубокого изучения и тонкого слышания различных стилистических пластов музыки, выработки умения анализировать и синтезировать услышанный или визуально воспринятый музыкальный текст. Со слухового анализа начинается изучение всех тем курса.

Задачи аналитических заданий в курсе теории многофункциональны:

- выработать у студентов элементарные навыки анализа нотного текста;
- расширить музыкальный кругозор;
- развить аналитическое мышление;
- научить различать важнейшие жанры и осмысливать взаимодействие выразительных средств;

- познакомить с сочинениями композиторов различных эпох, произведениями, представляющими важнейшие стили и направления: барокко, классицизм XVIII в., романтизм XIX в., некоторые течения современной музыки;
- подготовить к изучению более сложных дисциплин музыкально-теоретического (гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений) и музыкально-исторического циклов (музыкальная литература и народное творчество);
- опосредованно способствовать решению насущных исполнительских и профессиональных задач по специальному, оркестровому, ансамблевому и концертмейстерскому классам, педагогической подготовке и производственной практике.

Образцы для слушания в классе и анализа по нотному тексту подбираются с таким расчётом, чтобы дать возможность обучаемым для наблюдения над одновременным действием разных выразительных средств. Выявить результат совместного их действия, понять, каким образом то или иное средство функционирует в различных условиях – таково основное назначение анализа в курсе элементарной теории музыки.

Подбор студентами музыкальных примеров по различным темам курса является одной из обязательных форм работы. Именно в процессе поиска в музыкальном тексте изучаемых явлений активизируются интеллектуальный потенциал и музыкальный слух студентов, что способствует формированию осознанности восприятия различных средств музыкальной выразительности, помогает реализовать на практике междисциплинарные связи.

Виды творческих заданий – подбор на слух, досочинение и сочинение – не должны сдерживать творческую инициативу студентов, ограничивать их в выборе музыкального материала. Преподавателю необходимо тщательно продумывать форму задания и не слишком детализировать её. Задания по импровизации могут служить подготовительным этапом (эскизом) к сочинению. Желательно представление творческих заданий, выполненных в течение семестра, в письменном виде и их исполнение в классе на уроке-демонстрации творческих работ.

Упражнения на фортепиано в курсе элементарной теории музыки являются хорошим средством развития музыкального слуха. Они позволяют будущим музыкантам составить слуховое представление о выразительной специфике различных элементов музыкального языка, прежде всего – лада и гармонии, многоголосной музыкальной ткани, метроритма, динамического рельефа и т.д. Определение на слух элементов музыкальной речи от звуков способствует созданию у обучаемых своего рода индивидуального «словаря» интонаций.

К основным формам тренировки за инструментом относятся: игра звукорядов ладов, интервалов и аккордов в тональности и от звуков (с возможными разрешениями), секвенций всех видов, интервальных и аккордовых последова-

тельностью по цифровкам¹⁰, фрагментов музыкальных произведений на различные средства выразительности музыки, исполнение мелодий в различных ключах и пр.

Озвучивание на фортепиано большинства заданий сопровождается точным названием звуков, тональностей как по слоговой, так и по буквенной системам обозначения. Преподавателю необходимо объяснять обучаемым необходимость точного, ритмичного, выразительного исполнения упражнений.

Письменные задания обязательны для качественного усвоения материала курса. Они содействуют активному развитию внутреннего слуха, мышления. Одна из целей рекомендуемых упражнений научить студентов грамотной, точной записи музыкального текста.

В качестве иллюстративного и аналитического материала для уроков и домашних заданий используются произведения зарубежной и отечественной музыкальной классики, образцы народной музыки, сочинения композиторов современности. Для самостоятельной аналитической работы широко привлекаются произведения, изучаемые студентами в классах по фортепиано, музыкальной литературе, на занятиях по музыкально-теоретическим дисциплинам, педагогической подготовке.

Важное значение придаётся воспитанию навыков самостоятельной работы не только в практических формах, но и в освоении теоретического блока курса. Студентам могут быть предложены небольшие самостоятельно или при участии преподавателя подготовленные сообщения по отдельным темам курса в классе. Допускается участие студентов-исполнителей с докладами во внутривузовских студенческих конференциях.

5.4.Список учебно-методической литературы

1. Ars notandi. Нотация в меняющемся мире: сб. тр. [науч. тр. Моск. гос. консерватории им. П.И. Чайковского] / ред.-сост. И. Барсова. – Сб. 17. – М., 1997.
2. Аронова, Е. Графические образы музыки / Е. Аронова. – Изд-во Сибир. ун-та, 2001.
3. Баранова, Т. Проблемы модальной гармонии в современном учебном курсе / Т. Баранова // Современная музыка в теоретических курсах вуза: сб. ст. / ред. Л.С. Дьячкова. – М., 1981.
4. Берак, О.Л. О воспитании чувства ритма в меняющемся мире (Россия) / О.Л. Берак // Как преподавать сольфеджио в XXI веке: сб. ст. / сост. О.Л. Берак, М.В. Карасева (вступ. ст.). – М.: Классика-XXI, 2006. – С.146 - 162.
5. Булатова, Л. О прочтении особенностей музыкального времени: учеб. пособие для музыкантов профессионалов / Л. Булатова. – М., 2000.
6. Визель, З.А. Классификация модуляций как основа методики анализа модуляционных процессов / З.А. Визель // Актуальные проблемы вузовской музыкальной педагогики: сб. ст. / ред.-сост. З. Визель. – Вып. 76. – М.,

¹⁰ В группах студентов-исполнителей с достаточной теоретической и слуховой подготовкой возможно исполнение последовательностей с простейшими неаккордовыми звуками.

- 1984.
7. Визель, З.А. О классификации типов фактуры / З.А. Визель // Проблемы музыкальной фактуры: сб. тр. / отв. ред. А. Степанов. – Вып. 59. – М., 1982.
 8. Волконский, А. Основы темперации / А. Волконский. – М.: Композитор, 1998. – 91 с.
 9. Вопросы музыкальной педагогики: сб. науч. тр. / [науч. тр. Моск. гос. консерватории им. П.И. Чайковского]; сост. Л. Рощина. – Сб. 16. – Вып. 11. – М., 1997.
 10. Вопросы теории и истории музыки: сб. ст. / науч. ред. Ю. Рагса, Н. Наумова (сост.). – Челябинск, 1998.
 11. Горник, Е.С. Основы элементарной теории музыки: учебно-метод. и справ. Пособие / Е.С. Горник. – М.: Изд-во «Музиздат». 2014. – Ч. I. – 96 с.
 12. Дымова, И. Творчество как условие формирования образного мышления: метод. пособие / И. Дымова. – Челябинск, 1999.
 13. Кирнарская, Д. Психология специальных способностей: муз. способности / Д. Кирнарская. – М., 2004.
 14. Коробова, А. Музыкальные жанры и жанровый анализ: метод. разработка по спецкурсу «Анализ музыкальных произведений» / А. Коробова; Уральская гос. консерватория им. М.П. Мусоргского. – Екатеринбург, 2009.
 15. Красникова, Т.Н. Фактура в музыке XX века: моногр. / Т.Н. Красникова. – М.: Федеральное агентство по культуре и кинематографии // РАМ им. Гнесиных, 2008. – 228 с.
 16. Крылова, А., Шабунова И. Современное музыкальное творчество и компьютер: реф. обзор. / А. Крылова, И. Шабунова. – Вып. 3. – М., 1989.
 17. Личман, Е.Ю. Элементарная теория музыки и основы творческого музицирования: учеб.-метод. пособие / Е.Ю. Личман. – Павлодар: ПГПИ, 2010. – 48 с.
 18. Маклыгин, А. Импровизируем на фортепиано: учеб. пособие для муз. шк. / А. Маклыгин. – М.: Престо, 1999. – Вып. II (Фактурные рисунки).
 19. Маклыгин, А. Импровизируем на фортепиано: учеб. пособие для муз. шк. / А. Маклыгин. – М.: Престо, 1997. – Вып. I (Элементарная гармония).
 20. Маклыгин, А. Фактурные формы сонорной музыки / А. Маклыгин // *Laudamus*: сб. ст. / сост., отв. ред. В. Ценова, ред. А. Власов, М. Сторожко. – М., 1992.
 21. Мальцев, С. Опыт обучения детей гармонии и импровизации / С. Мальцев, Г. Шевченко. – Вып. 1-2. – Л., 1986-1988.
 22. Масленкова, Л. Методика преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки: прогр. для муз. вузов / Л. Масленкова. – Л., 1987.
 23. Масленкова, Л. Сольфеджио. Теория музыки. Гармония / Л. Масленкова, М. Людско. – СПб., 2005.

24. Медведева, О. Творческое моделирование / О. Медведева. – Ростов н/Д., 2004.
25. Методика преподавания «Элементарной теории музыки»: прогр. для муз. вузов / сост. Н. Наумова. – Челябинск, 1999.
26. Методологические принципы анализа музыкального произведения: учебное пособие по курсу «Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин» для музыкальных вузов / авт.-сост. А.Г. Коробова, М.В. Городилова. – Екатеринбург: УГК им. М.П. Мусоргского, 2014. – 150 с.
27. Морих, И.Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам / И.Б. Морих. – СПб: Композитор, 2011. – 228 с.
28. Музыкально-теоретические системы: учебник / авт. колл. Ю.Н. Холопов, Л.В. Кириллина, Т.С. Кюрегян, Г.И. Лыжов, Р.Л. Поспелова, В.С. Ценова (отв. ред.). – М.: Композитор, 2006. – 632 с.
29. Назайкинский, Е. О психологии музыкального восприятия / Е. Назайкинский. – М., 1972.
30. Островский, А. Методика теории музыки и сольфеджио: пособие для педагогов / А. Островский. – Л., 1970.
31. Сапонов, М. Мензуральная ритмика и её апогей в творчестве Г. де Машо / М. Сапонов // Проблемы музыкального ритма: сб. ст. / сост. В. Холопова. – М., 1978. – С. 7 - 47.
32. Середа, В.П. Теория музыки. Сольфеджио: метод. пособие для муз. училищ и колледжей / В.П. Середа. – М., 2005.
33. Середа, В.П. Теория музыки. Сольфеджио: прогр. / В.П. Середа. – М., 2005.
34. Середа, В.П. Теория музыки. Сольфеджио: учеб. пособие для студ. муз. училищ: I курс / В.П. Середа. – М., 2005. – 148 с.
35. Середа, В.П. Из истории новой модальности [Электронный ресурс]. URL: http://valentin-sereda.ru/Portals/0/pdf/iz_istorii_novoy_modalnosti.pdf (дата обращения: 15.02.2017).
36. Середа В.П. Как вводить ученика в мир гармонии / В.П. Середа // Теоретическая подготовка музыкантов: сб. ст. по теории музыки и методике теоретических дисциплин. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2008.
37. Середа В.П. О ладе в музыке и «разладе» в теории музыки: размышления, обращённые к педагогам-музыкантам и любителям музыки / В.П. Середа. – М.: Классика-XXI, 2010. – 110 с.
38. Середа, В.П. Теоретическая подготовка музыкантов в зеркале традиционной методики: сб. ст. по теории музыки и методике теоретических дисциплин / В.П. Середа. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2008. – 162 с.
39. Середа, В.П. Формирование основ музыкального мышления. Освоение мелодики, гармонии и фактуры на занятиях в ДМШ / В.П. Середа // Как преподавать сольфеджио в XXI веке / сост. О.Л. Берак, М.В. Карасёва. – М.: Классика-XXI, 2006. – С. 118 - 133.
40. Середа, В.П. Что принесла «новая модальность» / В.П. Середа // Музыка

- и время. – 2016. – № 1. – С. 38 - 45.
41. Серeda В.П. Упражнения на фортепиано в курсе элементарной теории музыки: учебное пособие / В.П. Серeda, Т.Л. Адеркас, Л.С. Синяева. – М., 1981. – 32 с.
 42. Современная музыка в теоретических курсах вуза: сб. тр. / ред. Л. Дьячкова; [науч. тр. РАМ им. Гнесиных]. – Вып. 51. – М., 1981.
 43. Соколов, А. Введение в музыкальную композицию XX века: учеб. пособие / А. Соколов. – М., 2004.
 44. Спасов Б., Холопова В. Ритмические прогрессии и серии / Б. Спасов, В. Холопова // Проблемы музыкального ритма: сб. ст. / сост. В. Холопова. – М.: Музыка, 1978. – С. 261 - 293.
 45. Творчество как основа процесса формирования музыканта: материалы областной олимпиады по сольфеджио / сост. И. Дымова, Н. Наумова. – Челябинск, 2005.
 46. Теория музыки (гармония, анализ музыкальных произведений, полифония): учеб. пособие для специальности 070101 «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, орган) по циклу общепрофессиональных дисциплин / А.Г. Коробова, М.В. Городилова, В.И. Немковская; УГК им. М.П. Мусоргского. – Екатеринбург: УГК, 2009. – 120 с.
 47. Теплов, Б. Психология музыкальных способностей / Б. Теплов. – М.; Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1947.
 48. Тюлин, Ю.Н. Натуральные и альтерационные лады / Ю.Н. Тюлин. – М.: Музыка, 1971. – 107 с.
 49. Ускова, Д. Композиция как педагогическое средство развития интерпретирующей способности педагога-музыканта / Д. Ускова. – Пермь, 2007.
 50. Холопов, Ю.Н. Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений / Ю.Н. Холопов // Современная музыка в теоретических курсах вуза: сб. тр. / ред. Л. Дьячкова; [науч. тр. РАМ им. Гнесиных]. – М., 1981. – Вып. 51. – С. 119 - 141.
 51. Холопов Ю.Н. Теория современной композиции / Ю.Н. Холопов и авт. коллектив; отв. ред. В.С. Ценова; Государственный институт искусствознания, Московская консерватория. - М.: Музыка, 2005. - 624 с.
 52. Холопова В.Н. Специальное и неспециальное музыкальное содержание / В.Н. Холопова; Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского. – М.: ПРЕСТ, 2002. 32 с.
 53. Шайхутдинова Д.И. Методика обучения элементарной теории музыки: учебные пособия для ДМШ / Д.И. Шайхутдинова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 154 с.
 54. Шайхутдинова Д.И. Методика обучения элементарной теории музыки: учебные пособия для ДМШ / Д.И. Шайхутдинова. – Ростов-на-Дону: Феникс. 2017. – 116 с.
 55. Шатковский Г. Сочинение и импровизация мелодий / Г. Шатковский. – Омск, 1991.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины ОП.03 Элементарная теория музыки музыкального редактирования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углублённое изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Рабочая программа по дисциплине ОП.03 Элементарная теория музыки по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (Оркестровые струнные инструменты) / сост. Н.П. Наумова. – Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2017. – 41 с.

Учебное издание

НАУМОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.03

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(Оркестровые струнные инструменты)

Компьютерный набор Н. П. Наумовой

Сдано в печать 11. 12. 16

Формат 60x84 ^{1/16}

Заказ №

Печать цифровая

Подписано в печать 02. 02. 17

Объем 2,05 уч.- изд. л.

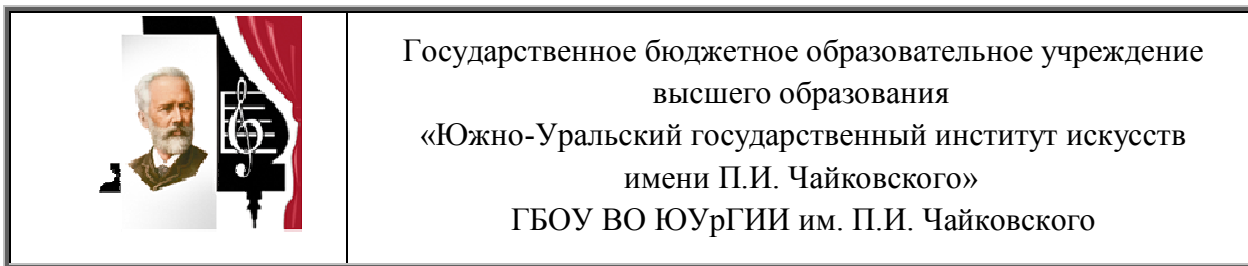
Л.- отт. 11

Тираж 100 экз.

Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского
454000 Челябинск, ул. Плеханова, 41

Отпечатано в типографии
ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского

Министерство культуры Челябинской области

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.03**

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство

(Оркестровые струнные инструменты)

Фонд оценочных средств по дисциплине ОП.03 «Элементарная теория музыки» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (оркестровые струнные инструменты) углублённой подготовки в очной форме со сроком получения 3 года 10 месяцев и в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Разработчик: Наумова Н.П., преподаватель

Дымова И.Г., канд. пед. наук, доцент

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств дисциплины ОП.03 «Элементарная теория музыки» является частью программы подготовки специалистов среднего звена углублённой подготовки в очной форме обучения в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (оркестровые струнные инструменты) со сроком освоения СПО 3 года 10 месяцев и представляет одну из общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального учебного цикла (П.00).

Результаты обучения	Коды формируемых ОК и ПК	Наименование форм и видов работы	Наименование контрольно-оценочных средств	
			Формы текущего контроля	Формы промежуточной аттестации
умеет:				
делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); фактурного изложения материала (типов фактур);	ОК 1-9 ПК 1.1, 1.4 ПК 2.2, 2.7	Практические мелкогрупповые занятия. Фронтальный и индивидуальный опрос. Элементарный анализ музыкальных тем, фрагментов и отдельных произведений с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. Анализ элементов музыкальной ткани		Экзамен (2 сем.).
использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде;	ОК 1-9 ПК 1.1, 1.4 ПК 2.2, 2.7	Практические мелкогрупповые занятия. Индивидуальный опрос. Построение на клавиатуре элементов музыкального языка, цифровок, секвенций и т.д. Построение элементов музыкального языка в письменных заданиях.		Экзамен (2 сем.).
знает:				
понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, то-	ОК 1-9, ПК 1.1, 1.4, ПК 2.2,	Практические мелкогрупповые занятия. Фронтальный и индивидуальный опрос.		Экзамен (2 сем.).

нальной и модальной системы; типы фактур; типы изложения музыкального материала.	2.7	Изучение основной и дополнительной учебной литературы.		

4.1.Формы контроля

Оценка качества освоения дисциплины элементарная теория музыки включает промежуточную аттестации обучающихся.

В качестве средств текущего контроля используются практические мелкогрупповые занятия. В качестве средств промежуточного контроля – экзамен (2 семестр), который проводится в период промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом.

4.2.Фонды оценочных средств (ФОС)

Общие указания

Оценка успеваемости выводится на основании суммарного текущего учёта знаний студента по всем видам работы, выполнения домашних заданий, письменного и устного разделов промежуточной аттестации – экзаменов.

4.3.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации (2 семестр)

При проведении экзамена по дисциплине «Элементарная теория музыки» предусматриваются ответы в устной и письменной форме.

Письменный экзамен состоит из ряда заданий, за каждое из которых выставляется оценка, результаты суммируются для выведения среднего балла.

Устный экзамен проходит по билетам. Задания билета выполняются с листа. Для подготовки к устному ответу отводится некоторое время. Баллы за устную и письменную части экзамена суммируются для выставления среднего балла. Творческие формы заданий, представленные в течение семестра, а также качество выполненной студентом курсовой работы учитываются в общей экзаменационной оценке.

Письменный экзамен (2 семестр)

Примерный список заданий письменной экзаменационной работы

1. Определение размеров и группировка длительностей в заданном размере.
2. Перевод темпов и терминов.
3. Построение гамм и определение ладов.
4. Построение и определение интервалов и аккордов с разрешением в заданной тональности.
5. Построение интервалов и аккордов от звука с нахождением тональностей и разрешением. Энгармонизм аккордов и интервалов.
6. Нахождение родственных тональностей к исходной тональности.

7. Нахождение параллельной, одноименной, однотерцовой и энгармонически равной тональностей к исходной.
8. Транспонирование музыкального фрагмента.
9. Творческое задание.

Устный экзамен (2 семестр)

Примерный список заданий экзаменационного билета¹¹

1. Теоретический вопрос по пройденному курсу¹².
2. Анализ темы (мелодии) в форме периода во фрагменте или законченном произведении из музыкальной литературы.
3. Практические задания. Построение за фортепиано: аккордовых последовательностей по цифровкам; различных видов секвенций; звукорядов ладов; интервалов и аккордов в тональности и от звука с разрешением.

Примерный список экзаменационных вопросов

1. Звук. Свойства и качества музыкального звука.
2. Запись высотных соотношений музыкальных звуков.
3. Музыкальная система. Строй.
4. Запись временных соотношений музыкальных звуков.
5. Мелизмы.
6. Ритм. Ритмический рисунок. Полиритмия.
7. Метр. Акцент. Полиметрия.
8. Размер. Виды размеров. Группировка длительностей.
9. Интервал.
10. Аккорд.
11. Аккорды терцового строения. Обращения.
12. Лад. Модальность. Полиладовость.
13. Гармонические тональные лады. Мажор и минор. Тональность.
14. Интервалы в натуральном мажоре и миноре. Ладовое разрешение.
15. Интервалы в гармоническом мажоре и миноре. Характерные
16. интервалы. Разрешение.
17. Трезвучия в натуральном и гармоническом мажоре и миноре.
18. Обращения. Разрешение.
19. Доминантсептаккорд. Вводные септаккорды. Обращения.
20. Разрешение.
21. Септаккорд второй (и четвертой) ступени. Обращения. Разрешение.
22. Нонаккорды. Аккорды с побочными тонами.
23. Хроматизм. Формы хроматики.

¹¹ Преподавателю предоставляется право выбора как количества заданий в билете, так и форм конкретных практических упражнений на инструменте.

¹² Конкретный выбор тем курса и количества вопросов, выносимых на экзамен, предоставляется преподавателю.

24. Субсистемная альтерация. Хроматические интервалы. Разрешение.
25. Модуляция. Отклонение. Родство тональностей. Хроматическая
26. гамма. Тональный план.
27. Энгармонизм интервалов.
28. Энгармонизм аккордов (уменьшенного септаккорда, увеличенного трезвучия)
29. Музыкальная фактура.
30. Мелодия.
31. Синтаксис. Период. Предложение. Каденция. Масштабно-тематические структуры.
32. Музыкальный жанр.

*Примерный список музыкальных произведений
для анализа на экзамене¹³
(анализ начального периода)*

23. Григ Э. Ариетта Es («Лирические пьесы», op. 12, №1)
24. Бах И.С. Прелюдия I C-dur («Хорошо темперированный клавир». Ч. I)
25. Бах И.С. Менуэт № 5 («Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах») g-B
26. Щедрин Р. «Петровский кант» («Тетрадь для юношества», № 12)
27. Бетховен Л. Рондо («Ярость по поводу утерянного гроша»)
28. Григ Э. «Мальчик-пастух» («Лирические пьесы», op. 54, №4)
29. Лядов А. «Про старину» (op. 21a)
30. Мендельсон Ф. «Охотничья песня» A («Песня без слов», op. 19, № 3)
31. Мендельсон Ф. «Песня венецианского гондольера» («Песня без слов», op. 19, № 6)
32. Григ Э. «Госка по родине» (op. 57, № 6)
33. Мендельсон Ф. «Весенняя песня» № 30 A («Песня без слов», op. 62, № 6)
34. Рамо Ж.-Ф. Тамбурин
35. Шуман Р. «Альбом для юношества» (Ч. I: № 4, 6-10, 14-16; Ч. II: 19-20, 41)
36. Чайковский П. «Детский альбом» (№ 1, 4, 6, 8, 10, 15-17, 18, 21, 22)
37. Гайдн Й. Серенада C-dur
38. Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром, e-moll (op. 64). Ч. I, ц. [3]
39. Вебер К.-М. «Приглашение к танцу» (op. 65)
40. Шуман Р. «Колыбельная песенка» («Листки из альбома», op. 124 № 4)
41. Телеман Г.-Ф. Grave
42. Леденёв Р. «Неторопливая прогулка»
43. Прокофьев С. Марш («Детская музыка», соч. 65. № 10)
44. Казелла А. Сицилиана

Примерный план анализа музыкального произведения

¹³ На экзамене предлагается анализ начальных тем произведений.

1. **Образно-эмоциональный** строй произведения (фрагмента).
2. **Форма музыкального фрагмента:** членение, единство или дробность структур; цезуры; виды каденций.
3. **Фактура:** тип фактуры; количество пластов; количество мелодических линий; мелодическая разновидность голосов; роль отдельных голосов и пластов в создании общего звучания; мелодизация ткани – виды гармонической, мелодической и ритмической фигурации; наличие педальных тонов, дублировок.
4. **Общая характеристика ладового облика:** степень централизации ладовой структуры – диатоника, модальность, тональность (хроматика); виды альтерационных ладов; степень выявления мажора и минора.
5. **Мелодика:** общая характеристика ладового облика – ладовое наклонение, опора на устоях или неустоях, высоких или низких ступенях; общая характеристика звуковысотного облика; линейная сторона – плавное движение и скачки; диапазон, направление движения (возможно составление графика мелодической линии); соотношение линейной и тональной сторон; ритм – единообразие, контраст; выявление метра; виды ритмических рисунков.
6. **Интонационный анализ начал фраз:** интервалика; направление движения мелодии; выявление ладовой структуры; ритмический рисунок; опорные созвучия, их ладотональное положение и фонизм.
7. **Гармония:** выбор аккордики; фонизм вертикали – консонанс, диссонанс, мера диссонантности вертикали; мажорная или минорная окраска; преобладание аккордов определенных функциональных групп; функциональные обороты – автентические, плагальные, медиантовые, прерванные; интервальные соотношения аккордов; линия баса; основные виды аккордов или обращения; аккорды главных или побочных ступеней.
8. **Соотношение мелодии и гармонии:** координация мелодии с аккордами; аккордовые и неаккордовые тоны; ритм гармонических смен.
9. **Тональный план:** функциональная и фоническая роль тонального плана; выбор тональностей – родственные или отдаленные, мажоры или миноры, доминанты или субдоминанты.
10. **Черты метроритмики:** многоплановый ритмический рисунок и многоплановая метрическая пульсация в их взаимосвязи.
11. **Анализ последующего развития** всех перечисленных элементов.
12. **Характеристика кульминации** и средств её достижения.
13. **Художественные аналогии.** Найти подходящие для сравнения с данным музыкальным примером картины отечественных и зарубежных художников, поэтические произведения, литературные образы, близкие по характеру музыкальные сочинения того же автора, других композиторов.
14. **Выводы:** общий облик звучания; жанровые связи.

Примерный список цифровок для устного экзамена

1. $DD_2 - D_5^6 | t - t_2 | VI_7 - s_5^{6\#1} | K_4^6 - D_7 | VI - D_3^4 \rightarrow | s = t - II_5^6 | K_4^6 - III_6^\Gamma | t_6$ c-moll
2. $II_2^\Gamma - D_5^6 | VI_6 - D_5^6 \rightarrow | II - VII_7^\Gamma \rightarrow | III = t - DD_3^4 | D - D_7 | VI - II_5^6 - VII_3^4^\Gamma | t$ B-dur
3. $III - II_7 - VII_5^6^\Gamma | T - VII_7^\Gamma \rightarrow | II = t - s_5^{6\#1} | K_4^6 - D_7 | VI | DD_5^6 - II_5^6 - D_2^6 | t_6$ A-dur
4. $II_5^6 - D_2^6 | t_6 - VII_5^6^\Gamma | D_3^4 - D_3^4 \phi^5 | t - VII_7 \rightarrow | III^H = T - T_2 | II_3^4 - II_3^4 \#3, \#1 | K_4^6 - D_9 | T^{6,9}$ h-moll
5. $III^H - III^\Gamma | t_6 - II_5^6 | DD_5^6 - s_7^{\#1} | K_4^6 - D_7 | VI = T - D_2 \rightarrow | S_6 - II_3^4 \#3, \Gamma | K_4^6 - III_6 | T_6$ d-moll
6. $II_5^6^\Gamma - D_2^6 | T_6 - III | S_4^6 - VII_7^\Gamma | T - D_2^6 \rightarrow | S_6 = T_6 - II_6 - S_7^{\#1, \Gamma} | K_4^6 - D_9 | T$ F-dur
7. $VII_3^4^\Gamma - D_2^6 | T_6 - II_5^6 - DDVII_7 | D = T - DD_3^4 | D - VII_7^\Gamma \rightarrow | VI - II_5^6 \#3, \#1 | K_4^6 - D_2^{\#5} | T_6$ D-dur
8. $II_7 | VII_5^6^\Gamma - D_3^4 | t_6 - D_5^6 \rightarrow | s - DDVII_7^\Gamma | d = t - t_2 | VI - VI_2 | s_7 - s_7^{\#1} | K_4^6 - D_2^{\phi^5} | t_6$ e-moll
9. $t_7^H - s_4^3 | II_2 - II_7^\Gamma | t - VII_3^4^\Gamma \rightarrow | s_6 - VII_7^\Gamma \rightarrow | VII^H = T - II_3^4 - II_3^4 \#3, \#1, \phi^5 | K_4^6 - D_9 | T^6$ g-moll

Примерный список секвенций для устного экзамена

10. $DD_3^4 - D_7 | T$ G-dur хроматическая по медиантам ↑
11. $DD_5^6 - D_2 | t_6$ c-moll хроматическая по медиантам ↑
12. $II_3^4 - VII_7^\Gamma - D_7 | VI$ f-moll хроматическая по родственным ↓
13. $II_5^6 - VII_3^4^\Gamma - D_2 | T$ B-dur хроматическая по родственным ↑
14. $II_2 - VII_7^\Gamma - D_5^6 | T$ C-dur хроматическая по медиантам ↓
15. $II_7 - VII_5^6^\Gamma - D_3^4 | t$ e-moll хроматическая по медиантам ↑
16. $VII_3^4^\Gamma - D_2 | t_6$ g-moll хроматическая по родственным ↓
17. $VII_2^\Gamma - D_7 |$ B-dur модулирующая по б.2 ↓
18. $DD_7 - D_3^4 | T$ C-dur модулирующая по б.2 ↓

Примерные образцы экзаменационных билетов

Билет № 1

1. Звук. Свойства и качества музыкального звука.
2. Анализ музыкального произведения:

Чайковский П. «Утреннее размышление» («Детский альбом», № 1).

3. На фортепиано:

а) аккордовая последовательность по цифровке в As-dur:

$T_6 - II_7 | D^4_3 - D^4_3 \#^5 | T_6 - VII_7 \rightarrow | S = VI - II^6_5 - S_7 \#^1 | K^6_4 - D_9 \Gamma | t - VI | t$

б) $D^6_5 | T$, c-moll, диатоническая секвенция ↓ по 2.

в) звукояды ладов; интервалы, аккорды (с разрешением).

Билет № 2

1. Септаккорды в тональности. Обращения. Разрешение.

2. Анализ музыкального произведения:

Глинка М. «В крови горит огонь желанья...»

3. На фортепиано:

а) аккордовая последовательность по цифровке в fis-moll:

$t - VI_6 - III^6_4 \Gamma | t - t_2 | S^6_5 - II^4_3 | VII_2 \Gamma - D_7 | VI - \text{ум. DDVII}_2 - D^4_3 \rightarrow | S - II^6_5 | t$

б) $II_7 - D^4_3 | T$, D-dur, модулирующая секвенция ↑ по б.2.

в) звукояды ладов; интервалы, аккорды (с разрешением).

4.4. Критерии оценивания основных форм работы

Основная задача педагога в данном виде работы проверить уровень аналитических знаний в анализе начального периода в музыкальном произведении, и практических умений студента в игре упражнений за фортепиано и письменных заданиях.

При подготовке к любой форме ответа по курсу студенту предлагается:

- изучить теоретический материал и терминологию по пройденным темам;
- познакомиться с рекомендуемой учебной и дополнительной литературой;
- проанализировать по предложенному плану произведения, заданные преподавателем;
- выполнить тренировочные задания за фортепиано (игра аккордовых последовательностей, секвенций и других упражнений);
- выполнить письменные упражнения и творческие задания.

Критерии оценивания:

- Знание.
- Понимание.
- Применение.

II. Письменная работа (2 академические часа).

Оценка «Отлично». Работа выполнена в установленное время. Все упражнения сделаны без ошибок;

Оценка «Хорошо». Работа выполнена в установленный срок. Ответы на отдельные вопросы неточны. Допущены 1-3 несущественные ошибки;

Оценка «Удовлетворительно». Работа выполнена целиком и в срок. Ответы на ряд вопросов ошибочны. Работа содержит 4-6 существенных ошибок.

Оценка «Неудовлетворительно». Работа не выполнена.

II. Теоретический вопрос по курсу.

Оценка «Отлично». Устный ответ полноценный: теоретические положения подтверждены инструктивными примерами, проиллюстрированы образцами из музыкальной литературы. На дополнительные вопросы даны точные ответы.

Оценка «Хорошо». Устный ответ на хорошем уровне: теоретические положения подтверждены инструктивными примерами, но недостаточно проиллюстрированы образцами из музыкальной литературы. На дополнительные вопросы даны достаточно полные ответы.

Оценка «Удовлетворительно». Устный ответ содержит неточности, материал усвоен не достаточно, теоретические положения не подтверждены инструктивными примерами, не проиллюстрированы образцами из музыкальной литературы. Ответы на дополнительные вопросы часто ошибочны.

Оценка «Неудовлетворительно». Устный ответ не полный, фрагментарный, теоретические положения не подтверждены инструктивными примерами, не проиллюстрированы образцами из музыкальной литературы. Ответы на дополнительные вопросы ошибочны.

V. Анализ музыкального фрагмента:

VI. Оценка «Отлично». Выполнен структурный и гармонический анализ. Определена связь гармонии с формой. В ответе сделаны некоторые обобщения, раскрывающие содержание музыки;

Оценка «Хорошо». Показана техника структурного и гармонического анализа. Гармонический анализ выполнен с некоторыми незначительными неточностями, в частности, в определении связи гармонии с формой;

Оценка «Удовлетворительно». Определены грани формы. Гармонический анализ выполнен с ошибками, недостаточно подробно.

Оценка «Неудовлетворительно». Анализ не выполнен.

VII. Упражнения на фортепиано:

Оценка «Отлично». Грамотно выполнены условия всех заданий. Упражнения сыграны ритмично в умеренном темпе;

Оценка «Хорошо». Непринципиальные неточности в исполнении заданных условий. Встречаются некоторые нарушения ритма в игре и транспозиции;

Оценка «Удовлетворительно». Ошибки в выполнении условия, ритмические отклонения в исполнении. Неточно построены или разрешены отдельные элементы.

Оценка «Неудовлетворительно». Упражнения не выполнены.