

УТВЕРЖДЕНО

Приказом и.о.директора КГБПОУ
«Норильский колледж искусств»
от «16» марта 2021г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

53.02.04 Вокальное искусство

Программа учебной дисциплины ОП.04. Элементарная теория музыки по специальности 53.02.04 Вокальное искусство разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1381.

РАЗРАБОТЧИКИ: Кузнецова О.В., Казакова А.А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплин ОП.04. Элементарная теория музыки является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 53.02.04 Вокальное искусство (Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1381 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство»).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

П.00 Профессиональный учебный цикл. ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У.1. 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; фактурного изложения материала (типов фактур); типов изложения музыкального материала;

У.2. использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

З.1. понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции;

З.2. типы фактур;

З.3. типы изложения музыкального материала.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 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.

и обладать профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

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

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 на освоение программы учебной дисциплины и формы промежуточной аттестации.

<i>Курс, семестр</i>	<i>Учебная нагрузка обучающегося</i>			<i>Формы промежуточной аттестации</i>
	<i>Максимальная учебная нагрузка</i>	<i>Обязательная аудиторная учебная нагрузка</i>	<i>Самостоятельная работа обучающегося</i>	
I курс 2 семестр	66	44	22	Экзамен

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Темы/Семестры изучения	Учебная нагрузка обучающегося			Формы занятий	Календарные сроки освоения	Содержание	Формируемые У, З, ОК, ПК
	Максимальная	Аудиторная	Сам. Раб.				
I курс, 2 семестр	66	44	22				
Тема 1. Введение.	1	1	0	Проблемная лекция	январь	Музыка как вид искусства. Теория музыки.	3.1 ОК1 ПК1.1
Тема 2. Музыкальный звук и его свойства.	3	2	1	Лекция-визуализация, практическое занятие,	январь	Звук как физическое явление. Музыкальный звук. Музыкальный строй. Зонная природа звуковысотного слуха и музыкальный строй. Высота, длительность, громкость музыкальных звуков. Тембр. Диапазон и регистры. Камертон. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, У.2 ОК1, ОК4 ПК1.1, ПК2.2, ПК2.7
Тема 3. Нотная запись музыки.	3	2	1	Лекция-дискуссия, практическое занятие, КР ¹ №1	январь	Краткие сведения из истории европейской и русской нотации. Классическая система нотной записи. Ключи. Партитура. Знаки сокращения нотного письма. Некоторые приёмы современной нотации. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, У.2 ОК1-5 ПК1.1, ПК2.2, ПК2.7
Тема 4. Временная организация в музыке.	6	4	2	Лекция, практическое занятие, кейс-метод.	январь, февраль	Длительности. Ритмическое деление. Ритмические рисунки. Метр. Такт. Размер. Полиметрия. Синкопа. Группировка. Темп. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 5. Интервалы.	6	4	2	Практическое занятие.	февраль	Простые и составные интервалы. Обращение интервалов. Энгармонизм интервалов. Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 6. Аккорды.	6	4	2	Практическое	февраль	Септаккорды и их обращения. Нонаккорды.	3.1, 3.3, У.1,

¹ КР – контрольная работа.

				занятие, КР №2.		Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 7. Звукоряд. Лад. Тональность.	3	2	1	Проблемная лекция	февраль	Тональность. Мажорные и минорные тональности. Кварто-квинтовый круг тональностей. Параллельные, одноименные, однотерцовые тональности. Элементарный анализ музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 8. Интервалы на ступенях мажора и минора.	3	2	1	Лекция, практическое занятие. КР №3.	март	Диатонические интервалы. Характерные интервалы. Выразительные свойства интервалов. Элементарный анализ музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 9. Аккорды на ступенях мажора и минора.	5	3	2	Лекция, практическое занятие, кейс-метод, КР №4	март	Основные септаккорды лада и их обращения. Побочные септаккорды. Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; анализ музыкальной ткани с точки зрения особенностей гармонической системы (функциональной стороны гармонии). Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 10. Хроматизм и альтерация.	3	2	1	Лекция, практическое занятие.	апрель	Хроматическая гамма. Хроматические и альтерированные интервалы. Реальный и мнимый энгармонизм. Энгармонизм интервалов. Энгармонизм тритонов. Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 11. Отклонение и модуляция.	6	4	2	Лекция, практическое занятие.	апрель	Тональности в музыкальных произведениях. Типы модуляций. Модуляционные признаки. Родство тональностей. Тональности 1 степени родства. Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; анализ музыкальной	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7

						ткани с точки зрения ладовой системы; анализ музыкальной ткани с точки зрения особенностей гармонической системы (функциональной стороны гармонии). Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	
Тема 12. Диатонические и модальные ладовые структуры.	6	4	2	Проблемная лекция, практическое занятие, КР №5	апрель, май	Монодические лады и их классификация. Диатонические семиступенные лады. Пентатоника. Переменные и смешанные лады. Лады с двумя увеличенными секундами. Лады ограниченной транспозиции. Модальные ладовые структуры. Анализ музыкальной ткани с точки зрения особенностей гармонической системы (модальной стороны гармонии). Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 13. Музыкальный синтаксис.	3	2	1	Лекция, практическое занятие.	май	Процессуальная сторона музыкальной формы. Структурная сторона музыкальной формы. Элементы музыкального синтаксиса. Масштабно-тематические структуры. Классификация периода. Классификация каденций. Элементарный анализ нотного текста. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 14. Транспозиция. Секвенции.	3	2	1	Лекция, практическое занятие	май	Типы развития музыкального материала. Секвентное развитие. Классификация секвенций. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде. Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения.	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 15. Мелодия.	3	2	1	Проблемная лекция, практическое занятие	май	Понятие мелодии. Мелодический рисунок. Интонация. Принципы интонационного развития. Кульминация. Вокальная и инструментальная мелодии. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде. Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств.	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Тема 16. Музыкальный склад и фактура.	3	2	1	Лекция, практическое занятие.	июнь	Виды музыкального склада. Основные типы фактуры. Фактурный рисунок. Анализ музыкальной ткани с точки зрения типов изложения музыкального материала. Выполнение практических упражнений в письменном виде.	3.1, 3.2, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7

Тема 17. Мелизмы.	3	2	1	Практическое занятие	июнь	Мелизмы в музыке барокко и классицизма. Мелизмы в народной музыке и музыке современных композиторов. Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	3.1, 3.3, У.1, У.2 ОК1-9 ПК1.1, ПК1.4, ПК2.2, ПК2.7
Экзамен					июнь		
ВСЕГО:	66	44	22				

3. УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

<i>Темы/Семестры изучения</i>	<i>Часы</i>	<i>Вид самостоятельной работы</i>	<i>Формы контроля</i>
Тема 1. Введение. Тема 2. Музыкальный звук и его свойства.	1	Работа с учебной и дополнительной литературой. Выучивание правил.	Устный опрос Практ. задания
Тема 3. Нотная запись музыки.	1	Составление конспекта; подготовка устного сообщения по теме.	КР, семинар.
Тема 4. Временная организация в музыке.	2	Выучивание наизусть правил. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	Устный опрос.
Тема 5. Интервалы.	2	Выучивание наизусть правил. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	КР, устный опрос.
Тема 6. Аккорды.	2	Составление схем, таблиц. Выучивание наизусть правил. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	КР, устный опрос.
Тема 7. Звукоряд. Лад. Тональность.	1	Выучивание наизусть правил. Анализ музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	Практические задания
Тема 8. Интервалы на ступенях мажора и минора.	1	Составление схем, таблиц. Выучивание наизусть правил. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	Устный опрос
Тема 9. Аккорды на ступенях мажора и минора.	2	Составление схем, таблиц. Выучивание наизусть правил. Анализ музыкальной ткани с точки зрения особенностей гармонической системы (функциональной стороны гармонии). Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	КР, устный опрос
Тема 10. Хроматизм и альтерация.	1	Выучивание наизусть правил. Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	Практические задания
Тема 11. Отклонение и модуляция.	2	Выучивание наизусть правил. Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	Практические задания
Тема 12. Диатонические и модальные ладовые структуры.	2	Работа с учебной литературой. Выучивание наизусть правил. Анализ музыкальной ткани с точки зрения особенностей модальных ладовых структур. Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	КР, устный опрос
Тема 13. Музыкальный синтаксис.	1	Выучивание наизусть правил.	Устный опрос

Тема 14. Транспозиция. Секвенции.	1	Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	Собеседование
Тема 15. Мелодия.	1	Элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения.	Устный опрос
Тема 16. Музыкальный склад и фактура.	1	Анализ музыкальной ткани с точки зрения фактурного изложения материала; анализ музыкальной ткани с точки зрения типов изложения музыкального материала.	Устный опрос
Тема 17. Мелизмы.	1	Выполнение практических упражнений на клавиатуре и в письменном виде.	Устный опрос.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Обязательная литература

1. Пузыревский, А.И. Учебник элементарной теории музыки : учебник / А.И. Пузыревский. — 5-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-1621-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/107310>
2. Серeda, В.П. Практический курс элементарной теории музыки : учебное пособие / В.П. Серeda, С.Ю. Лемберг, В.В. Иванов. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-4634-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126778>
3. Способин, И.В. Элементарная теория музыки : учебник / И.В. Способин ; под редакцией Е.М. Двоскиной. — 10-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-2539-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115720>

2. Дополнительная литература

1. Русяева, И.А. Справочник по элементарной теории музыки / И.А. Русяева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-4297-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121590>
2. Мазурин, К.М. К вопросу о способе преподавания элементарной теории музыки : учебное пособие / К.М. Мазурин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-2666-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/107993>

5. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Сложность дисциплины «Элементарная теория музыки» – в многосоставности, объеме, разнообразии тем и направлений работы. Формы работы в курсе разнообразны:

объяснение материала и изложение содержания темы;

игра на фортепиано примеров из музыкальной литературы, мелодий в ключах «До», секвенций, цифровок, гамм, интервалов, аккордов, транспозиции;

выполнение письменных и устных заданий на построение гамм, интервалов, аккордов, запись в ключах, транспозицию, группировку, расшифровку мелизмов;

анализ музыкальных произведений;

сочинений мелодий и музыкальных построений.

Формы работ по элементарной теории музыки могут быть различными. Возможно преобладание на уроке одного из видов работы, например, лекция (различны виды) – объяснение нового материала, проверка творческого задания, контрольная работа, устный опрос по теории, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений. Преподаватель должен учитывать, что выработка практических навыков построения элементов музыкальной речи требует еженедельного контроля в классе и периодического повторения важнейших тем на протяжении всего периода изучения предмета.

Важной частью учебного процесса является организация домашних заданий (самостоятельной работы) студентов. Домашняя работа – процесс, направляемый и контролируемый преподавателем. Объем и форма домашних заданий, равномерное распределение времени в течение недели, четкий и постоянный контроль (своевременная проверка домашних заданий, еженедельный опрос всех учащихся, контрольные уроки по темам) должны обеспечить качественное усвоение материала и овладение всеми необходимыми навыками.

Различны формы творческих заданий. Не чаще одного-двух раз в полугодие возможны задания на сочинение пьес. Это должны быть миниатюры для определенного исполнительского состава (фортепианные пьесы, вокальные и хоровые миниатюры, пьесы для любых инструментов соло или с аккомпанементом, в том числе для блок-флейты и инструментов орфовского оркестра,

что ориентирует студентов на будущую работу с детьми). Желательно исполнение пьесы в реальном звучании.

Ограничения в выборе музыкального материала не должны чрезмерно сдерживать творческие импульсы сочиняющих, они диктуются только в самом общем плане т жанр, форма, вид ладовой структуры, диатоника или хроматика, фактура, регистры, размер, темп. Подготовкой к сочинению пьес служит импровизация отдельных оборотов, мотивов, фраз с определенными ритмическими фигурами, интервалами, аккордами и т.п. Степень детализации заданий может быть различной: импровизировать мелодии со скачками на сексты, со скрытым двухголосием при скачках на сексты, с использованием сексты на IV ступени, с началом мелодии с сексты на IV ступени, с кульминацией на сексте на IV ступени и т.п.

В работе над примерами из музыкальной литературы задания должны варьироваться в зависимости от темы, постепенно усложняясь. Пример можно просто назвать, точно указав произведение, часть, опус, тональность, размер; сыграть по нотам, выписать; сыграть без нот, выучив дома, найти в нотах непосредственно в классе, исполнив с листа; вспомнить в знакомом произведении (в том числе, пройденном в курсах музыкальной литературы, фортепиано и др.). Необходимо также развивать у студентов умение оценить точность, яркость, характерность примера.

При изучении предмета студенты должны овладеть техническим анализом (определение отдельных элементов музыкальной речи – интервалов, аккордов, тональностей, отклонений, видов ладовых структур, ритмических рисунков и т.п.). Однако необходимо с самого начала ориентировать студентов на целостный охват музыкального произведения, определение прежде всего характера данной музыки, качества звучания, ее звукового облика с последующей оценкой тех средств, которые выполняют наиболее существенную роль в создании целостного музыкально-художественного образа. В качестве вспомогательного пути к воссозданию целостного облика произведения может быть предложено выявление отдельных самых существенных его черт. В ряде тем предлагаются вопросы для анализа отдельных элементов музыкальной речи. Приведём примерный план анализа музыкального произведения (отрывка):

1. Форма отрывка (членение, единство или дробность, значительность цезур, виды каденций).

2. Общая характеристика ладового облика (степень централизации ладовой структуры, диатоника, модальность, хроматика, виды альтерационных ладов, степень выявления мажора и минора).

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. Соотношение мелодии и гармонии (координация мелодии с аккордом, аккордовые и неаккордовые тоны, ритм гармонических смен).

5 Мелодика (общая характеристика ладового облика – ладовое наклонение, опора на устоях или неустоях, высоких или низких ступенях, общая характеристика звуковысотного облика, линейная сторона - планое движение и скачки, диапазон, направление движения, возможен график мелодической линии, -соотношение линейной и тональной стороны, ритм – единообразие, контраст, выявление метра, виды ритмических рисунков).

6 Гармония (выбор, фонизм вертикали - консонанс, диссонанс, мера диссонантности вертикали, мажорная или минорная окраска, преобладание аккордов определенных функциональных групп, характер аккордовых последований – автентические, плагальные, медиантовые, прерванные обороты, - интервальные соотношения аккордов, линия баса, основные виды аккордов или обращения, аккорды главных или побочных ступеней).

7 Подробный анализ начал фраз (интервалика, направление движения мелодии, выявление ладовой структуры, ритм, опорные созвучия – их ладо-тональное положение и фонизм).

8 Анализ последующего развития всех перечисленных элементов.

9 Характеристика кульминации и средств ее достижения.

10 Тональный план (функциональная и фоническая роль тонального плана, выбор тональностей – родственные или отдаленные, мажоры или миноры, доминанты или субдоминанты).

11 Выводы (облик звучания, жанровые связи).