

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра теории музыки

Рабочая программа дисциплины

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение)
Квалификация: Концертно-камерный певец. Преподаватель

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«__» _____ 201__ г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
направлениям подготовки
53.03.03 Вокальное искусство
(профиль Академическое
пение)

Автор-составитель: канд. искусствоведения, доцент Т.А. Гоц

Редактор: канд. искусствоведения, доцент О.В. Новикова

Рецензенты: кандидат искусствоведения, доцент Ж.А. Лавелина
кандидат искусствоведения, доцент А.С. Молчанов

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «Теория музыки» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение), с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов.

В основу данной рабочей программы положено содержание программы для музыкальных вузов по специальности № 051000 «Вокальное искусство» (Академическое пение) «Сольфеджио. Теория музыки. Гармония» (авторы-составители Л.М. Масленкова, М.Г. Людько, Санкт-Петербург, 2002); программы дисциплины «Музыкально-теоретические системы» по специальности Музыковедение, Композиция (автор Ю.Н.Холопов, 2002; программы «Дисциплины музыкально-теоретического цикла» для Музыкального колледжа Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки (авторы-составители: Г. В. Айвазова, Т. А. Гоц, К. М. Курленя, О. А. Юферова, Новосибирск, 1998; 2009).

Аннотация курса. Предмет «Теория музыки» является обязательной дисциплиной Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины – 1 ЗЕТ (36 часов), аудиторная работа – 28 часов, самостоятельная работа – 7 часов, контроль – 1 час, время изучения – 1 семестр. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса – знакомство студентов с элементами музыкального языка и способами их функционирования в музыкальных сочинениях в связи с художественно-образными и стилевыми особенностями последних.

Основные задачи курса: практическое освоение всех элементов музыки (ритма, метра, интервалов, ладов, тональностей и т.д.), приобретение и развитие основных навыков анализа различных компонентов музыкального языка и их участия в формировании художественно-стилевого облика сочинений, развитие внутреннего слуха и формирование внутренних слуховых представлений при анализе нотного текста, овладение иностранной и русскоязычной музыкальной терминологией.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Предмет «Теория музыки» является важной частью профессиональной подготовки студентов-вокалистов. Он предстает как необходимое основание для всестороннего профессионального музыкального развития студентов, предусматривает обогащение теоретических знаний, совершенствование практических навыков, необходимых для их деятельности в качестве будущих специалистов. Изучение курса в контексте других дисциплин музыкально-теоретического и музыкально-исторического циклов способствует расширению представлений не только об основных элементах и средствах выразительности

в музыке, но дает возможность понимания и осмысления главных закономерностей и направлений развития музыкального искусства и подготавливает студентов к освоению других теоретических дисциплин – гармонии, сольфеджио, анализа музыкальных произведений.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:

ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе. Индикаторы данной компетенции -

знать:

- основные этапы исторического развития музыкального искусства;
- композиторское творчество в культурно-историческом и историческом контексте;
- жанры и стили инструментальной и вокальной музыки;
- принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;
- основные принципы связи гармонии и формы;

уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
- исполнять на фортепиано гармонические последовательности;

владеть:

- профессиональной терминологией;
- навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации. Индикаторы данной компетенции:

знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

уметь:

- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

владеть:

- навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте. Индикаторы данной компетенции:

уметь:

- пользоваться внутренним слухом;
- записывать музыкальный материал нотами;

- производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;
- выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;
- анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития, опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;

владеть:

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;
- навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине «Теория музыки» проводятся в групповой форме и основаны на сочетании лекционно-теоретической и практической частей. Теоретическая часть представляет изложение очередного раздела курса на конструктивно-техническом, теоретическом уровне с привлечением конкретного музыкального материала. Практическая работа включает письменные задания, выполнение аналитических примеров из музыкальной литературы, игру на фортепиано. Обозначенные направления деятельности в курсе «Теория музыки», формирующие осознание элементов музыкального языка как системного явления и осмысление закономерностей их функционирования, являются обязательной основой образовательного процесса в рамках данной дисциплины и функционируют в системе динамической поэтапной шкалы введения материала в соответствии с индуктивным принципом: от простого к сложному, от элементов – к системным связям и представлениям и, соответственно, к приращению глубины и масштабов содержательных позиций на каждом этапе обучения.

Процесс изучения средств музыкального языка, формирование навыков их практического освоения осуществляется путем постоянного тренажа, систематической организации в планировании занятий, регулярного проведения различных форм контроля.

Специфика дисциплины заключается в том, что изучаемые содержательные разделы курса (дидактические единицы) включают основные обозначенные формы работы. Первостепенное значение получает практическое направление, практический тренаж, освоение технологических и аналитических навыков с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач (анализ мелодики, фактуры, интервалов, аккордики, тональностей, видов секвенций, модуляций и т.д.; и выполнения ряда упражнений на фортепиано). Основные направления учебно-образовательной деятельности реализуются, таким образом, не только в заданной последовательности, в «хронологическом» порядке поэтапного освоения явлений музыкального языка, исторически сложившихся в конкретных

музыкальных системах и стилях, а системно, посредством некоторого ряда постоянных, синхронно используемых (и дополняемых новыми) элементов в практических заданиях и упражнениях, соответствующих нескольким разделам курса.

Особенностью контингента обучающихся на вокальном факультете консерватории является неоднородность состава курса по уровню подготовки; поэтому, как правило, формируются две группы: первая – с хорошей подготовкой, вторая группа – без основательной музыкально-теоретической базы. В этой связи в разделе «Содержание курса» данной учебной программы дисциплины «Теория музыки» для вокального факультета будут использоваться основные направления работы, представленные как большие укрупненные тематические блоки, объединяющие ряд близких по содержанию тем, что удобно в работе с группами разного уровня подготовки и позволяет сделать выбор конкретного уровня изучения темы.

В основе построения курса должны находиться два принципа – тематический и историко-стилистический, позволяющие организовать весь лекционно-теоретический, аналитический, учебно-практический материал в единую систему и включить данную дисциплину в общую схему музыкально-теоретического и музыкально-исторического циклов учебных дисциплин.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Освоение студентами систематических сведений о ряде важнейших элементов музыкального языка, теоретических основ музыкального искусства, принципов формообразования, гармонии, профессиональной терминологии. Приобретение навыков практического анализа нотного текста, владения элементами музыкальной выразительности. Углубление практических и теоретических знаний, полученных в процессе обучения.

Тема 1. Введение.

Средства выразительности в музыке, их специфика, организация звуковысотных отношений музыкального языка. Общая характеристика средств выразительности музыки (мелодия, лад, ритм, гармония, фактура, тембр, регистр, динамика, темп). Функционирование элементов музыкального языка в разных исторических и стилевых контекстах. Профессиональная музыка. Народное творчество. Теория музыки как дисциплина, обобщающая процессы развития музыкального искусства.

Тема 2. Звук. Нотное письмо.

Звук как физическое явление. Музыкальный звук и его качественные характеристики. Выразительные свойства звука. Натуральный звукоряд. Обертоны. Музыкальный строй (Пифагоров, чистый, темперированный).

Музыкальная система. Звукоряд. Основные ступени музыкального звукоряда. Две системы названия звуков.

Нотное письмо. Запись высоты и длительности звука. Линейная нотация и ее основные понятия. Октавная система. Диапазон и регистр. Альтерация и ее знаки. Производные ступени музыкального звукоряда. Диатонические, хроматические полутоны; целые тоны. Энгармонизм. Ключи. Система ключей. Знаки сокращенного нотного письма (аббревиатуры), их графическое изображение. Знаки сокращения в современной нотации.

Практическая часть (примерные задания). Работа с двумя системами обозначения звуков. *Письменно:* записывать буквенные обозначения данных звуков; слоговые названия ступеней звукоряда; слоговые и буквенные названия повышенных и пониженных ступеней звукоряда; переписывать и играть на фортепиано нотные примеры, повышая (понижая) каждый звук на хроматический полутоном; записывать слоговые названия звуков, энгармонически равные данным или записывать нотами все возможные звуки, энгармонически равные данным. Упражнения в системе линейной нотации: закрепление навыков записи нотных знаков, запись нотного текста в различных ключах, его соотнесение с клавиатурой. Перевод звуков, зафиксированных в различных октавах, в буквенную систему записи и наоборот. Переписывать нотную партитуру, записанную в различных ключах в скрипичный (басовый) или наоборот (различные варианты). Письменная расшифровка знаков сокращения нотного письма.

На фортепиано: играть все белые и черные клавиши с их возможными энгармоническими названиями; играть все 12 клавишей октавы, называя их одними диезными (бемольными) названиями; играть нотные примеры, повышая или понижая каждый из звуков на хроматический полутоном; играть мелодии, переводимые из одного ключа в другой.

В результате изучения тем №1-2 студент должен:

-знать основные этапы исторического развития музыкального искусства; традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

-уметь распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; записывать музыкальный материал нотами;

-владеть свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

Тема 3. Ритм. Метр.

Ритм и метр: определение, соотношение явлений, обозначение. Метр – периодическое чередование акцентируемых и неакцентируемых равнодлительных отрезков времени. Ритм – организованная последовательность звуков одинаковой или различной длительности, а в широком смысле – временная и акцентная организация звукового материала.

Соотношение понятий метр и ритм. Метр – форма организации музыкального ритма, основанная на какой-либо соизмеряющей единице.

Основные и особые виды ритмического деления. Паузы. Знаки увеличения длительностей. Метр и размер. Простые, сложные и смешанные метры и размеры, группировка в них. Переменные (регулярные и нерегулярные) метры и размеры; понятия полиритмии, полиметрии. Акцент, доля, такт, затакт, синкопа. Группировка в инструментальной и вокальной музыке. Значение ритма и метра в музыке.

Практическая часть (примерные задания). Письменно: расписать (выразить) данные длительности с помощью ритмических структур особого вида делений (триоли, квинтоли, квартоли, секстоли, септоли и т.д.). Выразить ритмический рисунок, составленный последованием различных видов особого деления длительностей. Составление ритмических партитур, включающих различные виды деления длительностей. Работа с нотным текстом по установлению правильной группировки, определению метра и размера, особых ритмических фигур. Анализ нотных примеров, включающих различные виды ритмических фигур, образцы сложных метроритмических моделей.

Тема 4. Лад. Тональность.

Лад – система музыкального мышления. Интонационная природа лада, его историческое происхождение. Лад – совокупность звуковых элементов, основанных на иерархической системе отношений звуков в условиях устойчивости – неустойчивости, опорности – неопорности, централизации тонического центра, реализуемая с помощью механизма тяготения – разрешения. Дифференциация звуков ладовой системы) (главные и побочные, устойчивые и неустойчивые). Лад, звукоряд, тональность. Различные виды лада, их специфические черты. Уровни ладовой «окрашенности» (ладовое наклонение); натуральные формации (диатонические) и изменяемые (альтерированные, гемиольные хроматические). Значение лада в качестве средства музыкальной выразительности.

Мажор и минор. Сравнительная характеристика натурального, гармонического и мелодического мажора (минора). Характеристики ступеней мажорного и минорного лада. Тональность. Квинтовый круг тональностей; их энгармонизм. Виды родства тональностей (параллельные, одноименные, однотерцовые). Взаимодействие мажора и минора; ладовая переменность. Варианты ладовых структур, возникших в результате взаимовлияния мажора и минора (дважды гармонические лады, доминантовый лад, переменнопараллельный и переменн-одноименный лады).

Практическая часть (примерные задания). Письменно: Построение ступеней лада, упражнения с использованием тяготений (устойчивые – неустойчивые) в трех видах мажора и минора, альтерированных мажоре и миноре, в гемиольных ладах; построение диатонических, характерных, альтерированных, хроматических интервалов; аккордов (трезвучия главных ступеней, септаккорды V, VII, II ступеней и их обращения) с разрешениями.

Определение тональностей по ключевым знакам; по последнему ключевому знаку. Записать энгармонически равные мажорные (минорные) тональности с равным количеством знаков; строить квинтовые круги мажорных (минорных) тональностей, начиная с тональности До мажор (ля минор), заканчивая энгармонически ей равной (квинтовый круг диезных тональностей, квинтовый круг бемольных тональностей). Записывать гемиольные лады (мажор и минор), варианты доминантового лада, переменные лады от заданных звуков. Переписать данные мелодии, записанные с встречными знаками, проставляя знаки при ключе. *Аналитические задания:* анализ нотных образцов – определение лада, тональности произведения.

На фортепиано: играть неустойчивые ступени с разрешением в устойчивые в различных видах лада (три вида мажора и минора, альтерированные, гемиольные лады); играть секвенции, перемещая заданные мотивы в восходящем и нисходящем порядке в тональностях до четырех ключевых знаков; сыграть ряд заданных аккордов (мелодий) и определить их принадлежность к тональностям мажора или минора.

В результате изучения тем №№ 3,4 студент должен:

-знать различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности);

-уметь анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития, опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;

-владеть свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

Тема 5. Интервалы.

Интервал. Определение, обозначение. Вершина и основание интервала. Ступеневая и тоновая (количественная и качественная) величины; обращение интервалов. Классификация интервалов (по временному соотношению прозвучавших звуков – мелодические и гармонические; по отношению к октаве – простые и составные; по качеству фонизма – консонирующие и диссонирующие; по отношению к ладовой системе – интервалы в ладу и вне лада (от звука); по функции в тональности – устойчивые и неустойчивые; по положению в музыкальной системе – диатонические, альтерированные, хроматические.

Интервалы от звука. Построение всех видов интервалов от звука вверх и вниз; обращение интервалов, числовые обозначения взаимобратимых интервалов, энгармонизм. Техника построения увеличенных и уменьшенных интервалов. Интервалы в ладу (на ступенях трех видов мажора и минора, альтерированных, гемиольных ладов). Разрешение неустойчивых интервалов в

ладу в соответствии с принципом направления тяготения ступеней. Характерные интервалы гармонических мажора и минора, их разрешение. Направление разрешений характерных, альтерированных, хроматических интервалов – во встречном или разнонаправленном движении до достижения консонанса. Разрешение диссонирующих интервалов независимо от тяготений (акустическое разрешение, характерное для полифонической музыки строгого стиля).

Выразительное значение интервала в музыке. Роль интервальных последовательностей в формировании мелодической горизонтали; многообразие вариантов рельефа мелодической линии. Интервал как структурообразующий фактор организации вертикали; интервал как самостоятельная конструктивная единица музыкальной ткани. Особенности фонизма вертикали в зависимости от консонантно-диссонантных свойств составляющих интервалов. Интервал как категория интонационности; интонационные возможности интервалов. Роль интервала в организации различных конфигураций фактуры.

Практическая часть (Примерные задания). Письменные: построение интервалов от звука (простых, составных) вверх и вниз, в разных ключах; их преобразования – обращения, образование увеличенных и уменьшенных; варианты энгармонических замен составляющих интервалы звуков. Образовать и записать из ряда данных малых интервалов большие, увеличенные, уменьшенные; из ряда увеличенных – большие, малые, уменьшенные и т.д. В тональности – письменно построить последовательности из мелодических интервальных цепочек; из ряда гармонических интервалов с обязательным внутрילадовым разрешением диссонансов. Подписать ряд данных интервалов (простых, составных, увеличенных, уменьшенных) в тональности и вне тональности.

На фортепиано: сыграть обозначенные интервалы от данных звуков цифрованного баса; строить восходящие и нисходящие ряды простых интервалов одной ступеневой и тоновой величины от данных звуков.

Тема 6. Аккорды.

Аккорд. Созвучие и аккорд. Терцовость как конструктивный фактор организации вертикали; аккорды терцового строения, их структурные разновидности. Определения, названия. Фоническая и функциональная стороны аккорда. Классификация аккордов (по количеству звуков, заполняющих терцовую вертикаль – трезвучие, септаккорд, нонаккорд, ундецимаккорд; аккорды полные и неполные; по качеству фонических свойств – консонирующие и диссонирующие; по ладофункциональному положению в тональности – устойчивые и неустойчивые; по специфическим признакам ладовой системы – диатонические, альтерированные, хроматические; по положению основного тона – основной вид и обращения. Аккорды нетерцовой структуры.

Аккорды вне тональности. Четыре вида трезвучий (большое, малое, увеличенное и уменьшенное); обращения трезвучий. Септаккорды разных видов; обращения септаккордов. Энгармонизм аккордов. Конструктивные свойства увеличенного, уменьшенного трезвучий, уменьшенного септаккорда.

Аккорды в тональности. Плагальные, автентические, полные функциональные обороты. Главные и побочные трезвучия на ступенях мажора и минора; трезвучия гармонического мажора и минора; гармонические доминанта и субдоминанта. Септаккорды II, V, VII ступеней, их обращения и разрешения в тональностях мажора и минора в натуральных и гармонических видах. Разрешения побочных трезвучий на основе внутриладовых тяготений с помощью аккордов кварто-квинтового соотношения (например, VI-II-V-I); внутрифункциональные разрешения септаккордов II, V, VII ступеней и их обращений на основе ладовых тяготений и общих тонов. Увеличенное и уменьшенное трезвучия, их обращения и разрешения в ладу. Септаккорды на ступенях мажора и минора (натуральные и гармонические виды). Функциональная роль побочных септаккордов, их обращений.

Значение и применение аккордов в музыке. Роль аккордов в создании различных видов фактурной организации; аккордовые и неаккордовые звуки. Выразительные, колористические, драматургические возможности аккордов в музыке.

Практическая часть (Примерные задания). Письменные: построение разных видов аккордов и их обращений вверх и вниз, принимая заданные звуки за приму, терцию, квинту соответственно. Построение трезвучий главных и побочных ступеней с обращениями и разрешениями в тональности; составление последовательностей. Построение септаккордов II, V, VII ступеней и их обращений в тональности с разрешениями; цепочек внутрифункциональных разрешений септаккордов. Определять в письменном задании данные в последовательности аккорды (от звука); при включении их в контекст тональности определить возможные функции.

На фортепиано: построить и сыграть на фортепиано отдельные трезвучия главных и побочных ступеней и их обращения; септаккорды II, V, VII ступеней, их обращения с разрешениями; строить и играть аккорды в тональности по данным цифровкам; сыграть данную аккордовую цифровку и определить принадлежность каждого из аккордов к определенной тональности.

В результате изучения тем №№ 5,6 студент должен:

-знать виды и основные функциональные группы аккордов; основные принципы связи гармонии и формы;

-уметь производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; исполнять на фортепиано гармонические последовательности;

-владеть навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений.

Тема 7. Диатоника. Диатонические лады.

Диатоническая ладовая система. Натуральные семиступенные лады. Виды диатоники. Конструктивное значение тетрахорда как основы строения диатонических ладов. Диатонические разновидности мажора и минора (лады народной музыки – ионийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский, локрийский). Диатонические лады с совмещенными признаками лидийско – миксолидийский, дорийско – фригийский). Специфические структурные и фонические особенности диатонических ладов: соотношение высоких и низких ступеней (характерные ступени, характерный интервал – лидийская кварта, миксолидийская септима, дорийская секста, фригийская секунда); сочетание характерных ступеней и устойчивых звуков. Тритон, его расположение в ладовой структуре; трезвучия главных ступеней, характерные трезвучия. Разрешения аккордов и интервалов, включающих характерную ступень.

Пентатоника. Общие признаки пентатонических ладовых структур. Разновидности пентатоники мажорного и минорного наклона; ангемитонная структура. Выразительные возможности диатонических ладов; их применение в традиционных культурах и в профессиональной музыке.

Практическая часть (Примерные задания) Письменные: построение диатонических ладовых звукорядов от заданных звуков вверх и вниз; определение лада по мелодическим оборотам, интервальным или гармоническим цепочкам.

На фортепиано: построить и сыграть на фортепиано диатонические лады от заданных звуков.

В результате изучения темы № 7 студент должен:

-знать принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;

-уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;

-владеть навыком исполнительского анализа музыкального произведения.

Тема 8. Альтерация. Хроматизм.

Альтерация – усиление внутриладовых тяготений благодаря изменениям неустойчивых ступеней лада. Альтерированные мажор и минор. Значение альтерации в организации мелодии, обострение тяготений, усиление центростремительных векторов тональности. Альтерированные ступени внутри вертикали; усиление тяготений, функционального статуса главных трезвучий лада. Функционально-фонические свойства альтерированных аккордов. Гармонизация альтерированной гаммы.

Хроматизм. Внутриладовый и модуляционный хроматизм. Хроматические неаккордовые звуки: проходящие и вспомогательные. Правила записи мажорной и минорной хроматических гамм в восходящем и нисходящем движениях. Гармонизация хроматической гаммы. Родство тональностей.

Тональности первой степени родства (хроматического родства). Типы тональных соотношений (сопоставление, отклонение, модуляция). Виды модуляции. Постепенная модуляция; техника модулирования. Отклонение и модуляция в тональности первой степени родства. Хроматические интервалы. Аккорды хроматической системы (побочные доминанты и субдоминанты). Быстрые виды модулирования – ускоренная модуляция, внезапная модуляция; технические способы осуществления перехода в далекие тональности. Тональный план и его роль в становлении формы и в развертывании музыкального текста.

Специфические конструктивные формы функционирования хроматизма в музыке XX века (искусственные лады, атональность, додекафония).

Практическая часть. (Примерные задания): Письменные: построение альтерированных мажора и минора от заданных звуков; построение ступеней, интервалов, аккордов с разрешениями и без разрешений в альтерированных ладах. Определение круга тональностей первой степени родства относительно заданной тональности, составление тональных планов для модулирования.

На фортепиано: игра альтерированных аккордов в заданной тональности; гармонизация альтерированного и хроматического мажора и минора.

Тема 9. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура.

Мелодия. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка; фазность развертывания мелодической структуры – экспозиционность, кульминация, мелодическая вершина, завершающий раздел и т.д. Интонационная основа мелодии. Приемы мелодического развития (повторение, мелодическая фигурация, варьирование, секвенцирование; мелодия или ее сегменты в обращении, увеличении, уменьшении и т.д.). Соотношение мелодии с ладофункциональной стороной музыкального материала (аккордовые и неаккордовые звуки, ладовая характеристика опорных тонов мелодии). Мелодия как важнейшее средство музыкальной выразительности. Значение мелодии в музыке.

Фактура. Музыкальный склад. Виды фактуры: монодия; многоголосие и его разновидности – гомофония, гомофонно-гармонический склад, аккордовый склад; полифония – имитационная, контрастно-тематическая, подголосочная, гетерофония; смешанный (гомофонно-полифонический) склад. Приемы фактурного изложения: фигурация (мелодическая, гармоническая, ритмическая). Скрытое многоголосие; дублирование голосов; педальные тоны, органнй пункт. Выразительная роль фактуры. Партитура.

Музыкальный синтаксис. Расчлененность музыкальной речи; цезура. Музыкальные масштабнo-тематические структуры: мотив, фраза, предложение, период. Каденция, ее виды. Разновидности периода (период повторного, неповторного, единого строения; период из двух и из трех предложений, квадратный и неквадратный; однотональный и модулирующий. Явления функционирования и преобразований масштабнo-синтаксических структур

(периодичность, суммирование, дробление, дробление с замыканием). Простая двухчастная и простая трехчастная формы (общий обзор).

Приемы развития музыкального материала.

Секвенция. Определение. Виды секвенций. Секвенции тональные (диатонические, модулирующие). Секвенции модулирующие (хроматические, транспонирующие). Структура: мотив, звено, шаг секвенции. Использование секвенции в музыкальной форме; в различных стилевых контекстах.

Транспозиция. Определение. Способы транспозиции (на интервал, на хроматический полутон, посредством замены ключа). Использование возможностей транспозиции в практике; транспонирующие инструменты.

Практическая часть. (Примерные задания). Письменные: построение мелодических тональных и модулирующих секвенций, выполнение упражнений на транспозицию (различные способы). *Аналитические:* анализ мелодических образцов; определение образно-эмоциональных, интонационных, структурных характеристик, особенностей этапов развития мелодической линии. Анализ фактуры музыкальных фрагментов: вид фактуры, приемы фактурного изложения, функции голосов. Анализ структуры разделов музыкальных образцов: определение цезур, видов каденций, явлений периодичности, повторности, секвенцирования.

На фортепиано: игра различных видов секвенций; практическая транспозиция заданных мелодий.

Тема 10. Исполнительская интерпретация музыкального произведения.

Исполнительская трактовка музыкального сочинения. Исполнительские средства музыкального выражения. Темп, обозначение темпа. Агогика. Динамические оттенки. Артикуляция. Способы звукоизвлечения. Обозначения характера исполнения.

Мелизматика. Виды мелизмов, их характеристика и обозначение (короткий и долгий форшлаг, простой и двойной мордент, группетто, трель, арпеджиато). Применение мелизмов, их роль в образовании мелодической линии. Расшифрованные (выписанные) мелизмы. Мелизмы в музыке различных стилей.

Практическая часть. (Примерные задания:) *Письменные:* написать способы исполнения данных мелизмов; расписать размеренным нотным письмом ряд примеров, содержащих мелизмы. Написать ряд темповых обозначений, переведя термины с итальянского на русский язык и в обратном порядке.

На фортепиано: играть различные виды мелизмов в расшифровке (в единичных вариантах как отдельные упражнения; проигрывая данные художественные образцы).

В результате изучения тем № 8, 9, 10 студент должен:

-знать основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом

контексте; жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;

-уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; пользоваться внутренним слухом;

-владеть профессиональной терминологией; теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№№	Наименование темы (раздела)	Количество часов					
		всего	лекционные	индивидуальные	практические	самостоятельная работа	контроль
1.	Введение.	2	2	-	-	-	-
2.	Звук. Нотное письмо.	2	2	-	-	-	-
3.	Ритм. Метр.	6	4	-	-	2	-
4.	Лад. Тональность.	5	4	-	-	1	-
5.	Интервалы.	3	2	-	-	1	-
6.	Аккорды.	5	4	-	-	1	-
7.	Диатоника. Диатонические лады.	2	2	-	-		-
8.	Альтерация. Хроматизм.	4	3	-	-	1	-
9.	Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура.	4	3	-	-	1	-
10	Исполнительская интерпретация музыкального произведения.	3	2	-	-	-	1
	ИТОГО:	36	28	-	-	7	1

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение) по окончании 1 семестра проводится дифференцированный зачет.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

ПРОГРАММЫ:

1. Программа «Дисциплины музыкально-теоретического цикла» для Музыкального колледжа Новосибирской государственной консерватории

- (академии) им. М. И. Глинки (авторы-составители: Г. В. Айвазова, Т. А. Гоц, К. М. Курленя). – Новосибирск, 1998.– 35 с.; 2009. – 44 с.
2. Программа дисциплины «Музыкально-теоретические системы» (специальность музыковедение, композиция) (автор Ю.Н.Холопов). – М., 2002. – 96 с.
 3. Сольфеджио Теория музыки. Гармония. Программа для музыкальных вузов по специальности № 05 10 00 «Вокальное искусство» (Академическое пение) (авторы-составители Л.М. Масленкова, М.Г. Людько). – С-Пб., 2002. - 55 с.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. – М., 1986.
2. Андреев А. К истории европейской музыкальной интонационности; Ч.2. - Грегорианский хорал. – М.,2004.
3. Аронова Е. Графические образы музыки: культурологический, практический и информационно -технологический взгляды на современную музыкальную нотацию. – Новосибирск, 2001.
4. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1971.
5. Березовчук Л. Музыка и мы: Самоучитель элементарной теории музыки. – СПб., 1995.
6. Бражников М. Древнерусская теория музыки. – Л., 1972.
7. Браудо И. Артикуляция: О произношении мелодии. – Л., 1973.
8. Вахромеев В. Ладовая структура русских народных песен и ее изучение в курсе элементарной теории музыки. – М., 1968.
9. Вахромеев В. Элементарная теория музыки: учебное пособие. – М., 2007.
10. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио. – М., 2006.
11. Волконский А. Основы темперации. – М., 2003..
12. Дубинец Е. Знаки звуков: о современной музыкальной нотации. – Киев, 1999.
13. Исхакова-Вамба Р. Ангемитоника как музыкальная система. – М.. 1990.
14. Исхакова-Вамба Р. Тяготение – неумолимый ладовый закон. – Казань, 2002.
15. Кириллина М. Классический стиль в музыке XVIII- нач. XX века. Ч.2.; Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. - М., 2007.
16. Красинская Л. Элементарная теория музыки: учебное пособие. – М.. 2007.
17. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – 4-ое изд., доп. – М., 1991.
18. Курс теории музыки / Общ. ред. А. Л. Островского. – 2-ое изд. – Л., 1984.
19. Ладухин Н. Двухголосное сольфеджио в ключах «До». – М..1966.
20. Мазель Л. О природе и средствах музыки: теоретический очерк. –2-е изд. - М., 1991.

21. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М., 1976.
22. Ментюков А., Устинов А., Чельдиев С. Музыка. Электроника. Интонирование. – Новосибирск, 1994.
23. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. – М., 1988.
24. Назайкинский Е. Стиль и жанр: учебное пособие. – М., 2003.
25. Огарков Г. Изложение музыкального материала. – Р-на-Дону., 2009.
26. Скребкова-Филатова М. Фактура в музыке. Художественные возможности. Структура. Функции. – М., 1985.
27. Способин И. Элементарная теория музыки. – М., 1985.
28. Теплов Б. Психология музыкальных способностей // Избр. труды. – М., 1985.
29. Тюлин Ю. Натуральные и альтерированные лады. – М., 1971.
30. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. – М., 1976, 1977.
31. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М., 2006.
32. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М., 2001.
33. Холопова В. Мелодика: Научно-методический очерк. – М., 1984.
34. Холопова В. Музыкальный ритм. – М., 1980.
35. Холопова В. Теория музыки: Мелодика, ритмика, фактура, тематизм. – СПб., 2002.
36. Холопова В. Фактура. – М., 1979.
37. Шайхутдинова Д. Краткий курс элементарной теории музыки. – Р –на - Дону., 2008.

Музыкальная литература:

1. Алябьев А. Романсы и песни.
2. Бах И.С. Хоралы. «Хорошо темперированный клавир», I –II тт.
3. Бетховен Л. Избранные песни. Сонаты.
4. Бородин А. Фрагменты оперы «Князь Игорь».
5. Варламов А. Песни и романсы.
6. Гайдн Й. Песни. Сонаты.
7. Глинка М. Романсы. Фрагменты из опер.
8. Григ Э. Романсы и песни.
9. Гурилев А. Избранные романсы и песни.
10. Даргомыжский А. Романсы и песни.
11. Дебюсси К. Прелюдии для фортепиано.
12. Лист Ф. Песни.
13. Малер Г. Песни. Вокальные циклы.
14. Моцарт В. Песни. Сонаты. Фрагменты из опер.
15. Мусоргский М. Песни. Вокальные циклы. Фрагменты из оперы «Борис

- Годунов».
16. Прокофьев С. Мимолетности. Фрагменты оперы «Война и мир»; из балета «Ромео и Джульетта».
 17. Рахманинов С. Романсы.
 18. Римский-Корсаков Н. Романсы. Фрагменты из опер
 19. Свиридов Г. Романсы и песни.
 20. Чайковский П. Романсы. Фрагменты из опер; балетов.
 21. Шопен Ф. Мазурки. Ноктюрны. Прелюдии.
 22. Шостакович Д. Вокальные сочинения. 24 прелюдии и фуги. Симфония №14.
 23. Шуберт Ф. Песни. Вокальные циклы. Сонаты.
 24. Шуман Р. Романсы. Вокальные циклы.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Оборудование:

1. Учебный класс для групповых занятий, фортепиано, доска с изображением нотного стана.
2. Наличие у студентов нотных тетрадей, учебников и пособий по дисциплине «Теория музыки», канцелярских принадлежностей.
3. Наличие у педагога учебной литературы, методических пособий, необходимых для занятий.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В формировании вокалиста-профессионала важную роль играет цикл музыкально-теоретических дисциплин; и, безусловно, изучение предмета «Теория музыки» является необходимым курсом, начинающим теоретическую подготовку. Следует отметить непосредственную связь между освоением элементов теории музыки, развитием слуха и практическими навыками применения теоретических знаний. В этой связи необходимы межпредметные связи, позволяющие практическое освоение и закрепление многих теоретических навыков (в курсе сольфеджио, фортепиано).

Сложность преподавания курса «Теория музыки» связана с его объемом, многообразием тематики и направлений работы. Необходимо гибко сочетать теоретический материал и его практическое закрепление в системе инструктивных упражнений и задач, аналитических заданий, предлагаемых студентам для освоения. Рассмотрение теоретических проблем необходимо осуществлять на художественном музыкальном материале; возможно привлечение в рамках аналитической работы примеров из репертуара студентов по специальности. В связи с неровностью изначальной теоретической подготовки и с необходимостью разделения студентов на группы, следует предлагать для самостоятельной работы различные варианты заданий для подготовки, имеющие градации сложности.

Преподнесение теоретических знаний, выработка практических и аналитических навыков требует от педагога еженедельного контроля знаний студентов, периодического повторения важнейших положений отдельных тем на протяжении всего периода изучения предмета. В процессе обучения студенты должны овладеть не только навыками анализа отдельных структурных элементов музыкального языка, но и способностью к

обобщенному анализу музыкального произведения, определению характеристик составляющих его выразительных средств.

Ведение дисциплины «Теория музыки» опирается на групповые формы обучения. Вместе с тем, необходимо учитывать и индивидуальные возможности и подготовку студентов, уделяя внимание каждому из них и одновременно используя также совместные обсуждения изучаемых теоретических проблем в группе, технику тренажей, быстрые смены форм работы и заданий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

«Теория музыки» является одним из предметов, начинающих теоретическую подготовку студентов-вокалистов. Содержание дисциплины включает большой объем теоретических материалов, изложенных с разной степенью детализации; отдельные темы представлены подробно, структурно развернуты; другие же даны в самых кратких, свернутых представлениях. Студенты должны быть готовы к *качественному* освоению материалов разного уровня, учитывая постоянное использование полученных знаний в курсах других дисциплин (например, в курсе сольфеджио), и необходимость подготовки к изучению следующего теоретического курса (гармонии, анализа музыкальных произведений) на новом этапе обучения. Важной задачей для студентов должна быть необходимость систематизации полученных знаний, умение их использовать, соотносить, выстраивать во взаимосвязанные информационные блоки.

В процессе обучения важная роль принадлежит самостоятельной работе. Студентам необходимо обратить внимание на выполнение практических (письменных и упражнений на фортепиано) домашних заданий, чтение рекомендуемой учебной литературы. Теоретическая информация, преподнесенная на занятиях, должна быть тщательно проработана дома практически. Студенту необходимо играть на инструменте и анализировать звуковые элементы, построенные в тетради, нотные примеры, содержащиеся в учебнике. Следует подчеркнуть, что в процессе подготовки к занятиям студентам необходимо использовать фортепиано или другой музыкальный инструмент; вокалисты также могут пропеть некоторые задания, удобные для исполнения, голосом. Проигрывая или интонируя упражнения, нотные образцы, студенты осваивают теорию в активной слуховой и интонационной деятельности, что помогает формированию комплексных музыкально-теоретических и музыкально-практических представлений.