

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Колледж культуры и искусств

Рабочая программа учебной дисциплины

ОП.03 Элементарная теория музыки

специальность 53.02.03. Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

Инструменты народного оркестра

Квалификация выпускника: артист, преподаватель, концертмейстер

Форма обучения - очная

Нальчик, 2023

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Элементарная теория музыки разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Инструменты народного оркестра

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчик Мирощникова В.В., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт Шогенова Т.Н., преподаватель ККИ СКГИИ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Элементарная теория музыки

рекомендована на заседании ПЦК «Теория музыки»
Протокол №1 от «28» августа 2023г.

Председатель ПЦК Шувалова Э.А.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ».....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...	18

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины:

создание теоретико-практической базы для освоения сложного комплекса дисциплин профессионального цикла специальности «теория музыки».

Задачи дисциплины:

систематизация и детализация сведений о важнейших элементах музыкального языка;

освещение общих законов строения и функционирования музыкальной системы и отдельных ее составляющих;

историко-теоретическое изучение и практическое освоение ряда основных музыкально-теоретических понятий и явлений.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

ОП 1-9, ПК 1.1, 1.4, 2.2, 2.4.

уметь:

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, модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии), фактурного изложения материала (типов фактур), метроритма, музыкального синтаксиса;

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

знать:

свойства музыкальных звуков,

правила нотной записи,

понятия метра и ритма; звукоряда, лада и тональности; интервалов и аккордов; альтерации; отклонения и модуляции; тональной и модальной системы; мелодии; музыкального склада;

типы фактур; типы изложения музыкального материала;

общие законы музыкальной формы и элементы музыкального синтаксиса.

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.	Работать в коллективе, 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.
ПК1.1	Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).
ПК1.4	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. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.
---------------	--

Формой аттестации по учебной дисциплине является **экзамен**

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем дисциплины 108ч., 1-2 семестр;

аудиторных-72ч.

самостоятельных-36ч.

Форма отчетности – контрольная работа 1 семестр, **экзамен – 2 семестр.**

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
Объем дисциплины	108		
Аудиторные занятия	72	32	40
Самостоятельная работа	36	16	20
Вид контроля		к/у	экзамен

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Максимальная нагрузка	Количество часов	Часы на самостоятельную работу	Тематика	часы	Вид контроля	Сроки прохождения	Вид оценки
1	2	3	4	5	6	7	8
48	32	16	Первый семестр		Контроль-ные уроки.	декабрь	Итоговая
			1.Выразительные средства музыки. Жанр.	2			
			2.Метро-ритм.	10			
			3.Лад. Ладовые структуры	8			
			4.Интервалы.	10			
			5.Контрольный урок.	2	оценка		
60	40	20	Второй семестр		Контроль-ный урок. Экзамен	Март Декабрь	Итоговая
			1.Диатоника	4			
			2.Хроматика	6			
			3.Секвенции. Транспозиция.	2			
			4.Аккорды.	10			
			5.Родство тональностей отклонения. Модуляции.	2			
			6.Знаки сокращения нотного письма.	6			
			7.Мелодия. Музыкальный синтаксис.	4			

		8.Звук и его свойства. Фактура.	4			
		9.Экзаменационная работа.	2		июнь	ИТОГОВАЯ

Формы работы.

Формы работы по элементарной теории музыки в основном сводятся к следующему:

1. Объяснение педагогом теоретического материала.
2. Практическое закрепление теоретического материала (построение, определение элементов музыкальной речи, группировка и т.д.) на уроках и в домашних заданиях (письменно и устно).
3. Игра на фортепиано: аккордов, интервалов, ладов от звука и в тональности с разрешением и без разрешения.
4. Анализ элементов музыкальной речи.
5. Творческие задания различны по форме, это может быть ритмическая последовательность одноголосная или двухголосная мелодия на заданный ритм, интервал, аккорд и т.д. Это может быть и сочинение небольших пьес.

Содержание дисциплины

Выразительные средства музыки.

Жанр.

Музыка как вид искусства. Сравнить с другими видами искусства и выявить её особенности. Выразительные средства музыки. Рассказать о каждом с примерами из художественной литературы.

Жанр. Пути его формирования. Классификация жанров. Жанр – как выразительное средство.

Метр и ритм.

Определение метра. Метры сложные и простые. Понятие пульса. Определение размера. Размеры сложные и простые. Основные и особые виды ритмического деления длительности. Группировка длительностей в простых и

сложных размерах. Синкопа и её разновидности. Переменные размеры. Группировки в вокальной музыке. Связь метра, размера, ритмических фигур с жанрами. Выразительное значение метроритма.

Лад. Ладовые структуры.

Определение лада. Устойчивость, неустойчивость. Название ступеней лада. Понятия тяготения и разрешения.

Два основных лада. Строение мажорного лада. Его разновидности. Строение минорного лада. Его разновидности. Гамма. Тональность. Понятия параллельных, одноимённых, однотерцовых, энгармонически равных тональностей. Квинтовый круг. Лад, как выразительное средство.

Интервалы.

Определение интервалов. Названия интервалов. Качественная и количественная сторона интервалов. Увеличенные и уменьшенные интервалы. Энгармонизм интервалов. Обращение интервалов. Простые и составные интервалы. Обращение составных интервалов. Гармонические и мелодические интервалы. Консонирующие и диссонирующие интервалы. Устойчивость и неустойчивость интервала. Особенности разрешения неустойчивых интервалов в устойчивые. Две пары тритонов. Характерные интервалы. Интервал как средство выразительности.

Диатоника.

Понятие о диатонике. Виды тетрахордов (ионийский, дорийский, фригийский). Диатонические разновидности мажора и минора – ионийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский, локрийский. Пентатоника. Использование диатонических ладов.

Хроматика

Определение хроматики. Сравнить диатонику и хроматику. Диатонический и хроматический полутон. Диатонический и хроматический тон. Хроматические интервалы. Особенности разрешения хроматических

интервалов. Хроматическая гамма – определение и правила построения хроматической гаммы в мажоре и в миноре.

Секвенции

Определение секвенций. Классификация секвенций – диатонические (тональные) и модулирующие (по тональностям первой степени родства и на заданный интервал). Понятия – мотив, звено, шаг. Место секвенций в форме. Секвенция как приём развития тематического материала. Связь секвенций со стилем. Использование секвенций.

Траспозиция.

Определение. Четыре способа транспонирования – на интервал, ладовый способ, на хроматический полутон, посредством замены ключа. Использование траспозиции. Транспонирующие инструменты. Запись этих инструментов в партитуре.

Аккорды.

Классическое определение аккорда. Разновидности аккордов, в зависимости от количества звуков. Название тонов аккорда.

Классификация аккордов:

1. По фонизму – консонирующие и диссонирующие (наличие диссонирующего интервала).
2. Диатонические и хроматические (связь с диатонической или хроматической системами).
3. Устойчивые и неустойчивые (связь с функциональностью).

Трезвучия – четыре вида. Их интервальное строение и его особенности. Два вида обращений. Их названия и интервальный состав. Эпгармонизм увеличенного трезвучия и его обращений. Трезвучия в тональности. Два вида – главные и побочные. Причины такого деления. Функциональность побочных трезвучий. Обращения трезвучий и разрешение трезвучий с обращениями.

Септаккорды – семь видов. Главные и побочные септаккорды. Функциональность главных и побочных септаккордов. Обращение

септаккордов. Разрешение главных септаккордов: доминантсептаккорда, септаккорда второй ступени и септаккорда седьмой ступени. Разрешение побочных септаккордов с обращениями. Переход септаккорда с обращениями в другой септаккорд с его обращениями.

Нонаккорды. Виды нонаккордов (большой и малый). Неполный нонаккорд. Доминантнонаккорд, его структура и разрешение в тоническое трезвучие. Выразительная роль нонаккордов.

Родство тональностей

Взаимоотношение тональностей между собой. Первая степень родства тональностей – определение. Круг тональностей первой степени родства (отдельно для мажора и отдельно для минора).

Отклонения.

Определение отклонения. Круг тональностей, в которые можно отклониться. Способ отклонения. Как определить отклонение в мелодии. Выразительная роль отклонения. Место в форме.

Модуляция.

Определение модуляции. Отличие модуляции от отклонения. Круг тональностей, в которые можно совершить модуляции. Способ модулирования. Показатель модуляции в нотном тексте. Выразительная роль модуляции. Место в форме.

Мелизмы. Знаки сокращения нотного письма.

Определение. Происхождение. Основные виды мелизмов. Характеристика каждого вида мелизмов – форшлаг (долгий и короткий), мордент, группетто, трель. Использование мелизмов в музыке. Связать со стилем. Знаки сокращения нотного письма. Их графическое изображение.

Мелодия.

Мелодия как одно из выразительных средств. Определение. Основные виды мелодического рисунка (повтор звука, опевание звука, верхние и нижние вспомогательные, нисходящее, восходящее, волнообразное движение,

плавное и скачкообразное движение. Поступенное движение. Заполняемость скачка. Определение кульминации. Приёмы мелодического развития.

Музыкальный синтаксис.

Расчленённость музыкальной речи. Цезура и её признаки (паузы, остановка, повтор, новый материал). Понятие мотива, фразы. Период, предложение, каденция. Разновидности каденций. Разновидности периода.

Музыкальный слух и его свойства.

Звук как физическое явление. Музыкальный звук и его свойства – высота, длительность, громкость, тембр. Музыкальная система. Звукоряд. Октава. Диапазон. Регистры. Краткие сведения о происхождении нотного письма. Ключи «соль», «фа»,

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Конец первого семестра – итоговая оценка и тестовые задания.

Тестовые задания

1. Из скольких звуков образуется интервал:
Двух Трёх Четырёх
2. Какой интервал называется устойчивым:
Оба звука устойчивы
один звук устойчив
Оба звука неустойчивы
3. Какой из интервалов имеет семь ступеней:
Кварта Септима Секунда
4. Какой из интервалов имеет два с половиной тона:
Ч4 Б2 М7
5. Какой из интервалов гармонически равен Б3 :
Ув 5 ум 4 ув 7
6. Какой из размеров является сложным:
3/8 4/4 2/4
7. Какой из ритмов является внутридолевой синкопой:
8. Какая доля в размере 4/4 является относительно сильной:
Первая Вторая Третья
9. Какой из сложных размеров является смешанным:

	4/4	6/8	7/4
10. В каком ладу понижается шестая ступень:
Гармонический минор
Гармонический мажор
Мелодический минор
 11. Какая из ступеней считается главной:
Пятая Третья Вторая
 12. Какая из ступеней устойчива:
Пятая Шестая Вторая
 13. В какой тональности три диеза:
Фа мажор Ре минор Ля мажор
 14. Какой бемоль появляется третьим:
Си бемоль Ре бемоль Ля бемоль
 15. Какая из ритмических групп является ненормативной:

В конце второго семестра по данному предмету экзамен.

Экзаменационные требования:

Письменные.

1. Построить интервалы, аккорды от звука.
2. Определить интервалы, аккорды от звука.
3. Построить характерные интервалы и две пары тритонов в тональности с разрешением.
4. Построить от звука интервал и разрешить его во всех тональностях, где он есть.
5. Построить лад.
6. Определить лад и тональность.
7. Сделать группировку.
8. Построить хроматическую гамму.
9. Расшифровать мелизмы.
10. Построить хроматические интервалы с разрешением.
11. Сделать транспозицию.

Устный экзамен.

1. Теоретический вопрос.

2. Сыграть на фортепиано интервал с разрешением, аккордовую последовательность, лад.

3. Прочитать нотами – ступени в данной тональности, интервальную или аккордовую цепочку.

4. Анализ интервалов, аккордов, определение тональности.

Образец билета

1. Мелизмы.

2. Сыграть последовательность в ре мажоре:

T S 64 Д Д65 T S6 Д Д2 Т6

3. Сыграть фа минор натуральный, си минор мелодический.

4. Прочитать в ми мажоре ступени:

I – VII – IV – VI – V – II – I

5.а) В данных аккордах определить интервалы.

б) В данной мелодии определить тональность и лад.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для проведения аудиторных и самостоятельных занятий имеется стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, аудиоаппаратура, экран и видеоаппаратура (DVD плеер, телевизор). Для организации самостоятельной работы студентов имеется компьютерный кабинет с рабочими местами, обеспечивающими выход к информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным изданием по дисциплине и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием.

Библиотечный фонд укомплектован печатными основной и дополнительной учебной литературой по дисциплине, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. — М., 1986.
2. Афонина Н. Ритм. Метр. Темп. Временная организация в музыке. Пособие по теории музыки. — СПб., 2001.
3. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. М., 1983.
4. Курс теории музыки / Под ред. А.Л.Островского. — Л., 1978.
5. Музыкальная энциклопедия. Т. I-VI. — М., 1973-1982.
6. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. — Л., 1970

7. Способин И.В. Элементарная теория музыки. - М., 1985.
8. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре. — М., 1976.
9. «Упражнения по элементарной теории музыки» Афонина Н., Бабанина Т., Белкина С., Бинунская Н., Белянова Г., Васильева К., Гиндина М., Красногородцева Г., Тихонова Т., Фрейндлинг Г. — Л., 1986.
10. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. —М., 1973.
11. Холопова В. Музыкальный ритм. - М., 1980 (тема 2).
12. Холопова В. Фактура. - М., 1979 (тема 10).

Методические рекомендации преподавателям

Сложность предмета ЭТМ в его многосоставности, объёме, разнообразии тем. Изложение самой дисциплины должно сочетать в себе систематический и концентрический методы, что будет способствовать более прочному и качественному усвоению и закреплению в сознании учащихся пройденного материала.

Абсолютно необходимо, чтобы все изучаемые разделы дисциплины элементарной теории музыки не являлись для учащихся пустой абстракцией, а были бы прочно усвоены ими на слух в курсе сольфеджио. В целях более прочного и качественного усвоения материала желательно по всем темам, которые связаны с построением (интервалы, аккорды, лады) и с определением чаще проводить практические занятия не только в письменном, но и в устной форме.

1. Заставлять делать конспект лекций.
2. Перед игрой на инструменте заставлять в устной форме эти задания читать нотами.
3. Письменные задания давать в тональностях с большим количеством знаков, чем в игре.

4. При устном чтении называть ключевые знаки.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1. Сначала составить краткие конспекты по каждому учебному пособию, а затем по составленным конспектам составить реферат.

2. При составлении реферата обязательно приводить примеры.

3. Рефераты, составленные студентами, разбираются в классе.

Самостоятельная работа студентов

Первый семестр.

1. Найти примеры на разные жанры. 2 часа.

2. Ключи. 2 часа.

3. Одноименные, параллельные и однотерцовые тональности. 2 часа.

4. Переменные и смешанные размеры. 2 часа.

5. Характерные интервалы. 2 часа.

Второй семестр.

1. Пентатоника. Лад с двумя увеличенными секундами. 2 часа.

2. Хроматическая гамма. 2 часа.

3. Виды трезвучий и их образцы. 4 часа.

4. Мелодия и её особенности. 2 часа.

5. тональность первой степени родства. 2 часа.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
Уметь:	
<p>У1.ОК Анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения, анализировать муз.ткань с т.з. ладовой системы особенностей звукоряда</p> <p>(использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); фактурного изложения материала (типы фактур); типов изложения музыкального материала;</p>	<p>Владеет анализом нотного текста по всем параметрам: лада, фактуры, типам изложения муз.материала</p>
<p>У2 использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде;</p>	<p>Быстро и грамотно строит и играет все лады, интервалы, аккорды. Владеет навыком игры секвенций и последовательностей.</p>
Знать:	
<p>3.1. Понятие звукоряда и лада,интервалов и аккордов,диатоники и хроматики,отклонения и модуляции,тональной и модальной системы</p>	<p>Характеризует все элементы музыкального языка. Разбирается в диатонике, хроматике, отклонении и модуляциях, тональной и модальной системах.</p>
<p>3.2 типы фактур</p>	<p>Ориентируется в различных фактурах, знает их особенности.</p>
<p>3.3. Типы изложения музыкального материала</p>	<p>Различает и характеризует типы изложения муз.материала.</p>