

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

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

/ В. Х. Шарибов
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

ОП.04 Элементарная теория музыки

специальность 53.02.04 «Вокальное искусство»

Квалификация выпускника: артист - вокалист, преподаватель

Форма обучения - очная

Нальчик, 2023

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Элементарная теория музыки
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 53.02.04 «Вокальное
искусство»

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

Разработчик: Шогенова Т.Н., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт: Мирошникова В. В., преподаватель ККИ СКГИИ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 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...	14
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...	17

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»

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.

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

2. ОП 1-9 ПК 1.1. 1.4, 2.2, 2.4.

В результате прохождения дисциплины студент должен:

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:

- 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. 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 совершенства профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

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

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. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обучающихся

самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

108ч., 3-4 семестр;

аудиторных-72ч.

самостоятельных-36ч. Эк

Форма отчетности – контрольная работа, экзамен

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Элементарная теория музыки			
Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		3	4
Объем дисциплины	108 (72+36)	32	40
Аудиторные занятия	72	32	40
Самостоятельная внеаудиторная работа	36	16	20
Вид итогового контроля /итоговая, экзамен/		итоговая	экзамен

Содержание дисциплины

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Максимальная нагрузка на учащихся часах	Количество аудиторных работ	Самостоятельная работа
III семестр	108 часов (72+36)		
Введение		2	
1. Музыкальный звук		4	2
2. Метр Ритм Темп		10	4
3. Лад и тональность		10	4
4. Интервалы		4	6
Контрольный урок		2	
	Всего:	32	16
IV семестр			
5. Интервалы		10	6

/продолжение/			
6. Аккорды		8	7
7. Родство тональностей		2	
8. Хроматизм Внутриладовая альтерация		6	3
9. Мелодия. Элементы строения музыкальной речи		4	2
10. Транспозиция		4	1
11. Мелизмы Музыкальные термины		2	1
Повторение		2	
Контрольный урок		2	
	Всего:	40	20
	Итого:	72	36

Введение

Основные художественные закономерности музыки. Общая характеристика содержания других дисциплин теоретического цикла. Краткая характеристика содержания дисциплины элементарной теории музыки.

Тема 1. Музыкальный звук

Свойства звука. Современная двенадцатизвуковая равномерно темперированная октавная музыкальная система.

Краткие сведения о происхождении нотного письма. Три вида ключей: ключ **соль** /скрипичный/, ключ **фа** /басовый/, общее знакомство с ключом **до** /теноровый, сопрановый/.

Знаки альтерации. Слоговые и буквенные названия основных и альтерированных ступеней лада. Энгармонизм звуков. Диатонические и

хроматические полутоны и тоны. Запись длительности звуков и пауз. Вспомогательные знаки, изменяющие длительность нот /точка, лига, фермата/. Знаки сокращённого нотного письма. Правописание двухголосия и аккордов на нотном стане.

Тема 2. Метр Ритм Темп

Двухдольный и трёхдольный метр. Сильные и слабые метрические доли. Простой метр. Сложный метр. Определение ритма. Принцип чётного деления длительностей.

Такт, затакт, тактовая черта. Доли такта, размер. Простые, сложные, смешанные и переменные размеры. Группировка длительностей в простых и сложных размерах. Синкопа. Особые виды ритмического деления длительностей

/триоли, дуоли, квартоли, квинтоли и др./ Темп. Обозначение темпа. Музыкальные термины, обозначающие темп и характер исполнения. Значение темпа в музыке.

Тема 3. Лад и тональность

Значение лада. Общее понятие о ладе и его элементах.

Мажорный лад. Устойчивые и неустойчивые ступени лада. Тоника. Строение мажорной гаммы и название ступеней. Главные и побочные ступени лада. Мажор натуральный и гармонический.

Мажорные тональности. Квинтовый круг, таблица ключевых знаков. Минорный лад. Отличие минорной тоники от мажорной. 3 вида минора. Ступени гаммы, их названия. Квинтовый круг минорных тональностей, таблица ключевых знаков. Параллельные и одноимённые тональности.

Лады народной музыки /дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский/. Пентатоника.

Тема 4. Интервалы

Основные понятия об интервалах. Гармонический и мелодический вид интервала. Интервалы простые и составные. Ступеневая и тоновая величина

интервалов. Основные интервалы на ступенях натурального мажора и минора. Обращение интервалов.

Диатонические и хроматические интервалы. Энгармонизм интервалов. Консонирующие и диссонирующие интервалы. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Характерные интервалы гармонических ладов.

Разрешение диссонирующих интервалов. Тритоны натуральных и гармонических ладов. Голосоведение при разрешении интервалов. Построение любого интервала от заданного звука и в тональности.

Тема 5. Аккорды

Общее понятие об аккордах. Терцовый принцип образования аккордов, типы аккордов: трезвучия, септаккорды, нонаккорд. Трезвучия: мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное. Обращение трезвучий: сектаккорд и квартсектаккорд. Главные трезвучия лада. Разрешения субдоминантового и доминантного трезвучий и их обращений. Построение септаккордов на всех ступенях мажорного и минорного лада. Наиболее употребительные септаккорды. D₇ /У₇/ и его обращения с разрешениями. Вводные септаккорды /малый и уменьшенный/ и их разрешения. Септаккорд II ступени и его обращения. Два способа разрешения. Простейшие типы аккордовых последовательностей.

Построение пройденных аккордов от заданного звука с определением тональности и в заданной тональности.

Тема 6. Родство тональностей

Первая степень диатонического родства. Краткие сведения о модуляциях и отклонениях. Простейшие примеры тонального плана музыкальных произведений.

Тема 7. Хроматизм Внутрिलाдовая альтерация

Хроматизм. Хроматическая гамма. Правописание хроматической гаммы в мажоре и миноре. Внутрिलाдовая альтерация, альтерация как обострение тяготений неустойчивых ступеней лада. Возникновение в связи с этим хроматических интервалов. Разрешение их. Роль хроматизма в музыке.

Тема 8. Мелодия Элементы строения музыкальной речи

Мелодия как важнейшее средство реалистического музыкального искусства. Выразительность мелодий. Основные формы мелодического движения волнообразное движение, плавное движение и скачки. Приёмы мелодического развития: буквальное повторение, варьированное повторение, основанное на секвенции. Кульминация мелодического развития. Строение музыкальной речи. Различные музыкальные построения. Понятие о мотиве, фразе, периоде, предложении и о каденции в периоде. Гомофонный и полифонический склад. Динамические оттенки и их связь с мелодическим движением.

Тема 9. Транспозиция

Способы транспозиции. Применение транспозиции. Значение транспозиции в вокальном исполнительстве. Транспонирующие инструменты в симфоническом оркестре.

Тема 10. Мелизмы Музыкальные термины

Основные виды мелизмов: форшлаг, мордент, группетто, трель, арпеджио. Применение и расшифровка мелизмов. Главнейшие музыкальные термины, относящиеся к обозначению темпа, динамики, характера музыки.

С целью определения полноты и прочности знаний учащихся, умения применять полученные знания на практике, а также навыков самостоятельной работы с учебной литературой проводятся контрольные уроки и экзамены.

По окончании каждого семестра по предмету преподавателем выставляется итоговая оценка успеваемости учащегося на основании оценок текущего учёта знаний и контрольного урока.

При поведении контрольных уроков и экзамена по предмету предусматриваются ответы в устной и письменной форме. Письменная форма ответа проводится в учебное время, отведённое на изучение данного предмета /обычно в последнее занятие/ по учебному плану.

На устном контрольном уроке/ в конце III семестра/ учащийся должен:

1. дать краткое определение основных теоретических понятий;
2. продемонстрировать знание тональностей, умение играть гаммы разных видов /называя звуки/, устойчивые и неустойчивые /с разрешением/ ступени;
3. определить и построить /от звука и в тональности/ все диатонические интервалы, тритоны и характерные интервалы с разрешением; мажорное и минорное трезвучия с обращениями, главные трезвучия лада с обращениями и разрешением, D₇ с обращениями и разрешением;
4. определить в нотном тексте пройденные элементы музыкального языка /лад, тональность, интервалы, аккорды/.
5. При проведении экзамена /в конце IV семестра/ также предусматриваются ответы в письменной и устной форме.

Письменная работа состоит, в основном, из четырёх важнейших разделов:

1. построение различных гамм /включая и хроматическую/ - 2-3 примера;
2. построение и определение интервалов:
 - в ладу с разрешением диссонирующих и неустойчивых интервалов /4-5 примеров/;
 - от заданного звука с последующим определением тональности и разрешением интервалов /4-5 примеров/;
1. построение и определение аккордов:
 - в ладу с разрешением диссонирующих аккордов в тонику /4-5/;
 - от заданного звука с указанием тональности и разрешением диссонирующих аккордов /4-5/;
1. задание на группировку длительностей в простых и сложных размерах.

Устный ответ на экзамене, в основном, состоит из трёх разделов:

- определение основных понятий, содержащихся в программе;
- построение на фортепиано пройденных гамм, интервалов, аккордов как в тональностях, так и от заданного звука с определением тональности и разрешением /по 3-4 примера по каждому разделу/;

— анализ небольшого музыкального отрывка с указанием главной тональности, аккордов, структуры музыкальной темы, характера мелодического движения, ритмических особенностей.

Для подготовки ответа по билету отводится 15-20 минут. Практические задания на фортепиано выполняются во время ответа без подготовки.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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.

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 заставляя 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.

Темы и разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку	Количество часов	Форма контроля
1. Самостоятельная домашняя проработка основных теоретических понятий. 2. Письменное построение всех пройденных ладов, интервалов, аккордов.	36 часа: III семестр -16 ч. IV семестр -20 ч.	Педагогом - во время практических групповых занятий и в индивидуальном порядке.

1. Контроль за самостоятельной работой учащихся осуществляется педагогом регулярно во время практических групповых занятий и в индивидуальном порядке.
2. Во время самостоятельной работы закрепление новой темы учащимся необходимо начать с тщательной проработки теоретического материала. Разобравшись с теоретическими положениями, необходимо приступить к выполнению письменных упражнений /например, построению и разрешению интервалов или аккордов, записи различных ладов или группировке длительностей и т.д./.
3. Упражнения необходимо выполнять внимательно, аккуратно и грамотно.
4. Выполнив письменные упражнения, следует приступить к игре на фортепиано. Построенные интервалы, аккорды, лады в определённой

тональности необходимо затем построить и в других тональностях /вначале более близких, удобных, затем - с всё большим количеством ключевых знаков/. Такие упражнения помогают лучше освоить материал и способствуют развитию слуха.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. - М. 1986.
2. Вахромеев А. Элементарная теория музыки. - М. 1983.
3. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. - М. 1991
4. Далматов Н. Музыкальная грамота и сольфеджио. Вып. 1,2. -М. 1965
5. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. - М. 1953
6. Максимов С. Музыкальная грамота. - М. 1984
7. Островский А. Курс теории музыки. - Л. 1978
8. Способин И. Элементарная теория музыки. - М. 1985
9. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. - М. 1985
10. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки-М. 1973

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата
У1. Делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения	Делает элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения
У2. Анализировать ладовую систему музыкального текста	Анализирует ладовую систему музыкального текста
У3. Анализировать гармоническую систему музыкального произведения	Анализирует гармоническую систему музыкального произведения
У4. Определять тип фактурного изложения музыкального материала	Определяет тип фактурного изложения музыкального материала
У5. Использовать навыки владения музыкальным языком на клавиатуре и в письменном виде	Использует навыки владения музыкальным языком на клавиатуре и в письменном виде
З1. Лад, интервалы, аккорды, диатонику и хроматику	Знает лад, интервалы, аккорды, диатонику и хроматику