

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Нижегородское музыкальное училище (колледж)
имени М.А. Балакирева»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Элементарная теория музыки

специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство
по видам инструментов
Фортепиано,
Оркестровые струнные инструменты

Нижний Новгород
2023

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты»).

Организация-разработчик: ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева».

Разработчики:

Соколова Екатерина Юрьевна, преподаватель теоретических дисциплин ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»;

Чигринская Дарья Игоревна, преподаватель теоретических дисциплин ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»;

Климентова Любовь Сергеевна, председатель предметной цикловой комиссии «Теория музыки» ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева», кандидат искусствоведения

Шоронова Ирина Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева»

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Элементарная теория музыки

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. ОП.03 Элементарная теория музыки.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); фактурного изложения материала (типы фактур); типов изложения музыкального материала; использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; типы фактур; типы изложения музыкального материала;

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие **профессиональные компетенции (ПК)**:

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

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

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.

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие **общие компетенции (ОК)**:

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

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

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

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

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

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 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.

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие **личностные результаты (ЛР)**:

Активно применяющий полученные знания на практике.	ЛР 13
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.	ЛР 15
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте гармонии	ЛР 18
Развивающий творческие способности, обладающий образным мышлением, чувством стиля, развитым художественным вкусом.	ЛР 21

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Время изучения дисциплины – 1-2 семестры.
Итоговый контроль - экзамен

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	72
в том числе:	
лабораторные работы	
практические занятия	
контрольные работы	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Элементарная теория музыки

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2		4
Раздел 1. Звук	Содержание учебного материала		2
Тема 1.1 Музыка как вид искусства. Музыкальный звук и его качества.	Специфические особенности музыкального искусства: временная и звуковая природа. Звук как физическое явление. Механизм образования и восприятия звука. Качества музыкального тона (высота, длительность, громкость, тембр). Способы фиксации качеств музыкального тона в нотной записи. Обертоновый ряд.	2	
Тема 1.2 Музыкальный строй.	Виды музыкальных строев: пифагорейский, чистый, равномерно-темперированный. Энгармонизм в равномерно-темперированном строе.	2	**
Тема 1.3 Нотация.	Краткие сведения по истории нотации (реформа Гвидо Аретинского). Буквенная и слоговая системы обозначения звуков. Музыкальные ключи: скрипичный, басовый, ключи до (альтовый и теноровый). Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Звук»: 1. Строить обертоновый ряд избранных звуков 2. Сделать энгармоническую замену звука, тональности 3. Знакомые мелодии записать в теноровом и альтовом ключах до 4. В. Хвостенко Задачи и упражнения по ЭТМ: с.10 №5 (слоговые названия звуков заменить буквенными), с.9 №4 (буквенные названия звуков заменить слоговыми), с.7 №1 (перевести в нотную запись буквенные обозначения звуков в разных октавах).	2 4	
	Контрольная работа.	2	
Раздел 2. Ритм. Метр.	Содержание учебного материала		2
Тема 2.1 Ритм и метр в музыке.	Спектр длительностей европейской музыки (основное деление, особые виды ритмического деления). Соотношение понятий метра и ритма. Размеры: простые, сложные (в т.ч. сложные смешанные), переменные размеры. Ритм и метр в танцевальной музыке.	2	
Тема 2.2 Группировка.	Основные правила группировки и отступления от них. Группировка в вокальной музыке.	2	**
Тема 2.3 Темп в музыке.	Выразительная роль темпа в музыке. Темп рубато. Итальянские обозначения музыкального темпа. Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Ритм. Метр»: 1. Определить размер в музыкальных фрагментах (Хвостенко с. 59-67) 2. Сделать инструментальную группировку предложенной вокальной мелодии с текстом 3. Определить переменный размер (Хвостенко с. 77-79) 4. Продолжить и перевести ряд итальянских терминов, обозначающих быстрый темп, умеренный темп, медленный темп в музыке. 5. Записать предложенную длительность как триоль, квартоль, квинтоль и т.п.	2 4	
	Контрольная работа.	2	
Раздел 3. Лад.	Содержание учебного материала		2

Тема 3.1 Понятие о ладе и его элементах.	Устой и неустой, тоника. Звукоряд лада. Монодические лады ранней фольклорной музыки и грегорианского хорала. Важнейшие приемы подчеркивания устоя: опевание, повторность.	2	
Тема 3.2 Диатонические лады.	Диатоника. Диатонические семиступенные лады (лидийский, миксолийский, фригийский и др.), их развитие в условиях многоголосия. Пентатоника. Некоторые искусственные лады европейской музыки (целотонный или увеличенный лад, уменьшенный лад).	2	
Тема 3.3 Мажор и минор.	Тональные лады: мажор и минор. Их виды. Квинтовый круг тональностей. Ключевые знаки в тональностях. Развитие мажора и минора в музыке XIX и XX веков (мажоро-минор; параллельно-переменный лад, доминантовый лад).	2	
Тема 3.4 Ладовые функции мажора и минора.	Названия и характеристика ступеней. Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. Главные трезвучия мажора и минора (тоника, доминанта, субдоминанта). Определение тональности произведения. Тональности первой степени родства. Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Лад»: 1. Определение лада в музыке: Григ Песня Сольвейг (1 часть), Бородин Хор поселян из оперы «Князь Игорь», Пуччини ария Лю из оперы «Турандот», Дебюсси прелюдия «Паруса» 2. Построение звукорядов ладов народной музыки от определенного звука 3. Определение тональностей первой степени родства для исходной тональности 4. Определение ладовой структуры фольклорных мелодий (Андреева От примы до октавы, ч.3, с.20-21)	2 5	
	Контрольная работа.	2	
Раздел 4. Интервал	Содержание учебного материала		
Тема 4.1. Понятие и классификация интервалов	4.1. Общее понятие. Ступеневая и тоновая величина интервалов. Классификация интервалов. Эпгармонизм интервалов. Построение интервалов от звука вверх и вниз. Самостоятельная работа обучающихся. От данных звуков строить вверх и вниз диатонические интервалы – Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки. IV. 1. б) Письменные № 7; определять тоновую и ступеневую величины интервала, называемую нотами.	2 1	2 3
Тема 4.2. Интервалы в тональности.	Содержание учебного материала 4.2. Интервалы на ступенях мажора и минора. Разрешение консонансов и диссонансов в тональности. Характерные интервалы и тритоны в тональности с разрешением. Самостоятельная работа обучающихся. Составить таблицу консонансов и диссонансов на ступенях мажора и минора трех видов; в тональностях с 3-5 знаками выборочно письменно строить характерные интервалы и тритоны с разрешением.	2 1	2 3
Тема 4.3. Интервалы от звука.	4.3. Консонансы и диатонические диссонансы от звука с разрешением. Тритоны и характерные интервалы от звука с разрешением в различные тональности. Самостоятельная работа обучающихся. От белых и черных клавиш выборочно строить тритоны и характерные интервалы с разрешениями во все возможные тональности (обозначения тональностей – по буквенной системе); строить несовершенные консонансы и диссонансы от данных звуков вверх и вниз – Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки. IV. 4 Письменные № 1-3.	2 2	2 3
	Контрольная работа	2	3
Раздел 5. Аккорд	Содержание учебного материала		
Тема 5.1. Понятие и виды аккордов.	5.1. Структурная, фоническая и функциональная стороны аккорда. Строение трезвучий и септаккордов. Понятие аккордовых тонов. Самостоятельная работа обучающихся. Строить от белых и черных клавиш выборочно мажорные, минорные, уменьшенные и увеличенные трезвучия с обращениями, а также шесть основных видов септаккордов в основном виде.	3 1,5	2 3

Тема 5.2. Трезвучия с обращениями в ладу.	5.2. Общее представление о ладовых функциях аккордов. Ладовое разрешение аккордов доминантовой и субдоминантовой группы. Разрешение уменьшенного и увеличенного трезвучий.	4	2
	Самостоятельная работа обучающихся. В тональностях с 3-5 ключевыми знаками письменно строить ув. и ум. 3/5 с обращениями и разрешениями.	2	3
Тема 5.3. Септаккорды в ладу.	5.3. D7, VII7, II7 с обращениями и разрешениями. Общее представление о септаккордах других ступеней.	2	1,2
	Самостоятельная работа обучающихся. В тональностях с 3-5 ключевыми знаками письменно строить D7, VII7, II7 с обращениями и разрешениями.	1	3
Тема 5.4. Функциональные обороты в условиях диатоники.	5.4. Названия функциональных оборотов. Начальные приемы гармонического анализа.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Называть функциональные обороты в основных темах известных из курса музыкальной литературы сонат- Й. Гайдн Сонаты D-dur, e-moll; В.А. Моцарт Соната A-dur; Л. ван Бетховен Соната №8.	2	3
	Контрольная работа	2	3
Раздел 6. Хроматизм.	Содержание учебного материала		
Тема 6.1. Понятие хроматизма и альтерации.	6.1. Общее понятие. Виды хроматизма. Альтерированная и хроматические гаммы.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Письменно строить альтерированные и хроматические гаммы в тональностях с 3-5 знаками выборочно.	1	3
Тема 6.2. Хроматические интервалы.	6.2. Генезис, ступени и принципы разрешения хроматических интервалов. Энгармонические аналогии с диатоническими интервалами.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Письменно строить хроматические интервалы с разрешениями в тональностях с 3-5 знаками выборочно.	1	3
Тема 6.3. Аккорды в условиях хроматизма.	6.3. Сведения из истории музыки. Выразительный эффект. Понятие об альтерированных аккордах. Альтерация группы D. VI ³ / 5. «Неаполитанский» секстаккорд.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Письменно строить D7+5-5, VII7-3, VI ³ / 5, «Неаполитанский» секстаккорд в тональностях с 3-5 знаками выборочно.	1	3
Тема 6.4. Межтональная хроматика.	6.4. Понятие модуляции и отклонения. Техника выполнения отклонений. Определение отклонения и модуляции по мелодии.	1	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Определение отклонения и модуляции по мелодии – Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки. IX Устные №2 (1-19), 3 (1-12), 4 (1-15), 5 (1-10).	1,5	3
	Контрольная работа	2	3

Раздел 7. Транспозиция, секвенция.	Содержание учебного материала		
Тема 7.1. Понятие и способы транспозиции.	7.1. Общее понятие. Интервальный, ступеневый, ключевой способы транспонирования.	1	1
	Самостоятельная работа обучающихся. Транспонировать данные отрывки любым удобным способом в заданную тональность – Хвостенко В. Сборник задач и упражнений по элементарной теории музыки. XII. Мелодии для транспозиции.	0,5	3
Тема 7.2. Секвенция.	7.2. Общее понятие. Виды секвенций (тональная и модулирующая, мелодическая и гармоническая). Шаг секвенции.	1	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Секвенцировать данные мотивы и аккордовые обороты с разным шагом диатонически и хроматически.	0,5	3
Раздел 8. Знаки сокращения нотного письма.	Содержание учебного материала.		
Тема 8.1. Мелизмы.	8.1. Исторические сведения. Виды мелизмов и варианты их расшифровки: трель, группетто, форшлаг, мордент.	1	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Найти и правильно расшифровать мелизмы в программе по специальности.	0,5	3
Тема 8.2. Знаки сокращения нотного письма.	8.2. Виды реприз, вольты. Различные виды упрощения нотной записи.	1	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Найти знаки сокращения нотного письма и упрощения записи в программе по специальности.	1,5	3
	Контрольная работа	2	
Раздел 9. Мелодия.	Содержание учебного материала		
Тема 9.1. Мелодия. Интонация.	9.1. Общее понятие. Типы интонаций. Выразительность мелодии. Краткие исторические сведения.	1	1
	Самостоятельная работа обучающихся. Проанализировать тему полифонического произведения из программы по специальности или тему фуги из I тома ХТК И.С. Баха по выбору.	0,5	3
Тема 9.2. Строение мелодической линии.	9.2. Типы мелодических волн. Масштабно-синтаксические структуры.	1	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Проанализировать тему из пьесы по специальности или из ноктюрна Ф. Шопена по выбору.	0,5	3
Раздел 10. Период.	Содержание учебного материала		

Тема 10.1. Структура и типы периодов.	10.1. Общее понятие. Нормативный период. Другие типы периода.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Определить границы и охарактеризовать структуру, тип периода из произведения, исполняемого на специальности.	1	3
Тема 10.2. Каденции.	10.2. Определение. Роль каденции в периоде. Классификация каденций.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Охарактеризовать каденции в пьесе из программы по специальности.	1	3
Тема 10.3. Некоторые принципы анализа периода.	10.3. Музыкальный образ. Жанр. Стиль. Характер. Начальные аналитические приемы.	2	2
	Самостоятельная работа обучающихся. Дать жанрово-стилевую характеристику всем произведениям, исполняемым на специальности.	2	3
	Письменная экзаменационная работа	2	3
	ВСЕГО:	108	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретических дисциплин;

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска с нотным станом, наглядные пособия.

Технические средства обучения: проигрыватель компакт дисков, аудио, CD и MP3 диски, фортепиано и другие инструменты.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Е. Абызова Гармония: Учебник. – М., 2001
2. Б. Алексеев, А. Мясоедов Элементарная теория музыки. - М., 1986
3. М. Бонфельд Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки (1 часть). - М., 2003
4. Ю. Булучевский, В. Фомин Старинная музыка: Словарь. - М., 1996
5. И. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов Учебник гармонии. – М., 1987
6. Л. Красинская, В. Уткин Элементарная теория музыки. - М., 1983
7. Т. Крунтяева, Н. Молокова Словарь иностранных музыкальных терминов. - М.-СПб., 1996
8. Е. Леонова Полифоническое сольфеджио: Учебное пособие. - Л., 1990 (ноты)
9. Музыкальная энциклопедия. – М., 1982
10. И. Способин Элементарная теория музыки. - М., 1984
11. В. Хвостенко Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. - М., 1973

Дополнительные источники:

1. Г. Виноградов, Е. Красовская Занимательная теория музыки. - М., 1991
2. Н. Перельман В классе рояля. Короткие рассуждения. - М., 2011
3. Р. Шуман Жизненные правила для музыкантов. – М., 1959
4. Музыка и время. Мысли о современной музыке. – М., 1970
5. <http://www.kholopova.ru/>
6. opensespace.ru (раздел Академическая музыка)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (функциональная, модальная гармония); типов изложения музыкального материала (виды фактуры); - понимать обозначения, встречающиеся в нотном тексте; - использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде. <p>В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:</p> <p>основные понятия метра и ритма, звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, модуляции, тональной и модальной систем, типы фактуры, темповую терминологию.</p>	<p>Проверка самостоятельной работы обучающегося в классе, контрольные работы (6 работ за учебный год), экзаменационная письменная работа и устный ответ на экзамене по элементарной теории музыки.</p>