

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

для обучающихся по программам направления подготовки

53.03.03 «Вокальное искусство»
профиль «Академическое пение»

Разработчик:

кандидат искусствоведения, доцент

кафедры теории музыки и композиции Н.В. Перепич

1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов по освоению дисциплины «Теория музыки» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» и соответствующих рабочих программ.

Целью дисциплины служит формирование базового комплекса знаний об основных средствах музыкальной выразительности и элементах музыкального языка, музыкальном синтаксисе, выработка навыков осознанной работы с музыкальным текстом произведения, что необходимо для последующего освоения музыкально-теоретических и специальных дисциплин, и, в целом, для профессионального становления певца и педагога.

Достижению цели служит ряд следующих задач, освоение которых является обязательным условием прохождения итогового контроля:

- усвоение базового терминологического аппарата теории музыки;
- формирование чётких представлений об основных элементах музыкального языка;
- развитие комплексного восприятия элементов музыкальной ткани, способности оперировать ими устно и письменно, на слух и зрительно;
- создание прочной связи практического и теоретического уровней музыкального восприятия;
- создание методологической основы для самостоятельной работы с музыкальным текстом;
- развитие творческих способностей обучающихся.

«Теория музыки» изучается на первом курсе, в течение 1–2 семестра, завершается зачётом. Общая продолжительность курса, согласно учебному плану, – 108 часов, из них 70 – лекционные и практические занятия. В современных условиях одним из важнейших профессиональных требований к музыканту-исполнителю и педагогу является умение самостоятельно совершенствовать свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Иметь тетрадь для конспектирования лекций и нотную тетрадь для выполнения практических заданий;
2. Стремиться к стопроцентному посещению занятий;
3. Ежеженедельно закреплять тему дисциплины, используя формы индивидуальной работы;
4. Ежеженедельно выполнять практические задания.

В соответствии с учебным планом, курс теории музыки предполагает сочетание лекционных и практических занятий.

На *лекциях* преподаватель даёт общую характеристику рассматриваемого вопроса, излагает теоретический материал, раскрывает особенности исторической эволюции ведущих понятий, принципов музыкальной организации. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций:

1. Просмотреть конспект сразу после занятий. Пометить материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.

2. Работать самостоятельно, используя предлагаемую литературу.
3. При возникновении затруднений обратиться за помощью к преподавателю.

Практические задания – письменные и за фортепиано – имеют целью усвоение проблематики курса, конкретизацию её в следующих формах работы, представленных в различных учебных пособиях (Фридкин, Вахромеев, Афонина):

1. Перевод в нотную запись буквенных обозначений и наоборот;
2. Построение обертонового звукоряда от заданного тона;
3. Построение диатонических и хроматических тонов и полутонов;
4. Выполнение энгармонической замены звука;
5. Запись мелодии в определённом ключе;
6. Транспонирование мелодии;
7. Определение размера, метроритмических особенностей предложенной мелодии;
8. Группировка длительностей в простых размерах;
9. Группировка длительностей в сложных и смешанных размерах;
10. Группировка длительностей в переменных размерах;
11. Группировка длительностей в вокальной музыке;
12. Перевод итальянских обозначений темпа и характера исполнения на русский язык;
13. Построение простых и составных интервалов от звука;
14. Определение выписанных гармонических и мелодических интервалов;
15. Обращение интервала, построенного от звука;
16. Разрешение интервала, построенного от звука;
17. Построение интервала в определённой тональности;
18. Поиск диатонических и характерных интервалов в тональности и их разрешение;
19. Построение аккорда от звука;
20. Обращение аккорда, построенного от звука;
21. Разрешение аккорда, построенного от звука;
22. Определение аккордов, данных в нотной записи;
23. Построение, обращение и разрешение аккордов в заданной тональности;
24. Построение аккордовой последовательности по данной цифровке;
25. Запись цифровкой данной в записи аккордовой последовательности;
26. Гармонический анализ фрагмента инструментальной или вокальной музыки;
27. Определение тональности по ключевым знакам;
28. Построение различных звукорядов от звука и в тональности;
29. Работа с кварто-квинтовым кругом, определение параллельных, одноимённых, однотерцовых тональностей, энгармонически равных тональностей;
30. Определение степени родства тональностей;
31. Определение вида звукоряда в предложенной мелодии;
32. Определение хроматизмов и альтераций в музыкальном фрагменте;
33. Построение хроматической гаммы;
34. Определение отклонения и модуляции во фрагменте;
35. Анализ особенностей мелодии, синтаксический разбор;
36. Запись и расшифровка мелизмов;
37. Сочинение мелодий для закрепления знаний по темам «интервалы», «мелодия», «отклонение и модуляция», «мелизмы», «хроматизм и альтерация», «структура музыкальной речи»

3. Формы самостоятельной работы

При изучении дисциплины «Теория музыки» предполагаются следующие виды самостоятельной работы обучающихся:

- 1) Выполнение практических заданий:

- письменные упражнения;
игра на фортепиано;
анализ элементов музыкальной речи в нотах;
выполнение творческих заданий;
поиск примеров по пройденной теме в музыкальных произведениях.
Осуществляется профессионально только на базе освоенных теоретических знаний.
Это обуславливает значимость последующих форм работы.
- 2) Работа с конспектом лекции – чтение, проблемный анализ, формулирование вопросов, пересказ;
 - 3) Работа со словарями и справочниками;
 - 4) Поисковая деятельность в сети Интернет, обработка полученной информации;
 - 5) Составление таблиц;
 - 6) Подготовка к письменной или устной контрольной работе;
 - 7) Подготовка сообщений.

Формат сообщения подразумевает индивидуальное внутриаудиторное выступление с дополнительным теоретическим материалом, освоенным самостоятельно. Сообщение носит локальный характер, расширяющий представление об изучаемой теме, и основывается на проработке конкретной литературы, не предполагая серьёзного исследовательского компонента.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение дисциплины «Теория музыки» заканчивается зачётом в конце 2 семестра. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, в период внутрисеместровых аттестаций и контрольного урока в конце 1 семестра.

Стабильное посещение занятий, выполнение всех заданий в срок и получение высоких баллов в ходе текущего контроля являются факторами, влияющими на итоговый результат.

При подготовке к зачёту нужно опираться на знания, полученные в ходе освоения курса, а также конспекты и перечень выполненных практических заданий.

Итоговый контроль по теории музыки осуществляется в виде устного опроса по темам курса и письменной контрольной работы, в ходе которой выявляется уровень освоения дисциплины.

Контрольные вопросы по курсу «Теория музыки» (для устного опроса/тестирования)

1. Виды звуков
2. Свойства звука
3. Натуральный (обертоновый) звукоряд
4. Перечислите названия октав.
5. Музыкальный строй и его виды.
6. Тон и полутон
7. Эпгармонизм
8. Обозначения ступеней по буквенной системе
9. Обозначение октав при записи звуков по буквенной системе
10. Музыкальные ключи
11. Знаки увеличения длительности звука
12. Знаки сокращения нотного письма
13. Акколада

14. Вольта
15. Метр
16. Ритм
17. Строгое (основное) деление длительностей
18. Метрический акцент
19. Размер
20. Такт
21. Затакт
22. Виды размеров
23. Синкопа, ее виды
24. Приметы синкопы в нотном тексте
25. Группировка нот
26. Группировка нот в простых размерах
27. Группировка нот в сложных и смешанных размерах
28. Отличия в группировке вокальной и инструментальной музыки
29. Темп, основные группы темпов, назвать итальянские обозначения с переводом
30. Что такое метроном, кем и когда изобретен?
31. Назовите музыкальные термины, обозначающие темповые колебания (ускорение и замедление).
32. Назовите музыкальные термины, уточняющие характер исполнения.
33. Агогика
34. Рубато
35. Интервалы гармонические и мелодические
36. Интервалы простые и составные
37. Качественная и количественная величина интервалов
38. Обращения интервалов
39. Интервалы на ступенях гармонического мажора и минора
40. Консонанс
41. Диссонанс
42. Акустическое разрешение интервала
43. Ладовое разрешение интервала
44. Лад. Классификация. Монотоникальные и октавные лады.
45. Ангемитонный и гемитонный звукоряд
46. Ступени лада. Названия. Функции
47. Семиступенные диатонические звукоряды
48. Пятиступенные диатонические звукоряды
49. Симметричные звукоряды
50. Тональность. Виды мажора и минора
51. Кварто-квинтовый круг
52. Энгармонически равные тональности
53. Параллельные тональности
54. Одноименные и однотерцовые тональности
55. Аккорд. Трезвучия и обращения
56. Трезвучные аккорды в ладу: функциональность
57. Септаккорды от звука
58. Септаккорды в ладу: строение и разрешение
59. Родство тональностей
60. Хроматизм и альтерация
61. Транспозиция
62. Отклонение и модуляция
63. Схема модуляционного перехода в тональности 1-2 степени родства
64. Мелодия. Виды мелодического движения

65. Типы кульминации
66. Виды неаккордовых звуков
67. Цезуры и каденции
68. Музыкальный синтаксис
69. Мелизмы

Перечень основных тем для составления письменных контрольных заданий по курсу «Теория музыки»

1. Музыкальный звук. Обертоновый звукоряд
2. Метр, ритм, темп
3. Лад и тональность
4. Интервалы
5. Созвучия и аккорды
6. Родство тональностей
7. Хроматизм, альтерация
8. Мелодия, мелодический рисунок
9. Структура музыкальной речи

Формы заданий, составляющих письменную работу

1. Перевод в нотную запись буквенных обозначений и наоборот;
2. Построение обертонового звукоряда от заданного тона;
3. Построение диатонических и хроматических тонов и полутонов;
4. Выполнение энгармонической замены звука;
5. Запись мелодии в определённом ключе;
6. Транспонирование мелодии;
7. Определение размера, метроритмических особенностей предложенной мелодии;
8. Группировка длительностей в простых размерах;
9. Группировка длительностей в сложных и смешанных размерах;
10. Группировка длительностей в переменных размерах;
11. Группировка длительностей в вокальной музыке;
12. Перевод итальянских обозначений темпа и характера исполнения на русский язык;
13. Построение простых и составных интервалов от звука;
14. Определение выписанных гармонических и мелодических интервалов;
15. Обращение интервала, построенного от звука;
16. Разрешение интервала, построенного от звука;
17. Построение интервала в определённой тональности;
18. Поиск диатонических и характерных интервалов в тональности и их разрешение;
19. Построение аккорда от звука;
20. Обращение аккорда, построенного от звука;
21. Разрешение аккорда, построенного от звука;
22. Определение аккордов, данных в нотной записи;
23. Построение, обращение и разрешение аккордов в заданной тональности;
24. Построение аккордовой последовательности по данной цифровке;
25. Запись цифровкой данной в записи аккордовой последовательности;
26. Гармонический анализ фрагмента инструментальной или вокальной музыки;
27. Определение тональности по ключевым знакам;
28. Построение различных звукорядов от звука и в тональности;
29. Работа с кварто-квинтовым кругом, определение параллельных, одноимённых, однотерцовых тональностей, энгармонически равных тональностей;
30. Определение степени родства тональностей;

31. Определение вида звукоряда в предложенной мелодии;
32. Определение хроматизмов и альтераций в музыкальном фрагменте;
33. Построение хроматической гаммы;
34. Определение отклонения и модуляции во фрагменте;
35. Анализ особенностей мелодии, синтаксический разбор;
36. Запись и расшифровка мелизмов;
37. Сочинение мелодий для закрепления знаний по темам «интервалы», «мелодия», «отклонение и модуляция», «мелизмы», «хроматизм и альтерация», «структура музыкальной речи»

Практические задания

Реализуются в следующих формах: упражнения на фортепиано, устное собеседование по пройденным темам с опорой на музыкальный материал, анализ (гармонический, мелодический, синтаксический). Выполнение всех текущих практических заданий по теории музыки. В проблемных случаях (большое количество пропусков, невыполнение учебного плана, недостаточность профессионального уровня подготовки в течение семестра и т.д.) часть практических заданий выносится на зачёт.

Требования к зачёту в конце 2 семестра:

1. Выполнение письменной работы из заданий по основным темам курса
2. Выполнение практического задания за инструментом

Примерный образец письменной контрольной работы

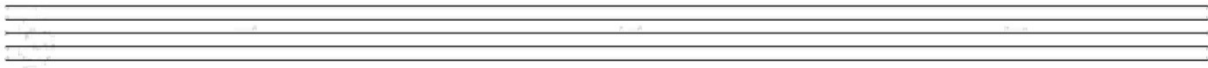
1. Сгруппировать длительности, проставить тактовые черты:

2. Транспонировать мелодию на м3 вниз:

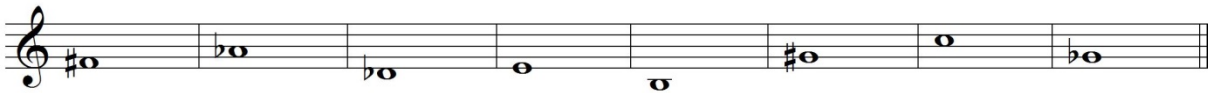
3. Записать звукоряды:
фригийский от g

хроматическая гамма A-dur

4. Построить интервалы и аккорды от звука вверх:

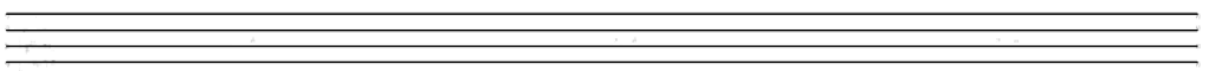

Ув₅₃ мб Б₆₄ ув₄ М₆ м7 УМ₅₃ ч5

5. Определить и разрешить интервалы и аккорды:

6. Построить последовательность в тональности h-moll:

Список рекомендуемой литературы

1. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки / В. А. Вахромеев. – М. : Музыка, 2012. – 254 с.
2. Красинская, Л. Э. Элементарная теория музыки [учебное пособие] / Л. Э. Красинская, В. Ф. Уткин. – М. : Музыка, 2014. – 332 с.
3. Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания: художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв. [Электронный ресурс]: учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов. – 2-е изд., стер. – Электронная книга. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2010. – 429 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/1975/> .
4. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / А. И. Демченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 144 с.
5. Упражнения по теории музыки [учебное пособие] / авт.-сост. Н. Ю. Афонина, Т. Е. Бабанина, С. И. Белкина, [и др.]. – Москва : Композитор, 2002. – 260 с.
6. Холопова В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: учебное пособие / В. Н. Холопова. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2010. – 368 с.
Холопова В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Холопова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 376 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/134414/#1>.
7. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс]: учебник / И. В. Способин ; под ред. Е. М. Двоскина. – 10-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. – 224 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/126848/#3>.
8. Элементарная теория музыки: письменные упражнения по группировке длительностей: учебное пособие / И. А. Русяева. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 60 с.
Элементарная теория музыки. Письменные упражнения по группировке длительностей [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Русяева. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – 60 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/113184/#1>.