

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
теории музыки и композиции
Найко Н.М.

«24» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»

Профиль Академическое пение

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1	2		
3	108	38	36	34	-	зачёт

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 659 от 14.07.2017.

Рабочая программа дисциплины актуализирована и утверждена на заседании кафедры «26» мая 2022 г., протокол № 11.

Разработчик:

кандидат искусствоведения, доцент

кафедры теории музыки и композиции Н.В. Перепич

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

кандидат искусствоведения, профессор Н.М. Найко

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

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.

1.2 Задачи:

- 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.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Теория музыки» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 1–2 семестров в объеме 70 часов лекционных и практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 2 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции ФГОС ВО 3++	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Знать: – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; Уметь: – применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; – различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; Владеть: – профессиональной терминологией;
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения	Знать: – виды и основные функциональные группы аккордов;

внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	
--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	1	2	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	70
лекционных	18	17	35
практических	18	17	35
Самостоятельная работа (всего)	18	20	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	-	зачёт	-
Общая трудоёмкость, час	54	54	108
ЗЕ	1,5	1,5	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Введение	Теория музыки. Исторический аспект становления и развития. Задачи курса теории музыки, краткая характеристика содержания предмета. Связь теории музыки с другими дисциплинами.	ОПК-1
Музыкальный звук. Обертоновый звукоряд	Три категории звуков. Свойства и качества звуков. Обертоновый звукоряд. Музыкальная система, звукоряд. Слоговое и буквенное обозначение звуков. Регистр, диапазон. Музыкальный строй. Темперация, альтерация, хроматический и диатонический тон и полутон. Общая характеристика этапов развития музыкальной нотации. Музыкальные ключи. Правописание двухголосия, трёхголосия, хоровой четырехголосной фактуры. Знаки сокращения нотного письма.	ОПК-1
Метр, ритм, темп	Обозначение длительностей, основное и произвольное их деление. Разновидности метра. Классификация размеров. Схемы дирижирования. Синкопа. Выразительные возможности ритмических рисунков, связь ритма с жанром. Классификация темпов, их связь с музыкальными	ОПК-1

	образами. Группировка длительностей в простых, сложных и смешанных размерах. Группировка длительностей в вокальной музыке.	
Лад и тональность	Общее понятие лада, устойчивость, неустойчивость, тяготение, тоника. Диатоника. Звукоряд, виды звукорядов. Разновидности мажора и минора. Семиступенные диатонические лады, олиготоника, пентатоника, переменные лады, целотоновая гамма, гамма Римского-Корсакова. Тональность. Квинтовый круг тональностей. Параллельные, одноименные, однотерцовые, энгармонически равные тональности.	ОПК-1 ОПК-6
Интервалы	Понятие интервала. Название, ступеневая и тоновая величина. Виды интервалов (мелодические, гармонические; простые, составные; консонансы, диссонансы). Увеличенные и уменьшенные интервалы. Обращение интервалов. Интервалы в ладу, диатонические и характерные. Устойчивые и неустойчивые интервалы, ладовое разрешение интервалов. Энгармонизм. Выразительное значение интервалов в музыке.	ОПК-1 ОПК-6
Созвучия и аккорды	Созвучия, их природа. Кластер и аккорд. Консонизирующие и диссонизирующие аккорды. Аккорд терцовой и нетерцовой структуры. Название тонов в аккорде. Типы трезвучий, их обращения. Классификация септаккордов, обращения, их структура и обозначение. Аккорды в ладу. Главные и побочные трезвучия лада. Разрешение побочных трезвучий. Главные и побочные септаккорды лада, их разрешения. Энгармонизм аккордов.	ОПК-1 ОПК-6
Родство тональностей	Степени родства тональностей. Тональный план. Типы тональных соотношений: отклонение, модуляция, сопоставление.	ОПК-1 ОПК-6
Хроматизм, альтерация	Понятия хроматизма, ладовой альтерации. Правописание хроматической гаммы. Хроматические интервалы. Альтерированные аккорды доминантовой и субдоминантовой группы.	ОПК-1
Мелодия	Понятие мелодии. Вокальная и инструментальная мелодия. Строение мелодической линии. Виды мелодического рисунка. Неаккордовые звуки, мелизмы. Секвенция, виды секвенции. Кульминация. Значение мелодии в фактуре. Виды фактуры. Транспозиция, её способы.	ОПК-1 ОПК-6
Структура музыкальной речи	Строение музыкальной речи. Цезура. Мотив, фраза, предложение, период, каденция.	ОПК-1 ОПК-6

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Практические занятия	СРС	Всего часов
1 семестр				
Введение	2	-	-	2
Музыкальный звук. Обертоновый звукоряд	3	3	4	10
Метр, ритм, темп	5	5	5	15
Лад и тональность	4	4	4	12
Интервалы	4	6	5	14
итого за 1 семестр	18	18	18	54
2 семестр				
Созвучия и аккорды	4	6	5	15
Родство тональностей	3	3	4	10
Хроматизм, альтерация	4	2	3	10
Мелодия	3	3	4	10
Структура музыкальной речи	3	3	4	10
итого за 2 семестр	17	17	20	54
ВСЕГО	35	35	38	108

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
Введение	-	-
Музыкальный звук. Обертоновый звукоряд	Обертоновый звукоряд. Слоговое и буквенное обозначение звуков. Темперация, альтерация, хроматический и диатонический тон и полутон. Музыкальные ключи. Знаки сокращения нотного письма. Выполнение письменных упражнений, анализ музыкальных примеров.	3
Метр, ритм, темп	Группировка длительностей в простых, сложных и смешанных размерах. Группировка длительностей в вокальной музыке. Выполнение письменных упражнений, анализ музыкальных примеров.	5
Лад и тональность	Разновидности мажора и минора. Семиступенные диатонические лады, олиготоника, пентатоника, переменные лады, целотоновая гамма, гамма Римского-Корсакова. Тональность. Выполнение письменных упражнений, анализ музыкальных	4

	примеров.	
Интервалы	Простые и составные интервалы. Обращение интервалов. Интервалы в ладу, диатонические и характерные. Устойчивые и неустойчивые интервалы, ладовое разрешение интервалов. Энгармонизм. Выразительное значение интервалов в музыке. Выполнение письменных упражнений, анализ музыкальных примеров.	6
Созвучия и аккорды	Трезвучия, их обращения. Классификация септаккордов, обращения, их структура и обозначение. Аккорды в ладу. Главные и побочные трезвучия лада. Главные и побочные септаккорды лада, их разрешения. Выполнение письменных упражнений, анализ музыкальных примеров.	6
Родство тональностей	Поиск родственных тональностей и общих аккордов. Анализ тональных планов, типов тональных соотношений: отклонение, модуляция, сопоставление.	3
Хроматизм, альтерация	Построение хроматической гаммы. Хроматические интервалы. Альтерированные аккорды доминантовой и субдоминантовой группы. Выполнение письменных упражнений, анализ музыкальных примеров.	2
Мелодия	Анализ мелодии в музыкальных произведениях. Сочинение мелодий разных типов. Выполнение письменных упражнений.	3
Структура музыкальной речи	Синтаксический анализ музыкальных построений. Сочинение каденций, построений согласно заданным параметрам.	3

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Способин, Игорь Владимирович. Элементарная теория музыки : [учебник для музыкальных школ и училищ] / Игорь Владимирович Способин. — Москва : Кифара, 2010. — 182 с. : ил., нот. мяг. — Текст : непосредственный.
2. Способин, Игорь Владимирович. Элементарная теория музыки : учебник / Игорь Владимирович Способин. — 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>.
3. Русяева, Ирина Анатольевна. Элементарная теория музыки. Письменные упражнения по группировке длительностей : учебное пособие / Ирина Анатольевна Русяева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. — 60 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/157436/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.
4. Русяева, Ирина Анатольевна. Элементарная теория музыки. Устные и письменные тесты : учебно-методическое пособие / Ирина Анатольевна Русяева. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 48 с. — (Учебники для вузов.

Специальная литература) — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/151845/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

6.1. Дополнительная литература

1. Вахромеев, Варфоломей Александрович. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] : учебник для музыкальных училищ и вечерних школ общего музыкального образования / Варфоломей Александрович Вахромеев. — 3-е изд. — Москва; Москва : Музгиз, 1961. — 247 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=3077.
2. Вахромеев, Варфоломей Александрович. Элементарная теория музыки [Текст] : [учебник для детских музыкальных школ, музыкальных училищ и вечерних школах общего музыкального образования] / Варфоломей Александрович Вахромеев. — Москва; Москва : Музыка, 2012. — 254 с. : ил., нот.
3. Демченко, Александр Иванович. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа [Текст] : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Александр Иванович Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2018. — 144 с. : мяг. — (Бакалавр. Специалист. Магистр) .

Демченко, Александр Иванович. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа : учебник для вузов: 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, 2020. — 144 с. — (Высшее образование) . — URL: <https://urait.ru/viewer/teoriya-i-istoriya-muzyki-konceptionnyy-metod-analiza-455425#page/1> (дата обращения: 28.12.2020). — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. ISBN 978-5-534-07058-3. — Текст : электронный.

4. Красинская, Лия Эммануиловна. Элементарная теория музыки [Текст] : для учащихся теоретических отделений музыкальных училищ: [учебное пособие] / Лия Эммануиловна Красинская. — Москва : Музыка, 2014. — 332 с. : нот.: мяг.
5. 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/> .
6. Кудряшов, Андрей Юрьевич. Теория музыкального содержания :художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв. [Текст] : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / Андрей Юрьевич Кудряшов. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2006. — 432 с. : тв. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .
7. 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>.

8. Холопова, Валентина Николаевна. Теория музыки [Электронный ресурс] : мелодика, ритмика, фактура, тематизм: учебное пособие / Валентина Николаевна Холопова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010. — 368 с. : ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.action.s.document&fDocumentId=3143.

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.

Журналы

Вестник музыкальной науки

MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыковедение

Научный вестник Московской консерватории

Opera Musicologica (Музыковедческие труды)

Проблемы музыкальной науки

Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)

Газеты

Музыкальное обозрение

6.2. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. <http://belcanto.ru/six.html>
2. <http://www.music-dic.ru/index-music-enc/slovar-r.html>
3. <http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html>
4. Материалы из Википедии – свободной энциклопедии (Портал «Музыка») режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki>
5. <http://notes.tarakanov.net/>
6. <http://www.notarhiv.ru/vokal.html>
7. <https://www.music-theory.ru/index.php?lang=ru>
8. <https://www.musictheory.net/lessons>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенные роялями, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы;

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru,

WinRAR, АИБС AbsOtheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Опера, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip