

Министерство образования Республики Беларусь
Учебно-методическое объединение по педагогическому образованию

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра
образования Республики Беларусь
_____ А.И. Жук

Регистрационный № ТД-_____/тип.

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

**Типовая учебная программа по учебной дисциплине
для специальности**

1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография

СОГЛАСОВАНО

Председатель учебно-методического
объединения по педагогическому
образованию

_____ П.Д. Кухарчик

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления высшего
образования Министерства образования
Республики Беларусь

_____ С.И. Романюк

Проректор по научно-методической
работе государственного учреждения
образования «Республиканский институт
высшей школы»

_____ И.В. Титович

Эксперт-нормоконтролер

Минск 2013

СОСТАВИТЕЛЬ:

Н.В. Бычкова, преподаватель кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат искусствоведения

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра художественного творчества и продюсерства факультета искусств Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова»;

Р.И. Сергиенко, профессор кафедры теории музыки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», доктор искусствоведения, профессор

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 11 от 6 мая 2013 г.);

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 4 от 24 мая 2013 г.);

Научно-методическим советом по эстетическому образованию учебно-методического объединения по педагогическому образованию (протокол № 5 от 30 мая 2013 г.)

Ответственный за редакцию: Н.В. Бычкова

Ответственный за выпуск: Н.В. Бычкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность изучения учебной дисциплины «Основы музыкальной грамоты»

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Основы музыкальной грамоты» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования первой ступени по специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография».

Основы музыкальной грамоты в профессиональной подготовке будущих педагогов-музыкантов – базовая учебная дисциплина, объединяющая основные учебные дисциплины музыкально-теоретического цикла. В процессе изучения учебной дисциплины студенты получают обобщенные систематизированные знания по основным разделам теоретического музыкознания – теории музыки, гармонии, полифонии и анализа музыкальных произведений, а также практические умения и навыки (подбора аккомпанемента к песне, гармонизации мелодии, музицирования и сочинения на основе различных форм работы, вербальной интерпретации музыкального произведения в жанре педагогического рассказа), необходимые им в дальнейшей успешной профессиональной деятельности в качестве педагога-музыканта в школе.

Преподавание учебной дисциплины «Основы музыкальной грамоты» опирается на современные достижения науки и образовательной практики – исследования ведущих музыковедов (Е.В. Назайкинского, Ю.Н. Холопова, В.Н. Холоповой, В.С. Ценовой и других), в том числе – на авторскую методику работы над необходимыми для успешной профессиональной деятельности педагога-музыканта в школе навыками вербальной интерпретации музыкального произведения, предложенную кандидатом педагогических наук И.П. Марченко.

Учебная дисциплина «Основы музыкальной грамоты» состоит из четырех разделов: «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных произведений».

Цель учебной дисциплины – формировать основы музыкально-художественного мышления будущего педагога-музыканта.

Задачи учебной дисциплины:

- дать студентам систематизированные знания в области основополагающих музыкально-теоретических учебных дисциплин – теории музыки, гармонии, полифонии и анализа музыкальных произведений;
- сформировать категориальный музыкально-теоретический аппарат;
- выработать аналитические навыки на основе понимания жанровых, стилевых и стилистических особенностей

музыкальных произведений композиторов различных исторических периодов и национальных школ;

- развить практические навыки музицирования, импровизации и сочинения на основе различных форм работы;
- содействовать расширению музыкального кругозора студентов;
- создать основу для самостоятельного изучения разнообразных явлений музыкального искусства.

Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами специальности

Название учебной дисциплины, изучение которой связано с учебной дисциплиной «Основы музыкальной грамоты»	Перечень актуализируемых на занятиях по «Основам музыкальной грамоты» комплексов знаний, формируемых на других учебных дисциплинах
История музыки	Практическое использование в анализе музыкальных произведений теоретических знаний о стилевых особенностях музыки различных исторических периодов, национальных школ и конкретных композиторов.
Методика музыкального воспитания	Практическое использование методов организации музицирования и различных видов музыкальной деятельности на уроках музыки.
Музыкальная информатика	Практическое использование обучающих мультимедийных музыкальных программ, нотных редакторов, программ технической обработки музыкальных данных при освоении отдельных тем учебной дисциплины, применение программы Microsoft PowerPoint для создания мультимедийных презентаций по отдельным темам учебной дисциплины.

Требования к освоению учебной дисциплины

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины «Основы музыкальной грамоты» определены образовательным стандартом

по специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография».

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- сущность художественного образа в музыкальном искусстве;
- специфику композиторской, исполнительской и слушательской деятельности;
- ключевые понятия теории музыки, гармонии, полифонии и анализа музыкальных произведений;
- средства музыкальной выразительности и закономерности музыкального развития;

уметь:

- использовать основы теории музыки в решении профессиональных задач педагога-музыканта;
- анализировать художественный образ и средства музыкальной выразительности;
- использовать различные способы фиксации музыкального текста;
- гармонизировать мелодию;

владеть:

- методами анализа жанровых, стилевых и стилистических особенностей музыкальных произведений композиторов различных исторических периодов;
- технологиями подбора аккомпанемента к песне.

Формы и методы обучения

Основные формы, методы (технологии) обучения, отвечающие целям изучения данной учебной дисциплины: демонстрация, практическая (фронтальная) работа, индивидуальный практикум, групповые обсуждения.

Демонстрация. Используя доску с нотным станом и представление, игру на фортепиано, преподаватель показывает различные учебные элементы содержания учебной дисциплины. Студенты наблюдают за его действиями, анализируют и воспроизводят эти действия в своих тетрадах.

Практическая (фронтальная) работа является основной формой работы на занятиях по данной учебной дисциплине в связи с ее практической направленностью. Все студенты одновременно работают на своих рабочих местах в своих тетрадах над полученным заданием. Роль преподавателя во время фронтальной практической работы – наблюдение за деятельностью студентов, а также оказание им оперативной помощи.

Индивидуальный практикум – более высокая форма работы по сравнению с фронтальной практической работой, которая характеризуется разнотипностью заданий, как по степени сложности, так и по уровню самостоятельности.

Групповые обсуждения позволяют выявить весь спектр мнений студентов, возможные пути достижения цели и найти общее групповое решение проблемы.

Структура содержания учебной дисциплины

Структура и содержание учебной дисциплины «Основы музыкальной грамоты» построены по модульному принципу. Под модулем (разделом) учебной дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная учебная тема, характеризующаяся общностью использованного понятийно-терминологического аппарата, связанная, в частности, с одной из основных областей теоретического музыкознания. Учебная дисциплина «Основы музыкальной грамоты» состоит из четырех модулей (разделов): «Теория музыки», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальных произведений».

В соответствии с типовым учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы музыкальной грамоты» отведено всего 384 часа, из них 170 часов аудиторных (практических) занятий.

Рекомендуемые формы текущего контроля – экзамены и зачеты.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ раздела, темы	Название раздела, темы	Аудиторные занятия (часы)	
		Всего	Практические
	Раздел 1. Теория музыки	28	28
1	Тема 1. Музыкальный звук и его свойства	2	2
2	Тема 2. Нотная запись музыки	2	2
3	Тема 3. Временная организация музыки	2	2
4	Тема 4. Ладовая организация музыки	2	2
5	Тема 5. Тональность	2	2
6	Тема 6. Интервалы	2	2
7	Тема 7. Аккорды	4	4
8	Тема 8. Альтерация и хроматизм, энгармонизм (звуков, интервалов, аккордов, тональностей)	4	4
9	Тема 9. Соотношение тональностей	4	4
10	Тема 10. Музыкальный склад и фактура	2	2
11	Тема 11. Музыкальный синтаксис. Мелодия	2	2
	Раздел 2. Гармония	58	58
12	Тема 12. Введение. Аккорды, их виды	2	2
13	Тема 13. Трезвучия и сектаккорды главных и побочных ступеней	2	2
14	Тема 14. Квартсектаккорды: проходящие, вспомогательные, K^6_4 . Период. Каденция	2	2
15	Тема 15. Диатоническая секвенция	2	2
16	Тема 16. D_7 и его обращения	4	4
17	Тема 17. III_7 и его обращения	4	4
18	Тема 18. $DVII_7$ и его обращения	4	4
19	Тема 19. Менее употребительные аккорды доминантовой группы	2	2
20	Тема 20. Аккорды AS (DD) в каденции и внутри построения	4	4

21	Тема 21. Неаккордовые звуки	4	4
22	Тема 22. Типы тональных соотношений. Система родства тоналностей	2	2
23	Тема 23. Отклонение. Отклонение в тоналности I степени родства	2	2
24	Тема 24. Хроматическая система. Хроматическая секвенция	2	2
25	Тема 25. Модуляция. Модуляция в тоналности I степени родства	4	4
26	Тема 26. Альтерация аккордов доминантовой и субдоминантовой групп	2	2
27	Тема 27. Мажоро-минорные системы	2	2
28	Тема 28. Эллипсис. Органный пункт	2	2
29	Тема 29. Гармония в творчестве композиторов-романтиков	4	4
30	Тема 30. Гармония русской школы XIX века	4	4
31	Тема 31. Гармония музыки XX века	4	4
	Раздел 3. Полифония	28	28
32	Тема 32. Введение. Исторический обзор развития полифонии	2	2
33	Тема 33. Подголосочная полифония	4	4
34	Тема 34. Контрастная полифония	6	6
35	Тема 35. Имитационная полифония	4	4
36	Тема 36. Фуга и ее основные композиционные элементы	4	4
37	Тема 37. Структура фуги	4	4
38	Тема 38. Взаимодействие видов полифонии. Полифония в музыке XIX–XX веков. Полифония и гармония	4	4
	Раздел 4. Анализ музыкальных произведений	56	56
39	Тема 39. Введение. Понятие музыкального анализа	2	2
40	Тема 40. Содержание и форма в музыкальном произведении	2	2
41	Тема 41. Музыкальный язык	6	6
42	Тема 42. Стиль и жанр в музыке	4	4

43	Тема 43. Расчлененность музыкальной формы. Функции частей музыкального произведения	2	2
44	Тема 44. Период и его типы	4	4
45	Тема 45. Простые формы	4	4
46	Тема 46. Сложные (составные) формы	4	4
47	Тема 47. Вариационная форма и ее исторические типы	6	6
48	Тема 48. Рондо и его исторические типы	4	4
49	Тема 49. Сонатная форма и ее разновидности	4	4
50	Тема 50. Рондо-соната	2	2
51	Тема 51. Циклические формы	4	4
52	Тема 52. Свободные формы	2	2
53	Тема 53. Формы вокальной музыки	4	4
54	Тема 54. Музыка в синтетических жанрах искусства	2	2
Всего:		170	170

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Теория музыки

Тема 1. Музыкальный звук и его свойства

Понятие музыкального звука. Музыкальный строй. Зонная природа музыкального слуха. Свойства музыкального звука: высота, длительность, громкость, тембр. Равномерно-темперированный строй. Понятие камертона.

Тема 2. Нотная запись музыки

Краткие сведения из истории нотации. Буквенная, слоговая, невменная, крюковая системы записи. Реформа Гвидо Аретинского в нотном письме. Мензуральная система нотации и система «табулатуры» в инструментальной музыке. Система ключей. Современная система нотной записи музыки. Нотация в музыке XX века.

Тема 3. Временная организация музыки

Понятие метра, размера, такта. Простые, сложные и переменные размеры. Особые формы деления длительностей. Группировка длительностей в вокальной и инструментальной музыке. Полиметрия и полиритмия.

Тема 4. Ладовая организация музыки

Понятие лада, гаммы. Классификация монодических ладов. Семиступенные и пятиступенные диатонические лады. Лады мажорно-минорной гармонической системы, их звукоряды. Искусственные лады. Проявления полиладовости в произведениях композиторов различных эпох.

Тема 5. Тональность

Понятие тональности и ладотональности. Мажорные и минорные тональности кварто-квинтового круга. Разновидности тональностей: параллельные, одноименные, однотерцовые, энгармонически равные. Понятие политональности.

Тема 6. Интервалы

Понятие интервала. Классификация интервалов. Обращение простых и составных интервалов. Акустическое и ладовое разрешение интервалов. Энгармонизм интервалов. Тритоны и характерные интервалы, их построение и разрешение. Выразительные свойства интервалов в различных национальных культурах.

Тема 7. Аккорды

Понятие аккорда. Типы аккордов. Обращение аккордов. Виды трезвучий и их функциональная роль в ладу. Соединение главных трезвучий и их обращений в гармонических оборотах. Построение увеличенного и уменьшенного трезвучий и их обращений. Септаккорды и их классификация.

Построение и разрешение септаккордов субдоминантовой и доминантовой групп в натуральном и гармоническом мажоре и миноре. Усложнение аккордов. Выразительное значение аккордов в музыке.

Тема 8. Альтерация и хроматизм, энгармонизм (звуков, интервалов, аккордов, тональностей)

Понятие ладовой и модуляционной альтерации, их различие. Хроматизм и вводнотоновость. Правописание хроматической гаммы в мажоре и миноре. Хроматические интервалы и их классификация. Хроматические вспомогательные и проходящие звуки. Расширение рамок диатоники. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов, тональностей.

Тема 9. Соотношение тональностей

Главная и побочная тональности в музыкальном произведении. Три типа тональных соотношений и их отличительные признаки. Роль и место отклонения, модуляции и сопоставления в музыкальном произведении. Понятие модуляции. Виды модуляции. Родство тональностей. Первая степень родства тональностей.

Тема 10. Музыкальный склад и фактура

Понятие склада и фактуры. Виды фактуры. Связь фактуры с жанром. Зависимость фактурного изложения от музыкально-эстетических норм эпохи, исполнительского состава, индивидуального композиторского стиля, замысла сочинения.

Тема 11. Музыкальный синтаксис. Мелодия

Понятие мелодии, мелодической линии, мелодического рисунка, музыкальной мысли и музыкального образа. Высотная и временная сторона мелодии. Жанровые свойства мелодии. Типы интонаций. Выразительные средства мелодии. Классификация типов мелодии. Типы мелодических движений и общий диапазон мелодии. Мелизмы в музыке. Понятие синтаксиса. Характеристика периода. Предложение, фраза, мотив.

Раздел 2. Гармония

Тема 12. Введение. Аккорды, их виды

Гармония как одно из важнейших средств музыкальной выразительности. Связь гармонии с другими музыкально-выразительными средствами. Гармония как учение об аккордах и их закономерной связи. Типы аккордов. Название тонов аккорда. Четырехголосный склад. Расположение и мелодическое положение аккордов.

Тема 13. Трезвучия и сектаккорды главных и побочных ступеней

Функциональная система главных трезвучий. Соединение трезвучий. Понятие гармонического оборота. Автентические, плагальные и полные

гармонические обороты. Перемещение трезвучий. Способы и техника перемещения трезвучий. Скачки терцовых тонов в сопрано и теноре. Мелодическое положение и расположение секстаккордов главных трезвучий. Удвоение в секстаккордах главных трезвучий. Перемещение секстаккордов. Наиболее распространенные ошибки при соединении трезвучия с секстаккордом главных ступеней. Соединение трезвучий с секстаккордом со скачком. Соединение двух секстаккордов. Трезвучие II ступени в мажоре и миноре. Удвоение в секстаккорде II ступени. Условия применения секстаккорда II ступени в каденции и внутри построения. Функциональные особенности трезвучия VI ступени. Условия применения трезвучия VI ступени. Прерванная каденция как средство расширения периода.

Тема 14. Квартсекстаккорды: проходящие, вспомогательные, K^6_4 . Период. Каденция

Понятия «период», «предложение», «каденция». Наиболее типичные структуры периода. Членение периода. Типы каденций по местоположению в периоде, гармоническому содержанию. Строение K^6_4 , его бифункциональность, метрическое положение. Приготовление и применение K^6_4 , его перемещение. Общее понятие об оборотах с проходящими и вспомогательными аккордами. Проходящий доминантовый квартсекстаккорд между тоникой и тоническим секстаккордом. Проходящий тонический квартсекстаккорд между субдоминантой и субдоминантовым секстаккордом. Использование оборота $T-S^6_4-T$ как плагального дополнения к периоду. Оборот $D-T^6_4-D$ в срединной каденции.

Тема 15. Диатоническая секвенция

Понятие секвенции. Классификация секвенций. Диатоническая (тональная) секвенция. Строение мотива секвенции. Пути перемещения. Секвенция как одно из важнейших средств гармонического развития.

Тема 16. D_7 и его обращения

Доминантовый септаккорд в основном виде, его строение. Полный и неполный доминантовый септаккорд. Проходящая, приготовленная и взятая скачком септима аккорда. Перемещение доминантового септаккорда. Обращения доминантового септаккорда, особенности их применения. Плавное и скачковое разрешение обращений доминантового септаккорда. Проходящий доминантовый терцквартаккорд.

Тема 17. II_7 и его обращения

Септаккорд II ступени в миноре, натуральном и гармоническом мажоре. Приготовление и разрешение септаккорда II ступени и его обращений. Проходящие и вспомогательные обороты с септаккордом II ступени и его обращениями.

Тема 18. DVII₇ и его обращения

Септаккорд VII ступени в гармоническом миноре, натуральном и гармоническом мажоре. Приготовление и разрешение септаккорда VII ступени и его обращений в аккорды тонической и доминантовой функции. Проходящие обороты с септаккордом VII ступени и его обращениями.

Тема 19. Менее употребительные аккорды доминантовой группы

Доминантовый нонаккорд в натуральном и гармоническом мажоре и миноре. Способы разрешения доминантового нонаккорда. Доминантовое трезвучие и доминантовый септаккорд с секстой, их применение и способы разрешения. Использование сектаккорда VII ступени. Особенности использования трезвучия III ступени внутри построения. Гармонизация гаммы. Терцквартаккорд VII ступени с квартой в гармоническом миноре («рахманиновская субдоминанта»).

Тема 20. Аккорды AS (DD) в каденции и внутри построения

Роль альтерированной субдоминанты (двойной доминанты) в музыкальном построении. Основные аккорды двойной доминанты, их строение. Приготовление и разрешение аккордов двойной доминанты в каденции и внутри построения. Альтерация аккордов двойной доминанты.

Тема 21. Неаккордовые звуки. Понятие неаккордовых звуков. Задержание. Вспомогательный неаккордовый звук. Проходящий неаккордовый звук. Камбиата. Предъем.

Тема 22. Типы тональных соотношений. Система родства тональностей

Главные и побочные тональности в произведении. Функциональные связи главных и побочных тональностей. Три основных типа тональных соотношений: отклонение, модуляция, сопоставление. Близкие и далекие тональности. Тональности первой степени родства.

Тема 23. Отклонение. Отклонение в тональности I степени родства

Отклонение как одно из средств гармонического развития. Отклонение в тональности первой степени родства. Отклонения через диссонирующие аккорды доминантовой и субдоминантовой групп. Порядок отклонений в периоде.

Тема 24. Хроматическая система. Хроматическая секвенция

Понятие хроматической системы и ее отличие от диатонической системы. Понятие хроматической секвенции. Строение мотива секвенции. Пути перемещения. Хроматическая секвенция как одно из важнейших средств гармонического развития.

Тема 25. Модуляция. Модуляция в тональности I степени родства

Виды модуляций. Процесс модуляции. Типичные направления модуляций в модулирующих периодах из мажора и минора. Модуляция в параллельную тональность. Модуляция в сторону субдоминанты. Модуляция в сторону доминанты. Модуляция в тональность с разницей в четыре ключевых знака.

Тема 26. Альтерация аккордов доминантовой и субдоминантовой групп

Внутриладовая и модуляционная альтерация. Альтерация аккордов доминантовой группы в мажоре. Альтерация аккордов доминантовой группы в миноре. Альтерация аккордов субдоминантовой группы в мажоре. Альтерация аккордов субдоминантовой группы в миноре. Особенности применения аккордов альтерированной доминанты и альтерированной субдоминанты в творчестве отдельных композиторов.

Тема 27. Мажоро-минорные системы

Мажоро-минор как результат объединения ладовых систем мажора и минора. Разновидности мажоро-минора в зависимости от господства мажорной или минорной тоники. Одноименный мажоро-минор и особенности его применения. Параллельный мажоро-минор и особенности его применения в музыке. Однотерцовый мажоро-минор и терцовые ряды.

Тема 28. Эллипсис. Органный пункт

Понятие эллипсиса. Внутритональный и модулирующий эллипсис. Понятие эллиптической модуляции, ее значение и особенности применения в творчестве отдельных композиторов.

Понятие органного пункта, его происхождение. Функциональный смысл органного пункта. Особенности голосоведения. Разновидности органного пункта, местоположение в форме.

Тема 29. Гармония в творчестве композиторов-романтиков

Общая характеристика гармонии в эпоху романтизма. Причины усиления колористической функции гармонии в эпоху романтизма. Связь гармонии в эпоху романтизма с музыкально-эстетическими взглядами и представлениями того времени.

Тема 30. Гармония русской школы XIX века

Основные закономерности и тенденции развития гармонии в русской музыке XIX века. Отличительные особенности гармонического языка М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, композиторов «Могучей кучки». Общая характеристика гармонического языка П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и А.Н. Скрябина.

Тема 31. Гармония музыки XX века

Общая характеристика многоголосия, склада, лада, аккордики и фактуры в музыке XX века. Гармонический язык импрессионистов. Гармония в творчестве русских и зарубежных композиторов XX века (первой половины и второй половины).

Раздел 3. Полифония

Тема 32. Введение. Исторический обзор развития полифонии

Понятие «полифония» и его соотношение с понятием «многоголосие». Виды полифонии и многоголосия. Исторические этапы в развитии полифонии. Полифония в народной и профессиональной музыке. Полифония в музыке для школы.

Тема 33. Подголосочная полифония

Понятие подголосочной полифонии. Особенности применения подголосочной полифонии в народной музыке и композиторском творчестве. Специфика голосоведения. Своеобразие ладового мышления. Особенности ритма. Подголосочность скорых и протяжных песен. Аккомпанированная подголосочность.

Тема 34. Контрастная полифония

Понятие контрастной полифонии. Возможные варианты соединения. Историческое развитие контрастной полифонии. Строгое и свободное письмо: мелодика, правила контрапунктирования голосов. Простой и сложный контрапункт, его виды. Двойной контрапункт. Условия согласования контрастных мелодий.

Тема 35. Имитационная полифония

Понятие имитационной полифонии. Имитационная полифония в народной музыке и профессиональном творчестве. Виды и жанры имитационной полифонии.

Тема 36. Фуга и ее основные композиционные элементы

Понятие фуги. Тема, ее типичные особенности (однородные и контрастные темы). Реальный и тональный ответы. Противосложение и его разновидности. Типы интермедий. Стретта и ее значение в фуге.

Тема 37. Структура фуги

Основные разделы фуги: экспозиционный, развивающий, заключительный. Разновидности строения фуги. Двойные и тройные фуги.

Тема 38. Взаимодействие видов полифонии. Полифония в музыке XIX–XX веков. Полифония и гармония

Взаимодействие различных видов многоголосия в музыке XIX–XX веков. Роль контрастной полифонии. Додекафонная техника в творчестве композиторов новой венской школы. Взаимодействие полифонии с другими элементами музыкального языка в творчестве композиторов XX века.

Раздел 4. Анализ музыкальных произведений

Тема 39. Введение. Понятие музыкального анализа

Понятие «музыкальный анализ». Объект анализа, его цели. Основные положения метода целостного анализа. Музыка как вид искусства. Родство музыки с другими видами искусства и отличие от них. Интонационная природа музыки. Речевая интонация – первоисточник музыкального искусства. Относительное самостоятельное развитие музыкальных интонаций при их связи с речевой интонацией. Музыкальное произведение. Определение функций сочинения – отправная точка его анализа.

Тема 40. Содержание и форма в музыкальном произведении

Понятие «музыкальная форма» в широком и узком смыслах слова. Единство содержания и формы в музыкальном произведении. Историческая изменчивость содержания и формы. Понятие музыкального содержания в современном музыкознании.

Тема 41. Музыкальный язык

Средства музыкальной выразительности. Музыкальный язык, его сходство и отличие от словесного языка. Мелодия. Виды мелодического движения. Кульминация. Взаимодействие мелодической линии и ладогармонической стороны мелодии. Роль мелодии в музыке и ее историческая изменчивость. Понятие метра. Строгий и свободный метр. Мотив и его соотношения с тактом. Ритмические рисунки. Особенности ритма вокальной музыки. Фактура, ее типы и значение в формировании жанрового и образного облика музыки. Полифония и гармония как средства музыкальной выразительности и формообразования. Комплексы жанровых средств. Дополнительные (колористические) средства в музыке. Средства выразительности исполнителя (тембр, динамика, артикуляция, темп, агогика, педаль).

Тема 42. Стиль и жанр в музыке

Понятия «стиль», «стилизация», «полистилистика». Многоуровневость понятия «жанр». Выяснение жанровой природы музыкального произведения – необходимый этап его исследования. Классификация музыкальных жанров. Первичные и вторичные жанры. «Обобщение через жанр» (А. Альшванг). Соотношение стиля и жанра. Историческая изменчивость жанров.

Тема 43. Расчлененность музыкальной формы. Функции частей музыкального произведения

Средства расчленения музыкальной ткани. Мелодико-синтаксические структуры, их значение в организации целого. Основные принципы развития: повторение, варьирование, разработочное преобразование, тематическое сопоставление (контраст, производный контраст), репризность. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения.

Тема 44. Период и его типы

Различное назначение отдельных разделов музыкального произведения. Роль темы в произведении. Период как типичная форма изложения темы в музыке гомофонного склада. Членение периода на фразы и мотивы. Понятие «квадратный период». Другие виды периода: расчлененный на 2 несходных предложения и нерасчлененный (слитный) период единого строения, из 3 предложений. Сложный период. Распространенные гармонические и структурные особенности периода. Типичные случаи применения периода.

Тема 45. Простые формы

Определение простых форм. Применяемые принципы развития. Простая двухчастная форма. Предпосылки ее возникновения. Функции частей. Безрепризный и репризный типы двухчастной формы. Возможные повторения частей. Простая трехчастная форма. Разновидности середин. Предыкт к репризе. Типы реприз. Возможные повторения частей. Основные этапы развития простых форм и типичные случаи их применения.

Тема 46. Сложные (составные) формы

Определение сложных (составных) форм. Сложная трехчастная форма. Два типа средней части – трио, эпизод. Краткие сведения из истории возникновения сложной трехчастной формы. Область ее применения. Сложная двухчастная форма, ее разновидности. Область применения.

Тема 47. Вариационная форма и ее исторические типы

Определение вариационной формы. Типичные свойства темы для вариаций. Мелодико-ритмические, фактурные, гармонические и иные средства варьирования. Типы вариаций. Вариации на неизменную мелодию (глинкинские) вариации как форма, наиболее близкая к куплетной. Область ее применения. Вариации на неизменный бас. Происхождение, область применения. Строгие (классические, орнаментальные) вариации. Свободные (романтические, характерные) вариации. Вариации на две темы (двойные вариации). Различные принципы их расположения. Метод объединения вариаций в целостный цикл.

Тема 48. Рондо и его исторические типы

Народно-песенные корни рондо, его связь с куплетной формой. Рондо в творчестве французских композиторов-клавесинистов. Особенности применения формы рондо в творчестве венских классиков. Основные

свойства рондо в русской и зарубежной музыке XIX века. Рондо в музыке XX века. Рондообразные формы.

Тема 49. Сонатная форма и ее разновидности

Место сонатной формы среди других форм. Специфическое отражение в сонатной форме некоторых важнейших сторон мировоззрения периода Великой французской революции. Общий ход развития в сонатной форме. Вступление. Экспозиция, ее строение. Разработка. Реприза. Кода. Сонатная форма в жанре инструментального концерта. Сонатная форма как форма театральной и концертной увертюры. Соната без разработки в медленных частях циклических произведений, в вокальной музыке. Краткая история развития сонатной формы.

Тема 50. Рондо-соната

Рондо-сонатная форма как результат взаимодействия некоторых типичных свойств рондо и сонаты. Разновидности рондо-сонаты. Область применения рондо-сонатной формы.

Тема 51. Циклические формы

Основные принципы циклического формообразования. Типы инструментальных и вокально-инструментальных циклов. Старинная сюита. Сюита нового времени. Двухчастный, трехчастный и четырехчастный сонатный цикл. Оратория и кантата.

Тема 52. Свободные формы

Свободные формы XVII–XVIII веков – предшественницы устоявшихся форм. Новый этап развития свободных форм (с 30-х годов XIX века). Смешанные и модулирующие формы. Особый вид свободных форм – «привнесенные» или «заимствованные».

Тема 53. Формы вокальной музыки

Историческое место вокальных форм. Содержательное и композиционное взаимодействие поэтического текста и музыки в вокальных формах. Метод анализа вокальных произведений. Стихотворные формы и их отражение в музыке. Претворение классических инструментальных форм в вокальной музыке. Собственно вокальные формы. Их классификация.

Тема 54. Музыка в синтетических жанрах искусства

Роль музыки в различных синтетических жанрах искусства. Балет. Традиционные формы классического балета сюитно-циклического строения. Опера, ее типы. Оперетта, ее основное отличие от оперы. Музыкальные номера в драматическом театре, кино- и телефильме. Мюзикл.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Алексеев, Б. Элементарная теория музыки / Б. Алексеев, А. Мясоедов. – М.: Музыка, 1986. – 2001. – 240 с.
2. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений: учеб. пособие / Г.В. Заднепровская. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.
3. Основы теоретического музыкознания: учеб. пособие для высш. муз. пед. учеб. заведений / А.И. Волков, Л.Р. Подъяблонская, Г.Б. Родина, М.И. Ройтерштейн; под ред. М.И. Ройтерштейна. – М.: Академия, 2003. – 272 с.
4. Педагогический рассказ о музыкальном произведении / авт.-сост. И.П. Марченко, Н.М. Кенько. – Минск: БГПУ, 2007. – 88 с.
5. Ройтерштейн, М. Полифония: учеб. пособие для студентов муз. фак. пед. вузов / М. Ройтерштейн. – М.: Академия, 2002. – 192 с.
6. Способин, И.В. Музыкальная форма: учебник / И.В. Способин. – 6-е изд. – М.: Музыка, 1985. – 400 с.
7. Тюлин, Ю. Краткий теоретический курс гармонии / Ю. Тюлин. – 4-е изд. – СПб.: Композитор, 2003. – 212 с.
8. Учебник гармонии / В. Дубовский, С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. – переизд. – М., 1987. – 480 с.
9. Хвостенко, В.В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки / В.В. Хвостенко. – М.: Музыка, 2001. – 334 с.
10. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие / В.Н. Холопова. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 496 с.

Дополнительная

1. Бобченко, Н.И. Творческие задания в интегрированном курсе гармонии и сольфеджио: учеб.-метод. пособие / Н.И. Бобченко. – Минск: БГПУ, 1999. – 44 с.
2. Григорьева, Г. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений»: учеб. пособие для студ. вузов / Г. Григорьева. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 175 с.
3. Дьячкова, Л. Гармония в музыке XX века / Л. Дьячкова. – М.: Музыка, 1994. – 144 с.
4. Консон, Г. Целостный анализ в контексте научной методологии / Г. Консон // Музык. акад. – 2010. – № 2. – С. 140–150.

5. Корыхалова, Н.П. Музыкально-исполнительские термины: Возникновение, развитие значений и их оттенки, использование в разных стилях / Н.П. Корыхалова. – СПб.: Композитор, 2000. – 272 с.
6. Кузнецов, И. Теоретические основы полифонии XX века / И. Кузнецов. – М.: НТЦ Консерватория, 1994. – 296 с.
7. Курс теории музыки / под ред. А.Л. Островского. – 3-е изд. – Л.: Музыка, 1988. – 152 с.
8. Кюрегян, Т.С. Форма в музыке XVII–XX веков / Т.С. Кюрегян. – М.: ТЦ «Сфера», 1998. – 344 с.
9. Мюллер, Т. Полифония: учебник / Т. Мюллер. – М.: Музыка, 1988. – 335 с.
10. Назайкинский, Е.В. Стиль и жанр в музыке: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.В. Назайкинский. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.
11. Оськина, С.Е. Аккомпанемент на уроках гармонии: практический курс / С.Е. Оськина, Д.Г. Парнес. – 2-е изд. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 317 с.
12. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.И. Ройтерштейн. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 112 с.
13. Слонимская, Р.Н. Анализ гармонических стилей: Тезисы лекций и конспект исторического обзора гармонических стилей / Р.Н. Слонимская. – СПб.: Композитор, 2003. – 70 с.
14. Старавыбарная, І.Р. Тэорыя музыкі / І.Р. Старавыбарная. – Минск: ТАА «Лімарыус», 1996. – 192 с.
15. Теоретические основы музыки : учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / Н.В. Бычкова, И.П. Марченко, В.С. Столярова, В.Н. Яценко; УО «Белорус. гос. пед. ун-т». – Минск, 2012. – 138 с. – Библиогр.: с. 93–95 (40 назв.). – Рус. – Деп. в ГУ «БелИСА» 12.07.2012 г., № Д1201232. – С. 54–65.
16. Фраёнов, В.П. Учебник полифонии / В.П. Фраёнов. – М.: Музыка, 2000. – 207 с.
17. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм / В.Н. Холопова. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 368 с.
18. Цуккерман, В.А. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма / В.А. Цуккерман. – 2-е изд. – М.: Музыка, 1987. – 239 с.
19. Цуккерман, В.А. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы / В.А. Цуккерман. – М.: Музыка, 1983. – 214 с.
20. Цуккерман, В.И. Анализ музыкальных произведений. Рондо в его историческом развитии / В.А. Цуккерман. – Ч. 1 – М.: Музыка, 1988. – 175 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Внеаудиторные часы на изучение учебной дисциплины предполагают самостоятельную работу студентов над освоением отдельных тем содержания учебной дисциплины и различных форм работы. В качестве заданий для самостоятельной работы студентам могут быть предложены следующие: подбор фрагментов из музыкальных произведений композиторов различных исторических периодов и национальных школ к отдельной теме учебной дисциплины, сочинение жанровых вариаций на заданную тему, составление тезауруса по пройденной теме, написание педагогического рассказа о музыкальном произведении, создание мультимедийной презентации в Microsoft PowerPoint об особенностях гармонии любимого композитора и др.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для диагностики сформированности компетенций студентов по учебной дисциплине «Основы музыкальной грамоты» рекомендуется использовать следующие средства:

- индивидуальный устный опрос во время занятий
- комплексные письменные контрольные работы
- типовые практические задания
- творческие практические задания
- зачет
- экзамен

Итоговыми формами контроля знаний и умений студентов по учебной дисциплине являются зачет и экзамен.

Зачет включает выполнение индивидуальных практических заданий, включающих анализ музыкального произведения (фуги), сочинение музыкальных примеров с учетом специфики различных видов полифонии (подголосочной, контрастной и имитационной) и др.

Экзамен содержит устный ответ на теоретический вопрос, построение и игру на фортепиано интервальных последовательностей, гармонических оборотов, подбор аккомпанемента к песне, гармонический анализ фрагмента музыкального произведения, анализ выразительных средств музыкального произведения и др.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отметка	Показатели оценки результатов учебной деятельности
зачтено	<p><i>Наличие четких представлений о сущности художественного образа в музыкальном искусстве; жанровых, стилевых и стилистических особенностях музыкальных произведений композиторов различных исторических периодов.</i></p> <p><i>Умение использовать обобщенные систематизированные знания в области основных музыкально-теоретических дисциплин – теории музыки, гармонии, полифонии и анализа музыкальных произведений при решении практических задач.</i></p> <p><i>Способность демонстрировать практические навыки музицирования, импровизации и сочинения на основе различных форм работы.</i></p> <p><i>Уверенное владение категориальным музыкально-теоретическим аппаратом.</i></p> <p><i>Владение сведениями о жанрах и композиционных формах полифонической и гомофонной музыки; специфике композиторской, исполнительской и слушательской деятельности; средствах музыкальной выразительности и закономерностях музыкального развития.</i></p> <p><i>Уверенное выполнение следующих практических заданий:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • подбор аккомпанемента к песне (мелодии); • выполнение гармонического анализа музыкального произведения; • анализа особенностей жанра и стилистики музыкального произведения; • создание педагогического рассказа о музыкальном произведении. <p><i>Стремление к самообучению и получению знаний в области теории музыкального искусства.</i></p>
не зачтено	<p><i>Отсутствие четких представлений о сущности художественного образа в музыкальном искусстве; жанровых, стилевых и стилистических особенностях музыкальных произведений композиторов различных исторических периодов.</i></p> <p><i>Неумение использовать обобщенные систематизированные знания в области основных</i></p>

	<p>музыкально-теоретических дисциплин – теории музыки, гармонии, полифонии и анализа музыкальных произведений при решении практических задач.</p> <p><i>Низкая способность</i> демонстрировать практические навыки музицирования, импровизации и сочинения на основе различных форм работы.</p> <p><i>Неуверенное владение</i> категориальным музыкально-теоретическим аппаратом.</p> <p><i>Владение фрагментарными сведениями</i> о жанрах и композиционных формах полифонической и гомофонной музыки; специфике композиторской, исполнительской и слушательской деятельности; средствах музыкальной выразительности и закономерностях музыкального развития.</p> <p><i>Низкий уровень владения</i> возможностями и формами применения новых информационных технологий в музыкальной педагогике.</p> <p><i>Неуверенное выполнение</i> следующих практических заданий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подбор аккомпанемента к песне (мелодии); • выполнение гармонического анализа музыкального произведения; • анализа особенностей жанра и стилистики музыкального произведения; • создание педагогического рассказа о музыкальном произведении. <p><i>Отсутствие стремления</i> к самообучению и получению знаний в области теории музыкального искусства.</p>
--	---

Отметка	Показатели оценки результатов учебной деятельности
10	<p>Уровень знаний, учебных достижений – высокий (продуктивный, творческий).</p> <p>Студент свободно оперирует изученным программным учебным материалом различной степени сложности, умеет трансформировать усвоенный материал в новых условиях сознательно и оперативно.</p> <p>Студент проявляет целеустремленность, ответственность, познавательную активность, творческое отношение к заданию.</p>
9	Уровень знаний, учебных достижений – высокий

	<p>(продуктивный, творческий).</p> <p>Студент свободно оперирует изученным программным учебным материалом различной степени сложности.</p> <p>Студент проявляет добросовестность, ответственность, познавательную активность.</p>
8	<p>Уровень знаний, учебных достижений – достаточный (продуктивный).</p> <p>Студент демонстрирует полное воспроизведение программного учебного материала различной степени сложности с единичными несущественными ошибками, исправленными самостоятельно.</p> <p>Студент проявляет добросовестность, ответственность, интерес к учебе.</p>
7	<p>Уровень знаний, учебных достижений – достаточный (продуктивный).</p> <p>Студент демонстрирует полное воспроизведение программного учебного материала различной степени сложности с единичными ошибками.</p> <p>Студент проявляет добросовестность, ответственность, интерес к учебе.</p>
6	<p>Уровень знаний, учебных достижений – средний (репродуктивно-продуктивный).</p> <p>Студент демонстрирует неполное воспроизведение программного учебного материала различной степени сложности.</p> <p>Студент проявляет интерес к учебе, применяет специальные знания с незначительной помощью преподавателя.</p>
5	<p>Уровень знаний, учебных достижений – средний (репродуктивно-продуктивный).</p> <p>Студент демонстрирует частичное воспроизведение программного учебного материала различной степени сложности с несколькими ошибками.</p> <p>Студент проявляет волевые усилия к учебе, затрудняется в применении специальных знаний.</p>
4	<p>Уровень знаний, учебных достижений – удовлетворительный (рецептивно-продуктивный).</p> <p>Студент демонстрирует частичное воспроизведение программного учебного материала различной степени сложности с существенными, но исправимыми ошибками.</p> <p>Студент проявляет волевые усилия к определенным видам музыкальной деятельности, недостатки ответа самостоятельно устраняет с трудом.</p>
3	<p>Уровень знаний, учебных достижений – низкий</p>

	<p>(рецептивный).</p> <p>Студент демонстрирует частичное воспроизведение программного учебного материала различной степени сложности с существенными ошибками.</p> <p>Студент проявляет волевые усилия к определенным видам музыкальной деятельности, недостатки ответа самостоятельно устранить не может.</p>
2	<p>Уровень знаний, учебных достижений – низкий (рецептивный).</p> <p>Студент демонстрирует частичное воспроизведение программного учебного материала различной степени сложности с существенными ошибками и затруднениями в объяснении.</p> <p>У студента отсутствует интерес к музыкальной деятельности.</p>
1	<p>Уровень знаний, учебных достижений – низкий (рецептивный).</p> <p>Студент демонстрирует минимальное воспроизведение программного учебного материала различной степени сложности с существенными ошибками и затруднениями в объяснении.</p> <p>У студента отсутствует интерес к музыкальной деятельности.</p>

Примерные зачетные и экзаменационные требования по учебной дисциплине

Теория музыки

Экзаменационные требования:

1. Выполнить письменную экзаменационную работу по пройденному материалу.
2. Ответить на теоретический вопрос.
3. Построить, определить и разрешить 2-3 интервала и аккорда в тональности и от звука.
4. Сыграть интервальную или аккордовую последовательность, включающую альтерацию, отклонения или модуляцию.
5. Выполнить анализ фрагмента музыкального произведения (экспозиционный период) по плану:
 - характер музыкального образа;
 - жанровые, историко-стилевые черты;
 - ладотональность;
 - структурно-композиционное строение;
 - метроритмические особенности мелодии;

- тип мелодического движения;
- ладогармоническое развитие;
- тип изложения, фактура.

Примерный материал для анализа: фортепианные пьесы малых форм, популярные народные и детские песни.

Гармония

Экзаменационные требования:

1. Ответить на теоретический вопрос по пройденному материалу.
2. Письменно гармонизовать мелодию в соответствии с нормами голосоведения в четырехголосии (модулирующий период в тональность первой степени родства).
3. Выполнить гармонический анализ произведения малой формы (фрагмента произведения): пьесы, романса, песни детского репертуара, хоровой миниатюры.
4. Сыграть аккомпанемент к предложенной мелодии в соответствующей жанру фактуре.
5. Исполнить мелодию с аккомпанементом по заданной цифровой схеме.

Полифония

Зачетные требования:

1. Устно ответить на вопросы по пройденному материалу.
2. Сочинить и сыграть образцы подголосочной полифонии.
3. Сочинить 1–2 мелодии строгого стиля.
4. Сочинить 1–2 простых контрапункта (один из них – на сочиненную ранее мелодию строгого стиля).
5. Сочинить канон (конечный).
6. Выполнить подробный анализ одной из фуг И.С. Баха («Хорошо темперированный клавир») с составлением схемы ее структуры.

Анализ музыкальных произведений

Экзаменационные требования:

1. Ответить на теоретический вопрос по пройденному материалу.
2. Выполнить целостный анализ музыкального произведения (инструментального или вокального) композиторов XVII–XX веков.