

**Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Перми
детская хоровая школа
«Хоровая капелла мальчиков»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»**

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.02. 04. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ**

ПЕРМЬ 2013

«Рассмотрено» Методическим советом МАОУ ДОД ДХШ «ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА МАЛЬЧИКОВ» <u>12.02.2013г.</u>	«Утверждаю» Директор - Носкова Л.В. <i>Л.В. Носкова</i>

Разработчик –
преподаватель МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков»
Милашина Татьяна Николаевна

Рецензент-
преподаватель МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков»
Болховских Галина Виленовна

Рецензент-
преподаватель МАОУ ДОД ДХШ «Хоровая капелла мальчиков»
Гребенщикова Юлия Сергеевна

Оглавление

I. Пояснительная записка.....	4
II. Содержание учебного предмета.....	6
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	21
IV. Формы и методы контроля, система оценок.....	22
V. Методическое обеспечение учебного процесса.....	24
VI. Списки рекомендуемой методической и учебной литературы.....	25

І. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Хоровое пение», «Фортепиано».

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» входит в обязательную часть предпрофессиональной программы в предметной области «Теория и история музыки», тесно связан с предметами «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и ориентирован на подготовку детей к поступлению в предпрофессиональные учебные заведения.

Срок реализации учебного предмета «ЭТМ» - 1 год в 9 классе, при увеличении 8-летнего срока обучения на 1 год для детей, не закончивших освоение образовательной программы общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, то есть **66** часов, в том числе **33** аудиторных часа и **33** часа –на самостоятельную работу учащихся. Форма проведения учебных занятий - мелкогрупповая от 4 до 10 человек, рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

Цель курса – изучение основных элементов музыкального языка, их внутренних закономерностей и взаимодействия. Изучение курса также ставит целью ознакомить учащихся с общим культурно-историческим контекстом зарождения, функционирования и видоизменения музыкально-речевых систем и с отражением этого процесса в трудах виднейших отечественных и зарубежных музыковедов.

Задачи курса –

- обобщение знаний по музыкальной грамоте;
- практическое освоение теоретических положений,
- выработка практических навыков чтения и записи нотного текста,

-анализ его отдельных сторон и оценки целого.

-ориентироваться в «пространстве» музыкального произведения, грамотно устанавливая все его параметры – от элементарного прочтения нотного текста до определения жанрово-стилистической принадлежности.

Самостоятельная работа учащихся должна быть постоянной и планомерной. Это обеспечивается выполнением домашних заданий. Объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется 1 час в неделю.

Обоснование структуры программы учебного предмета.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета".

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Средства обучения:

фортепиано, музыкальный центр, DVD проигрыватель, компьютер.

Наглядные пособия:

таблицы, схемы, иллюстрации, клавиатуры.

II. Тематический план учебной дисциплины

Наименование тем	Аудиторные занятия, ч	Самостоятельная работа, ч	Всего, ч
1. Музыка как вид искусства	2	2	4
2. Звук и его свойства	2	2	4
3. Музыкальные строи	2	4	6
4. Запись музыки	4	4	8
5. Лад и тональность	4	4	8
6. Интервалы. Определение и основные характеристики интервала	4	4	8
7. Аккорды	4	4	8
8. Элементы музыкального синтаксиса	2	2	4
9. Мелодия	2	2	4
10. Фактура	3	3	6
11. Транспозиция	2	2	4
12. Знаки сокращения нотного письма (аббревиатуры)	2	2	4
Всего, ч	33	33	66

III. Содержание учебного предмета

Теория музыки – это одна из основных дисциплин музыкально-теоретического цикла. Особенностью курса является его многосоставность. Он включает сведения из других специальных музыкально-теоретических дисциплин: гармонии, полифонии, анализа музыкальной формы, музыкальной акустики, психологии и др. Обобщая, дополняя и закрепляя знания, полученные ранее, в процессе освоения музыкальной грамоты, сообщая систематизированные сведения о важнейших элементах музыкального письма, курс «Теория музыки» в то же время закладывает основы для более углубленного изучения перечисленных специальных музыкально-теоретических дисциплин. Освоение курса – необходимая степень в образовании профессионального музыканта любой специализации

Тема 1. Музыка как вид искусства

Искусство как форма деятельности человека – духовной и материальной. Искусство анонимное и авторское; их соотношение в процессе развития культуры. Виды искусства, их общность и различия. Специфика музыки: ее временной, процессуальный характер. Проблемы восприятия музыки; цепочка «автор – исполнитель – слушатель». Краткие сведения о развитии науки о музыке.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое музыка?
2. Чем отличается музыка от других видов искусства?
3. Как развивалась наука о музыке?

Тема 2. Звук и его свойства

Звук как физическое явление. Звуки с фиксированной высотой; звоны, шумы. Их роль в создании музыкального произведения. Частотный диапазон восприятия звуков. Четыре свойства музыкального звука: высота, длительность, громкость, тембр; их характеристика.

Диапазон и регистры. Гармоники и обертоновый (натуральный) звукоряд.

Вопросы для самопроверки

1. Как возникает звук?
2. Какие звуки называются музыкальными?
3. Каковы свойства музыкального звука?
4. Что такое натуральный звукоряд и какое значение он имеет в музыке различных стилей и направлений?
5. Как применяются физические закономерности натурального звукоряда в игре на струнных и духовых инструментах?

Тема 3. Музыкальные строи

Исторические и этнографические разновидности музыкальных строев. Связь их формирования с развитием музыкального инструментария. Исторические закономерности музыкального строя:

Пифагор и система древнегреческих ладов;

Джозеффо Царлино и чистый (натуральный) строй;

равномерно-темперированный строй, его практическое формирование (XVII в.) и теоретическое осмысление в трудах А. Веркмейстера. И.С. Бах и его «Das Wohltemperierte Klavier»;

современная музыкальная практика.

Зонная природа музыкального слуха. Труды академика Н.А. Гарбузова. Особенности и значение исполнительского интонирования. Эталон высоты в равномерно-темперированном строе. Камертон.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое музыкальный строй?
2. Чем отличается чистый (натуральный) строй от пифагорейского?
3. Какое значение имел «Das Wohltemperierte Klavier» в творческом освоении темперированного строя?
4. Что такое камертон?

Тема 4. Запись музыки

Звуковысотные соотношения

Системы обозначения высоты звуков: буквенная, слоговая, графическая; их сущность, происхождение и развитие.

Роль музыкальной науки в процессе совершенствования записи музыки: Пифагор, Гвидо Аретинский, Боэций и др.

Гексахорды и система сольмизации. Основные понятия современной (пятилинейной) нотации:

нотный стан, основные и добавочные линии;

ключи «Соль», «Фа», «До»;

диапазон; октавная система; регистры. Варианты записи звуков высшего и низшего регистров.

Звукоряд; его основные и производные ступени. Диатонический и хроматический полутоны. Альтерация и ее обозначение в буквенной, слоговой, графической системах. Энгармонизм звуков.

Новые способы графической записи музыки XX–XXI вв.

Вопросы для самопроверки

1. Когда и почему возникла необходимость записи музыки?
2. Как возникли основные системы обозначения звуковысотных соотношений?
3. Основные характеристики современной пятилинейной нотации.
4. Как можно записать звуки крайнего верхнего или нижнего регистров?
5. Что такое основные и производные ступени звукоряда?
6. Чем отличается диатонический полутон от хроматического?
7. Что такое альтерация и как ее можно обозначить?
8. Что такое энгармонизм?
9. Какие новые способы записи музыки возникли в XX–XXI вв.? Чем это вызвано?

Временные соотношения

Временная природа музыки и ее атрибуты – ритм, метр, темп. Их проявление в родственных видах искусства – литературе (поэзии), театре, кино, танце. Метроритм как основа синкретического единства музыки, поэзии и танца в древнегреческом искусстве. Специфика музыкального ритма в его связи с мелодической интонацией, с гармоническими, тембровыми, фактурными и структурными факторами.

Звуки и паузы в музыке. Их относительная протяженность и проблемы записи. Исторические системы записи длительностей – мензуральная (XIII–XVI вв.) и тактометрическая. Сочетание равномерной пульсации и акцентуации в понятии «метр». Тяжелые (ударные) и легкие доли метра, их соотношение. Строгая и свободная метрика. Двухдольный и трехдольный метры, предпосылки их музыкальной выразительности, связь с первичными бытовыми жанрами. Основные метрические стопы; их роль в поэзии и музыке.

Размер и его цифровой показатель. Разновидности размера: простые, сложные однородные, сложные смешанные, переменные, свободные.

Предпосылки их выразительных возможностей и область применения. Схемы дирижирования.

Тактовая система. Тяжелые и легкие такты. Возникновение метра высшего порядка.

Соотношение длительностей внутри такта. Бинарное деление как основное для классической музыки.

Принципы внутритаковой группировки: а) в инструментальной музыке; б) в вокальной музыке с текстом.

Понятие ритмоформулы. Ее формообразующее, выразительное, национальное и жанрово-характерное значение. Ритм как средство развития музыкального материала; приемы акцентного и временного развития мотива.

Некоторые виды ритмического движения: прямой и обращенный пунктирный ритм, внутритаковая, внутридольная и межтактовая синкопа, гемиола. Особые виды ритмического деления длительностей. Новые тенденции в области метроритма в музыке конца XIX – XX вв.: возрастающая роль тернарности, произвольное деление длительностей.

Факторы метроритма как жанровые и стилевые показатели. Понятия «динамический» и «статический» ритм в современной музыкальной науке. Полиметрия, полиритмия, полихронность.

Темп. Основные и дополнительные темповые обозначения. Метроном. Темп и проблемы интерпретации. Агогика.

Вопросы для самопроверки

1. Какие качества музыки вызваны ее временной природой?
2. В чем специфика музыкального ритма?
3. Какие способы записи длительностей существовали в истории музыки?
4. В чем отличие свободной метрики от строгой? Для каких направлений в музыке она характерна?
5. Что такое метр высшего порядка?
6. Основные принципы группировки длительностей в инструментальной музыке.
7. В чем специфика группировки длительностей в вокальной музыке?
8. Основные и особые виды ритмического деления длительностей.
9. Что такое синкопа? гемиола? бинарное и тернарное деление?
10. Какие термины используются для обозначения быстрого темпа? умеренного? медленного?

Тема 5. Лад и тональность

Лад и его основные элементы

Лад как звуковысотная система сопряжения тонов на основе их логического соподчинения. Основные элементы, организующие лад: устойчивость, неустойчивость, тяготение, напряжение, разрешение. Понятия ладового движения и торможения. Ладовая окраска. Ладовые функции.

Принципы классификации ладов: октавные и неоктавные; ангемитонные и гемитонные; диатонические и хроматические; модалные и тональные.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое музыкальный лад? Назовите наиболее общие ладовые признаки.
2. По каким признакам классифицируются музыкальные лады?

Исторически сложившиеся ладовые системы

1. Монодические ладовые системы (древнегреческое, западноевропейское и русское культовое христианское пение, русская народная песня). Классификация монодических ладов по признакам объема, интервальной структуры, наклона. Монотоникальность и ладовая переменность как свойства монодических ладов. Стабильные монодические лады. Понятие о модальности. Античная и средневековая музыкальная наука о выразительных свойствах монодических ладов.

2. Ладовые системы в эпоху многоголосного изложения. Семиступенные диатонические лады в полифонической музыке XIV–XVII столетий. Формирование аккордовой вертикали как нового носителя ладовых функций. Развитие светской инструментальной музыки, темперированного строя и окончательное формирование мажорно-минорной системы. Естественно-научные представления о ладовых закономерностях в трудах выдающихся теоретиков музыки (Ж.-Ф. Рамо).

Вопросы для самопроверки

1. Что такое монодические лады? В какой музыке они встречаются?
2. Что такое модальный лад? Чем он отличается от тонального?

Мажор и минор. Их организация, систематика, сравнительная характеристика

Звукоряд и гамма. Звукоряд натурального мажора. Тетрахорды и их строение в натуральном мажоре. Ступени гаммы и их обозначение. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ладовые функции и их обозначение. Главные и побочные ступени лада. Система внутрिलाдовых тяготений: сопряженных (секундовых); функциональных.

Возможные варианты разрешения неустойчивых ступеней. Понятия абсолютного и относительного устоя в классической музыке.

Натуральный минор, строение его звукоряда. Особенности внутрिलाдовых тяготений по сравнению с натуральным мажором. Функциональная система минора. Предпосылки выразительности мажорного и минорного ладов, их реализация в истории музыки.

Тональность – высотное положение лада. Ладотональности, их обозначение в буквенной и слоговой системе. Значение введения темперированного строя для расширения круга употребительных тональностей. Квинтовый ряд (круг) мажорных тональностей. Ключевые знаки, логика и порядок их появления. Квинтовый ряд (круг) минорных тональностей. Параллелизм тональностей. Одноименные тональности. Энгармонизм тональностей. Употребление дизизных и бемольных

тональностей в музыке для клавишных, струнных, духовых инструментов. Предпосылки особого выразительного и изобразительного значения некоторых тональностей.

Разновидности мажора и минора: гармонические, мелодические, дважды гармонические.

Вопросы для самопроверки

1. Как строится гамма натурального мажора? минора?
2. Назовите основные ладовые функции мажора и минора; расскажите о функциональном значении ступеней лада.
3. Что такое абсолютный и относительный устой? Назовите устойчивые и неустойчивые ступени лада. Расскажите о способах разрешения последних.
4. Что такое тональности? Как они обозначаются?
5. Расскажите о квинтовом круге тональностей.
6. Что такое параллельные, одноименные, энгармонически равные тональности?
7. Какие разновидности мажора и минора употребительны в классической музыке? Расскажите об их особенностях.

Альтерация и хроматизм в мажоре и в миноре

Определение альтерации и хроматизма, их существенное различие при сходном обозначении. Альтерация неустойчивых ступеней в мажоре и в миноре. Историческое и индивидуально-стилевое значение альтерации.

Родство тональностей и хроматизм. Правописание хроматической гаммы.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое альтерация? Какие ступени и каким образом альтерируются в мажоре? в миноре?
2. Чем различаются хроматизм и альтерация?
3. Чем обусловлены правила правописания хроматической гаммы?
4. Что такое родство тональностей? Назовите тональности первой степени родства к мажору; к минору.

Развитие ладотональной системы в музыке конца XIX – XX вв.

Системы, объединяющие мажорный и минорный лады: параллельный, одноименный, однотерцовый мажоро-минор и миноро-мажор. Политональность и полиладовость. Наиболее употребительные равноинтервальные лады («лады ограниченной транспозиции» О. Мессиаана): увеличенный, уменьшенный. Их строение и область применения в романтической и современной музыке.

Некоторые новые принципы звуковысотной организации в музыке XX в.: сонористика, серийность (сериальность), додекафония, конкретная, электронная музыка, алеаторика и др.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите системы, объединяющие мажорный и минорный лады; дайте их характеристику.
2. Назовите и охарактеризуйте наиболее употребительные искусственные лады. Когда они возникли? Где применяются?
3. Какие принципы неладовой организации возникли в музыке XX в.?

Тема 6. Интервалы. Определение и основные характеристики интервала

Интервал – соотношение двух звуков по высоте. Интервалы мелодические и гармонические. Названия звуков интервала. Качественная (тоновая) и количественная (ступеневая) величина интервала. Акустические диссонансы и консонансы; предпосылки их выразительных свойств в одноголосии и многоголосии. Акустическое разрешение диссонирующих интервалов в консонирующие на основе мелодического движения диссонирующего и свободного звуков. «Строгое» разрешение секунды и септимы, увеличенных и уменьшенных интервалов.

Трансформация понимания и использования диссонирующих интервалов в процессе развития музыкального искусства.

Простые и составные интервалы, их названия и обозначения. Обращение простых и составных интервалов; техника обращения в октавной и в неоктавной (децима, ундецима) системе. Понятие двойного вертикально-подвижного контрапункта.

Диатонические и хроматические интервалы: характеристика понятия, его подвижность для каждой конкретной музыкальной системы.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое музыкальные интервалы? По каким признакам они классифицируются?
2. Какие диатонические интервалы бывают большими? малыми? чистыми? увеличенными? уменьшенными?
3. Что такое акустическое разрешение интервалов? Расскажите о его правилах.
4. Что такое обращение интервалов?

Диатонические интервалы на ступенях натурального мажора и натурального минора

Ладовая устойчивость и неустойчивость интервала. Два способа разрешения интервала в ладу: на основе секундowego тяготения сопряженных тонов; на основе функционального тяготения ступеней.

Ограничения в разрешении совершенных консонансов.

Выразительное и организующее значение интервалов в ладу. Тритоны (увеличенная кварта и уменьшенная квинта) в натуральных ладах.

Способы определения тональностей по данному интервалу.

Вопросы для самопроверки

1. Какой интервал в ладу является неустойчивым? Какие существуют способы разрешения?

Интервалы в гармонических видах мажора и минора

Влияние изменения ступеней гармонических ладов на систему интервалов: их качественной величины, принципов разрешения. Тритоны гармонических ладов и их роль в закреплении тоники.

Характерные интервалы (увеличенная секунда, уменьшенная септима, увеличенная квинта, уменьшенная кварта) гармонического мажора и гармонического минора.

Роль тритонов и характерных интервалов в тональных переходах (отклонениях). Определение тональностей по данному тритону или характерному интервалу.

Вопросы для самопроверки

1. Какие интервалы изменяются в гармонических видах мажора и минора?
2. Что такое характерные интервалы? Почему они так называются? Как разрешаются?

Альтерированные интервалы

Образование качественно новых интервалов в результате ладовой альтерации: увеличенных и уменьшенных несовершенных консонансов; дважды увеличенных и дважды уменьшенных совершенных консонансов. Разрешение альтерированных интервалов на основе акустического и ладового тяготения. Определение тональности по альтерированному интервалу.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое альтерированные интервалы? Как они образуются?
2. Как разрешаются альтерированные интервалы?

Энгармонизм интервалов

Два вида энгармонической замены интервала: с изменением количественной величины и без него. Значение первого способа для переключения тяготений в тональных модуляциях.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое энгармонизм интервалов?
2. Какую роль энгармонизм интервалов играет в тональном развитии музыкального произведения?

Тема 7. Аккорды

Введение

Созвучие и аккорд. Исторические сведения о возникновении и эволюции явления и понятия «аккорд»:

вертикальный комплекс, понимаемый как сумма интервалов в полифонической музыке;

практика генерал-баса и ее роль в формировании аккордового письма;

аккорд как акустическое единство, смысловая и структурная основа гармонической вертикали и мелодической горизонтали классического гомофонно-гармонического стиля;

новое понимание аккорда в музыкальной практике и теории XX в.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое созвучие? аккорд? Как изменялось соотношение этих понятий в истории музыки?

Трезвучие

Определение трезвучия. Структура трезвучия, его виды, обозначение. Наименования и обозначение звуков трезвучия. Основной вид аккорда. Обращение трезвучий, их названия, обозначения, строение.

Трезвучия натурального мажора и натурального минора. Функциональная система трезвучий в ладу. Главные трезвучия лада: тоническое (Т), доминантовое (Д), субдоминантовое (S). Устойчивое (тоническое) и неустойчивые трезвучия. Разрешение трезвучий.

Уменьшенные трезвучия натуральных и гармонических ладов; их обращения и разрешения. Тритоны в структуре уменьшенного трезвучия.

Увеличенное трезвучие в гармонических видах мажора и минора. Увеличенная квинта и уменьшенная кварта в структуре увеличенного трезвучия и его обращений.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите виды трезвучий.
2. Как называются звуки, составляющие трезвучие? Почему они так называются?
3. Как называются и обозначаются обращения трезвучий? Почему?
4. Какие трезвучия лада считаются главными?
5. Расскажите о правилах разрешения неустойчивых трезвучий.

Септаккорды. Общие сведения

Определение септаккорда в его классическом понимании как аккорда из четырех звуков, которые расположены или могут быть расположены по терциям. Современное понимание септаккорда как созвучия свободной структуры, крайние звуки которого образуют интервал септиму. Диссонантность звучания – обязательное качество септаккорда.

Применение септаккордов в доклассическом многоголосии, в классической, романтической и современной музыке.

Возможные варианты строения септаккордов; принципы их обозначения. Названия и обозначения звуков септаккорда. Обращения

септаккордов, их названия и принципы обозначения. Техника вычленения основного тона в обращении септаккорда и приведения его к основному виду.

Септаккорды в мажоре и в миноре: основные функциональные группы септаккордов; главные и побочные септаккорды.

Общие принципы разрешения септаккордов.

1. Разрешение непосредственно в тоническое трезвучие и его обращения путем перехода неустойчивых звуков в близлежащие устойчивые: а) автентическое (септима септаккорда идет на ступень вниз); б) плагальное (септима остается на месте).

2. Разрешение путем внутрифункциональных переходов: а) по правилу «креста» (септаккорды кварто-квинтового соотношения); б) по правилу «круга» (септаккорды терцово-секстового соотношения).

Вопросы для самопроверки

1. Что такое септаккорд? Как называются его звуки? Почему?
2. Перечислите возможные варианты строения септаккордов в классической музыке.
3. Как называются и обозначаются обращения септаккордов? Почему?
4. Назовите общие принципы разрешения септаккордов.

Главные септаккорды мажора и минора

Доминантсептаккорд (Д7). Септаккорд пятой ступени как главный выразитель функции доминанты в тональности. Его строение в мажоре и в гармоническом миноре. Функциональное разрешение доминантсептаккорда в неполное тоническое трезвучие (без квинты) с утроенным основным тоном. Другие варианты разрешения доминантсептаккорда.

Обращения доминантсептаккорда; ступени, на которых они строятся; их разрешение: доминантовый квинтсектаккорд; доминантовый терцквартаккорд; доминантовый секундакорд.

Вводные септаккорды. Септаккорды седьмой ступени; их функциональное значение. Строение вводных септаккордов в натуральном мажоре и в гармонических видах мажора и минора. Тритоны, уменьшенные трезвучия, уменьшенная септима и увеличенная секунда в структуре уменьшенного вводного септаккорда. Особенности разрешения вводных септаккордов: удвоение терцового тона в тоническом трезвучии. Второй способ разрешения вводных септаккордов – по правилу «круга».

Обращения вводных септаккордов; их строение и разрешение.

Септаккорд второй ступени – главный выразитель субдоминантовой функции (СII7). Его строение в натуральном мажоре, в гармоническом мажоре и в миноре. Способы разрешения септаккорда второй ступени: в тонику; в доминантовое трезвучие; в тонику через обращения доминантсептаккорда (по правилу «креста») или через обращения вводного септаккорда (по правилу «круга»).

Обращения септаккорда второй ступени; их строение, разрешение.

Вопросы для самопроверки

1. Септаккорды каких ступеней наиболее употребительны в классической музыке?
2. Доминантсептаккорд и способы его разрешения.
3. Обращения доминантсептаккорда. Их названия, обозначение, строение, разрешение.
4. Вводные септаккорды: их виды, строение, особенности разрешения.
5. Тритоны и характерные интервалы в составе вводных септаккордов.
6. Септаккорд второй ступени: варианты его строения, правила разрешения.
7. Что такое внутрифункциональные переходы септаккордов? Где они используются? Каковы их правила?

Энгармонизм равноинтервальных аккордов

Энгармоническое равенство увеличенного трезвучия и его обращений на основе равенства интервалов большая терция и уменьшенная кварта. Разрешение увеличенного трезвучия в шесть тональностей.

Энгармоническое равенство уменьшенного септаккорда и его обращений на основе равенства интервалов малая терция и увеличенная секунда. Разрешение уменьшенного септаккорда в восемь тональностей. Использование энгармонизма аккордов в технике внезапной модуляции.

Вопросы для самопроверки

1. На чем основан энгармонизм увеличенного трезвучия? Во сколько тональностей его можно разрешить?
2. На чем основан энгармонизм уменьшенного септаккорда? Во сколько тональностей его можно разрешить?

Тема 8. Элементы музыкального синтаксиса

Введение

Процессуальная природа музыки. Музыка и речь. Членение музыкального произведения, сочетание в нем дискретности и непрерывности. Понимание музыкального построения как универсального обозначения любой структуры.

Цезура и ее признаки: остановка, пауза, повторность или существенное обновление музыкального материала. Мелодические и гармонические каденционные обороты, их роль в членении музыкального произведения. Иерархия музыкальных построений: мотив – фраза – предложение – период – простая форма – сложная форма. Аналогия с построениями разговорной речи.

Основные способы развития музыкального материала: точное повторение; измененное повторение; мотивная разработка; производный контраст; контраст сопоставления.

Характеристика масштабно-синтаксических структур: периодичность; пара периодичностей; суммирование; двойное суммирование; дробление; двойное дробление; дробление с последующим суммированием (дробление с замыканием).

Вопросы для самопроверки

1. Назовите признаки цезуры. Какие из них наиболее существенны для музыкальной архитектоники?
2. Приведите названия музыкальных построений.
3. Назовите основные способы развития музыкального материала.

Период

Период – наименьшее относительно завершенное построение, связанное с экспонированием музыкальной мысли. Определяющие параметры периода: тональное содержание, гармоническая замкнутость, внутреннее членение, масштабное и тематическое соотношение построений. Предложения в периоде, соотношение каденций.

Разновидности периода, связанные с вариантами указанных параметров:

период повторного и неповторного строения;
период замкнутый и незамкнутый;
период однотональный и модулирующий;
период квадратный и неквадратный; расширение и дополнение в периоде; понятие органической неквадратности и ее проявления.

Сложный период, его особенности.

Роль периода в создании более крупной формы. Особенности периода как формы самостоятельного произведения.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое период? Каково его значение в музыке?
2. Назовите разновидности периода. По каким признакам они определяются?

Простые («песенные») формы

Определение простой формы как структуры, первый раздел которой является периодом, а остальные – не сложнее периода. Классификация простых форм: по количеству частей – двухчастные и трехчастные; по тематическому содержанию частей – контрастные и однотемные.

Простая двухчастная форма и ее виды: репризная, безрепризная.

Простая трехчастная форма с развивающей и с контрастирующей серединой. Безрепризная простая трехчастная форма.

Форма *bar* как разновидность простой формы.

Область применения простых форм в бытовых жанрах: куплетной песне, танце, марше. Простые формы в классической музыке.

Вопросы для самопроверки

1. Какие формы называются простыми? По каким признакам они классифицируются?
2. Назовите и охарактеризуйте основные виды простой двухчастной формы.
3. Назовите виды простой трехчастной формы.
4. Почему простые формы называют песенными?

Тема 9. Мелодия

Терминологические сведения

Определение мелодии как одногласно выраженной музыкальной мысли. Термины, родственные термину «мелодия»: мелодика, мелос, монодия, тема, тематизм; их характеристики и разграничения. Исторические сведения об изменениях в понимании термина «мелодия». Современная трактовка термина в узком и широком понимании. Соотношение понятий «мелодия» и «пение».

Вокальная и инструментальная мелодии, их соотношение и взаимовлияние в разные музыкально-исторические эпохи:

особенности звукоинтонационного «словаря» в эпоху монодического пения;

развитие инструментализма и виртуозно-инструментальный характер вокальных партий в музыке барокко;

изменение строения мелодии в классической музыке;

культура *bel canto*;

черты национальной характерности в мелодике XX в.;

явление полимелодизма в романтической музыкальной культуре;

новый инструментализм мелодии в музыке XX в.;

панмелодизм и полимелодизм в современной музыке.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое мелодия? Каким явлениям в музыке она близка?
2. Как изменялось соотношение вокальной и инструментальной мелодики в процессе истории музыки?

Основные направления в анализе мелодии

Комплексный характер мелодии. Ее составляющие элементы: звуковысотная сторона (мелодическая линия), метроритм, ладогармоническая основа, фактурный рисунок, динамика, архитектоника, агогика, темп и пр. Специфические элементы мелодии – мелодическая линия (рисунок) и интонационность.

Б.В. Асафьев и теория интонации. Понимание интонации как смысловой единицы музыкального языка, однако без строгой отграниченности, замкнутости значения. Универсальность асафьевского понимания музыкальной интонации. Интонация и проблемы музыкального содержания и его восприятия. Типы музыкальных интонаций: эмоционально-экспрессивные; предметно-изобразительные; музыкально-жанровые; музыкально-стилевые.

Понятие генеральной интонации и его значение в культуре исполнительства.

Музыкально-риторические фигуры в произведениях XVI–XVIII вв.

Интонация и лейтмотив.

Мелодическая линия, сочетание в ней плавного движения со скачками. Плавное, секундовое движение как основа мелодичности в музыке. Явное и скрытое, опосредованное секундовое движение мелодии. Метод редукции в анализе мелодической линии. Понятие соединительной интонации. Скачок и его выразительное значение. Зрительно-пространственный аспект в анализе мелодии, возможности и способы ее графического изображения. Симметрия и зеркальность мелодического рисунка.

Выразительное значение, заключенное в направлении движения мелодии (восходящее или нисходящее): нарастание напряжения и его спад. Кульминация мелодии и ее виды. Точка золотого сечения.

Значение метроритма в мелодии.

Ладовая основа мелодии, ее значение как «регулятора напряжения» в музыке.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите элементы, составляющие мелодию. Какие из них являются специфическими?
2. Расскажите о теории интонации. Какое значение она имеет для анализа мелодии?
3. Какие особенности следует выделить при анализе мелодической линии?
4. Какое значение имеет ладовая основа мелодии? Ее метроритмические особенности?

Тема 10. Фактура

Виды фактуры

Фактурой называется строение музыкальной ткани, учитывающее характер и соотношение ее голосов. Синонимы термина «фактура» – склад, письмо, изложение. Принципы классификации фактуры: а) по числу составляющих голосов; б) по соотношению голосов в целом.

Исторически сложившиеся виды фактуры в их хронологической последовательности: монодия; ранний органум (диафония); подголосочность; гетерофония; полифония разнотемная; полифония имитационная; гомофония; аккордовый склад; гомофонно-полифонический склад; полифония пластов; пуантилизм; сверхмногоголосие.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое музыкальная фактура? Расскажите о принципах ее классификации.
2. Дайте характеристику основных исторически сложившихся видов фактуры.

Фактурные функции голосов

Специфичность функций голосов в различных типах многоголосной фактуры.

Функциональная однородность голосов полифонической фактуры (проведение мелодии во всех голосах). Соотношение голосов в конкретных видах полифонии на основе их равноправия или соподчинения:

- а) основная мелодия и ее варианты в гетерофонии;
- б) сочетание тематически равноправных голосов в разнотемной полифонии;
- в) распределение функций голосов в жанрах многоголосной хоровой музыки (Школа Notre Dame; ars nova);
- г) особенности взаимодействия голосов в раннем русском многоголосии (строчное или демественное пение);
- д) контрапункт разнотемной полифонии;
- е) Proposta и Risposta в имитационной полифонии.

Функциональная индивидуальность фактурных пластов гомофонно-гармонической фактуры. Три основные функции: мелодия, басовые голоса, гармоническое наполнение. «Пространственное» соотношение этих пластов, их реальное содержание.

Полифонизация гомофонно-гармонической фактуры за счет появления подголосков, имитаций, педалей в аккомпанирующих голосах. Образование гомофонно-полифонического склада.

Вопросы для самопроверки

1. В чем принципиальная разница полифонической и гомофонно-гармонической фактуры? Как это выражено в функциях голосов?

Фактурный рисунок голосов

Фигурация и ее виды: гармоническая, мелодическая, ритмическая, комбинированная.

Фигурация в изложении и в развитии музыкального материала. Роль фигуры в повышении выразительности аккомпанирующих голосов.

Дублировка. Критерии определения дублировки: постоянство или переменность; определение интервала или аккорда. Выразительное значение дублировки.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите основные виды фигуры.
2. Что такое дублировка и какое она имеет выразительное значение?

Тема 11. Транспозиция

Транспозиция – перенос музыкального текста любой протяженности из одной тональности в другую без каких-либо изменений его звучания. Транспозиция в художественной практике – один из способов развития музыкального материала: частный случай секвенции; измененное повторение на расстоянии (реприза).

Транспозиция в исполнительской практике, ее цели и способы:

- а) транспозиция с помощью замены ключей;
- б) транспозиция путем переноса каждого звука на определенный интервал;
- в) особенности транспозиции на хроматический полутон;
- г) транспозиция на октаву.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое транспозиция? Какое значение она имеет в художественной и в исполнительской практике?
2. Назовите основные виды и способы транспозиции.

Тема 12. Знаки сокращения нотного письма (аббревиатуры)

Знаки, связанные с повторением разделов формы: простое повторение; повторение с изменением окончания; репризное повторение.

Способы обозначения повторения отдельных элементов музыкального целого: тактов, мелодико-ритмических фигур, звуков, многотактовых пауз.

Знаки, связанные с октавными переносами, дублировками.

Мелизмы и знаки, с помощью которых они записываются.

Аббревиатуры, принятые в записи современной музыки (в том числе эстрадной и джазовой).

Вопросы для самопроверки

1. Какие аббревиатуры используются для обозначения повторений разделов формы?
2. Как обозначаются повторения более мелких элементов?
3. При помощи каких знаков записываются мелизмы?
4. Приведите другие примеры сокращения нотного письма.

Вопросы к контрольному тесту

1. Музыкальный лад и его основные разновидности.
2. Разновидности музыкальных строев.
3. Эволюция записи музыки.
4. Лад и его эволюция.
5. Разновидности мажорного и минорного ладов.
6. Ритм, метр, темп: определение и основные характеристики.
7. Музыкальный интервал и его основные характеристики.
8. Характерные интервалы в гармонических мажоре и миноре.

9. Созвучие и аккорд: эволюция понятия; основные трезвучия и септаккорды мажора и минора.
10. Главные трезвучия лада.
11. Доминантсептаккорд и его обращения.
12. Водные септаккорды.
13. Септаккорд второй степени.
14. Альтерация и хроматизм.
15. Правописание хроматической гаммы.
16. Хроматические интервалы; их образование и основные виды.
17. Энгармонизм; его проявления и значение в музыке.
18. Период и его значение в музыке.
19. Простые формы и области их применения.
20. Мелодия и ее значение в музыке.
21. Музыкальная фактура и ее виды.
22. Способы транспозиции.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Основная форма обучения – практические занятия.

Результатом обучения должно стать свободное владение всеми элементами музыкальной речи, ее звуковысотной и метроритмической сторонами:

- знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);
 - первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального материала;
 - умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
 - наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использование диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур).
- Учащиеся должны:
- научиться читать нотный текст в различных ключах, при необходимости транспонировать его;
 - понимать закономерности тонального письма;
 - иметь представление о до- и постклассических методах организации музыкальной ткани;
 - знать основные методы записи музыки и музыкальную терминологию;

- иметь представление об основных законах акустики.
- уметь использовать полученные теоретические знания при исполнении на музыкальных инструментах, умение строить и разрешать интервалы и аккорды, определять лад и тональность, отклонения и модуляции, выполнять задания на группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального материала;

Уровень знаний по данному учебному процессу должен соответствовать требованиям вступительных экзаменов в средние и высшие учебные заведения. Поступающий демонстрирует их при сдаче сольфеджио в письменной и устной форме.

Письменная форма предполагает владение навыками работы в тональностях с разным количеством знаков, с внутритональным и модуляционным хроматизмом, отклонениями в тональности первой степени родства, секвенциями тональными и модулирующими, различными формами метроритмических трудностей.

Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в ладу - в натуральном, гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, знание альтерированных ступеней, интервалов в ладу (диатонических, характерных), аккордов в ладу (в соответствии с программой учебного предмета), а также — вне лада (интервалы, аккорды в соответствии с программой учебного предмета).

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает знания основных определений и понятий учебного предмета «Элементарная теория музыки» по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тональностей», «Хроматизм», «Альтерация», «Энгармонизм», «Тональности первой степени родства», «Наиболее употребительные музыкальные термины», «Буквенные названия звуков и тональностей», «Группировка длительностей».

V. Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Контроль знаний учащихся осуществляется путем текущего опроса на практических занятиях, проверки домашних заданий и иных самостоятельных работ, проведения контрольных занятий. По окончании курса проводится итоговая контрольная работа в виде теста.

Формами текущего контроля могут быть - устные опросы, письменные работы, тестирование. Формами промежуточной аттестации -

контрольные уроки в виде тестов по разделам или темам учебного предмета. В списке литературы указан сборник тестов по «Элементарной теории музыки» Котляренко В.А., которые могут быть использованы в качестве контрольных тестов. Примерные вопросы для самопроверки учащихся приведены в разделе «Содержание учебного процесса» в конце каждой темы.

При проведении дифференцированного зачета в письменной и устной формах уровень знаний обучающихся оценивается следующим образом:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	на зачете обучающийся продемонстрировал прочные, системные теоретические знания и владение практическими навыками в полном объеме, предусмотренном программой
4 («хорошо»)	обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания и владение практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. Допускаемые при этом погрешности и неточности не являются существенными и не затрагивают основных понятий и навыков
3 («удовлетворительно»)	обучающийся в процессе зачета допускает существенные погрешности в теории и показывает частичное владение предусмотренных программой практических навыков

Дифференцированный зачет по учебному предмету «Элементарная теория музыки» состоит из письменной и устной форм ответа и включает в себя следующие типы заданий.

Примерный вариант письменной зачетной работы

1. Данную мелодию переписать с правильной группировкой в указанном

размере и выполнить следующие задания: указать вид размера, определить тональность, отметить виды хроматизма, отклонения, модуляцию (при ее наличии), найти, выписать и разрешить хроматические интервалы, перевести термины.

2. Построить и (или) определить данные интервалы (диатонические, характерные) и разрешить в возможные тональности 2-3 из них.

3. Построить и (или) определить данные аккорды и разрешить 2-3 из них.

Примерный вариант устного ответа

1. Данный звук представить как неустойчивую или альтерированную ступень и разрешить в тональности, прочесть хроматическую гамму.

2. В полученной тональности на любой неустойчивой ступени сыграть и разрешить интервалы (по группам на выбор преподавателя - малые, большие, увеличенные, уменьшенные).

3. В той же тональности сыграть аккорды на указанной ступени и разрешить их возможными способами. Одно из разрешений (из двух-трех аккордов) использовать как звено секвенции по родственным тональностям.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» тесно связан с предметами музыкального исполнительства. Он обобщает и систематизирует полученные знания на предметах «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Хоровое пение», «Музыкальный инструмент».

Качественное усвоение учебного материала будет более эффективно при сочетании теоретической и практической части. Комплексный подход разовьет необходимые представления, навыки и слуховой анализ.

В ходе практических заданий, наряду с устным восприятием материала и его анализом, необходимо выполнение письменных заданий. Это могут быть задания на построение гамм, интервалов, аккордов, транспозицию, группировку и др. в зависимости от изучаемой темы.

Для обобщения, систематизации и углублению знаний необходимо проводить итоговые контрольные работы по темам. Они могут проходить в виде устных заданий, или письменных тестов.

Самостоятельная работа учащихся является необходимой частью учебных занятий. Этот вид учебной деятельности должен контролироваться педагогом, быть доступным по временным рамкам, понятным по формам и направленным на успешное усвоение учащимися учебного материала.

VII. Список методической и учебной литературы

Основная

1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки: учеб. для исполнит. фак. муз. вузов и теоретич. отд. муз. училищ. М., 1986.
2. Бершадская Т., Масленкова Л., Незванов Б., Островский А., Фрейндлинг Г. Курс теории музыки. Л., 1978.
3. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. М., 1998.
4. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. М., 1999.
5. Способин И. Элементарная теория музыки. М., 1996.
6. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. М., 1994.
7. Холопова В. Теория музыки. СПб., 2002.

8. Упражнения по элементарной теории музыки. Л. 1986.

Дополнительная

9. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М., 1989.

10. Асафьев Б. Путеводитель по концертам. М., 1978.

11. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983.

12. Мазель Л. О природе и средствах музыки. М., 1983.

13. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.

14. Интонация и музыкальный образ: Сб. статей. М. 1965.

15. Кремлев Ю. О месте музыки среди искусств. Л. 1966.

16. Ручьевская Е. Слово и музыка. Л. 1960.

17. Сохор А. Воспитательная роль музыки. Л. 1962.

11. Котляренко В.А. Сборник тестов по Элементарной теории музыки. Димитровград 2009

Музыкальные системы, строй, свойства музыкальных звуков

18.11. Переверзев Н. Проблемы музыкального интонирования. М. 1966.

19. Володин А. Электронные музыкальные инструменты. М. 1970.

20. Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. М. 1948.

21. Гарбузов Н. Зонная природа темпа и ритма. М. 1950.

История нотописи

22. Еременко К. О несовершенстве современной системы нотописи и возможных путях ее развития. // Музыка и современность. М. 1969. Вып. 6.

23. Грубер Р. Всеобщая история музыки М. 1960.

24. Иванов-Борецкий М. Музыкально-историческая хрестоматия. М. 1933.

25. Ливанова Т. История зарубежной музыки до 1789 г. М. 1982, 1983.

26. Шеринг А. История музыки в таблицах. Л. 1924.

Ритм

27. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. М. 1965.

28. Мазель А., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений (гл. 3). М. 1967.

29. Проблемы музыкального ритма: Сб. статей. М. 1978.

30. Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов XX в. М. 1971.

31. Холопова В. Музыкальный ритм. М. 1980.

32. Холопова В. Русская музыкальная ритмика. М. 1983.

Интервалы

33. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн. 2. Интонация. Л. 1971.

34. Назайкинский Е. Взаимосвязи интервальных и ступеневых представлений в развитии музыкального слуха. // Воспитание музыкального слуха. М. 1977.

Лад

35. Бершадская Т. Принципы ладовой классификации. // Советская музыка. 1971. № 8.
36. Должанский А. О ладовой основе сочинений Шостаковича. // Черты стиля Шостаковича. М. 1962.
37. Мазель Л. О расширении понятия одноименной тональности // Советская музыка, 1957. № 2.
38. Мазель Л. Проблемы классической гармонии М. 1973.
39. Проблемы лада: Сб. статей М. 1972.
40. Рубцов Ф. Основы ладового строения русской народной песни. Л. 1964.
41. Юсфин А. Нужна периодическая система ладов // Советская музыка. 1970. № 3.

Хроматизм и диатоника

42. Григорьев С. Теоретический курс гармонии. Раздел 5. Главы XII—XIV. М. 1981.
43. Мазель Л. Проблемы классической гармонии М. 1973.
44. Мюллер Т. Гармония. Гл. 1, § 1, гл. II, § 1. М. 1982.
45. Тюлин Ю. Натуральные и альтерационные лады. М. 1971.

Мелодия

46. Арановский М. Мелодика Прокофьева Л. 1969.
47. Григорьев С. О мелодии Римского-Корсакова. М. 1961.
48. Кулаковский Л. Песня, её язык, структура, судьбы. М. 1962.
49. Критика и музыкознание. Л. 1980. Вып. 2
50. Мазель Л. О мелодии. М. 1952.
51. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений (гл. 2). М. 1967.
52. Папуш М. К анализу понятия мелодии. // Музыкальное искусство и наука. М. 1973. Вып. 2.
53. Холопова В. Мелодика. М. 1984.
54. Христов Д. Теоретические основы мелодики. М. 1980.

Мелизмы

55. Алексеев А. История фортепианного искусства. Ч. 1, 2. М. 1962, 1967.
56. Грубер Р. Всеобщая история музыки. М. 1960.
57. Друскин М. Клавирная музыка. М. 1960.
58. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М. 1973.

