

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 1

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у студентов целостную систему знаний в области музыковедения, научить применять их в профессиональной музыкально-педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Музыкально-теоретическая подготовка 1» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Музыкально-теоретическая подготовка 1» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Вокальная подготовка», «Гигиена голосового аппарата», «Дирижерско-хоровая подготовка», «Интернет и мультимедиа технологии в культурно-просветительской деятельности», «Информационные технологии в музыке», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Музыкально-историческая подготовка 1», «Народное музыкальное творчество», «Основы народной художественной культуры», «Основы теории музыки», «Охрана и режим голосового аппарата», «Сольфеджио», «Структура музыкального языка».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория и технология музыкального образования», «Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Вокальная подготовка», «Вокальный ансамбль», «Детский оркестр», «Дирижерско-хоровая подготовка», «История и теория хорового искусства», «История музыкального образования», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Музыкально-историческая подготовка 2», «Музыкально-теоретическая подготовка 2», «Основы исполнительства на детских музыкальных инструментах», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- владением конкретными методиками в области инструментальной педагогики, хорового дирижирования, вокальной и историко-теоретической подготовки (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- гармонию как важнейшее художественно-выразительное и формообразующее средство музыки в их историческом развитии;
- особенности изучения элементов теории музыки в общеобразовательной школе;

уметь

- выполнять гармонический, структурно-композиционный и содержательный анализ музыкального произведения;
- методически грамотно организовывать музыкально-теоретическую деятельность учащихся в процессе школьного музыкального образования;

владеть

- методами анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей;
- методиками реализации содержания музыкально-теоретической деятельности учащихся в процессе школьного музыкального образования.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 4,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 120 ч.),

распределение по семестрам – 2 курс, лето, 3 курс, зима,

форма и место отчётности – зачёт (2 курс, лето), зачёт (3 курс, зима).

5. Краткое содержание дисциплины

Основные закономерности и правила классической гармонии.

Понятие «гармония». Гармония как общефилософская и эстетическая категория.

Историческое изменение понятия: проблематика гармонии как научной и учебной дисциплины. Гармония в музыке как средство выразительности и формообразования. Лад как система звуковысотной организации музыки. Взаимосвязь понятий «лад» и «гармония».

Классификации лада. Автономные и результативные ладовые системы. Монодические и гармонические лады

Структурная и функциональные характеристики аккорда. Основные

виды и типы аккордов. Принципы аккордообразования, акустическое и функциональное

обоснование. Аккорды терцового и нетерцового строения. Формы функционирования

аккорда в музыке. Синтаксическая функция гармонии. Гармонический оборот как

синтаксическая единица гармонии. Классификация гармонических оборотов (проходящие, вспомогательные, плагальные, автентические). Основные и переменные функции аккордов.

Главные и побочные трезвучия. Квинтовый ряд трезвучий в мажоре и миноре.

Тоникальность трезвучий. Фактура и голосоведение. Фактурное расположение звуков

аккордов, возможные удвоения в классическом четырехголосии. Соединение трезвучий

кварто-квинтового и секундового соотношения. Правила голосоведения при перемещении

аккордов. Понятие каденции. Разновидности каденций. Заключительная каденция.

Выразительные возможности гармонии, лада, тональности, аккордики. Образное наполнение

особых гармонических оборотов (прерванные оборот, терцовые последовательности

трезвучий, доминантовые цепочки, обороты с участием однотерцовых и одноименных

трезвучий и т.д.). Лейтгармонии и ладотональность в музыке. Типы гармонического

изложения как носителя композиционных функций. Секвенция – природа, сущность,

классификации, масштабы и место в стилевых особенностях. Роль органного пункта в

форме. Разновидности органного пункта. Гармония как формообразующее средство и

средство драматургического развития произведения. Значение гармонического развития в

раскрытии, развитии взаимодействия образов (процессуальный аспект). Функция

неизменности или изменяемости гармонии как драматургический прием. Тональный план

как носитель драматургического замысла. Характеристика понятия модуляция. Значение

модуляции в композиции и драматургии. Совершенные и несовершенные модуляции.

Направление модуляции и способы перехода. Значимость для успешной профессиональной

музыкально-педагогической деятельности, построение письменно и на фортепиано

гармонических моделей: аккомпанемента, гармонизации распевов с транспозицией,

импровизаций в различных стилях и жанрах. Гармонизация отдельных гармонических

оборотов (вспомогательных, проходящих, каденционных), однотональных мелодий в форме

периода. Выполнение творческого задания в виде сочинения в гармоническом складе

инструментальной миниатюры в форме периода повторного или неповторного строения с

использованием в кульминации необычных по колористическому звучанию аккордов,

терцовых рядов трезвучий с ориентировкой на классический стиль. Гармонический анализ

произведений классического стиля с точки зрения аккордики, фактуры, гармонических оборотов. Игра секвенций (хроматических), гармонических оборотов и последовательностей в форме периода с применением изученных аккордов.

Эволюция гармонии стилей профессионального искусства как отражение культурно-исторического процесса.

Раскрытие основных закономерностей эволюции гармонии, как составной части эволюции музыкального языка, являющихся частью музыкально-исторического процесса. Развитие гармонии как логико-композиционной категории, отражающей музыкальное мышление композиторов различных эпох – от ранних проявлений в отдельных жанрах многоголосной музыки до музыки современных композиторов. Основные этапы развития гармонии. Возникновение гармонии и ее развитие на пути к формированию мажоро-минорной системы. Формирование терцового норматива вертикали, ладофункциональных свойств созвучий. Осознание аккорда как целостного комплекса. Значение светской и духовной музыки в процессе формирования гармонического мышления. Роль народного многоголосия в создании первичных форм, определивших роль интервала в качестве фонической координации. Историко-культурная обусловленность тональной системы. Характеристика классической мажоро-минорной ладогармонической системы. Полная функциональная система. Система ладовых альтераций в мажоре и миноре. Альтерированные доминанты и субдоминанты. Побочные доминанты. Расширенная ладогармоническая система мажора и минора. Основные проблемы и принципы классической гармонии, модель классического периода. Характеристика классического стиля: особенности аккордики, лада, фактуры, взаимодействия мелодии и гармонии, гармонии и ритма, гармонии и формы. Типичные особенности гармонии Й. Гайдна и В. Моцарта. Происхождение и выразительные возможности стилистики Л. Бетховена. Пути развития гармонии в XIX веке, в период романтизма. Влияние эстетики романтизма на изменения музыкального языка – поиск новых колористических средств для передачи необычных образов, значимость фольклорных истоков. Основные пути модификации тональной системы: усложнение структуры аккордов, развитие полифункциональности, значение альтерации, появление новых созвучий, особых групп аккордов, расширение диатоники за счет аккордов побочных ступеней. Понятие эллипсиса. Изменение соотношения гармонии и формы, подчинение гармонии тематическим процессам формообразования. Преобладание развивающего типа изложения над экспозиционным, роль секвенцирования и модулирования. Эволюция тональных планов. Модуляция в отдаленные тональности. Энгармоническая модуляция. Перелом в художественном мышлении в музыке XX века. Разрушение принципов классической тональности, новое эстетическое отношение к диссонансу (эмансипация диссонанса) и хроматике, перерождение функциональных отношений (додекафония), множественность звуковысотных систем, новые принципы звукообразования, новое отношение к аккорду как свободно построенному созвучию. Актуализация знаний, необходимых для успешной профессиональной музыкально-педагогической деятельности (аккомпанемент к песенной мелодии, гармонизация распевов с транспозицией, иллюстрации гармонических стилей). Игра диатонических и хроматических секвенций. Гармонизация однотональных и модуляционных мелодий в форме периода. Выполнение творческого задания в виде сочинения в гармоническом складе музыкального произведения в свободной форме с использованием в качестве средства раскрытия, развития и взаимодействия образов типичных для выбранного стиля средств и приемов гармонического развития.

6. Разработчик

Щепотько Л.П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики музыкального образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ".