

ОСНОВЫ ТЕОРИИ МУЗЫКИ

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 «Основы теории музыки» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Основы теории музыки» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Вокальная подготовка», «Гигиена голосового аппарата», «Дирижерско-хоровая подготовка», «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», «Методика организации учебно-практической деятельности на уроках музыки», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Музыкально-историческая подготовка 1», «Музыкально-историческая подготовка 2», «Музыкально-педагогический практикум», «Музыкально-теоретическая подготовка 1», «Музыкально-теоретическая подготовка 2», «Народное музыкальное творчество», «Основы исполнительства на детских музыкальных инструментах», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Основы народной художественной культуры», «Сольфеджио», «Структура музыкального языка», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебно-творческая)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- владением конкретными методиками в области инструментальной педагогики, хорового дирижирования, вокальной и историко-теоретической подготовки (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- сущность основных понятий и закономерности музыкального искусства;
- жанрово-стилевые принципы построения и анализа музыкального произведения;

уметь

- методологически грамотно анализировать музыкальные произведения в единстве их содержания и художественной формы;
- организовать музыкально-теоретическую деятельность учащихся в процессе музыкального образования;

владеть

- системой знаний по теории музыки;
- методами анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей.

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 – 124 ч.),
распределение по семестрам – 1 курс, зима, 1 курс, лето,
форма и место отчётности – аттестация с оценкой (1 курс, лето).

5. Краткое содержание дисциплины

Особенности фиксации музыкального текста.

Свойства музыкальных звуков: высота, длительность, громкость, тембр. Музыкальная система: звукоряд в темперированном строе, название основных ступеней. Запись музыкальных звуков: ключи, октавы, знаки альтерации для обозначения производных ступеней, энгармонизм звуков. Знаки сокращенного письма – лига, реприза, тремоло и др. Буквенное обозначение звуков. Знаки сокращенного письма – лига, реприза, тремоло и др. Длительности музыкальных звуков. Разновидности метров и размеров, группировка длительностей звуков в них. Нотная запись ритма. Разновидности ритма (ровный, пунктирный, покачивающийся, синкопированный). Понятие лада. Классификация ладов по количеству звуков, гемитонности, наклонению, октавности. Характеристика специфики монодических и гармонических ладов. Стабильные монодические лады: диатонические – трихорд, тетрахорд, пентатоника. Гармонические лады – мажор и минор трех видов. Функции, названия ступеней, их значение и взаимозависимость. Древнегреческие гармонические лады - дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, дважды гармонический. Хроматические, искусственные лады – увеличенный (целотонная гамма), уменьшенный (гамма тон-полутон), хроматическая гамма. Понятие тональности. Квинтовый круг как система взаимосвязи тональностей по степеням родства, включая параллельные, одноименные и однотерцовые тональности. Количественная и качественная характеристика интервалов. Простые и составные интервалы. Консонирующие и диссонирующие интервалы. Принципы разрешения диссонирующих интервалов. Интервалы натурального и гармонического мажора и минора. Диатонические, характерные и хроматические интервалы. Энгармоническое равенство интервалов. Принципы построения и разрешения в тональности и от звука. Построение интервалов в тональности и от звука с разрешением и определением тональностей. Классификация аккордов по количеству звуков и консонантности. Виды трезвучий, интервальный состав, их обращения, обозначение в нотной записи. Септаккорды. Классификация, интервальный состав, обращения, обозначения в нотной записи. Построение аккордов в тональности и от звука с разрешением и определением тональностей.

Выразительные возможности музыкального языка.

Специфика развития музыкального образа. Возможности динамики, артикуляции, фактуры и тембра в передаче изобразительного и выразительного. Значение мелодии, мелодической линии, интонационного строя для передачи эмоциональной и содержательной сторон образа. Консонирующие и диссонирующие интервалы как основа выразительности мелодии и гармонии. Временная природа показа и развития музыкальных образов, значение метра и ритма в музыкальной драматургии. Классификация музыкальных форм. Значение музыкальной формы для представления и развития музыкального образа, раскрытия содержания произведения. Принципы формообразования - повтора и контраста (точного и измененного), связь с понятием развитие музыки. Разбор взаимосвязи отдельных элементов музыкального языка, оформляющих музыкальную мысль в определенную форму на примерах из музыкальной литературы. Характеристика одночастной, двухчастной,

трехчастной (простой и сложной) форм, форм вариации, рондо, разнообразных циклических форм в аспекте передачи музыкального содержания и замысла автора. Классификация музыкальных жанров. Специфика первичных и вторичных жанров, особенности инструментальных, вокальных, вокально-инструментальных и театральных жанров. Взаимосвязь понятий жанр и стиль. Характеристика наиболее характерных жанров для различных стилей. Особенности использования средств музыкальной выразительности для передачи замысла автора, раскрытия музыкального содержания в различных жанрах и стилях. Анализ в музыкальном тексте характерных особенностей жанров (на примерах из музыкальной литературы).

6. Разработчик

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