

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики музыкального образования

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« » 2016 г.

Музыкально-теоретическая подготовка 1

Программа учебной дисциплины
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль «Музыкальное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики музыкального образования
«29» июня 2016 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой [подпись] Грановская В.В. «29» июня 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «1» июля 2016 г., протокол № 12

Председатель учёного совета Таранов В.И. «1» июля 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«29» августа 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Разработчики:

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

Программа дисциплины «Музыкально-теоретическая подготовка 1» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Музыкальное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8).

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.

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная деятельность.

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», «Детский оркестр», «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 исполнительства на детских музыкальных инструментах», «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 технологии музыкального образования», «Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Ансамблевое исполнительство», «Вокальная подготовка», «Вокальный ансамбль», «Дирижерско-хоровая подготовка», «История и теория хорового искусства», «История музыкального образования», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Музыкально-историческая подготовка 2», «Музыкально-теоретическая подготовка 2», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Сценическое исполнительство», «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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		4 / 5
Аудиторные занятия (всего)	64	32 / 32
В том числе:		
Лекции (Л)	32	16 / 16
Практические занятия (ПЗ)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	32	16 / 16
Самостоятельная работа	80	40 / 40
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧ
Общая трудоёмкость	часы	72 / 72
	зачётные единицы	2 / 2
	144	
	4	

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Основные закономерности и правила классической гармонии	<p>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».</p> <p>Классификации лада. Автономные и результирующие 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</p>

		<p>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 взаимодействии 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.</p>
2	Эволюция гармонии стилей профессионального искусства как отражение	Раскрытие основных закономерностей эволюции гармонии, как составной части эволюции музыкального языка, являющихся частью музыкально-

<p>культурно-исторического процесса</p>	<p>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),</p>
---	--

	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.
--	---

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Основные закономерности и правила классической гармонии	16	–	16	40	72
2	Эволюция гармонии стилей профессионального искусства как отражение культурно-исторического процесса	16	–	16	40	72

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Учебник гармонии / Дубовский Иосиф Игнатьевич [и др.]. - [4-е изд.]. - М. : Музыка, 2007. - 477,[3] с. : нот. - ISBN 5-7140-0687-9..
2. Бершадская Т.С. Лекции по гармонии : {Учеб.} / Т. С. Бершадская. - 3-е изд., доп. - СПб. : Композитор-СПб., 2005. - 265,[3] с. - ISBN.

6.2. Дополнительная литература

1. Тюлин Ю.Н. Краткий теоретический курс гармонии : {Учеб.} / Ю. Н. Тюлин. - 4-е изд. - СПб. : Композитор-СПб., 2003. - 207,[5] с. - ISBN.
2. Слонимская, Р. Н. Анализ гармонических стилей [Текст] : тезисы лекций и конспект ист. обзора гармон. стилей / Слонимская Раиса Николаевна ; М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2001. - 69, [1] с. - ISBN 5-7379-0114-9.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. ЭБС IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru/>).
2. Нотный архив Бориса Тараканова – notes.tarakanob.net.
3. Нотный архив классической музыки – www.classicalmusiclin.ks.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Музыкально-теоретическая подготовка 1» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Стационарный или переносной комплекс мультимедийного презентационного оборудования.
3. Фортепиано.
4. Звуковоспроизводящая техника (музыкальный центр, переносной магнитофон, CD-ROM).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Музыкально-теоретическая подготовка 1» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Музыкально-теоретическая подготовка 1» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.