

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

«*Л*» *с.п.* 2016 г.

Основы теории музыки

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
«28» июня 2016 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой Афанасов «28» июня 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «4» июля 2016 г., протокол № 14

Председатель учёного совета Таранов А.А. «4» 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 «Основы теории музыки» 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 «Основы теории музыки» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная деятельность.

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», «Музыкально-инструментальная подготовка», «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», «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», «Сценическое исполнительство», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1 / 2
Аудиторные занятия (всего)	72	36 / 36
В том числе:		
Лекции (Л)	36	18 / 18
Практические занятия (ПЗ)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	36	18 / 18
Самостоятельная работа	72	36 / 36
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		– / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	72 / 72
	зачётные единицы	4
		2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	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. Буквенное обозначение звуков. 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

		<p>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. Консоннирующие и диссоннирующие интервалы. Принципы разрешения диссоннирующих 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.</p>
2	Выразительные возможности музыкального языка	<p>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. Консоннирующие и диссоннирующие 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</p>

		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).
--	--	---

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Особенности фиксации музыкального текста	18	–	18	36	72
2	Выразительные возможности музыкального языка	18	–	18	36	72

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Фаттахова Л.Р. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности «Музыкальное образование» и направления «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»/ Фаттахова Л.Р., Комарова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2013.— 99 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24898>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Основы теоретического музыкознания : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений по спец. 030700 "Муз. образование": {Учеб. пособие} / А. И. Волков [и др.] ; Под ред. М.И.Ройтерштейна. - М. : Акад., 2003. - Рекомендовано УМО..

3. Бонфельд, М.Ш. Введение в музыкознание [РФ] : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений: {Учеб. пособие} / М. Ш. Бонфельд. - М. : Владос, 2001. - 219,[2] с. : нот. - (Учеб. пособие для вузов). - Рекомендовано МО РФ.

6.2. Дополнительная литература

1. Бонфельд, М. Ш. Музыка : Язык. Речь. Мышление [Текст] : опыт системного исследования музык. искусства: моногр. / Бонфельд Морис Шлемович. - СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2006. - 646, [1] с..

2. Холопова, В. Н. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Текст] : [учеб. пособие] / Холопова Валентина Николаевна. - 2-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки: Лань, 2010. - 367, [1] с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. ЭБС IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru/>).

2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.

3. Нотный архив Бориса Тараканова – notes.tarakanob.net.

4. Нотный архив классической музыки – www.classicalmusichlin.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, Open Office или др.).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы теории музыки» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Стационарный или переносной комплекс мультимедийного презентационного оборудования.
3. Фортепиано.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Основы теории музыки» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме , аттестации с оценкой.

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 «Основы теории музыки» 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.