

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

« 30 » мая 2022 г.

Структура музыкального языка

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)»

Профили «Музыка», «Дополнительное образование (в области музыкального
искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики музыкального образования
« 12 » мая 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой _____ Арановская И.В. « 12 » мая 2022 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 17 » мая 2022 г. , протокол № 10

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 17 » мая 2022 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 30 » мая 2022г. , протокол № 13

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 «Структура музыкального языка» соответствует требованиям ФГОС
ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля
2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Музыка»,
«Дополнительное образование (в области музыкального искусства)»), утверждённому
Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол № 13).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать целостную систему знаний о закономерностях и особенностях музыкального языка как особой формы художественного освоения мира.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Структура музыкального языка» относится к вариативной части блока дисциплин.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Анализ музыкальных произведений», «Гармония», «История зарубежной музыки», «История музыкального образования», «История отечественной музыки», «Методика работы с хоровым коллективом в системе дополнительного образования», «Музыкальная психология и психология музыкального образования», «Сольфеджио», «Теория и методика обучения вокалу в системе дополнительного образования», «Теория и методика обучения игре на музыкальном инструменте в системе дополнительного образования», «Теория и технологии дополнительного музыкального образования», «Теория музыкального образования», «Введение в профессию», «Методология педагогики музыкального образования», «Проблемы музыкально-педагогических исследований», «Современные проблемы музыкально-эстетического воспитания», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практик «Производственная (методическая по профилю музыка) практика», «Производственная (методическая практика по профилю "Дополнительное образование") практика», «Производственная (педагогическая по профилю музыка) практика», «Производственная (педагогическая практика по профилю "Дополнительное образование") практика», «Учебная (проектная) практика», «Учебная (технологическая по профилю музыка) практика», «Учебная (технологическая, ознакомительная) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- теоретико-методические, психолого-педагогические и культурно-исторические основы музыкального образования;
- особенности музыки как вида искусства; черты творчества выдающихся европейских и отечественных композиторов XVIII-XXI веков и их музыкальные сочинения; характеристики музыкальных форм, жанров, стилей, музыкально-выразительных средств и приёмов музыкального развития;

уметь

- применять теоретико-методические, психолого-педагогические и исторические знания в ходе обучения, воспитания и развития обучающихся;
- определять принадлежность музыкальных произведений к тем или иным жанрам, стилям и стилевым направлениям; анализировать музыкальный текст с точки зрения его

художественной специфики, содержательных, структурных и языковых отличий; применять освоенные способы анализа музыки в работе с обучающимися; интерпретировать и представлять художественную информацию в доступной для обучающихся форме;

владеть

- навыками прикладного использования теоретико-методических, психолого-педагогических и исторических знаний в музыкально-образовательном процессе;
- опытом применения знаний по теории и истории музыки; навыками слухового восприятия и анализа музыкальных сочинений разных жанров и стилей; навыками сольфеджирования, слухового анализа и контроля.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1
Аудиторные занятия (всего)	28	28
В том числе:		
Лекции (Л)	10	10
Практические занятия (ПЗ)	18	18
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	44	44
Контроль	36	36
Вид промежуточной аттестации		ЭК
Общая трудоемкость	108	108
часы	108	108
зачётные единицы	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Истоки музыкального языка	Музыка как специфический вид искусства, передающий эмоциональное состояние. Функции музыкального искусства. Истоки выразительности и изобразительности - в выразительной человеческой речи, звуках окружающего мира и специфических звукообразах, накопленных музыкальным искусством.
2	Звуковысотные компоненты музыкального языка (различные ладовые организации, диатонические, характерные и хроматические интервалы, аккорды доминантовой и субдоминантной функций)	Классификация ладов по количеству звуков, гемитонности, наклонению, октавности. Гармонические лады – мажор и минор трех видов. Функции, названия ступеней, их значение и взаимозависимость. Понятие тональности. Количественная и качественная характеристика интервалов. Интервалы натурального и гармонического мажора и минора. Диатонические, характерные и хроматические интервалы. Энгармоническое равенство интервалов. Принципы построения и разрешения в тональности. Классификация аккордов по количеству звуков и консонантности. Виды трезвучий, интервальный состав, их обращения, обозначение в нотной записи.

		Консонирующие и диссонирующие трезвучия. Трезвучия главных и побочных ступеней в мажоре и миноре. Увеличенные и уменьшенные трезвучия, их разрешения в тональности по принципу тяготения. Септаккорды. Классификация, интервальный состав, обращения, обозначения в нотной записи. Наиболее распространенные септаккорды в музыкальной практике. Септаккорды доминантовой группы – доминантсептаккорд, малый и уменьшенный вводный септаккорды. Их структура, обращения, альтерация и разрешения по принципу тяготения. Септаккорды субдоминантовой группы, их построение на ступенях лада.
3	Временные компоненты музыкального языка (разновидности темпов, метров, размеров, ритмических фигур, группировки)	Классификация темпов, метров, размеров, ритмических фигур. Взаимосвязь компонентов в музыкальном тексте. Группировка длительностей, как отражение метрической пульсации произведения.
4	Характер изложения и звучания музыкального образа (динамические, артикуляционные, фактурные и тембровые особенности)	Влияние динамических оттенков, разных видов артикуляции, фактурного изложения и тембрового своеобразия на выразительность и содержание музыкального образа.
5	Художественно-педагогический анализ произведений различных жанров	Взаимосвязь отдельных элементов музыкального языка, оформляющих музыкальную мысль, их влияние на выразительность и изобразительность музыкального образа. Классификация музыкальных жанров. Специфика первичных и вторичных жанров, особенности инструментальных, вокальных, вокально-инструментальных и театральных жанров. Особенности использования средств музыкальной выразительности для передачи замысла автора, раскрытия музыкального содержания в различных жанрах и стилях.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Истоки музыкального языка	2	2	–	8	12
2	Звуковысотные компоненты музыкального языка (различные ладовые организации, диатонические, характерные и хроматические интервалыинтервалы, аккорды доминантовой и субдоминантной функций)	2	4	–	8	14
3	Временные компоненты музыкального языка	2	4	–	8	14

	(разновидности темпов, метров, размеров, ритмических фигур, группировки)					
4	Характер изложения и звучания музыкального образа (динамические, артикуляционные, фактурные и тембровые особенности)	2	4	–	10	16
5	Художественно-педагогический анализ произведений различных жанров	2	4	–	10	16

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Вахромеев В.А. Элементарная теории музыки [Текст].-М.: Музыка, 2010, 253 с..
2. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Текст]: [учеб. пособие]. - 2-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки: Лань, 2010. – 367 с..
3. Щепотько Л.П. Теоретические основы музыкального языка в схемах и таблицах. Методические рекомендации для студентов музыкально-педагогических факультетов высших учебных заведений. - Волгоградское научное издательство, 2015.

6.2. Дополнительная литература

1. Арановская И.В., Щепотько Л.П. Хрестоматия по художественно-педагогическому анализу музыкальных произведений: для студентов специальности 030700 - «Музыкальное образование» муз-пед. фак. Вузов. - Волгоград : Перемена, 2007..
2. Бонфельд, М.Ш. Анализ музыкальных произведений / М.Ш. Бонфельд. – М., 2000..
3. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? М., 1989.
4. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое: Книжка о музыке. М., 1976.
5. Максимов, С.Е. Музыкальная грамота / С.Е. Максимов. – М., 1984.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Художественно-педагогический анализ музыкальных произведений как средство формирования познавательных УУД у учащихся начальных классов <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2015/10/01/hudozhestvenno-pedagogicheskiy-analiz-muzykalnyh-proizvedeniya>.
2. Художественно- педагогический анализ произведений на уроках музыкального искусства <https://present5.com/xudozhestvenno-pedagogicheskiy-analiz-proizvedenij-na-urokax-muzykalnogo-iskusstva/>.
3. Педагогическая библиотека // <http://www.pedlib.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 (Microsof Office, Open Office или др.).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Структура музыкального языка» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, набором детских музыкальных инструментов, фортепиано, звуковоспроизводящей техникой (музыкальный центр, переносной магнитофон, CD-ROM).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Структура музыкального языка» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

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.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

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 «Структура музыкального языка» 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.