

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.04.2023 14:03:58
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

_____ 2022 г.

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Методические указания для подготовки к практическим занятиям
для студентов направления подготовки
направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство
профиль «Академическое пение»

Курск 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	4
2. Требования к музыкально-исполнительской работе.....	4
3. Требования к основным формам контроля.....	4
4. Требования по семестрам.....	5
5 Практические советы по дисциплине «Теория музыки».....	6
6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет	10
7 Другие учебно-методические материалы.....	10
8 Библиография	10

Введение

Методические указания по дисциплине «Теория музыки» составлены для практических работ студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство факультета лингвистики и межкультурной коммуникации. Указания ставят своей задачей помочь студентам в подготовке к занятиям по дисциплине «Теория музыки» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

1.1 Цель дисциплины

Формирование базовых знаний в области изучения музыкального материала как системно организованного средствами высотности, музыкального времени, динамики, тембра, особенностей слухового восприятия текста; воспитание музыкального вкуса происходит на материале народной и академической мировой музыкальной культуры.

1.2 Задачи дисциплины

- практическое освоение всех элементов музыки;
- приобретение и развитие основных навыков в анализе высотности, ритмики и других сторон музыкального языка;
- формирование внутренних слуховых представлений при анализе нотного текста, через ознакомление с различными видами музыкальной нотации, композиции;
- овладение русской и иностранной музыкальной терминологией.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны

знать:

- полный круг элементов музыкального языка;
- основные сведения по истории музыкальной нотации;
- музыкальную терминологию;
- теоретические основы музыкального искусства;
- элементы музыкального языка.

уметь:

- анализировать в доступных по сложности музыкальных примерах особенности формы мелодии, лада, гармонии и фактуры;
- по нотной группировке определить в произведении размер;

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры.

владеть:

- профессиональной лексикой;
- понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
- практическими навыками интонирования и построения ладовых звукорядов;
- построения и разрешения от звука и в тональности интервалов и аккордов;
- подбором простейшего аккомпанемента к песенной мелодии;
- умением транспонирования мелодии;
- навыком сочинения мелодии в разных формах и жанрах (песня, марш, танец).

Теория музыки – важная музыкально-теоретическая дисциплина в процессе профессиональной подготовки студента. Курс направлен на освоение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков, необходимых музыканту-профессионалу. Курс теории музыки направлен на изучение и освоение важнейших закономерностей музыкальных стилей разных эпох, на развитие стилевого мышления, творческого мышления и творческих способностей. Программа курса включает 2 раздела: теоретические сведения и практические упражнения. Основные разделы теории музыки: письменные упражнения, устный и письменный виды структурного анализа, импровизационный практикум.

Каждый раздел состоит из нескольких тем, раскрывающих перед студентами частные цели и задачи. Особенность прохождения курса теории музыки состоит в том, что помимо тем, которые осваиваются в определенном разделе, каждый раздел содержит основную тему, связывающую все разделы предмета. Таким образом, возникает двухуровневая система, которая создает предпосылки, как для успешного преподавания, так и для освоения учебного материала студентами.

2 Требования к музыкально-исполнительской работе

Музыкально-исполнительская работа студента – это показ основных знаний, умений и навыков, приобретенных при освоении дисциплины «Теория музыки»:

Виды деятельности		Критерии оценки
1.	Построение диатонических и	Соблюдение правил

	характерных интервалов	
2.	Построение аккордов и аккордовых последовательностей	Соблюдение правил
3.	Запись одноголосия	Соблюдение правил
4.	Запись двухголосия	Соблюдение правил
5.	Устный структурный анализ	Адекватность анализа музыкальному материалу
6.	Письменный структурный анализ	Полноценность анализа музыкального материала

3 Требования к основным формам контроля

Требования к экзамену в 1 семестре учитывают историческую последовательность развития теории музыки, позволяют использовать один из основных принципов педагогики-обучения “от простого к сложному”.

Комплексной целью освоения дисциплины «Теория музыки» является «вооружение» будущих музыкантов знаниями теоретических основ современной музыкально-педагогической науки, а также умениями, необходимыми для эффективной организации музыкально-педагогической деятельности; подготовка студентов к профессиональной деятельности, направленной на личностное и социальное развитие обучающихся.

Экзаменационные требования по теории музыки включают в себя устные и письменные ответы на вопросы:

1. Метр. Ритм.
2. Лад. Тональность.
3. Интервалы.
4. Музыкальная форма.
5. Аккорды.
6. Отклонения в тональности диатонического родства.
7. Альтерированный мажор и минор.

4 Требования по семестрам

1 семестр

Музыкальный язык - комплекс выразительных средств музыкального произведения. Основные выразительные средства музыкального языка, его ладогармоническая, метроритмическая, темброво-инструментальная организация. Закономерности отражения музыкальных особенностей танцевальными средствами в хореографическом произведении.

Лад. Определение. Натуральные и искусственные ладовые системы. Эволюция ладового чувства от Античности до

современности. Лад как основа мелодии. Мелодическая линия; мелодический рисунок.

Метро-ритмические закономерности в музыке. Временная природа музыкального искусства, необходимость организации музыкального времени через метрическую пульсацию. Метр - Количество долей в такте. Виды метра. Аметрическая музыка. Темп. Ритмические длительности, ритмический рисунок. Триоль - деление четверти на три равные по продолжительности звука. Синкопа - Перенесение акцента с сильной или относительно сильной доли на слабую. Пунктирный ритм - сочетание восьмушки с точкой и шестнадцатой в одной счетной доле.

Интервалы. Интонация. Диатонические и хроматические интервалы, их качественные и количественные характеристики. Интервал как составной элемент интонации, «протообразность», заложенная в интервале. Интервальная связь музыкальной и разговорной интонации.

Аккорд - созвучие из трех и более звуков, взятых одновременно или последовательно. Функциональная основа мажора и минора. Трезвучия, септаккорды и их обращения. Выразительность аккордовой структуры. Формообразующее значение функциональности. Фактура (основные типы), фигурация.

5 Практические советы по дисциплине «Теория музыки»

При подготовке к занятиям студентам следует опираться на то, что восприятие музыки является ведущим видом музыкальной деятельности. Важно понять, что развитие музыкального восприятия осуществляется посредством всех видов музыкальной деятельности и во многом зависит от содержания музыкального образования. Основным компонентом музыкального образования является исполнительский репертуар, поэтому освоение данной дисциплины целесообразно начать с характеристики принципов отбора музыкальных произведений, используемых в работе. Следует раскрыть требования к реализации принципов художественности и доступности музыкального репертуара. Опираясь на знание специфики музыкального искусства и способов познания музыки, следует раскрыть содержание понятий интонационный словарь эпохи, интонационный музыкальный опыт, охарактеризовать особенности музыки разных эпох, обосновать ее стилевые различия. Будущим специалистам необходимо усвоить, что репертуар, который используется в процессе музыкального

воспитания, оказывает влияние на отношение к музыке. Вопрос о доступности музыкальных произведений следует рассмотреть в двух аспектах: доступность художественно-образного содержания музыки и доступность воспроизведения музыкальных произведений. На основе анализа литературы необходимо обосновать положения о том, что доступность художественно-образного содержания музыки должна соотноситься с эмоциональным опытом исполнителя и способностью сопереживать чувствам, выраженным в музыке. Важно обсудить вопрос о соотношении программных и непрограммных произведений, включенных в репертуар, о расширении круга доступных музыкальных интонаций, о педагогических условиях формирования интереса к классической музыке. В музыкально-теоретическом плане требования доступности музыкального репертуара тесно соотносятся с доступностью художественно-образного содержания музыки, используемой в танцах, хороводах, музыкально-ритмических упражнениях, сюжетно-образных движениях и др. Изучив рекомендуемую литературу, студенты должны обратить внимание на такие качества музыкального восприятия, как эмоциональность, активность, осознанность, а также его познавательный, оценочный и ассоциативный характер.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет

- Вокальный архив Кондакова <http://notarhiv.ru>
- Вокальный архив Тараканова <http://notes.tarakanov.net>
- Система поиска для музыканта <http://ru.scorser.com>
- Архив классической музыки <http://Classic-online.ru>
- Свободная библиотека музыкальных партитур IMSLP Petrucci Music Library <http://imslp.org/>
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru>
- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки <http://diss.rsl.ru>
- Научная электронная библиотека eLibrary <http://elibrary.ru>
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

7. Другие учебно-методические материалы

Музыкальные журналы:
«Музыка и время»

«Музыковедение»;
«Музыкальная академия»;
«Музыкальная жизнь»;
«Музыкальное обозрение» (газета)

8. Библиография

- Берков, В. О. Гармония и музыкальная форма [Текст]: учебное пособие / В. О. Берков. - 2-е изд., испр. - Москва: URSS: ЛЕНАНД, 2015. - 568 с.
- Морих И. Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам [Текст]: учебное пособие / И. Б. Морих. – Санкт-Петербург: Композитор, 2011. - 226 с.
- Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений [Текст]: учебник / Г. В. Заднепровская. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2016. - 272 с.
- Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке [Текст]: [учебник] / С. Савенко. – Москва: Музыка, 2011. – 232 с.
- Терешина М. История русской музыки [Текст]. – М: Эксмо, 2012. – 704 с.
- Федорович, Е. Н. История профессионального музыкального образования в России (XIX-XX века) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. Федорович. – 2-е изд. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 197 с. Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238345>.
- Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Текст]: учеб. для студ. вузов искусств и культуры / В. Н. Холопова; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2014. – 319 с.