

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая



УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Таюрский Д.А.

_____ 20__ г.

Программа дисциплины

Основы музыкально-теоретических знаний Б1.В.ОД.7.3

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Сафиуллина Л.Г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Юсупова З. Ф.

Протокол заседания кафедры No _____ от "_____" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No _____ от "_____" _____ 201__ г

Регистрационный No

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафиуллина Л.Г. кафедры русского языка и методики его преподавания Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого, Liliya.Safiullina@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

- формирование у студентов системных музыкально-теоретических знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности учителя музыки;
- обучение навыкам восприятия мелодии, метра и ритма, интервалов, аккордов, логики развития музыкальных произведений;
- развитие творческих способностей студентов (музыкальных, исполнительских);
- приобщение студентов к лучшим образцам классической (европейской, русской, национальной) и народной музыкальной культуры;
- воспитание музыкального слуха.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс "Основы музыкально-теоретических знаний" дает базовые музыкально-теоретические знания об элементах музыки, необходимые для дальнейшего обучения студентов по другим музыкальным и профессиональным дисциплинам. Изучение этого курса необходимо для формирования у студентов профессиональных навыков анализа музыкальных произведений с точки зрения содержания, музыкально-выразительных средств, формы, которые он сможет использовать при подборе музыкального материала в будущей педагогической работе. Кроме того, курс способствует развитию творческих способностей студентов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-2 (общекультурные компетенции)	-способен использовать систематизированные теоретические и практические знания при решении социальных и профессиональных задач
СК-1	-анализировать музыкальные произведения на уровне жанра и музыкально-выразительных средств, излагать историко-музыкальные сведения.
СК-2	-осознавать основные этапы процесса музыкально-исторического развития, представлять эволюцию ладогармонического языка, мелодии и ритма, различать стилевые направления и жанры музыкального искусства
СК-3	-готов применять современные музыкально-информационные технологии для обеспечения качества образовательного процесса в школе

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- физическую основу звука, музыкальную систему, музыкальный строй;
- нотное письмо (ноты, длительность звуков, знаки альтерации, знаки сокращенного нотного письма и т.д.);
- ритм, метр, темп;
- интервалы и аккорды;
- лады (мажор, минор; пентатоника, лады народной музыки);
- музыкальный синтаксис, простые формы музыкальных произведений, основные жанровые и стилистические черты и особенности музыкальных произведений;
- тембры (вокальные, инструментальные);
- группы симфонического оркестра.

2. должен уметь:

- различать некоторые интервалы и аккорды на слух;
- определять музыкальные жанры;
- определять метр (двухдольный, трехдольный и т.д.) и ритмические особенности;
- строить интервалы и аккорды в тональности и от звука.

3. должен владеть:

- музыкально-теоретическими знаниями, необходимыми для анализа произведений различных стилей, жанров в образцах классической и народной музыки с точки зрения формы и содержания.

- музыкально-историческими сведениями об этапах развития музыкальной культуры, эволюции ладогармонического языка, мелодии и ритма, жанровых и стилевых направлений музыкального искусства;

- толерантным мышлением, способностью к восприятию, художественно-ценностному осмыслению и профессионально-творческому использованию достижений многонациональной музыкальной культуры.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практи- ческие занятия	Лабора- торные работы	
1.	Тема 1. Музыка как вид искусства.	1	1	2	0	0	Коллоквиум
2.	Тема 2. Интервалы и аккорды.	1	2	0	2	0	Письменная работа
3.	Тема 3. Метроритм. Симфонический оркестр.	1	3	0	2	0	Проверка практических навыков
4.	Тема 4. Лад и тональность.	1	2	0	2	0	Проверка практических навыков
.	Тема . Итоговая форма контроля	1		0	0	0	Экзамен
	Итого			2	6	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Музыка как вид искусства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Музыка в системе искусств. Специфика музыкального содержания. Временная природа музыки. Музыкальное произведение как процесс. Музыкальная интонация как смысловая единица музыки, ее связь с речевой интонацией. Опора в музыкальном языке композитора на "интонационный словарь эпохи" (Б. Асафьев), присоединение к бытующим интонациям новых. Средства музыкальной выразительности, комплексный характер их взаимодействия. Проявление традиционного и новаторского, национального и интернационального в музыкальном языке композитора. Коммуникативная, этическая, эстетическая, познавательно-просветительская, компенсационная, прагматическая, философская функции музыки. Музыка как мобильное искусство, существующее только в процессе исполнения. Исполнительская интерпретация музыкального произведения.

Тема 2. Интервалы и аккорды.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие интервала, его основание и вершина. Качественное (тоновое) и количественное (ступеневое) измерение интервала. Простые и составные интервалы. Консонансы и диссонансы. Обращения простых и составных интервалов. Диатонические, особые, характерные, альтерированные интервалы. Ладовое и акустическое разрешения интервалов. Понятие аккорда: классическая и современная трактовки. Фонизм, функциональность, структура - три характеристики созвучия. Классификация аккордов. Аккорды терцовой структуры от звука и в ладу. Обращения трезвучий и септаккордов. Основные и переменные функции аккордов. Теория модуляции. Энгармонизм ум7, мМаж7 .

Тема 3. Метроритм. Симфонический оркестр.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ритм в поэзии, хореографии и музыке. Роль ритма в различных музыкальных культурах и стилях. Координация с помощью ритма всех элементов музыкального языка. Временные отношения в музыке. Понятие метра. Строгая и свободная метрика. Такт как единица метра. Простые, сложные и смешанные такты. Мензуральная ритмика как важный этап в дотактовой организации музыки. Ямбические, хореические и амфибрахические мотивы. Пятиступенная шкала темпов, их выразительные возможности. Агогика. Ритмические длительности. Группировка длительностей в простых и сложных тактах. Группировка длительностей в вокальной музыке. Бинарное и произвольное деление длительностей. Особые виды ритмического дробления. Основные ритмические рисунки. Ритмоформула. Моноритмия, полиритмия, полиметрия. Формообразующая роль ритма. Виды оркестров. Симфонический оркестр и его составы. Рассадка музыкантов. Группы инструментов симфонического оркестра, их выразительное и тембро-динамическое значение, типичные случаи употребления. Группа струнных смычковых инструментов. Группа деревянных духовых инструментов. Группа медных духовых инструментов. Группа ударных инструментов. Эпизодические инструменты. Партитура: порядок записи партий, групп и инструментов в группах; ключи, транспорт, транспонирующие инструменты. Знакомство с инструментами симфонического оркестра на уроках музыки в общеобразовательной школе.

Тема 4. Лад и тональность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общее понятие лада. Устойчивость и неустойчивость, их функции. Основные этапы исторической эволюции лада. Интервальные структуры звукорядов. Экмелика. Пентатоника. Диатоника. Миксодиатоника. Гемииолика. Хроматика. Микрохроматика. Монодические лады. Лады мажоро-минорной гармонической системы. "Неполнообъемные" лады. "Искусственные" лады. Ладовая переменность. Определение тональности. Объединение понятий лад и тональность в термине ладотональность. Типы тональных структур: модальная, гармоническая, хроматическая, децентрализованная тональности, атональность. Опора в музыке классико-романтической традиции на гармоническую тональность. Одноименные, параллельные, однотерцовые и энгармонические тональности. Политональность. Родство тональностей. Выразительные свойства тональностей. Восприятие тональностей в цвете. Роль тональностей в построении формы.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел дисциплины	Се-местр	Неде-ля семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Музыка как вид искусства.	1	1	подготовка к коллоквиуму	10	Коллоквиум
2.	Тема 2. Интервалы и аккорды.	1	2	подготовка к письменной работе	30	Письменная работа
3.	Тема 3. Метроритм. Симфонический оркестр.	1	3		25	Проверка практических навыков

N	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
4.	Тема 4. Лад и тональность.	1	2		26	Проверка практических навыков
	Итого				91	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

- изложение теоретического материала;
- слушание музыкальных произведений или их фрагментов;
- анализ музыкальных произведений, а также отдельных элементов музыки;
- выполнение письменных работ (правописание звуков, длительностей, построение интервалов, аккордов в тональности и от звука, различных ладов, ритмических упражнений и т.д.);
- выполнение упражнений за фортепиано (игра звуков, аккордов, интервалов, гармонических оборотов, секвенций, ладов и т.д.);
- выполнение творческих заданий (сочинение или досочинения мелодий);
- освоение учебной литературы.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Музыка как вид искусства.

Коллоквиум, примерные вопросы:

1. Назовите функции музыки. 2. Перечислите выразительные средства музыки. 3. Что такое музыкальный жанр? 4. По каким критериям классифицируются музыкальные жанры? 5. Как вы понимаете фразу: "Музыка - это временное искусство"? 6. В чем проявляется мобильная природа музыкального искусства? 7. Какое значение имеет интерпретация в функционировании музыкального произведения? Приведите наиболее показательные примеры. 8. Каким образом в музыке отражается предметный мир? 9. Музыка - это искусство простое или синтетическое? 10. Каковы предпосылки возникновения музыкальной интонации? В чем ее специфика?

Тема 2. Интервалы и аккорды.

Письменная работа, примерные вопросы:

1. Определить размер такта. 2. Расставить тактовые черты в предложенном фрагменте. 3. Сделать группировку длительностей в разных размерах: 3/4, 6/8, 12/16. 4. Определить размер на слух. 5. Указать на итальянском языке умеренные и быстрые темпы. 6. Построить интервальную цепочку в тональности ре-диез минор. 7. Построить характерные интервалы с разрешением в тональностях ми мажор и фа минор. 8. Построить от ре - ув.4 и разрешить в 10 тональностей. 9. Построить дважды увеличенные и дважды уменьшенные интервалы в тональности Ля мажор. 10. Построить от соль м.7, ч.4, б.2. и сделать акустическое разрешение. 11. Построить от си б.7 и сделать ладовое разрешение.

Тема 3. Метроритм. Симфонический оркестр.

Проверка практических навыков, примерные вопросы:

1. Построить от фа 4 вида мажора. 2. Построить от ре 4 вида минора. 3. Сыграть на фортепиано от ми бемоль миксолидийский и лидийский лады. 4. Сыграть на фортепиано от до диэз звукоряды дорийского, фригийского, локрийского ладов. 5. Сыграть на фортепиано от ля 5 звукорядов пентатоники. 6. Построить от соль мажорную хроматическую гамму. 7. Построить от фа диэз минорную хроматическую гамму. 8. Определить в данных фрагментах мелодии лад и тональность. 9. Найти тональности первой степени родства к тональности ми минор. 10. Найти энгармоническую, однотерцовую и параллельную тональности к тональности Fis-dur. 11. Определить на слух тембры инструментов симфонического оркестра. 12. Определить состав оркестра по предложенной партитуре, показать расположение основных групп и инструментов.

Тема 4. Лад и тональность.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1. Построить 4 вида трезвучия от си бемоль. 2. Построить 4 вида сектаккордов от ля. 3. Построить 4 вида квартсектаккордов от до. 4. Построить от ре 7 видов септаккордов. 5. Построить в Ре мажоре доминантсептаккорд с обращениями и разрешениями. 6. Построить в соль миноре уменьшенный вводный септаккорд с обращениями и разрешениями. 7. Построить в Фа мажоре септаккорд второй ступени с обращениями и разрешениями. 8. Сыграть на фортепиано аккордовую цепочку. 9. Построить от ре бемоль увеличенное трезвучие и разрешить во все возможные тональности, в т.ч. с энгармонической заменой. 10. Построить от си малый мажорный септаккорд и разрешить во все возможные тональности, в т.ч. с энгармонической заменой.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 1 семестре)

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Музыка как вид искусства.
2. Метроритм.
3. Принципы группировки длительностей.
4. Лад: определение, историческая эволюция, интервальные структуры звукорядов.
5. Старинные лады.
6. Лады мажоро-минорной гармонической системы.
7. Пентатоника.
8. Искусственные лады.
9. Тональность: общая характеристика, выразительные свойства.
10. Типы тональных структур.
11. Мелодия. Мелодическая линия. Мелодические рисунки.
12. Мелизмы и другие виды аббревиатуры.
13. Классификация аккордов.
14. Аккорды терцовой структуры от звука.
15. Аккорды на ступенях натурального и гармонического мажора.
16. Аккорды на ступенях натурального и гармонического минора.
17. Энгармонизм увеличенного трезвучия, ум7 , мМ 7.
18. Виды оркестров. Группы и инструментарий симфонического оркестра.
19. Смычковые: характер выразительности, типичные случаи употребления.
20. Деревянные и медные духовые: характер выразительности и типичные примеры употребления.
21. Ударные и дополнительные инструменты симфонического оркестра. Их функции.
22. Симфоническая партитура: расположение партий, особенности записи (ключи, транспонирование).

23. Музыкальные жанры, их классификация.

7.1. Основная литература:

1. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] / И.В. Способин. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. - 224 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/102505/#1>. - Загл. с экрана.
2. Русяева, И.А. Элементарная теория музыки. Письменные упражнения по группировке длительностей [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.А. Русяева. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. - 224 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/113184/#1>. - Загл. с экрана.
3. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Холопова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010. - 368 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>. - Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература:

1. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII - XX вв [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. - 432 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1975>. - Загл. с экрана.
2. Такташова, Т. В. Музыкальный учебный словарь [Электронный ресурс] / Т. В. Такташова, Н. В. Баско, Е. В. Баринаова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-89349-527-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-006321-1 (Наука). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/455834>
3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Холопова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. - 320 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/44767/#1>. - Загл. с экрана.

7.3. Интернет-ресурсы:

Note Zapper= Музыкальные Аркады - игры для развития музыкальных способностей и навыков - <http://www.youtube.com/watch?v=bEa5ZsseFCs&feature=related>
бесплатные уроки по теории муз на английском - <http://www.8notes.com/articles/modes/>
Научный руководитель проекта: Владимир Пешняк ? преподаватель отдела компьютерной музыки Московской школы искусств им. М. А. Балакире - <http://comuz.ru/sol-la.html>
репетитор по теории муз и сольфеджио - <http://solfeggio.muzfabric.com/>
Теория музыки: аккорды, обращения трезвучий и септаккордов - <http://www.forworship.my1.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Основы музыкально-теоретических знаний" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Произведения для анализа

1. Р.Шуман. Пьесы из "Альбома для юношества".
2. Л.Бетховен. Фрагменты сонат.
3. Песни и романсы Алябьева, Варламова, Гурилева, Глинки и Даргомыжского.
3. Ф.Шуберт. Песни из цикла "Прекрасная мельничиха"
4. Э.Григ. Норвежские танцы
5. Ф.Шопен Мазурки. Вальсы. Полонезы. Ноктюрны.
6. П.Чайковский "Времена года". "Детский альбом".
7. В.А. Моцарт. Фрагменты сонат.
8. И.Гайдн. Фрагменты сонат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .

Автор(ы):

Сафиуллина Л.Г. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Явгильдина З.М. _____

"__" _____ 201__ г.