

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра музыкального образования

А.В. Семиров

11 апреля 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Наименование дисциплины (модуля) **Б1.В.02 Основы теоретического музыкознания**

Направление подготовки **44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)**

Направленность (профиль) подготовки **«Музыка-Дополнительное образование»**

Квалификация (степень) выпускника - **Бакалавр**

Форма обучения – **очная**

Согласовано с УМС ПИ ИГУ

Протокол № 6 от «28» марта 2024 г.

Председатель _____ М.С. Павлова

Рекомендовано кафедрой:

Протокол № 6 от «04» марта 2024 г.

Зав. кафедрой _____ Т.И. Позднякова

Иркутск 2024 г.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Целью освоения дисциплины «Основы теоретического музыкознания» является повышение уровня целостного представления о возможностях и многогранности музыкального искусства, создание фундамента для музыкально-теоретической подготовки.

Задачи дисциплины: систематизировать и углубить теоретические знания по основам теории музыкознания, совершенствовать практические навыки студентов в области применения музыкально-теоретических знаний, формировать умение выполнения теоретического анализа изучаемых музыкальных произведений.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

2.1. Учебная дисциплина «Основы теоретического музыкознания» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися в ходе довузовского музыкального образования при изучении дисциплины «Элементарная теория музыки»

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин (практики), для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Б1.В.02 Гармония; Б1.В.03 Анализ музыкальных произведений

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-1 Способен осваивать и применять современные музыкально-педагогические технологии в профессиональной деятельности, реализуя исследовательскую музыкально-педагогическую деятельность на методологическом уровне	ИДК 1.1. Оперировать методами организации музыкальной образовательной деятельности. ИДК 1.2. Формулирует познавательные задачи в ходе проектирования и реализации современных музыкально-педагогических технологий. ИДК 1.3. Систематизирует приемы, методы для проектирования и реализации образовательного процесса в образовательной области «Музыка».	Знать: -приемы и средства самостоятельной работы над источниками и литературой по предметам «Музыкознание»; -этапы исторического развития музыкального искусства; - типологию музыкальных стилей и жанров; - закономерности возникновения и существования различных композиторских школ и направлений, творческое наследие их представителей; - главные этапы истории гармонии, полифонии и анализа музыкальных произведений; - основные нормы и закономерности классической гармонии, полифонии и анализа музыкальных произведений; - принципы музыкального формообразования в различные периоды истории музыки;

		<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять навыки анализа нотного текста; - применять навыки слухового восприятия применять навыки слухового в устной и письменной речи; - применять навыки словесной интерпретации музыкальной информации; - оценивать музыкальное произведение с позиции целостного системного подхода к музыкально-теоретическим знаниям; - ориентироваться в специальной литературе теоретического музыкознания по профилю подготовки и смежным областям науки; - определять возможности использования музыкального произведения в музыкально-образовательной работе с детьми; - использовать результаты гармонического, полифонического и целостного анализа в учебной и внеучебной работе со школьниками; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом интеграции и адаптации музыкально-исторических знаний и навыков анализа нотного текста; - опытом слухового восприятия и словесной интерпретации музыки в исполнительской и педагогической практике; - навыками теоретической и практической работы с музыкальным материалом; - навыками слуховой экспертизы музыкальных произведений; - навыками гармонического, полифонического и целостного анализа.
ПК-2 Способен осваивать и использовать	ИДК 2.1. Использует в профессиональной	<p>Знать:</p> <p>-приемы и средства</p>

<p>музыкально-теоретические знания для применения их в образовательной деятельности</p>	<p>деятельности понятийный музыкаловедческий, музыкально-теоретический аппарат как инструментарий анализа и интерпретации музыкальных произведений. ИДК 2.2. Устанавливает взаимосвязи между средствами музыкальной выразительности и художественным содержанием музыкального произведения. ИДК 2.3. Применяет музыкально-теоретические знания в интерпретации музыкальных произведений (вокальных, хоровых, инструментальных).</p>	<p>самостоятельной работы над источниками и литературой по предметам «Музыказнание»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - этапы исторического развития музыкального искусства; - типологию музыкальных стилей и жанров; - закономерности возникновения и существования различных композиторских школ и направлений, творческое наследие их представителей; - главные этапы истории гармонии, полифонии и анализа музыкальных произведений; - основные нормы и закономерности классической гармонии, полифонии и анализа музыкальных произведений; - принципы музыкального формообразования в различные периоды истории музыки; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять навыки анализа нотного текста; - применять навыки слухового восприятия применять навыки слухового в устной и письменной речи; - применять навыки словесной интерпретации музыкальной информации; - оценивать музыкальное произведение с позиции целостного системного подхода к музыкально-теоретическим знаниям; - ориентироваться в специальной литературе теоретического музыкального знания по профилю подготовки и смежным областям науки; - определять возможности использования музыкального произведения в музыкально-образовательной работе с детьми ; - использовать результаты гармонического,
---	---	---

		<p>полифонического и целостного анализа в учебной и внеучебной работе со школьниками;</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом интеграции и адаптации музыкально-исторических знаний и навыков анализа нотного текста; - опытом слухового восприятия и словесной интерпретации музыки в исполнительской и педагогической практике; - навыками теоретической и практической работы с музыкальным материалом; - навыками слуховой экспертизы музыкальных произведений; - навыками гармонического, полифонического и целостного анализа.
--	--	--

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц Очн	Семестр (-ы)			
		1	2		
Аудиторные занятия (всего)	72/7	31	41		
В том числе:	-	-	-	-	-
Лекции	36	16	20		
Практические занятия	34	14	20		
Лабораторные работы					
Консультации (Конс)	2	1	1		
Самостоятельная работа (СР)	108	105	3		
Вид промежуточной аттестации часы		ЗаО	Эк		
Контроль (КО)	18	8	10		
Общая трудоемкость: зачетные единицы часы	7	4	3		
	252	144	108		

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в музыкознание. Музыка как вид искусства. Античная теория музыки и музыкальная эстетика

Музыкальное и музыкальная деятельность. Четыре главных вида музыкальной деятельности: сочинение музыки, исполнение и восприятие музыки, преподавание. Музыкальное в кругу гуманитарных наук: связь музыкального с познанием мира человека (сознания, подсознания), с его историей и культурой (искусствоведение, фольклористика, музыкальная этнография, музыкальная эстетика, музыкальная психология, музыкальная семиотика). Музыка в системе искусств. Искусства однородные и синтетические, зрительные и слуховые, пространственные и временные. Структура музыкального. Историческое и теоретическое музыкальное. Музыкальное в древности. Значение античной культуры для современности. Музыка и мифология. Музы. Аполлон и Дионис. Аполлоновское и дионисийское начала. Музыкальная теория. Личность и учение Пифагора. Философско-эстетический подход к музыкальному искусству в античности. Труды пифагорейцев: звук и число (численные закономерности, «золотая пропорция»). Музыкальный звук и душа в трудах Платона и Аристотеля (теория этоса), лад как средство воспитания человека.

Тема 2. Музыкальный звук и его свойства

Музыкальная акустика. Звук как физическое явление. Звуки шумовые и музыкальные. Высота звука. Громкость звука. Длительность звука. Тембр звука. Диапазон. Регистр. Музыкальный строй. Обертоновый ряд. Натуральный строй. Равномерно-темперированный строй.

Тема 3. Музыкальная система. Нотация звуков

Буквенная нотация. Невмы и крюки. Возникновение нотного стана. Происхождение слоговых названий нот. Система музыкальных ключей. Ключи Соль, До, Фа. Некоторые приемы современной нотации.

Тема 4. Временные соотношения в музыке

Ритм в природе и в искусстве. Понятие ритма в музыке в широком и узком смысле слова. Ритм, метр, размер. Виды размеров. Группировка. Особые виды ритмического деления. Синкопы. Полиритмия, полиметрия. Основные системы организации ритма в процессе исторического развития. Роль ритма в формообразовании. Оstinатность. Ритм в музыке XX века.

Тема 5. Интервалы

Классификация интервалов: по временному соотношению: мелодические и гармонические; по отношению к октаве: простые и составные; по положению в музыкальной системе: диатонические и хроматические; по фонизму: консонирующие и диссонансные; по положению в ладу: устойчивые и неустойчивые. Эпгармонизм интервалов. Два вида эпгармонизма (пассивный и активный). Интервалы на ступенях мажора и минора. Разрешение интервалов акустическое и ладовое. Характерные интервалы гармонических мажора и минора, их разрешение. Хроматические интервалы в мажоре и миноре, общие закономерности их разрешения. Разрешение любого хроматического интервала вне тонального положения. Значение интервалов в музыке. Роль интервалов в горизонтали (контуры мелодической линии, плавное движение и скачки, широкие и узкие интервалы, устойчивые и неустойчивые, наличие увеличенных и уменьшенных интервалов). Роль интервалов в образовании вертикали. Самостоятельная или относительно самостоятельная роль интервалов в музыкальной ткани или отдельном ее пласте. Фонизм интервалов – консонансы и диссонансы, степень диссонантности, выявление мажорности или минорности Интервал как часть аккорда. Дублировка мелодической линии. Интервал как основа музыкальной интонации.

Тема 6. Лад. Классификация ладов. Тональность

Лад как фундаментальная категория музыки. Эволюция ладовых систем. Устой, неустой. Тяготение и разрешение. Гармонические и монодические лады, их отличия. Октавные и неоктавные лады. Классификация монодических ладов по: а) объему звукоряда; б) его структуре (ангемитонные, гемитонные и с ув. 2); в) наклонению. Пентатоника. Стабильные монодические лады (старинные диатонические). Переменный лад. Гармонические лады - мажор и минор. Происхождение гармонического и мелодического мажора и минора. Дважды гармонические лады. Другие ладовые образования, увеличенный лад (целотоновая гамма) и уменьшенный лад (гамма Римского-Корсакова). Полиладовость. Ладовые системы XX века (Яворский, Мессиян). Тональность - репрезентант гармонических ладов. Признаки классической тональности. Кварто-квинтовый круг. Энгармонизм тональностей. Выразительное, колористическое значение, семантика тональностей. Развитие тональности в истории музыки.

Тема 7. Аккорды и созвучия

Созвучие. Аккорд. Основные исторические этапы развития вертикали. Классификация аккордов по интервальному строению: моноаккорды (моноинтервальные и полиинтервальные) и полиаккорды; по фонизму: консонирующие и диссонирующие (зависимость от интервального состава); по положению в ладу: диатонические, альтерированные, хроматические; по положению в тональности: устойчивые и неустойчивые; по положению основного тона (по внутреннему порядку звуков) - основной вид и обращения. Энгармонизм аккордов. Четыре вида трезвучий. Обращение трезвучий. Трезвучия на ступенях мажора и минора. Главные трезвучия лада. Разрешение неустойчивых трезвучий. Побочные трезвучия. Способы разрешения побочных трезвучий. Разрешение увеличенного и уменьшенного трезвучий и их обращений. Разрешение трезвучий в мелодических формах мажора и минора. Семь видов септаккордов. Обращение септаккордов. Септаккорды на ступенях мажора и минора (натуральные и гармонические формы). Главные септаккорды с обращениями. Их разрешение: автентическое, внутрифункциональное и плагальное разрешение. Побочные септаккорды с обращениями, их функциональная принадлежность, способы их разрешения. Значение аккордов в музыке. Роль аккордов в построении мелодии: развертывание аккордов по горизонтали, координация горизонтали и вертикали (аккорды и аккордовые тоны в качестве опоры мелодической линии), аккордовые и неаккордовые звуки. Аккорд - структурный элемент вертикали. Функциональная роль аккорда (ладовые функции аккордов; преобладание устойчивости и неустойчивости, диатоники или хроматики, автентических или плагальных оборотов, аккордов главных или побочных ступеней). Фонизм гармонии (консонанс - диссонанс, мажорность - минорность, основной вид - обращения).

Тема 8. Элементы музыкального синтаксиса

Музыкальный синтаксис. Естественность членений музыкальной речи. Синтаксис в речи и в музыке. Расчлененность музыкальной речи. Цезура. Главные признаки цезуры (пауза, остановка, повторность мелодических или ритмических фигур). Построение. Мотив. Фраза. Масштабно-синтаксические структуры. Изложение темы в виде фразы, предложения или периода. Период - основная форма изложения музыкальной темы. Нормативный период и разновидности. Периоды модулирующие и модуляционные. Квадратность и неквадратность. Расширение и дополнение. Периодичность. Каденция, виды каденций. Общее представление о простых формах (двух и трехчастной).

Тема 9. Мелодия

Понятие. Значение мелодии в музыке. Специфические свойства. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка (повторность звука, опевание, восходящее, нисходящее, волнообразное движение; плавное - поступенное - движение и скачки; закон мелодического равновесия). Мелодическая вершина. Кульминация, средства достижения кульминации. Некоторые приемы мелодического развития (повторение,

орнаментированное повторение, варьирование, обращение, увеличение, уменьшение, растяжение мелодических интервалов). Координация мелодического рисунка с ладом, аккордом (аккордовые и неаккордовые звуки, ладовое положение опорных тонов мелодии, ладовая окраска) - источник выразительности мелодии. Мелодия вокального и инструментального типов.

Мелизмы. Их мелодическая природа. Способ образования мелизмов. Виды мелизмов, краткая характеристика и обозначение. Короткий и долгий форшлаг, тирата, простой и двойной мордент, группетто, трель.

Применение мелизмов. Их роль в образовании мелодической линии. Расшифрованные («выписанные») мелизмы. Мелизмы в музыке различных эпох, стилей и авторов: в музыке XVII века, у Баха и Куперена, в музыке венских классиков, романтиков, в современной музыке). Определение. Три компонента мелодии (звуковысотность, метроритм, ладовая основа). Звуковысотность – направление движения и интервальный состав. Траектория мелодического движения. Выразительность различных интервалов (кварты, сексты, септимы и др). Интонемы радости, печали, нежности, гнева. Кульминация, типы кульминации. Понятие точки золотого сечения. Мелодия в процессе исторического развития европейской музыки. Роль мелодии в современном музыкальном творчестве.

Тема 10. Музыкальный склад и фактура

Отличия склада и фактуры. Критерии складов. Монодический, полифонический и гармонический склад. Монодия и ее исторические формы. Отличие монодического склада от монофонической фактуры. Полифония и ее виды. Гармонический склад. Виды складов: монодический; гармонический: гомофонный и аккордовый; полифонический: имитационный, разнотемный (контрастный), подголосочный, гетерофонный; смешанный (гомофонно-полифонический). Виды фактуры. Определение аккорда. Классификация аккордов. Приемы фактуры (по Тюлину). Неаккордовые звуки. Смешение складов (полифонно-гармонический). Модуляция склада. История складов и история музыкального мышления (эпохи монодии, эпохи полифонии, эпохи гармонического мышления). Новые явления XX века: сонорно-монодический склад, пуантилизм. Понятие о фактуре. Музыкальная ткань. Фактурные планы, голоса, функции (ведущие и аккомпанирующие). Выразительная роль фактуры.

Тема 11. Хроматизм и модуляция

Понятие. Тональный план произведения. Виды модуляции по месту в форме: внутритемная и межтемная. Виды модуляции: мелодическая, ладовая, энгармоническая, сопоставление, плановая или постепенная. Родство тональностей: диатоническое (I степень), мажоро-минорное (II степень), хроматическое (III степень). Тональности параллельные, одноименные, однотерцовые. Модуляционные признаки первичные и вторичные (модуляционный хроматизм). Отклонение - средство гармонического развития и расширения тональности. Хроматика - система, основанная на диатонике и связанная с качеством вводнотоновости. Явления альтерации и хроматизма (хроматизм внутритональный и модуляционный). Хроматизм вспомогательный и проходящий. Хроматические интервалы и аккорды в тональности. Общие принципы разрешения хроматических интервалов и альтерированных аккордов. Роль хроматизма в построении мелодической линии (обострение тяготений), роль альтерации в аккордах (изменение структуры вертикали, фонизм). Хроматическая гамма: правописание в мажоре и миноре, ее выразительные возможности.

Тема 12. Транспозиция. Секвенция

Транспозиция. Три способа транспозиции (на интервал, на хроматический полутон, посредством замены ключа). Применение транспозиции. Транспонирующие инструменты, запись их в партитуре. Секвенция (общее понятие). Секвенция - один из приемов развития музыкального материала. Место секвенций в форме. Виды секвенций. Секвенции тональные (диатонические) и модулирующие. Разновидности модулирующих секвенций

(по родственным тональностям и по равновеликим интервалам). Мотив секвенции, звено секвенции. Применение секвенций в музыке разных эпох, стилей и авторов.

4.3. Перечень разделов/тем дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела/темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся, практическую подготовку (при наличии) и трудоемкость (в часах)				Оценочные средства	Формируемые компетенции (индикаторы)	Всего (в часах)
		Контактная работа преподавателя с обучающимися			СРС (в том числе, внеауди торная СР, КСР)			
		Лекции	Практ. занятия	Лаб. занятия				
1.	Введение в музыкознание Музыка как вид искусства. Античная теория музыки и музыкальная эстетика	2	2		20	Терминологический словарь. Аналитическое практическое задание.	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2 ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	24
2.	Музыкальный звук и его свойства	2	2		20	Сводная таблица. Аналитическое практическое задание	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2 ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	24
3.	Музыкальная система. Нотация звуков.	2	2		20	Контрольные упражнения. Аналитическое практическое задание	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2	24

							ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	
4.	Временные соотношения в музыке	4	4		21	Контрольные упражнения. Аналитическое практическое задание	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2 ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	29
5.	Интервалы	6	6		22	Таблица интервалов. Письменный опрос. Аналитическое практическое задание	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2 ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	34
	ИТОГО	16	16		103			135
6.	Лад. Классификация ладов. Тональность	4	4		1	Терминологический словарь. Контрольные вопросы и задания. Аналитическое практическое задание	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2 ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	9
7.	Аккорды и созвучия	6	6		2	Письменный опрос. Контрольные упражнения. Аналитическое практическое задание	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2	14

							ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	
8.	Элементы музыкального синтаксиса	2	2			Аналитическое практическое задание	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2 ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	4
9.	Мелодия	2	2			Анализ мелодии по схеме. Контрольные упражнения.	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2 ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	4
10.	Музыкальный склад и фактура	2	2			Разбор по схеме. Письменное задание. Аналитическое практическое задание	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2 ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	4
11.	Хроматизм и модуляция	2	2			Разбор по схеме. Письменное задание Аналитическое практическое задание	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2 ИДК 2.1.	4

							ИДК 2.2. ИДК 2.3	
12.	Транспозиция. Секвенция	2	2			Разбор по схеме. Письменное задание Аналитическое практическое задание	ПК - 1 ИДК 1.1. ИДК 1.2. ИДК 1.3 ПК - 2 ИДК 2.1. ИДК 2.2. ИДК 2.3	4
....	ИТОГО	20	20		3			43
	ВСЕГО	36	36		106			178

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

В связи с тем, что курс стоит первым в ряду теоретических курсов, многие музыкально-теоретические понятия, основные категории, связанные со спецификой музыкального искусства и музыкальных стилей, даются здесь впервые, что составляет одну из методологических трудностей его изучения. В рамках лекционного курса необходимо четко сформулировать основные пункты плана теоретического материала по той или иной теме, выделить приоритетные понятия и осуществить качественный подбор иллюстративного музыкального материала с целью оптимального усвоения темы и результативности самостоятельной работы студента. При освоении каждой темы практического занятия рекомендуется идти от изучения связанной с нею теории через выполнение письменных упражнений и заданий, выполняемых на фортепиано, и затем - к анализу музыкальных произведений (или их фрагментов) с обязательным выявлением используемых средств музыкальной выразительности и их роли в создании того или иного характера музыки.

Виды практических занятий: построение различных элементов музыкального языка (устно, письменно); анализ нотных примеров; сочинение построений с различными заданными условиями. При подборе музыкального материала для проведения практических занятий рекомендуется использовать произведения, которые применяются студентами в их исполнительской деятельности. К каждому практическому занятию студент должен выполнить письменные упражнения, упражнения на фортепиано, в зависимости от темы, анализ фрагментов музыкальных произведений либо подбор примеров из литературы. Сочинение различных построений выполняется в зависимости от темы. На каждом практическом занятии необходимо затрачивать время на контроль качества освоения теоретического материала и практических заданий. По каждой теме предусматривается самостоятельная работа студента. Виды самостоятельной работы студента: освоение теоретического материала по лекционному материалу и рекомендуемой учебно-методической литературе; подготовка некоторых лекционных тем с опережением в качестве сообщения, доклада по рекомендуемой учебно-методической литературе; выполнение упражнений на построение различных элементов музыкального языка в соответствии с темой лекционного занятия; сочинение разного рода построений; анализ фрагментов музыкальных произведений в соответствии с темой лекционного занятия; подбор примеров из музыкальной литературы в соответствии с темой лекционного занятия. В экзаменационный билет целесообразно включать теоретический вопрос и практическое задание по построению и игре на фортепиано музыкальных построений, а также анализу предложенного музыкального произведения.

Практические задания строятся на основе всех разделов курса и включают разнообразные упражнения. Наиболее показательными являются: творческие задания на импровизацию мелодий или интервально-аккордовых построений; игра трех видов секвенций (тональные или диатонические, модулирующие по родственным тональностям, модулирующие по равновеликим интервалам) на мелодические, интервальные и аккордовые мотивы; игра интервальных и аккордовых последовательностей по цифровкам; построение от звука вверх и вниз всех видов аккордов и их обращений; построение в тональности интервалов и аккордов определенного вида с разрешением; игра различных видов гамм; транспозиции в ключах и/ или в другую тональность.

Практические задания строятся на основе всех разделов курса и включают разнообразные упражнения. Наиболее показательными являются: творческие задания на импровизацию мелодий или интервально-аккордовых построений; игра трех видов секвенций (тональные или диатонические, модулирующие по родственным тональностям, модулирующие по равновеликим интервалам) на мелодические, интервальные и аккордовые мотивы; игра интервальных и аккордовых последовательностей по цифровкам; построение от звука вверх и вниз всех видов аккордов и их обращений; построение в тональности интервалов и аккордов определенного вида с разрешением; игра различных видов гамм; транспозиции в ключах и/ или в другую тональность.

4.5. Тематика курсовых работ не предусмотрено

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

а) перечень литературы

1. Бонфельд, Морис Шлемович. История музыкознания [Текст]: учеб. пособие / М. Ш. Бонфельд. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 320 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-305-00183-9 (20 экз.)
2. Бонфельд, Морис Шлемович. Введение в музыкознание [Текст]: Учеб. пособие / М.Ш. Бонфельд. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 220 с. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00731-9 (2 экз.)
3. Основы теоретического музыкознания [Текст]: Учебное пособие для вузов / Ред. М.И. Ройтерштейн. - М.: Академия, 2003. - 272 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-1216-4 (19 экз.)

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор:

1. Образовательные ресурсы:

Электронно-библиотечная система «Издательство Лань». Адрес доступа: <http://e.lanbook.com/>

Электронно-библиотечная система ЭЧЗ «Библиотех». Адрес доступа: <https://isu.bibliotech.ru/>

Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт». Адрес доступа: <http://rucont.ru/>

Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт». Адрес доступа: <http://biblioonline.ru/>

2. Научные ресурсы (отечественные):

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. Адрес доступа: <http://diss.rsl.ru/>

Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU». Адрес доступа: <http://elibrary.ru/>

Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). Адрес доступа: <http://нэб.рф>

Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, <http://ellib.library.isu.ru>

3. Научные ресурсы (зарубежные):

Научная база данных ACS Web Editions. Адрес доступа: <http://pubs.acs.org/>

Научная база данных SCIENCE–ONLINE–SCINCE–NOW. Адрес доступа: <http://www.sciencemag.org>

Журналы издательства Oxford University Press. Адрес доступа: <http://www.oxfordjournals.org>

Журналы издательства SAGE Publications. Адрес доступа: <http://online.sagepub.com>

Журналы издательства Cambridge University Press. Адрес доступа: <http://journals.cambridge.org/>

Web of Science (WOS). Адрес доступа: <http://apps.webofknowledge.com>

Scopus. Адрес доступа: <http://www.scopus.com>

Электронные издания Wiley. Адрес доступа: <http://onlinelibrary.wiley.com/>

4. Доступные электронные ресурсы, содержащие официальные документы:

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.

Справочно-правовая система «ГАРАНТ». Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения и оборудование

Помещения – учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных учебным планом ОПОП ВО бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ИГУ».

Оборудование

Технические средства обучения.

Электронные презентации для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине «Основы теоретического музыкознания» по темам:

1. Музыка как вид искусства
2. Античная теория музыки и музыкальная эстетика
3. Музыкальная система. Нотация звуков.
4. Временные соотношения в музыке
5. Интервалы
6. Аккорды и созвучия
7. Лад. Классификация ладов. Тональность
8. Элементы музыкального синтаксиса.
9. Мелодия
10. Музыкальный склад и фактура
11. Хроматизм и модуляция
12. Транспозиция. Секвенция

Систематизированный музыкально-иллюстрационный материал по дисциплине «Основы теоретического музыкознания» по темам:

1. Античная теория музыки и музыкальная эстетика
2. Временные соотношения в музыке
3. Интервалы
4. Аккорды и созвучия
5. Лад. Тональность
6. Мелодия
7. Музыкальный склад и фактура
8. Хроматизм и модуляция
9. Транспозиция. Секвенция

6.2. Лицензионное и программное обеспечение

Услуга по предоставлению доступа к ресурсу в сети Интернет по тарифному плану Business Plan Expert Corporate (12р.м.,180 дней) +поддержка по e-mail по договору №-263/1КУ-04/05-1005-13 от 15.08.2013г Счет №523 от 19 Августа 2013г Договор №0263/1КУ-04 от 15.08.2013 8.2013 бессрочно.

Microsoft® Windows® Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level Promo12 Номер Лицензии Microsoft 46211164 Гос.контракт № 03-162-09 от 01.12.2009 бессрочно
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Leve 10 Номер Лицензии Microsoft 42095516 бессрочно.

Microsoft Windows XP Professional English Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level 20Номер Лицензии Microsoft 19683056 бессрочно

Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition, Media Pack 1 Форус Контракт №04-114-16 от 14ноября2016г KES Счет №РСЦЗ-000147 и АКТ от 23ноября 2016г

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий (работа с терминологическим словарем, дискуссии, опрос по материалам лекции и заданиям самостоятельной работы, экспресс-опрос, составление таблиц (схем), составление опорного конспекта по материалам лекционных занятий, подготовка вопросов лектору, конспектирование текстов, составление аннотированного списка литературы, устное сообщение), развивающие у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и формирующие компетенции.

Наименование тем занятий с использованием образовательных технологий

№	Тема занятия	Вид занятия	Форма / Методы интерактивного обучения	Кол-во часов
1	Введение в музыковедение Музыка как вид искусства. Античная теория музыки и музыкальная эстетика	Практ. занятия	Терминологический словарь. Аналитическое практическое задание.	2
2	Музыкальный звук и его свойства	Практ. занятия	Сводная таблица. Аналитическое практическое задание	2
3	Музыкальная система. Нотация звуков.	Практ. занятия	Контрольные упражнения. Аналитическое практическое задание	2
4	Временные соотношения в музыке	Практ. занятия	Контрольные упражнения. Аналитическое практическое задание	4
5	Интервалы	Практ. занятия	Таблица интервалов. Письменный опрос. Аналитическое практическое задание	6
6	Аккорды и созвучия	Практ. занятия	Терминологический словарь. Контрольные вопросы и задания. Аналитическое практическое задание	4
7	Лад. Классификация ладов. Тональность	Практ. занятия	Письменный опрос. Контрольные упражнения. Аналитическое практическое задание	6
8	Элементы музыкального синтаксиса	Практ. занятия	Аналитическое практическое задание	2
9	Мелодия	Практ. занятия	Анализ мелодии по схеме. Контрольные упражнения.	2
10	Музыкальный склад и фактура	Практ. занятия	Разбор по схеме. Письменное задание. Аналитическое практическое задание	2
11	Хроматизм и модуляция	Практ. занятия	Разбор по схеме. Письменное задание Аналитическое практическое задание	2
12	Транспозиция. Секвенция	Практ.	Разбор по схеме.	2

		занятия	Письменное задание Аналитическое практическое задание	
Итого часов				36

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

1.1. Средства для оценки уровня умений.

Анализ предложенного музыкального произведения.

1.1.1. Методические указания проведения оценки уровня умений для формирующихся учебной дисциплиной компетенций.

План анализа музыкального произведения (или его фрагмента)

1. Лад и тональность, вид минора и мажора. Господство диатоники или наличие альтераций, хроматизмов (в том числе изученных альтерированных интервалов).

2. Тип фактуры (монофоническая, гомофонная, аккордовая, полифонизированная).

Приемы фактуры: наличие ритмической, гармонической, мелодико-гармонической фигураций, колористических наслоений и т. п.

3. Мелодическая фигурация (наличие задержаний, предъёмов, проходящих и вспомогательных звуков).

4. Особенности метроритма. Тип размера, наличие синкоп, особых видов ритмического деления, полиритмии и т. п.

5. Тональный план произведения (фрагмента) - наличие отклонений, модуляций.

Соотношение тональностей между собой (параллельные, одноименные, однотерцовые), наличие тональностей только 1-й степени родства или отдаленных тональностей.

6. Основные аккорды и гармонические обороты (преобладание трезвучий или септаккордов, подчеркивание или избегание тоники, преобладание автентических или плагальных оборотов и т. п.).

7. Тип каденций (полные – неполные, совершенные – несовершенные, I и II рода, прерванные и т. п.).

8. Тип периода: а) по масштабу (квадратный – неквадратный); б) по структуре: единого строения (неделимый) или делящийся на предложения период повторного или неповторного строения, из двух или трех предложений с расширением или дополнением; в) по тональному признаку (однотональный – модулирующий, модуляционный – немодуляционный).

9. Масштабно-тематические структуры (периодичность, дробление, суммирование).

10. Характеристика мелодии, ее звуковысотного профиля, траектории движения - направления движения, интервального состава (преобладание плавности или скачков). Выразительность мелодических интервалов.

11. Выводы и обобщения. Соответствие комплекса выразительных средств образному содержанию сочинения, стилю эпохи, композитора и т.п.

1.1.2. Типовые задания, необходимые для оценки уровня умений сформированности компетенций:

Произведения, рекомендуемые для анализа отдельных элементов музыкального языка с возможными обобщениями жанрово-стилевого своеобразия и выходом на уровень целостного анализа:

1. Бах. Прелюдии и фуги, части из сюит, хоралы, арии, речитативы из «Страстей», кантат и Мессы си минор.

2. Гайдн. Части из сонат, ораторий.

3. Моцарт. Фортепианные пьесы, песни, части из сонат, номера из опер.

4. Бетховен. Части из сонат, симфоний, концертов; песни.
5. Шуберт. Песни, фортепианные миниатюры.
6. Шуман. Романсы, пьесы для фортепиано.
7. Шопен. Мазурки, прелюдии, этюды, полонезы, экспромты, ноктюрны.
8. Лист. Пьесы.
9. Глинка. Романсы, арии из опер.
10. Бородин. Романсы, фортепианные миниатюры, фрагменты из опер.
11. Мусоргский. Романсы, фрагменты из опер.
12. Римский-Корсаков. Фрагменты из опер, романсы.
13. Чайковский. Пьесы из циклов «Детский альбом» и «Времена года», романсы, арии из опер.
14. Скрябин. Прелюдии.
15. Рахманинов. Фортепианные пьесы и романсы.
16. Прокофьев. Фортепианные пьесы, номера из балетов.

1.1.3. Методика оценивания уровня сформированности умений.

Упражнения на фортепиано

Повышенный уровень / оценка «отлично» - грамотно и внимательно прочитаны и выполнены условия всех заданий. Упражнения сыграны в умеренном или подвижном темпе. Строго соблюден заданный ритм. Продемонстрирован навык беглой транспозиции.

Базовый уровень / оценка «хорошо» - не принципиальные неточности в исполнении заданного условия. Отдельные нарушения ритма в игре и транспозиции.

Пороговый уровень / оценка «удовлетворительно» - ошибки в выполнении условия. Ряд погрешностей и ошибок в исполнении ритма. Неграмотно построены или разрешены отдельные аккорды, интервалы. Недостаточно свободная транспозиция.

Анализ музыкальных произведений

Повышенный уровень / оценка «отлично» - выполнен подробный структурный и гармонический анализ. Определена связь гармонии с формой. В ответе сделаны некоторые обобщения, раскрывающие содержание музыки.

Базовый уровень / оценка «хорошо» - показана техника структурного и гармонического анализа. Допущены незначительные неточности в этой работе. Определена связь гармонии с формой.

Пороговый уровень / оценка «удовлетворительно» - определены грани формы. Гармонический анализ выполнен с ошибками, недостаточно подробно.

8.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы и задания к зачету (экзамену)

Гармония, определение. Склад. Фактура. Построение трезвучия.

Музыкальный синтаксис, определение. Членораздельность формы. Цезура, ее признаки.

Музыкальная форма. Главные элементы музыки, их формообразующее действие.

Мелодия. Тема.

Ритм в тесном и широком смысле слова. Метр. Размер. Темп

Функциональная система.

Аккорды. Виды аккордов.

Лад. Разновидности лада.

Музыкально-тематические структуры.

Каданс. Виды каденций.

Альтерация аккордов.

Секвенции. Виды секвенций.

4-х голосный склад.

Музыка в системе искусств. Природа музыки. Музыкознание и его структура.

Музыка и музыкальная теория в Древней Греции.

Музыкальный звук и его свойства.

История музыкальной нотации.

Метр и ритм.
Музыкальный склад и фактура.
Гармонический склад.
Лад. Классификация ладов.
Музыкальный синтаксис. Масштабно-тематические структуры.
Мелодия.
Полифонический склад.
Жанр в музыке. Системы жанровой классификации.
Анализ музыки. Цели и типы анализа.
Звук. Свойства звука. Названия и запись звуков.
Музыкальная система. Строй. Темперация.
Метр. Ритм. Темп.
Строгий метр. Группировка длительностей в тактах.
Свободный метр. Полиритмия и полиметрия. Особое деление длительностей.
Интервал. Классификация интервалов.
Интервалы на ступенях мажора и минора.
Аккорд. Классификация аккордов.
Трезвучия на ступенях мажора и минора.
Септаккорды на ступенях мажора и минора. Разрешение септаккордов.
Мелодические лады.
Гармонические лады. Тональность. Квинтовый круг тональностей.
Хроматизм. Виды хроматизма.
Модуляция. Родство тональностей.
Понятие энгармонизма. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов, тональностей.
Фактура.
Музыкальная тема.
Мелодия. Мелизмы.
Секвенция. Виды секвенций.
Музыкальный жанр.
Повышенный уровень/ оценка «отлично» - полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит необходимые примеры не только из учебной литературы, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Базовый уровень/ оценка «хорошо» - студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает 1-2 ошибки или 3-4 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Пороговый уровень/ оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, поверхностно раскрывает вопросы, допускает принципиальные ошибки, а также представляет в тексте механически переписанный материал из учебников или другой литературы. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. В случае неудовлетворительной оценки контрольная работа направляется обучающемуся для повторного выполнения.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), (утвержден приказом Минобрнауки РФ №125 от 22 февраля 2018г.г., зарегистрирован Министерством Юстиции РФ 15 марта 2018г., регистрационный № 50358

Разработчик: Ушакова Л.Г., доцент

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.