ПРИНЯТО
Решением Совета училища
ГБПОУ РК «Симферопольское
музыкальное училище
им. П.И. Чайковского»
от «29» августа 2022 г.
№ 1

УТВЕРЖДЕНО
Заместителем директора ГБПОУ РК
«Симферопольское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского»
_____Л.А. Рыбалка
от «29» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.03; ОП.04 Элементарная теория музыки

программ подготовки специалиста среднего звена
углубленной подготовки по специальностям
Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Вокальное искусство
Хоровое дирижирование
Теория музыки

Симферополь, 2022

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Элементарная теория музыки
(ОП.03)

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО: 53.02.04 Вокальное искусство

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

ОП.03 Общепрофессиональные дисциплины Профессионального учебного цикла по специальности СПО 53.02.04 Вокальное искусство.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью курса является:

создание теоретико-практической базы для освоения комплекса дисциплин общепрофессионального цикла; выработка практического умения анализа музыкального произведения, его смыслового содержания, жанровой и стилевой принадлежности в контексте элементов музыкального языка.

Задачами курса являются:

систематизация и детализация сведений о важнейших элементах музыкального языка;

освещение общих законов строения и функционирования музыкальной системы и отдельных ее составляющих;

историко-теоретическое изучение и практическое освоение ряда основных музыкально-теоретических понятий и явлений.

практическое освоение музыкально-выразительных средств и навыки их показа в письменном, устном или инструментальном варианте;

формирование навыка анализа музыкально-выразительных средств в контексте содержания;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); фактурного изложения материала (типы фактур); типов изложения музыкального материала;

использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде;

знать:

понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы;

типы фактур;

типы изложения музыкального материала.

Владеть следующими **общими и профессиональными компетенциями**:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым репертуаром.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Элементарная теория музыки»:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Время изучения: 3-4 семестры.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	***Объем часов***
Максимальная учебная нагрузка (всего)	**108**
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	**72**
в том числе:	
практические занятия	**22**
проверочные работы, зачет.	**10**
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**36**
Контрольный урок - 3 семестр, итоговая аттестация в форме экзамена 4 семестр	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Элементарная теория музыки

Наименование тем	Содержание учебного материала, практическая работа, самостоятельная работа студентов	Объем часов	Уровень освоения
Введение Музыка как вид искусства	Элементарная теория музыки как предмет. Цели и задачи курса. Музыка как один из видов искусства. Специфика музыки. Общая характеристика музыкальных выразительных средств.	2	2
Раздел I. Свойства музыкального звука и его нотная запись		**10**	
Тема 1.1 Музыкальный звук	**Содержание учебного материала.** Звук как физическое явление. Виды звуков. Музыкальный звук и его свойства. Натуральный звукоряд. Обертоны. Музыкальный строй и его виды. Музыкальная система. Звукоряд. Основные и производные. Ступени звукоряда. Слоговые и буквенные названия ступеней звукоряда. Октава. Диапазон. Регистр. Знаки альтерации. Энгармонизм.	2	2
	Практическая работа. Построение натурального звукоряда. Освоение различных октав. Энгармоническая замена звуков в их слоговом и буквенном обозначении.	2	3
	Самостоятельная работа. Построение натурального звукоряда от разных звуков. Запись и игра на фортепиано мелодий в разных октавах. Расшифровка буквенных обозначений звуков, их энгармоническая замена.	2	3
Тема 1.2 Нотное письмо	**Содержание учебного материала.** Происхождение нотного письма. Классическая нотация. Запись высоты звука. Нотный стан. Ключи. Запись длительности звука. Паузы. Сведения из истории нотации: невменная запись, мензуральная нотация, цифрованный бас. Методы современной нотации. Знаки сокращения нотного письма (аббревиатуры). Мелизмы: форшлаг, мордент, группетто, трель. Транспозиция, способы транспозиции. Транспонирующие инструменты, их запись в партитуре.	2	2
	Практическая работа. Освоение ключей: «до», «соль», «фа», аббревиатур, мелизмов, способов транспозиции.	2	3

	Самостоятельная работа. Запись и игра мелодий в скрипичном, басовом, альтовом и теноровом ключах. Расшифровка аббревиатур и мелизмов. Игра мелодий с расшифрованными мелизмами. Игра мелодий в транспорте.	4	3
	Проверочная работа	2	3
Раздел II. Метроритм		**8**	
Тема 2.1 Ритм. Принципы ритмической организации**.**	**Содержание учебного материала.** Понятие музыкального ритма. Метр как способ организации ритма. Такт. Размер и его виды. Правила группировки. Полиметрия. Ритмический рисунок и его разновидности. Основные и особые виды ритмического деления. Полиритмия. Темп. Обозначение темпа и характера исполнения. Агогика.	4	2
	Практическая работа. Освоение простых, сложных, смешанных и переменных размеров и принципов группировки длительности. Развитие представлений о связи метра, темпа и ритмического рисунка с различными музыкальными жанрами.	2	3
	Самостоятельная работа. Разделение мелодий на такты в соответствии с размером и выполнение группировки длительностей. Определение жанров по метру, темпу и ритмическому рисунку. Сочинение мелодий в жанрах марша, вальса, мазурки, менуэта. Игра мелодий в разных размерах, включающих равномерный, пунктирный, синкопированный, ритмические рисунки, особые виды ритмического деления. Запоминание основных обозначений темпа и характера исполнения.	6	3
	Проверочная работа	2	3
Раздел III. Ладовые системы и их классификации		**12**	
Тема 3.1 Лад. Основные типы ладовых систем**.**	**Содержание учебного материала.** Понятие лада и ладовых функций. Классификация ладовых систем. Модальные диатонические лады: малообъемные трихорд и тетрахорд, пентатоника, семиступенные, обиходные. Модальные хромотические лады: симметричные (целотонный, уменьшенный), гемиольные. Тональная мажорно-минорная система.	8	2

	Разновидности мажора и минора. Квинтовый круг тональностей. Тональности: параллельные, одноименные, однотерцовые, энгармонически равные. Семантика тональностей.		
	Практическая работа. Анализ модальных и тональных ладов в мелодиях народных песен, в музыке XVIII, XIX, XX веков.	2	3
	Самостоятельная работа. Построение звукорядов модальных и тональных ладов. Сочинение мелодий в модальных ладах. Освоение двадцати четырех мажорных и минорных тональностей. Сочинение мелодий в разных видах мажора и минора. Игра на фортепиано последовательности ступеней и мелодических секвенций в разных тональностях.	4	
	Контрольный урок	2	3
Раздел IV. Классификация интервалов		**6**	
Тема 4.1 Интервал. Классификация интервалов. Принципы разрешения.	**Содержание учебного материала.** Понятие интервала. Ступеневая и тоновая величина интервалов. Обращение и энгармонизм интервалов. Классификация интервалов. Характерные интервалы мажора и минора. Характерные интервалы модальных ладов. Принципы акустического и ладового разрешения интервалов. Значение интервалов в музыке. Фонизм интервалов. Интервал как основа музыкальной интонации.	4	2
	Практическая работа. Определение в музыке разных жанров и стилей мелодичеких и гармонических, простых и составных, консонирующих и диссонирующих, диатонических и хроматических, устойчивых и неустойчивых, характерных интервалов.	2	3
	Самостоятельная работа. Построение от звука и в тональности консонирующих и диссонирующих интервалов с использованием мнимого и реального энгармонизма. Сочинение нижнего голоса к мелодии и определение полученных интервалов. Построение и разрешение характерных интервалов в разных тональностях натурального и гармонического мажора и минора. Расшифровка игра на фортепиано интервальных последовательностей и секвенций.	4	3
Раздел V. Классификация аккордов		**8**	
Тема 5.1	**Содержание учебного материала.** Понятие аккорда. Терцовые и нетерцовые аккорды.	4	2

Аккорд. Разновидности трезвучий и септаккордов. Принципы разрешения.	Классификация терцовых аккордов. Структурные разновидности трезвучий и септаккордов. Энгармонизм аккордов. Функциональные разновидности трезвучий и септаккордов в тональной системе. Главные и побочные трезвучия с обращениями. Главные септаккорды с обращениями, их разрешение. Побочные септаккорды. Значение аккордов в музыке. Ладовые функции аккордов. Фонизм аккордов.		
	Практическая работа. Анализ терцовых аккордов в музыке XVIII-XIX веков, их структурная и функциональная характеристика.	2	3
	Самостоятельная работа. Построение от данных звуков терцовых аккордов указанной структуры и определение их функции в тональности. Построение в разных тональностях главных трезвучий и септаккордов с обращениями, побочных трезвучий и септаккордов. Разрешение главных септаккордов и их обращений в мажорных и минорных тональностях.	6	3
	Проверочная работа	2	3
Раздел VI. Виды хроматизма и ладовой альтерации		**6**	
Тема 6.1 Хроматизмы. Альтерция. Отклонение. Модуляция.	**Содержание учебного материала.** Хроматизм и его виды. Понятие ладовой альтерации. Альтерированные ступени и альтерированные интервалы в мажоре и миноре. Общие принципы их разрешения. Понятие об альтерированных аккордах. Отклонение. Средства выполнения отклонений. Классификация отклонений. Хроматическая гамма. Модуляция в тональности I степени родства.	4	2
	Практическая работа. Определение в музыке альтерированных ступеней, интервалов и аккордов, отклонений и модуляций в тональности I степени родства.	2	3
	Самостоятельная работа. Построение в мажорных и минорных тональностях альтерированных ступеней и интервалов с разрешением. Игры на фортепиано гармонических последовательностей с альтерированными аккордами и отклонениями. Построение хроматических гамм в мажорных и минорных тональностях.	2	3
Раздел VII. Музыкальные жанры и их характеристики		**20**	
Тема 7.1	**Содержание учебного материала.** Понятие музыкального жанра**.** Основные виды	2	2

Жанр. Основные музыкальные жанры.	музыкальных жанров. Роль жанра в музыкальном произведении. Жанровые истоки музыки – пение, движение, речь, сигнал – как средство раскрытия ее содержания.		
	Практическая работа. Анализ жанровых истоков в темах произведений композиторов XVIII, XIX, XX веков.	2	3
	Самостоятельная работа. Сочинение мелодий в жанрах марша, вальса, мазурки, польки, менуэта, гавота и др.	2	3
Тема 7.2 Фактура. Основные музыкальные склады.	**Содержание учебного материала.** Понятие музыкальной фактуры и склада. Основные музыкальные склады: монодический, полифонический, гомофонный и смешанный. Дублировка и фигурация как способы фактурного усложнения. Роль фактуры в музыке.	2	2
	Практическая работа. Анализ фактуры в произведениях композиторов XVIII, XIX, XX веков.	2	3
	Самостоятельная работа. Сочинение подголосков к народным мелодиям. Игра на фортепиано аккордовых цифровок в 4-х голосном изложении с использованием гармонической, ритмической и мелодической фигурации.	2	3
Тема 7.3 Мелодия.	**Содержание учебного материала.** Понятие мелодии. Мелодическая линия как специфическая сторона мелодии, ее основные разновидности. Понятие интонации. Кульминация как момент наивысшего напряжения мелодии.	2	2
	Практическая работа. Анализ мелодической линии, интонация, кульминация в предложенных темах.	2	3
	Самостоятельная работа. Досочинение мелодий в разных жанрах. Подбор аккомпанемента к предложенным мелодиям.	2	3
Тема 7.4 Музыкальный синтаксис. Период и его разновидности.	**Содержание учебного материала.** Понятие музыкального синтаксиса**.** Цезура и средства ее создания. Виды музыкальных построений. Мотив, фраза, предложение, период. Масштабно-тематические структуры: периодичность, суммирование, дробление. Период как форма изложения музыкальной темы. Разновидности периода. Приемы развития: повторность, варьирование, секвенцирование, контраст.	4	2
	Практическая работа. Анализ музыкальных тем в форме периода.	2	3
	Самостоятельная работа. Подбор примеров на разные виды периодов и масштабно-тематических структур.	2	3
	Проверочная работа	2	3

	Экзамен		
	Всего:	**108**	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории музыки из расчета на микрогруппы 6-8 обучающихся, библиотеки, фонотеки.

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, учебная доска с нотным станом, таблицы и наглядные материалы по отдельным темам.

Технические средства обучения: аудио- и видеовоспроизводящая аппаратура, копировальная техника.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Курс теории музыки. Ред. А. Островский. – Л. ,1988.
2. Способин И. Элементарная теория музыки. - М., 1985.
3. Алексеев Б. Мясоедов А. Элементарная теория музыки. – М., 1986.
4. Красинская Л. Уткин В. Элементарная теория музыки. – М., 1983.

Дополнительные источники:

1. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М., 1983.
2. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. - Л., 1970.
3. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. – М., 1973.
4. Упражнения по элементарной теории музыки. – СПб., 2002.
5. Холопова В. Теория музыки. - СПб., 2002.
6. Ломтева И. Элементарная теория музыки. Обучающие и контрольно-проверочные материалы. Ект., 2006.
7. Абызова Е.Н. Задачи и упражнения по теории музыки : Учебное пособие. – М.: Музыка, 2013. – 184 с.
8. Королёва С.Б. Я слышу, знаю и пою. Теория музыки на уроках сольфеджио с 1 – го по 7 – й класс. (Учебник для ДМШ). – СПб.: Композитор Санкт – Петербург, 2014. – 91 с.
9. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие / Под науч. ред. Т. С. Паниотовой. - СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. – 456 с.
10. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература: Учебное пособие / Под науч. ред. Т. С. Паниотовой. - СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. – 448 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (общие и профессиональные компетенции, освоенные умения, усвоенные знания)	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Составление студентом плана работы для решения определенной задачи Разработка и реализация студентами коллективных проектов с распределением зон ответственности, самооценка проделанной работы (что удалось и не удалось, почему). Анализ преподавателем качества самооценки, глубины выявленных проблем, эффективности найденных решений. Поиск информации в литературе и Интернете для решения конкретной аналитической задачи (например, поиск информации о стиле, жанре, культурно-историческом контексте заданного произведения). Анализ преподавателем полноты, научности и достоверности информации.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым репертуаром. ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.	Анализ музыкального произведения по специальности. Оценка грамотности и полноты выполненного анализа. Анализ заданного произведения устно либо письменно, на основе нотного текста, прослушивания. Ответы на вопросы, связанные с элементами музыкального языка, их значением в создании музыкально-образного содержания, а так же жанровой и стилевой принадлежности Оценка грамотности и полноты выполненных заданий.
Уметь: анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); фактурного	Анализ заданного произведения устно, либо письменно. Ответы на вопросы, связанные со смысловым, стилевым и эмоционально-выразительным значением элементов музыкального языка. Тестирование. Сочинение мелодий в заданных преподавателем параметрах. Текущий контроль: выполнение индивидуальных заданий, Промежуточный контроль:

изложения материала (типы фактур); типов изложения музыкального материала; использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде.	проверочные работы, зачет. Итоговый контроль: экзамен.
Знать: понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; типы фактур; типы изложения музыкального материала	Выполнение письменных упражнений по каждой теме, тестирование, комплексный анализ музыкального произведения.