

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

УТВЕРЖАЮ

Проректор по научной работе БГУКИ

В.Р.Языкович

2019

**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»**

специальности переподготовки: 1-17 01 73 «Звукорежиссура»
квалификация: звукорежиссер

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утвержденным
28.03.2017 г., регистрационный № 25-13/19

Минск, 2019

Минск, 2019

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Разработчик программы:

Н.И. Дожина, заведующий кафедрой теории музыки и музыкального образования учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Рекомендована к утверждению:

Советом Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от 04.05.2019 № 5

ВВЕДЕНИЕ

Учебная программа по дисциплине «Теория музыки» составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта переподготовки руководящих работников и специалистов по специальности 1-17 01 73 «Звукорежиссура».

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате освоения содержания дисциплины «Теория музыки», составляют необходимый фундамент обучения и профессионального становления специалиста в сфере искусства. Практические занятия по дисциплине «Теория музыки» позволяют достичь соответствующего уровня музыкально-теоретической подготовки в результате последовательной системы обучения, проверки самостоятельной работы слушателей, создают основу для формирования профессиональных компетенций специалиста в области звукорежиссуры.

Цель программы: углубление знаний и навыков слушателей в области музыкально-теоретических понятий и музыкально-слуховых представлений.

Задачи программы:

формирование представлений об основных средствах и элементах музыкальной выразительности и их специфике;

формирование навыков самостоятельного осмысления особенностей строения музыкальных произведений различных разных стилей и жанров и их специфических черт;

развитие музыкального слуха, памяти, чувства метроритма.

Методы обучения: словесные (учебного диалога, беседы, объяснения, слухового восприятия информации и др.); наглядные и аудиовизуальные (иллюстрации, ноты, прослушивание музыки по нотам); практические (письменные и устные упражнения, выполнение заданий, работа за музыкальным инструментом); самостоятельной работы, в том числе под руководством преподавателя; контроля знаний (устный и фронтальный опрос, тестирование, экзамен).

Средства обучения: печатные пособия (учебные пособия, нотные сборники и другие дидактические материалы); предметные (музыкальный инструмент), произведения искусства.

Основные требования к результатам обучения в рамках программы.

Слушатели должны

знать:

основные лады и сложные метроритмические рисунки;

определение звукоряда, ладов, интервалов, аккордов и их видов;

понятие диатоники и хроматики, отклонения и модуляции и т.д.;

закономерности анализа мелодико-синтаксических структур

и формы музыкальных произведений, в том числе полифонических жанров;

основные стилистические закономерности организации музыки XX века;

уметь:

определять самостоятельно особенности стилистики и строения музыкальных произведений различных разных стилей и жанров;

анализировать произведения на предмет специфики средств их музыкальной выразительности;

охарактеризовать ладогармонические средства в контексте стиля и формы музыкального произведения на слух и с опорой на нотный текст.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов									
		Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Круглые столы, тематические дискуссии	Лабораторные занятия	Деловые игры	Тренинги	Конференции	Самостоятельная работа
1.	Предмет, задачи и содержание дисциплины	2	2								
2.	Мелодия. Строение мелодии	2		2							
3.	Ладовое многообразие современной музыки	6		2							4
4.	Гармония. Аккорды в современной музыке	2		2							
5.	Гармония и гармоническое развитие: отклонения и модуляция	10		4							6
6.	Мажорно-минорная система	6		2							4
7.	Ритм. Метр. Темп	4		4							
8.	Метроритмические сложности современной музыки	6		4							2
9.	Хроматическая система и новая тональность в музыке XX века. Техники композиции современной музыки	6		2							4
10.	Полиструктуры в современной музыке	6		2							4
11.	Полифония в традиционной и современной музыке	8		2							6
12.	Основы анализа музыкальной формы: простые и сложные формы инструментальной и вокальной музыки	8		2							6
Всего:		66	2	28							36

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Предмет, задачи и содержание дисциплины

Терминология в современной теории музыки. Литература и исследования в современной отечественной и зарубежной музыкально-теоретической науке. Содержание дисциплины и основные вопросы практических занятий и самостоятельной работы.

Тема 2. Мелодия. Строение мелодии

Определение и строение мелодии. Простейшие мелодико-синтаксические структуры. Мелодические интонации, интервалы, рисунки. Кульминация в мелодии.

Тема 3. Ладовое многообразие современной музыки

Понятие лада и тональности. Виды мажора и минора. Диатонические лады. Лады народной музыки (узкообъемные и широкообъемные, гемитонные и ангемитонные). Ладовая переменность и ее виды. Построение и сфера применения обиходного 12-ти ступенного звукоряда-лада, гармонических и дваждыгармонических мажора и минора. Особенности андалузского и гуцульского ладов. Квинтовый круг тональностей. Одноименные и параллельные тональности. Модальные лады. Определения и формы модальности. Искусственно созданные композиторами XIX века лады. Виды модальных ладов. Целотоновая гамма («гамма Черномора») М. Глинки и увеличенный лад. Гаммы тон-полутон и полутон-тон Н. Римского-Корсакова и уменьшенный лад. «Новая модальность» О. Мессиана, Б. Бартока. Блюзовый лад и блюзовые ноты в полном и неполном блюзовом ладу, блюзовой пентатонике.

Тема 4. Гармония. Аккорды в современной музыке

Определение гармонии, виды и классификация современной аккордики. Строение трезвучий и септаккордов и их обращений. Функциональная логика использования аккордов в музыкальном произведении. Джазовая аккордика. Классификация джазовых аккордов и системы их обозначения (буквенно-цифровая, ступеневая, смешанная).

Тема 5. Гармония и гармоническое развитие: отклонения и модуляции

Отклонение в 6 тональностей I степени родства и технология его совершения. Модуляция, этапы модуляции, способы модулирования. Модуляции в далёкие тональности. Виды модуляций их применение в разных

жанрах и стилевых направлениях. Функциональная, энгармоническая, эллиптическая модуляции. Модуляции-сопоставления.

Тема 6. Мажоро-минорная система

Одноименный и параллельный мажоро-минор и миноро-мажор, их характерные аккорды и применение в музыке 2-ой половины XIX–XX веков. Однотерцовый мажоро-минор у С. Прокофьева. Вводнотоновые тональности и «Прокофьевская доминанта».

Тема 7. Ритм. Метр. Темп

Понятие и определения ритма, метра. Виды ритмических рисунков (пунктиры, синкопы). Простые и сложные размеры. Переменные метры. Медленные, умеренные и быстрые темпы, их обозначение и применение.

Тема 8. Метроритм в современной музыке

Сложности современного метроритма. Ритмический диссонанс и его виды. Регулярный и нерегулярный метр в современной музыке. Нерегулярно-акцентные метры в условиях стабильности и мобильности основной метрической доли.

Тема 9. Хроматическая система и новая тональность в музыке XX века. Техники композиции современной музыки

Пути развития средств музыкальной выразительности в XX веке. Новая хроматическая тональность у С. Прокофьева, К. Дебюсси. Диссонантная тональность у Скрябина. Атональность и техники композиции в творчестве композиторов XX века.

Тема 10. Полиструктуры в современной музыке

Определение понятий полифункциональность, полиладовость, полимодальность, полигармония, полиаккордика, политональность. Использование в музыке современных композиторов. Современное понимание и применение в музыке XX века полиритмии, полиметрии. Полихронность и политемповость.

Тема 11. Полифония в традиционной и современной музыке

Исторические этапы развития и виды полифонии – контрастная, подголосочная, имитационная. Формы полифонической музыки – канон, fuga. Элементы полифонии в современной музыке.

Тема 12. Основы анализа музыкальной формы: простые и сложные формы инструментальной и вокальной музыки

Простые формы: период, двух- и трехчастные. Сложные формы – трехчастная, рондо, вариации, сонатная. Циклические формы. Формы сценической музыки, их виды и особенности использования.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Тема 3. Ладовое многообразие современной музыки

Вопросы

1. Определение лада и тональности музыкальных произведений.

Список рекомендованной литературы

1. Дожина, Н. И. Сольфеджио : учеб. пособие / Н. И. Дожина, Е. Э. Миланич. – Минск : БГУКИ, 2011. – 140 с.

Тема 5. Гармония и гармоническое развитие: отклонения и модуляция

Вопросы

1. Гармонический анализ произведений классико-романтической и современной музыки с определением тонального плана (отклонений и модуляций), средств мажоро-минора, различных аккордов, форм.
2. Гармонический анализ произведений эстрадно-джазовой музыки с определением тонального плана (отклонений и модуляций), различных аккордов в буквенно-цифровом обозначении.
3. Сопровождение мелодий игрой аккордами по буквенно-цифровым обозначениям.

Список рекомендованной литературы

1. Дожина, Н. И. Сольфеджио : учеб. пособие / Н. И. Дожина, Е. Э. Миланич. – Минск : БГУКИ, 2011. – 140 с.
2. Дожина, Н. И. Сольфеджио на основе эстрадной и джазовой музыки : учеб.-метод. пособие / Н. И. Дожина ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2017. – 55 с.
3. Миненкова, М. Гармоническое сольфеджио / М. Миненкова. – Минск : БелИПК ; Мозырь : Белый ветер, 2001. – 88 с.
4. Хромушин, О. Джазовое сольфеджио / О. Хромушин. – СПб. : Северный олень, 1998. – 58 с.
5. Ходинская, Н. Хрестоматия по гармоническому анализу (хроматика) : пособие для студентов / Н. Ходинская ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2012. – 143 с.
6. Чугунов, Ю. Н. Гармония в джазе. Учебно-методическое пособие для средних и высших учебных заведений / Ю. Н. Чугунов. – М. : Современная музыка, 2007. – 176 с.
- 7.

Тема 6. Мажоро-минорная система

Вопросы

1. Гармонический анализ произведений классико-романтической и современной музыки с определением тонального плана (отклонений и модуляций), средств мажоро-минора, различных аккордов, форм.

Список рекомендованной литературы

1. Ходинская, Н. Хрестоматия по гармоническому анализу (хроматика) : пособие для студентов / Н. Ходинская ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2012. – 143 с.

2. Дожина, Н. И. Сольфеджио : учеб. пособие / Н. И. Дожина, Е. Э. Миланич. – Минск : БГУКИ, 2011. – 140 с.

Тема 8. Метроритм в современной музыке

Вопросы

1. Освоение и простукивание ритмических последовательностей и 2-х голосных партитур с использованием сложных метров.

Список рекомендованной литературы

1. Берак, О. Л. Школа ритма: учеб. пособие / О. Л. Берак. – Ч. 1. Двухдольность – М. : РАМ им. Гнесиных, 2003; Ч. 2. Трехдольность – М., 2004; Ч. 3. Сложные ритмы – М., 2007.

2. Дожина, Н. И. Сольфеджио : учеб. пособие / Н. И. Дожина, Е. Э. Миланич. – Минск : БГУКИ, 2011. – 140 с.

Тема 9. Хроматическая система и новая тональность в музыке XX века. Техники композиции современной музыки

Вопросы

1. Анализ произведений современной музыки с определением тонального плана, гармонических средств, различных аккордов, форм.

2. Конспектирование теоретических терминов из словарно-энциклопедической и учебно-методической литературы: конкретная музыка, полиритмия, модальность (модальные аккорды, модальный джаз), додекафония, Лады Мессиана, микрохроматика и четвертитоновая система, центральный элемент системы, многозначная и колеблющаяся тональность,

хроматическая система, атональность, Шостаковича лады, сериализм и серийная техника, алеаторика, пуантилизм, минимализм, сонор и сонористика.

Список рекомендованной литературы

1. Ходинская, Н. Хрестоматия по гармоническому анализу (хроматика) : пособие для студентов / Н. Ходинская ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2012. – 143 с.
2. Григорьева, Г. В. Музыкальные формы XX века: учеб. пособие / Г. В. Григорьева. – М. : Владос, 2004. – 174 с.
3. Дьячкова, Л. Гармония в музыке XX века : учеб. пособие / Л. Дьячкова. – М. : Музыка, 1999. – 144 с.
4. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию / Н. Гуляницкая. – М. : Музыка, 1984. – 257 с.

Тема 10. Полиструктуры в современной музыке

Вопросы

1. Гармонический анализ произведений классико-романтической и современной музыки с определением полиструктурных явлений.

Список рекомендованной литературы

1. Дожина, Н. И. Сольфеджио на основе эстрадной и джазовой музыки : учеб.-метод. пособие / Н. И. Дожина ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2017. – 55 с.
2. Ходинская, Н. Хрестоматия по гармоническому анализу (хроматика) : пособие для студентов / Н. Ходинская ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2012. – 143 с.

Тема 11. Полифония в традиционной и современной музыке

Вопросы

1. Конспектирование теоретического материала учебно-методической литературы.

Список рекомендованной литературы

1. Григорьев, С. Учебник полифонии / С. Григорьев, Т. Мюллер. – М. : Музыка, 1985. – 304 с.
2. Ухова, И. В. Полифония : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования / И. В. Ухова, Н. Н. Ходинская ; М-во

культуры Респ. Беларусь ; Белорус. Гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2018. – 183 с. – 10,7 п.л.

Тема 12. Основы анализа музыкальной формы : простые и сложные формы инструментальной и вокальной музыки

Вопросы

1. Анализ предлагаемых музыкальных произведений по плану.
2. Конспектирование теоретического материала учебно-методической литературы.

Список рекомендованной литературы

1. Мазель, Л. А. Строение музыкальных произведений : учеб. пособие / Л. А. Мазель. – М. : Музыка, 1986. – 527 с.
2. Григорьева, Г. В. Музыкальные формы XX века : учеб. пособие / Г. В. Григорьева. – М. : Владос, 2004. – 174 с.
3. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений : учеб. пособие / Г. В. Заднепровская. – М. : Владос, 2003. – 271 с.
4. Коленько, Р. Г. Анализ музыкальных форм : учеб.-метод. пособие / Р. Г. Коленько. – Минск : БГУКИ, 2013. – 147 с.

Форма текущей аттестации – экзамен.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Вопросы к экзамену

1. Охарактеризуйте виды народных диатонических ладов и ладовой переменности.
2. Назовите и дайте определения гармонии и основным аккордам, их видам и классификациям.
3. Перечислите и охарактеризуйте гемииольные лады.
4. Перечислите и охарактеризуйте модальность и модальные лады.
5. Объясните технологию отклонения и модуляции в родственные тональности. Приведите примеры.
6. Назовите и охарактеризуйте виды модуляций в современной музыке.
7. Охарактеризуйте мажоро-минорную систему и ее разновидности.
8. Объясните понятие «блюзовый лад» и дайте характеристику джазовой аккордике.
9. Охарактеризуйте новую хроматическую тональность (систему) XX века.
10. Дайте определение и особенности ритма, метра и темпа в музыке.
11. Перечислите и охарактеризуйте полиструктурные явления в области звуковысотности и метроритма.
12. Назовите и охарактеризуйте виды «ритмического диссонанса» в современной музыке.
13. Объясните понятие «нерегулярно-акцентная метрика» и ее проявления в музыке XX века.
14. Дайте объяснение историческому развитию, видам и формам полифонической музыки.
15. Охарактеризуйте простые и сложные формы вокальной и инструментальной музыки.

Второй вопрос билета – практическое задание:

1. Хромушин №...
2. Инвенция №
3. Ритмическая партитура №

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Абызова, Е. Гармония : учебник / Е. Абызова. – М. : Музыка, 2006. – 382 с.
2. Берак, О. Л. Школа ритма : учеб. пособие / О. Л. Берак. – Ч.1. Двухдольность – М. : РАМ им. Гнесиных, 2003 ; Ч. 2. Трехдольность – М., 2004 ; Ч. 3. Сложные ритмы – М., 2007.
3. Дожина, Н. И. Сольфеджио на основе эстрадной и джазовой музыки : учеб.-метод. пособие / Н. И. Дожина ; М-во культуры Респ. Беларусь, Беларус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2017. – 55 с.
4. Дожина, Н. И. Сольфеджио : учеб. пособие / Н. И. Дожина, Е. Э. Миланич. – Минск : БГУКИ, 2011. – 140 с.
5. Коленько, Р. Г. Анализ музыкальных форм: учеб.-метод. пособие / Р. Г. Коленько. – Минск : БГУКИ, 2013. – 147 с.
6. Мазель, Л. А. Строение музыкальных произведений : учеб. пособие / Л. А. Мазель. – М. : Музыка, 1986. – 527 с.
7. Миненкова, М. Гармоническое сольфеджио / М. Миненкова. – Минск : БелИПК ; Мозырь : Белый ветер, 2001. – 88 с.
8. Мюллер, Т. Гармония / Т. Мюллер. – М. : Музыка, 1981. – 295 с.
9. Мясоедов, А. Учебник гармонии / А. Мясоедов. – М. : Музыка, 2000. – 332 с.
10. Тюлин, Ю. Учебник гармонии / Ю. Тюлин, Н. Привано. – М. : Музыка, 1986.– 478 с.
11. Ухова, И. В. Полифония : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования / И. В. Ухова, Н. Н. Ходинская ; М-во культуры Респ. Беларусь ; Беларус. Гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2018. – 183 с. – 10,7 п.л.
12. Учебник гармонии / И. Дубовский [и др.]. – 4-е изд. – М. : Музыка, 2007. – 477 с.
13. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений: учеб. пособие / В. Н. Холопова. – СПб. : Лань, 2001. – 496 с.
14. Ходинская, Н. Хрестоматия по гармоническому анализу (хроматика) : пособие для студентов / Н. Ходинская ; М-во культуры Респ. Беларусь, Беларус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2012. – 143 с.
15. Чугунов, Ю. Н. Гармония в джазе. Учебно-методическое пособие для средних и высших учебных заведений / Ю. Н. Чугунов. – М. : современная музыка, 2007. – 176 с.

Дополнительная

1. Бершадская, Т. Лекции по гармонии / Т. Бершадская. – Л. : Музыка, 1985. – 238 с.

2. Григорьев, С. Учебник полифонии / С. Григорьев, Т. Мюллер. – М. : Музыка, 1985. – 304 с.
3. Григорьева, Г. В. Музыкальные формы XX века : учеб. пособие / Г. В. Григорьева. – М. : Владос, 2004. – 174 с.
4. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию / Н. Гуляницкая. – М. : Музыка, 1984. – 257 с.
5. Дьячкова, Л. Гармония в музыке XX века : учеб. пособие / Л. Дьячкова. – М. : Музыка, 1999. – 144 с.
6. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений : учеб. пособие / Г. В. Заднепровская. – М. : Владос, 2003. – 271 с.
7. Копелевич, Б. Музыкальные диктанты : эстрада и джаз / Б. Копелевич. – М. : Музыка, 1990. – 224 с.
8. Холопов, Ю. Гармония : теоретический курс / Ю. Холопов. – СПб. : Лань, 2003. – 540 с.
9. Хромушин, О. Джазовое сольфеджио / О. Хромушин. – СПб. : Северный олень, 1998. – 58 с.
10. Юденич, Н. Народная ладовая гармония в творчестве белорусских композиторов / Н. Юденич // Музыка и жизнь. – Л. ; М. : Сов. композитор, 1973. – Вып. 2. – С. 25–33.