

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

С.Л.Шпарло

« 07 » 07 2023

Регистрационный № УД-6-16-2/эуч.

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ И СОЛЬФЕДЖИО

Учебная программа учреждения высшего образования

по модулю для специальности

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады

Учебная программа составлена в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады.

СОСТАВИТЕЛИ:

Н. И. Дожина, заведующий кафедрой музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Е. Э. Миланич, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

И. В. Ухова, профессор кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

И.М.Громович, декан факультета музыкального и хореографического искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент;

М.Е.Пороховниченко, заведующий кафедрой теории музыки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРНОЙ:

кафедрой музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 19.04.2023);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 24.05.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Теория музыки и сольфеджио» разработана для учреждений высшего образования в соответствии с требованиями образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады.

Учебная программа по модулю «Теория музыки и сольфеджио» включает учебные дисциплины: «Сольфеджио», «Гармония и полифония», «Анализ музыкальных форм».

Модуль «Теория музыки и сольфеджио» тесно связан с такими учебными дисциплинами, как «Фортепиано», «Вокал», «Инструментальный ансамбль».

Учебная дисциплина «Сольфеджио» является практической учебной дисциплиной, позволяющей достичь соответствующего уровня развития музыкального слуха, вокально-интонационных навыков в результате последовательной и продуманной системы занятий, еженедельной проверки качества выполнения домашних заданий.

Основной целью изучения сольфеджио в учреждениях высшего образования является сохранение и развитие слуховых и интонационно-певческих и метроритмических навыков, приобретенных студентами в средних образовательных учебных заведениях – музыкальных школах, школах с музыкально-эстетическим уклоном, музыкальных колледжах, колледжах искусств.

Задачи учебной дисциплины:

- формирование навыков точного интонирования и определения на слух различных элементов музыкального языка;
- развитие внутреннего музыкального слуха, памяти, ощущения метроритма;
- совершенствование навыков свободного чтения с листа одноголосных музыкальных образцов, гармоничного и осмысленного ансамблевого пения многоголосия;
- выработка навыков аналитического мышления, знания элементов синтаксических структур музыкальных произведений эстрадно-джазовых стилей и жанров.

В результате изучения учебной дисциплины «Сольфеджио» студент должен *знать*:

- основные лады и сложные метроритмические рисунки;
- определения и построение звукоряда и лада, интервала и аккорда, их видов;
- понятия и проявления диатоники и хроматики;

– закономерности отклонения и модуляции в одноголосии и многоголосии;

– стилистические особенности эстрадно-джазовой музыки;

уметь:

– петь с листа свободно в темпе, заданном автором, без сопровождения сложные в интонационных, метроритмических отношениях мелодии произведений эстрадно-джазовой направленности;

– исполнять с текстом песни, вокализы с аккомпанементом на фортепиано или другом инструменте;

– петь один голос многоголосия, исполняя другие голоса на фортепиано, петь в ансамбле;

– записывать сложные в интонационных, метроритмических отношениях одноголосные диктанты и несложные многоголосные диктанты;

– делать слуховой анализ фрагментов произведений с определением их тонального плана и гармонического развития;

– транспонировать в сольфеджировании и на фортепиано;

владеть:

– свободным сольфеджированием с листа одноголосия и двухголосия достаточной степени сложности соло и в ансамбле;

– анализом на слух и в записи одно- и многоголосных музыкальных диктантов с отклонениями и модуляциями;

– точным интонированием одноголосных мелодий определенной степени сложности и одним из голосов многоголосия;

– навыками сопровождения мелодии буквенно-цифровыми обозначениями.

Учебная дисциплина «Гармония и полифония». Раздел «Гармония» является фундаментом для воспитания профессиональных навыков выпускников музыкальных специальностей. Полученные во время обучения навыки способствуют решению профессиональных практических задач – переложения произведения для другого исполнительского состава, обработки или аранжировки песни, создания собственной творческой работы.

Эстрадно-джазовое направление специальности диктует выбор джазовой стилистики в изучении учебной дисциплины. Гармония джаза отличается множеством специфических элементов в построении аккордов и логике их соединения. Но, тем не менее, в содержании программы учебной дисциплины много параллелей с «классической» ее частью, поскольку джазовая гармония почти целиком базируется на европейской академической гармонии.

Раздел «Гармония» связан с такими учебными дисциплинами, как «Сольфеджио», «Полифония», «Анализ музыкальных форм», «Оркестровый

класс», «Инструментоведение и инструментовка», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» и др.

Изучение раздела «Гармония» ставит своей *целью* формирование у студентов понимания о гармонии как об одном из важнейших конструктивных элементов музыки, знания о формообразующих, выразительных возможностях гармонии.

Задачи раздела:

- развить аналитические, творческие навыки;
- дать необходимые знания основ классико-романтической и джазовой гармонии;
- обозначить основные тенденции развития гармонического языка музыки XX в.

В результате изучения раздела студент должен *знать*:

- основные средства музыкального языка (аккорды, лады, теорию модуляции и т. д.);
- выразительные, формо- и стилеобразующие качества и возможности гармонии;
- разновидности фактурного преобразования гармонии;
- тенденции современного развития гармонии;

уметь:

- сыграть модулирующий период с использованием разных типов модуляций, секвенций, каденций, отклонений, разрешений аккордов и т. д.;
- сделать творческое задание среднего уровня сложности (например, завершить предложенный музыкальный фрагмент в заданных фактурных и гармонических условиях);
- охарактеризовать гармонические средства в контексте содержания и формы музыкального произведения;

владеть:

- навыками гармонизации мелодии;
- навыками подбора необходимой гармонии для песни, романса и исполнения их на фортепиано.

Изучение учебной дисциплины «Гармония и полифония». Раздел «Полифония» имеет своей *целью* не только практическое освоение приемов полифонического изложения и развития, но также углубление общекультурной, музыкально-теоретической, профессиональной подготовки студентов путем знакомства с начальным этапом становления профессиональной европейской музыки, с полифонической музыкальной культурой, которая исторически предшествует классическому музыкальному стилю и гомофонно-гармоническому складу.

Задачи раздела:

- овладение приемами полифонического письма и методами полифонического анализа;
- знакомство с основными стилями и жанрами полифонической музыки;
- определение места полифонических приемов и форм в музыке разных эпох.

В результате изучения раздела студент должен *знать*:

- все виды полифонии, основные приемы полифонического развития, принципы контрапунктирования голосов;
- принципы строения и основные элементы фуги;
- основные этапы развития, стили и жанры полифонической музыки;
- место полифонии, ее приемов и форм в музыке разных эпох;

уметь:

- анализировать разные виды полифонической фактуры;
- сочинять примеры имитационной, контрастной и подголосочной полифонии;
- выявлять полифонические приемы и формы в гомофонных стилях;

владеть:

- приемами полифонического письма в разных полифонических складах;
- методами анализа полифонической фактуры в произведениях разной стилевой принадлежности; техникой сочинения небольших полифонических форм (полифонические вариации, обработки народных песен, фугетта или фугато).

Учебная дисциплина «Анализ музыкальных форм» завершает цикл музыкально-теоретических дисциплин, обобщая знания и навыки, полученные студентами. Изучение раздела ставит своей *целью* выработку у студентов комплексного подхода к музыкальному произведению, осмысление его жанровой природы, стилевой принадлежности, эмоционально-смыслового содержания, воплощенных в его звуках, понимание логики музыкальной формы, воспитание у студентов взгляда на музыкальную форму как живой, гибкий процесс образно-структурного развития. Изучение музыкального анализа не ограничивается только формами классико-романтического типа, но включает формы джазовой и эстрадной музыки (блюз, регтайм, мюзикл, рок-опера), а также изучение вокальных форм.

Целевая направленность учебной дисциплины «Анализ музыкальных форм» предусматривает решение ряда следующих *задач*:

- дать студенту необходимые знания в области теории музыкальных форм, их классификации, типичных признаков;

- сформировать навыки анализа структуры музыкальных произведений и средств музыкального языка, отражающих музыкальное содержание;

- научить на основании результатов структурного и языкового анализа делать выводы о жанровой и стилевой принадлежности анализируемой музыки.

В результате изучения учебной дисциплины «Анализ музыкальных форм» студенты должны *знать*:

- содержание понятий музыкальных формы, стиля, жанра, языка, средств музыкальной выразительности;

- особенности строения простых, сложных и циклических форм;

- структурные характеристики отдельных форм джазовой музыки;

- основные элементы музыкального языка и основы их выразительных возможностей;

уметь:

- определять структуру музыкального произведения: последовательность и масштабы разделов, их тематическое, тональное, функциональное соотношение;

- раскрывать характер образного содержания музыкального произведения через анализ средств его музыкальной выразительности;

- выявлять типичные и индивидуальные черты музыкальной формы произведений;

- анализировать выразительные средства музыки в их связи с историческим, национальным и индивидуальным композиторским стилем;

владеть:

- методикой структурного анализа музыкального произведения, с определением тематических, тональных, масштабных и функциональных соотношений его разделов;

- практическими навыками определения основных типов музыкальных форм;

- навыком анализа выразительных возможностей элементов музыкального языка в их связи с особенностями стиля, жанра и драматургии произведения.

Освоение образовательной программы по модулю «Теория музыки и сольфеджио» должно обеспечить формирование универсальной и базовой профессиональной компетенций:

БПК-14 Понимать специфику системной организации музыкального искусства, использовать высокоразвитой музыкальный слух в профессиональных целях.

УК- 2 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

В соответствии с учебным планом общее количество часов, которое отводится на изучение учебных дисциплин модуля «Теория музыки и сольфеджио», всего 362 часа, из них 174 часа (практические) аудиторные занятия.

Распределение аудиторных часов по учебным дисциплинам складывается:

– «Сольфеджио» – всего 90 часов, из них 34 часа – аудиторные (практические) занятия.

– «Гармония и полифония» – всего 138 часов, из них 86 часов – аудиторные (практические) занятия.

– «Анализ музыкальных форм» – всего 94 часа, из них 54 часа – аудиторные (практические) занятия.

В соответствии с учебным планом предусмотрено написание курсовой работы по учебной дисциплине «Анализ музыкальных форм» модуля «Теория музыки и сольфеджио».

Рекомендуемые формы промежуточной аттестации студентов – экзамены.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. СОЛЬФЕДЖИО

Тема 1. Ладообразования в эстрадно-джазовой музыке*1.1. Диатонические лады*

Интонирование звукорядов мажорных и минорных, диатонических семиступенных ладов, пентатоники. Сольфеджирование, транспонирование одноголосных и многоголосных примеров в диатонических ладах народной музыки (узкообъемных, семиступенных, пентатоники, переменных) соло и ансамблем, простых одноголосных секвенций в разных ладах. Простукивание одноголосных ритмических партитур с несложными рисунками. Слуховой анализ диатонических ладов, ритмических группировок в простых размерах. Изучение несложных романсов и песен эстрадно-джазовой направленности. Написание одноголосных музыкальных диктантов (4–8 тактов) с предварительным анализом.

1.2. Блюзовый лад

Интонирование звукоряда блюзового лада, простых и составных диатонических интервалов. Пение, чтение с листа одноголосных и многоголосных примеров в блюзовом ладу с фортепиано. Простукивание двухголосных ритмических партитур с несложными рисунками. Пение и транспонирование вокализмов и песен эстрадно-джазовой направленности. Устное запоминание и проигрывание на фортепиано известных одноголосных музыкальных образцов. Написание одноголосных музыкальных диктантов в блюзовом и других ладах.

Тема 2. Метроритмические и гармонические особенности эстрадно-джазовой музыки*2.1. Метроритмические сложности*

Сольфеджирование одноголосных мелодий с метроритмическими сложностями (виды синкоп, полиритмия, гемиолы, виды свободного деления доли, свинг в сложных (смешанных, переменных) метрах). Простукивание ритмических последовательностей с различными видами сложных ритмических рисунков – синкопами, свободным делением доли и др. Ритмические диктанты.

2.2. Джазовая аккордика

Построение и интонирование видов трезвучий и септаккордов, джазовых аккордов по обозначениям, гармонических последовательностей с использованием главных и побочных трезвучий и септаккордов

с обращениями. Пение многоголосия гармонического и полифонического склада ансамблем и с помощью фортепиано (игрой на фортепиано с пропеванием одного из голосов). Слуховой анализ последовательностей с использованием джазовых аккордов и обращений. Одноголосные музыкальные диктанты с различными метроритмическими сложностями.

2.3. Отклонения и модуляции

Сольфеджирование и чтение с листа одноголосных мелодий с отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства с использованием сложных размеров, синкоп. Пение с аккомпанементом и гармоничный анализ вокальных эстрадно-джазовых произведений XX в. Интонирование гармонических последовательностей с модуляциями в родственные и далекие тональности, энгармоническими и эллиптическими модуляциями. Гармонический анализ произведений с различными видами модуляций. Одноголосные и двухголосные музыкальные диктанты с отклонениями и модулированием в родственные тональности, примеров полифонического склада с записью отдельных голосов или всей фактуры. Одноголосные и многоголосные музыкальные диктанты с отклонениями и модуляциями.

Раздел II. ГАРМОНИЯ

Тема 1. Основные музыкально-теоретические понятия гармонии

1.1. Связь гармонии с компонентами музыкального языка.

Обзор развития гармонии. Гармония в джазе. Аккорд.

Буквенно-цифровое и ступеневое обозначения аккордов

Ознакомление с понятием гармонии, значениями термина «гармония». Раскрытие тесной связи гармонии с мелодией, фактурой, метроритмом, музыкальной формой. Выявление роли гармонии в музыке в следующих аспектах: выразительная роль, формообразующая, стилеобразующая. Понятия фонизма, функции. Обзор развития гармонии: модальная гармония эпохи строгого стиля (XV–XVI вв.), формирование мажоро-минорной системы классической функциональной гармонии, гармония эпохи романтизма. Генезис гармонии джаза. Категории консонанса и диссонанса в джазе. Аккорд, его структура, усложнение аккордики в джазовых стилях (свинг, бибоп, кул, джаз-рок и др.). Буквенно-цифровое и ступеневое обозначения аккордов. Специфика, сходство и различие в обозначениях аккордов в сравнении со сложившимися обозначениями в европейской классической гармонии.

1.2. Ладовая основа гармонии. Функциональная система.

Гармония и форма

Функциональная логика мажора и минора. Функциональная связь аккордов. Функции главных и побочных трезвучий. Понятие об основных и переменных функциях аккордов. Историческое развитие функциональной системы. Натурально-диатонические лады: мелодические, гармонические признаки, применение в музыке. Блюзовый лад в условиях натурального и темперированного строя. Функциональная система мажора и минора в джазе, роль кварто-квинтового круга.

Формообразующие функции гармонии. Период, его структура. Важнейшие кадансовые гармонии. Классификация кадансов по признакам местоположения в периоде, гармонического содержания, степени законченности. Выразительный смысл, конструктивная роль, условия употребления кадансового квартсекстаккорда. Приемы расширения периода.

Понятия «стандарт», «квадрат» в джазе. Стандартные гармонические схемы каденций в джазе, брейк в блюзе. Форма и аккордика блюза.

Тема 2. Аккордика

2.1. Виды и строение аккордов.

Трезвучия и септаккорды с обращениями, нонаккорды

Аккорды терцовой структуры: трезвучия, септаккорды, многотерцовые аккорды. Другие принципы структуры аккорда в музыке конца XIX–XX вв. Аккорд в четырехголосном изложении. Трезвучие и его виды. Удвоение тонов, мелодическое положение, тесное и широкое расположение, обращение аккордов. Способы соединения аккордов. Понятия «открытой» и «закрытой» позиций в джазовой музыке.

Общая характеристика септаккордов. Разновидности строения и фонические качества септаккордов. Процесс освоения септаккордов в музыкальной практике. Функциональная принадлежность, выразительные возможности, приемы использования септаккордов V, VII, II ступеней. Автентический, плагальный типы разрешения септаккордов любых ступеней. Типы перехода септаккорда в септаккорд. Септаккорд с секстой и ноной.

Нонаккорды в музыке. Применение и разрешение нонаккордов.

2.2. Типовые гармонические обороты.

Гармонические модели в джазовой музыке

Основные гармонические обороты: автентические, плагальные, полные, прерванные. Виды гармонических оборотов в джазе. Стандартные гармонические модели в джазовой музыке. Модель II – V – I, ее расширение.

Гармонизация темы. Двухсторонняя связь аккордов: гармонико-функциональная и мелодическая. Самостоятельность мелодических связей

в джазе. Последования аккордов, не соответствующих их функциональной направленности. Понятие «свободная гармонизация». Примеры гармонизации одного звука. Сочетание мелодической связи с функциональной гармонизацией. Техника подробной гармонизации.

Тема 3. Альтерационная хроматика

3.1. Альтерация аккордов S-ой группы

Понятие альтерации. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп. Двойная трактовка группы аккордов с повышенной IV ступенью – как альтерированной субдоминанты и как двойной доминанты – в зависимости от их разрешения. Использование альтерированных септаккордов II, IV ступеней в каденции, в процессе развития. Дезальтерационные обороты. Аккорды с повышенной II ступенью. «Неаполитанская» гармония: фонические качества и способы применения.

3.2. Альтерация аккордов D-ой группы

Альтерированные аккорды доминантовой группы. Особая роль повышенной II ступени. Голосоведение, фонизм, выразительные возможности альтерированных аккордов. Индивидуальное использование альтерации композиторами XX в. Альтерация в творчестве А. Скрябина, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича.

Широкое применение альтерированных аккордов в джазовой гармонии.

Тема 4. Модуляционная хроматика

4.1. Отклонение

Виды хроматики. Понятие отклонения. Виды отклонений и их распространение в русской, европейской музыке XIX–XX вв., в джазе. Прерванный оборот в отклонении. Внешние признаки отклонений в мелодии. Кварто-квинтовые и терцовые последовательности отклонений. Колористическая, конструктивная роль отклонений в музыке.

Модулирующая секвенция как одно из важнейших средств гармонического развития в джазовой музыке. Типовые гармонические модели секвенций в джазе.

4.2. Эллипсис

Эллипсис как отклонение без появления новой тоники. Распространенность кварто-квинтовых последовательностей побочных доминантовых аккордов. Нисходящее хроматическое движение как основной внешний признак эллиптического оборота в мелодии. Доминанто-субдоминантовый эллипсис. Применение хроматических

последовательностей в музыке композиторов-романтиков, в джазовой гармонии.

Тема 5. Модуляция

5.1. Общая теория модуляций

Модуляция как способ связи тональностей – ладовых функций высшего порядка. Виды, формы модуляций в зависимости от способа совершения, протяженности новой тональности, фактурного решения, местоположения в форме. Система родства тональностей. Концепции тонального родства Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, И. Способина и др. Колористическое, формообразующее значение тонального развития в музыке. Тональный план как логичная основа музыкальной формы.

5.2. Постепенная модуляция

Постепенная модуляция. Структура модулирующего периода, местоположение главного «узла» модуляции – трех аккордов – общего, модулирующего и аккорда-разрешения. Модуляции в родственные тональности, в далекие тональности через несколько промежуточных тональностей в разработочных разделах формы.

5.3. Внезапная модуляция без энгармонизма (ускоренная)

Понятие ускоренной модуляции как перехода в тональности 3 степени родства (с разницей в 3–5 знаков) через общий аккорд. Сходство техники ускоренной модуляции с постепенной – наличие общего аккорда, применение в конце периода. Распространение ускоренных модуляций в музыке композиторов-романтиков. Использование в качестве общего аккорда аккордов одноименного мажоро-минора.

5.4. Энгармоническая модуляция и другие способы модулирования

Внезапная модуляция через энгармонизм уменьшенного, малого мажорного септаккордов. Модуляции через энгармонизм других аккордов – увеличенного трезвучия, альтерированных D₇, D₉. Техника выполнения и оформления модуляции. Выразительно-конструктивная роль энгармонических модуляций.

Эллиптическая (мелодико-гармоническая) модуляция как результат хроматической последовательности неустойчивых аккордов разных тональностей. Другие способы модулирования без введения общего и модулирующего аккордов – мелодическая модуляция, сопоставление.

Использование модуляций в джазовой музыке.

Тема 6. Хроматика мажоро-минора.

Ладовые и аккордовые структуры в музыке XX в.

6.1. Мажоро-минорные системы

Мажоро-минорные системы как результат объединения характерных ступеней и аккордов натуральных одноименных, гармонических параллельных, а также однотерцовых ладов. Предпосылки возникновения одноименного мажоро-минора. Новые плагальные и автентические аккорды и обороты мажоро-минора в музыке XIX–XX вв. Однотерцовая мажоро-минорная система в музыке XX в. Преобладание мажоро-минорных систем по сравнению с миноро-мажорными. Характерные аккорды и гармонические обороты.

Отклонения в тональности, тониками которых являются аккорды мажоро-минора. Модуляции через аккорды мажоро-минора. Выразительные возможности мажоро-минора в музыке западноевропейских и русских композиторов XIX в.

6.2. Ладовые и аккордовые структуры в музыке XX в.

Единицы гармонического языка в музыке XX в. Терцовый и нетерцовый принципы построения аккордов. Однородно-интервальные, неоднородно-интервальные аккорды. Аккорды, образованные по принципу вертикализации звукоряда. Сонор. Полиаккорды. Ладовые сочетания в образовании полиаккордов. Трактовка полиаккордов как гармонических структур, создающих новое качество «блюзового диссонанса».

Эволюция ладотональных систем. Неомодалность. Симметричные лады. Полиладовость (полимодалность), ладовая переменность. Ладовые структуры в джазовой музыке.

12-тоновая хроматическая тональность в современной музыке. Разные типы тонального центра (центрального элемента, по Ю. Холопову). Политональность и особенности ее использования в джазе. Политональные эффекты при импровизации солиста, а также в клавирном или оркестровом изложении темы.

Атональность как результат отказа от иерархии тонов, тонального центра. «Свободная» и серийно-организованная атональность. Серийная техника как метод организации 12-тонового материала. Общие сведения о техниках композиции 2-й половины XX в. – сериализме, алеаторике, сонорике (сонористике), минимализме, конкретной, электроакустической музыке, полистилистике.

Раздел III. Полифония

Тема 1. История полифонии

1.1. Полифония и гомофония. Виды полифонии и их происхождение

Исторические условия возникновения полифонии из одноголосия. Музыкальные склады, промежуточные между монодией и полифонией (гетерофония, бурдон, антифон). Происхождение из них основных видов полифонии – подголосочной, контрастной, имитационной. Специфика полифонического типа мышления, образные и выразительные особенности полифонии.

1.2. Обзор полифонических жанров и основных этапов истории полифонии

Вокальные жанры полифонии Средневековья (IX–XIV вв.): органум, кондукт; роль григорианского хорала в формировании раннеполифонических форм. Мотет, месса, мадригал и полифоническая песня в музыке эпохи Возрождения (XV–XVI вв.). Строгий стиль: его ладовые, метрические, ритмические, темповые и др. музыкальные особенности. Инструментальные жанры в музыке барокко (XVII в. – первая половина XVIII в.): fuga, ричеркар, канцона, вариации на басса остинато; возникновение форм, объединяющих в одно целое полифонические и гомофонно-гармонические разделы (фантазия, токката). Использование полифонических приемов и форм в музыке венских классиков (вторая половина XVIII в.) и европейских романтиков (XIX в.). Полифонические приемы и формы в музыке XX – начала XXI в.; увеличение роли полифонии в музыке в связи с углублением интеллектуализма в искусстве; единство и равенство полифонии и гомофонии в музыкальном языке (гомофонно-полифонический склад многоголосия). Роль контрапункта и приемов полифонического преобразования темы в джазовой музыке.

Тема 2. Виды полифонического изложения и средства полифонического развития

2.1. Гетерофония и подголосочная полифония

Виды народного многоголосия. Гетерофония и подголосочная полифония в белорусском, русском фольклоре. Вариантность как основной принцип подголосочности, его проявления в структуре, голосоведении, метроритмических, ладовых особенностях, каденционных, интонационных оборотах. Сфера применения подголосочной полифонии в профессиональной музыке.

2.2. Имитационная и контрастная полифония.

Принципы контрапунктирования голосов

Понятие имитационной и неимитационной полифонии. Виды имитации (простая и каноническая, строгая и свободная). Значение имитации как средства полифонического развития. Основные характеристики (показатели) имитации: расстояние, интервал, направление. Способы преобразования темы в имитации: обращение, ракоход, увеличение, уменьшение. Канон как форма имитационного многоголосия. Контрапункт в имитации; разные значения слова. Контрастная и разнотемная полифония. Контрапункт в гомофонной и полифонической музыке. Принципы контрапунктирования голосов (мелодические, метроритмические, звуковысотные); согласование голосов по вертикали.

2.3. Простой и сложный контрапункты.

Виды подвижного контрапункта

Отличие простого и сложного контрапунктов. Значение сложного контрапункта как средства полифонического развития. Первоначальное и производное соединения. Подвижной контрапункт как род сложного контрапункта; его виды: вертикально-подвижной, горизонтально-подвижной, вдвойне подвижной контрапункты. Двойной контрапункт как частный случай вертикально-подвижного контрапункта, его выразительные возможности. Характеристика производных соединений через индекс вертикалис (Iv) – сумму интервальных перемещений голосов с учетом направления их движения. Двойной контрапункт октавы и другие показатели двойного контрапункта. Методика создания горизонтально-подвижного и вдвойне подвижного контрапунктов с помощью техники третьей («мнимой») строки.

Тема 3. Полифонические формы в современной музыке

3.1. Основные элементы фуги и ее строение

Фуга как высшая форма имитационно-контрапунктической полифонии и одна из наиболее устойчивых форм профессиональной музыки. Происхождение фуги. Основные элементы фуги: тема, ответ, противосложение, интермедия, стретта. Строение экспозиции фуги: количество обязательных проведений темы, тональный и высотный порядок вступления голосов, дополнительные проведения темы, контрэкспозиция, тонально-гармоническое завершение раздела. Развивающий и заключительный разделы; их средства имитационно-контрапунктического и тонально-гармонического развития. Фугетта, фугато.

3.2. *Инвенция. Современная трактовка полифонических форм*

Инвенция как жанр полифонической музыки, в котором важную роль играет музыкальная изобретательность в области мелодии, тематизма, строения формы. Популярность инвенции в современной профессиональной музыке. Современные варианты форм фуги, *basso ostinato*. Джазовая фуга.

Раздел IV. Анализ музыкальных форм

Тема 1. Основные понятия музыкального анализа

1.1. *Содержание и форма в музыке. Классификация музыкальных форм*

Музыкальное произведение как предмет анализа; цели и методы музыкального анализа. Музыкальная форма в общем и узком значениях. Особенности музыкального содержания. Типы музыкальных форм и их классификация.

1.2. *Музыкальный стиль, язык, жанр*

Музыкальный стиль: определение, составляющие компоненты, типы (эпохальный, национальный, индивидуальный). Основные исторические стили европейской профессиональной музыки X–XX вв. Соотношение понятий «стиль» и «техника композиции» в музыке XX в. Музыкальный язык как главное средство индивидуальности композиторского стиля. Элементы музыкального языка. Музыкальный жанр: определение, сущность понятия. Принципы жанровой классификации. Жанр как средство художественного обобщения.

Тема 2. Простые формы

2.1. *Простые формы в инструментальной и вокальной музыке*

Период как форма изложения музыкальной темы. Типы периода по масштабам, структуре, тематизму, тонально-гармоническому плану. Блюзовый период («блюзовый квадрат»), его гармоническая структура. Двухчастная и трехчастная формы: типы и сфера применения. Репризная двухчастная и безрепризная трехчастная формы в джазе. Простые формы с другим количеством частей; регтайм. Простые формы в вокальной музыке: куплетная, куплетно-вариационная, куплетно-вариантная; сквозные вокальные формы. Строфичность вокальных форм. Соотношение строения классических и джазовых простых форм.

2.2. Функции частей формы, типы изложения, принципы развития

Общие функции частей музыкальной формы: изложение, развитие, реприза, вступление, заключение (кода), связка, предыкт. Типы музыкального изложения (экспозиционный, развивающий, заключительный), их тематические, тонально-гармонические и структурные характеристики, их связь с функциями частей музыкальной формы. Музыкальная тема как образно-смысловое единство, подвергающееся последующему развитию. Зависимость характера и строения темы от жанра и формы произведения. Отличительные черты блюзовой темы. Конструктивная значимость мотива в джазовой музыке. Принципы развития в музыке (повторение, вариационность, вариантность, разработка, производный контраст, контраст сопоставления). Роль повторности и контраста в музыкальной форме. Типы контраста; вариационность и вариантность как главные принципы развития в джазовой музыке.

2.3. Особые разновидности простых форм

Форма, промежуточная между простой и сложной трехчастными: определение, строение, сфера применения. Концентрическая форма. Трехчастные формы с повторением частей – простые и сложные: трех-, пятичастная и двойные (реже – тройная), трехчастная и двухчастная формы, их определения, строение. Повторы частей в джазовой музыке, их структурные и выразительные возможности.

Тема 3. Сложные формы

3.1. Сложная трехчастная форма в инструментальной и вокальной музыке

Определение сложных форм, их отличительные черты. Происхождение сложной двухчастной и сложной трехчастной форм. Сложная трехчастная форма с трио и с эпизодом в качестве средней части. Строение частей, образно-тематическое соотношение, тональные планы сложной трехчастной формы; наличие вступления, связок, коды. Сфера применения сложной трехчастной формы как самостоятельного произведения и как части циклических форм. Связь сложной трехчастной формы с формой регтайма.

3.2. Форма рондо

Рондо как жанр и как форма. Типы рондо в инструментальной и вокальной музыке. Рондо французских клавесинистов. «Простое» рондо и рондо-соната у венских классиков. Рондо в музыке композиторов-романтиков и русское вокальное рондо. Рондо в музыке XX в. Полирефренное рондо и рондо-сюита. Рондальный принцип в музыкальном формообразовании.

3.3. Форма вариаций

Типы вариаций, сфера их применения. Происхождение вариационных форм из народных песенных, танцевальных жанров. Вариации на *basso ostinato* в жанрах инструментальной музыки (пасакалья, чакона, граунд). Классические вариации. Вариации на *soprano ostinato* («глинкинские вариации») в вокальной музыке. Свободные вариации в творчестве композиторов-романтиков, музыке XX в. Двойные вариации. Вариационная форма и вариационность как метод развития в джазовой музыке.

3.4. Сонатная форма

Сонатная форма как один из высших типов гомофонной структуры. Ее сущность, принципы развития, четкие возможности. Основные разделы сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза. Понятия «партия» и «тема». Структура, тональный план, тематическое содержание и функции партий экспозиции. Принципы развития, структура разработки, тонально-гармоничный план. Тональное единство репризы. Типы реприз сонатной формы. Вступление и кода; виды коды. Разновидности сонатной формы: сонатная форма без разработки; сонатная форма с эпизодом вместо разработки; сонатная форма с двойной экспозицией.

Тема 4. Циклические формы

4.1. Циклические формы в инструментальной музыке

Циклические формы в инструментальной музыке: сюита, сонатно-симфонический цикл. Характерные черты циклических форм. Типы сюит. Старинная танцевальная сюита эпохи барокко, ее строение, последовательность частей, жанровое, тональное и структурное единство. Новая сюита эпохи романтизма: программность, контрастность как основные принципы. Сюита в джазе: сочетание контрастности с импровизационностью. Сонатно-симфонический цикл эпохи классицизма: количество и структура частей, тональное и драматургическое единство цикла при контрастности и завершенности частей. Сфера применения сонатно-симфонического цикла.

4.2. Циклические формы в вокальной и вокально-симфонической музыке

Циклические формы в вокальной и вокально-симфонической музыке: вокальный цикл, кантатно-ораториальные формы и жанры. Особенности циклических форм в камерной вокальной музыке. Определение формы вокального цикла, его исторические типы и принципы строения. Кантата и оратория – крупные циклические вокально-инструментальные

произведения. Содержание, типичные сюжеты, формы частей, состав исполнителей. Слитно-циклическая или контрастно-составная форма.

4.3. Музыкально-театральные формы и жанры

Опера, оперетта, водевиль, мюзикл, балет как типы музыкально-сценических синтетических жанров. Опера как один из наиболее сложных музыкально-театральных жанров. Исторические, жанрово-композиционные, драматургические типы оперы. Общие закономерности драмы в опере. Элементы оперного спектакля: речитатив, сольный номер (ария, ариетта, ариозо, каватина, монолог), ансамбль, хор, оркестровый эпизод (вступление, увертюра, антракт и др.). Джазовая опера. Рок-опера. Мюзикл.

Тема 5. Средства музыкальной выразительности

5.1. Мелодия, ритм, метр, лад, тональность, гармония, фактура

Мелодия, лад, тональность, гармония, метр, ритм, фактура как основные элементы музыкального языка. Образно-выразительные возможности музыкальных элементов. Мелодия: строение звуковысотной линии, местоположение кульминации, основные типы мелодического движения, выразительные возможности мелодических интонаций. Лад как средство музыкальной выразительности: ладовые колорит и динамизм. Блюзовый лад. Соотношение понятий лада и тональности. Гармония: ее функциональные, фонические, формообразующие качества. Блюзовый квадрат. Метр: строгая и свободная метрика, метрический мотив в его соотношениях с тактом, метр высшего порядка. Ритм: ритмический рисунок, типы ритмических оборотов, ритмоформулы и их жанровая характеристика. Полиметрия и полиритмия в джазе; ритмоформулы регтайма, фокстрота, кэжуока; синкопа в джазе. Фактура как объединяющий фактор взаимодействия музыкальных средств: ее типы, функции голосов, способы фактурного развития. Жанровая характеристика фактуры. Фактурные приемы в джазовой музыке.

5.2. Тембр, регистр, диапазон, темп, агогика, динамика, артикуляция

Тембр, темп, регистр, диапазон, агогика, громкостная динамика и артикуляция и их выразительные возможности. Основные средства выразительности в джазовой музыке. Методика анализа средств музыкальной выразительности.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов
	практические занятия
Раздел I. СОЛЬФЕДЖИО	
Тема 1. Ладообразования в эстрадно-джазовой музыке	14
1.1. Диатонические лады	9
1.2. Блюзовый лад	5
Тема 2. Метроритмические и гармонические особенности эстрадно-джазовой музыки	20
2.1. Метроритмические сложности	8
2.2. Джазовая аккордика	8
2.3. Отклонения и модуляции	4
Всего:	34
Раздел II. ГАРМОНИЯ	
Тема 1. Основные музыкально-теоретические понятия гармонии	4
1.1. Связь гармонии с компонентами музыкального языка. Обзор развития гармонии. Гармония в джазе. Аккорд. Буквенно-цифровое и ступеневое обозначения аккордов	2
1.2. Ладовая основа гармонии. Функциональная система. Гармония и форма	2
Тема 2. Аккордика	7
2.1. Виды и строение аккордов. Трезвучия и септаккорды с обращениями, нонаккорды	4
2.2. Типовые гармонические обороты. Гармонические модели в джазовой музыке	3
Тема 3. Альтерационная хроматика	7
3.1. Альтерация аккордов S-ой группы	4
3.2. Альтерация аккордов D-ой группы	3
Тема 4. Модуляционная хроматика	10
4.1. Отклонение	5
4.2. Эллипсис	5
Тема 5. Модуляция	21
5.1. Общая теория модуляции	5
5.2. Постепенная модуляция	6
5.3. Внезапная модуляция без энгармонизма (ускоренная)	4

5.4. Энгармоническая модуляция и другие способы модулирования	6
Тема 6. Хроматика мажоро-минора. Ладовые и аккордовые структуры в музыке XX в.	9
6.1. Мажоро-минорные системы	5
6.2. Ладовые и аккордовые структуры в музыке XX в.	4
Всего:	58
Раздел III. ПОЛИФОНИЯ	
Тема 1. История полифонии	2
1.1. Полифония и гомофония. Виды полифонии и их происхождение	1
1.2. Обзор полифонических жанров и основных этапов истории полифонии	1
Тема 2. Виды полифонического изложения и средства полифонического развития	18
2.1. Гетерофония и подголосочная полифония	4
2.2. Имитационная и контрастная полифония. Принципы контрапунктирования голосов	7 7
2.3. Простой и сложный контрапункт. Виды подвижного контрапункта	
Тема 3. Полифонические формы в современной музыке	8
3.1. Основные элементы фуги и ее строение	5
3.2. Инвенция. Современная трактовка полифонических форм	3
Всего:	28
Раздел IV. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ	
Тема 1. Основные понятия музыкального анализа	6
1.1. Содержание и форма в музыке. Классификация музыкальных форм	3 3
1.2. Музыкальные стиль, язык, жанр	
Тема 2. Простые формы	16
2.1. Простые формы в инструментальной и вокальной музыке	6
2.2. Функции частей формы, типы изложения, принципы развития	6
2.3. Особые разновидности простых форм	4
Тема 3. Сложные формы	14
3.1. Сложная трехчастная форма в инструментальной и вокальной музыке	5

3.2. Форма рондо	2
3.3. Форма вариаций	2
3.4. Сонатная форма	5
Тема 4. Циклические формы	6
4.1. Циклические формы в инструментальной музыке	2
4.2. Циклические формы в вокальной музыке	2
4.3. Музыкально-театральные жанры и формы	2
Тема 5. Средства музыкальной выразительности	14
5.1. Мелодия, ритм, метр, лад, тональность, гармония, фактура	7
5.2. Тембр, регистр, диапазон, темп, агогика, динамика, артикуляция	7
Всего:	54
ИТОГО ПО МОДУЛЮ:	174

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Раздел I. Сольфеджио

Основная

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 [Ноты] : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) / Н. И. Дожина. – Минск : БГУКИ, 2017. – 53, [1] с.

Дополнительная

1. *Берак, О. Л.* Школа ритма : учеб. пособие по сольфеджио / О. Л. Берак. – Ч. 1 : Двухдольность. – М. : РАМ им. Гнесиных, 2003. – 32 с.

2. *Берак, О. Л.* Школа ритма : учеб. пособие по сольфеджио / О. Л. Берак. – Ч. 2 : Трехдольность. – М. : РАМ им. Гнесиных, 2004. – 55 с.

3. *Берак, О. Л.* Школа ритма : учеб. пособие по сольфеджио / О. Л. Берак. – Ч. 3: Сложные ритмы. – М., 2007.

4. Вокальная музыка барокко. – Тетр. 1. Композиторы Италии : учеб.-метод. пособие / сост. : Т. С. Лещеня, Л. В. Макеева. – СПб. : Композитор, 2007. – 227 с.

5. Вокальная музыка барокко. – Тетр. 2. Композиторы Франции, Англии, Германии : учеб.-метод. пособие / сост. : Т. С. Лещеня, Л. В. Макеева. – СПб. : Композитор, 2007. – 219 с.

6. *Копелевич, Б.* Музыкальные диктанты: эстрада и джаз / Б. Копелевич. – М. : Музыка, 1990. – 224 с.

7. *Миненкова, М.* Гармоническое сольфеджио / М. Миненкова. – Минск : БелИПК ; Мозырь : Белый Ветер, 2001. – 88 с.

8. *Ровнер, В.* Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении фортепиано / В. Ровнер. – М. : Нота, 2006. – 27 с.

9. Русская вокальная музыка : хрестоматия по пению в курсе сольфеджио / сост. : Т. С. Лещеня, Л. В. Макеева. – М. : АФТ; Минск : Харвест, 2005. – 224 с.

10. Сольфеджио. Мелодии из оперетт, мюзиклов, рок-опер. Часть 1. Диатоника. Хроматизм / сост. : В. Абрамовская-Королева, Н. Вакурова, Ю. Морева. – СПб. : Композитор, 2004. – 72 с.

11. Сольфеджио. Мелодии из оперетт, мюзиклов, рок-опер. Часть 2. Модуляции / сост. : В. Абрамовская-Королева, Н. Вакурова, Ю. Морева. – М. : Музыка, 2011. – 80 с.

12. Шмитц, М. 25 джазовых инвенций / М. Шмитц. – М. : Классика XXI, 2004. – 46 с.

13. Серебряный, М. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной эстрадной музыки / М. Серебряный. – Киев : Музична Україна, 1987. – 130 с.

14. Симоненко, В. Мелодии джаза. Антология / В. Симоненко. – Киев : Музична Україна, 1984. – 319 с.

15. Хромушин, О. Джазовое сольфеджио / О. Хромушин. – СПб. : Северный олень, 1998. – 58 с.

Раздел II. Гармония

Основная

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

Дополнительная

1. Абызова, Е. Гармония : учебник / Е. Абызова. – М. : Музыка, 2006. – 382 с.

2. Долматов, Н. А. Гармония. Практический курс / Н. А. Долматов. – М. : Издат. центр «Academia», 1999. – 286 с.

3. Мюллер, Т. Гармония : учебник / Т. Мюллер. – М. : Музыка, 2015. – 288 с.

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

5. Бондаренко, Г. П. Главный ход джаза. Искусство аранжировки / Г. П. Бондаренко. – М. : ООО «Альфа-принт», 2003. – 95 с.

6. Бриль, И. М. Практический курс джазовой импровизации : учеб. пособие / И. М. Бриль. – 3-е изд. – М. : Сов. композитор, 1985. – 112 с.

7. Григорьев, С. Теоретический курс гармонии / С. Григорьев. – М. : Музыка, 1981. – 478 с.

8. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию / Н. Гуляницкая. – М. : Музыка, 1984. – 257 с.

9. Дьячкова, Л. Гармония в музыке XX века : учеб. пособие / Л. Дьячкова. – М. : Музыка, 1999. – 144 с.

10. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М. : Музыка, 1976. – 366 с.

11. Конен, В. Рождение джаза / В. Конен. – 2-е изд. – М. : Сов. композитор, 1990. – 320 с.

12. Мясоедов, А. Н. Учебник гармонии : учебник / А. Н. Мясоедов. – 7-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2018. – 336 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/110821>. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

13. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика : учеб. пособие для муз. училищ и колледжей / А. Г. Рогачев. – М. : Владос, 2000. – 128 с.

14. Тюлин, Ю. Учебник гармонии / Ю. Тюлин, Н. Привано. – М. : Музыка, 1986. – 478 с.

15. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев, В. Соколов, И. Способин. – 4-е изд. – М. : Музыка, 2007. – 477 с.

16. Хадзінская, Н. М. Фактура ў курсе гармоніі / Н. М. Хадзінская. – Мінск : Беларус. ун-т культуры, 2000. – 50 с.

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

18. Холопов, Ю. Н. Гармония. Теоретический курс : учебник / Ю. Н. Холопов. – СПб. : Лань, 2003. – 540 с.

19. Холопова, В. Н. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учеб. пособие / В. Н. Холопова. – 4-е изд. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 376 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/163320>. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

20. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза / Ю. Н. Чугунов. – М. : Муравей, 1997. – 170 с.

21. Чугунов, Ю. Н. Гармония в джазе. Практический курс для муз. училищ / Ю. Н. Чугунов. – М. : Сов. композитор, 1988. – 153 с.

Раздел III. Полифония

Основная

1. Ухова, И. В. Полифония : учеб. пособие / И. В. Ухова, Н. Н. Ходинская. – Минск : БГУКИ, 2018. – 183 с.

Дополнительная

1. Григорьев, С. Учебник полифонии / С. Григорьев, Т. Мюллер. – М. : Музыка, 1985. – 304 с.

2. Дубравская, Т. Н. Полифония : учебник / Т. Н. Дубравская. – М. : Акад. проект, 2020. – 360 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/132312>.
3. История полифонии : в 7 вып. – М. : Музыка, 1983. – Вып. 1 : Многоголосие средневековья, X–XIV вв. / Ю. Евдокимова. – 454 с.
4. История полифонии : в 7 вып. – М. : Музыка, 1989. – Вып. 2 А : Музыка эпохи Возрождения, XV век / Ю. Евдокимова. – 414 с.
5. Крупина, Л. Л. Эволюция фуги : учеб. пособие по курсу полифонии / Л. Л. Крупина. – М. : РАМ, 2001. – 186 с.
6. Мелешина, С. П. Полифония : учебник / С. П. Мелешина. – Орел : ОГИИК, 2005. – 251 с.
7. Музыкально-теоретическая подготовка. Полифония : учеб. пособие / сост. О. А. Хораськина. – Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. – 60 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/192270>.
8. Мюллер, Т. Полифония : учебник / Т. Мюллер. – М. : Музыка, 1989. – 335 с.
9. Осипова, В. Д. Полифония : учеб. пособие : в 2 ч. / В. Д. Осипова. – Омск : Изд-во ОмГУ. – Ч. 1 : Полифонические приемы. – 2006. – 134 с.
10. Ройтерштейн, М. Полифония: учеб. пособие / М. Ройтерштейн. – М. : Academia, 2002. – 192 с.
11. Скребков, С. С. Полифония : учебник для СПО / С. С. Скребков. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 274 с. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/437412>.
12. Полифония : учеб. пособие / С.-Петерб. гос. академия культуры. – СПб. : СПбГАК, 1998. – 190 с.
13. Протопопов, В. Западноевропейская музыка XVII – первой четверти XIX века / В. Протопопов // История полифонии. – М. : Музыка, 1985. – Вып. 3. – 494 с.
14. Протопопов, В. Западноевропейская музыка XIX – начала XX века / В. Протопопов // История полифонии. – М. : Музыка, 1986. – Вып. 4. – 317 с.
15. Протопопов, В. Полифония в русской музыке XVII – начала XX века / В. Протопопов // История полифонии. – М. : Музыка, 1987. – Вып. 5. – 319 с.
16. Пэрриш, К. Образцы музыкальных форм от григорианского хора до Баха : пер. с англ. / К. Пэрриш, Дж. Оул. – М. : Музыка, 1975. – 215 с.
17. Симакова, Н. А. Азбука полифонии: учеб. пособие / Н. А. Симакова. – М. : НИЦ Моск. консерватории, 2013. – 352 с.
18. Синельникова, О. В. Полифония западноевропейского Средневековья и Возрождения : учеб. пособие / О. В. Синельникова. – Кемерово : КемГИК,

2019. – 241 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/156986>.

19. *Фраенов, В. П.* Учебник полифонии / В. П. Фраенов. – М. : Музыка, 2006. – 205 с.

20. *Цахер, И.* Фуга как феномен музыкального мышления (Бетховен, Хиндемит, Танеев, Шостакович) / И. Цахер. – М. : Композитор, 2005. – 239 с.

Раздел IV. Анализ музыкальных форм

Основная

1. *Заднепровская, Г. В.* Анализ музыкальных произведений / Г. В. Заднепровская. – 7-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2022. – 272 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/196717>.

2. *Коленько, Р. Г.* Анализ музыкальных форм : учеб.-метод. пособие / Р. Г. Коленько; Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2013. – 147 с. – Режим доступа : <http://repository.buk.by/123456789/17227>.

Дополнительная

1. *Бонфельд, М.* Анализ музыкальных произведений: Структуры тональной музыки / М. Бонфельд. – М. : Владос, 2003 : в 2 ч. – Ч. 1. – 251 с. ; Ч. 2. – 208 с.

2. *Григорьева, Г. В.* Музыкальные формы XX века : учеб. пособие / Г. В. Григорьева. – М. : Владос, 2004. – 174 с.

3. *Демченко, А. И.* Анализ музыкальных произведений : Концепционный метод : учебник для СПО. – 2-е изд., испр. и доп. / А. И. Демченко. – Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2018. – 138 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/151056?category=2614>.

4. *Енукидзе, Н. И.* Популярные музыкальные жанры: из истории джаза и мюзикла / Н. И. Енукидзе. – М. : Росмэн, 2004. – 124 с.

5. *Ермакова, С. С.* Анализ музыкальных произведений : учеб. пособие / С. С. Ермакова. – Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. – 112 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/192301>.

6. *Костюк, Е. Б.* Популярные музыкальные направления и жанры XX века: джаз, мюзикл, рок-музыка, рок-опера / Е. Б. Костюк. – СПб. : Изд-во СПбГУП, 2008. – 912 с.

7. *Кюрегян, Т.* Форма в музыке XVII–XX веков : учеб. пособие / Т. Кюрегян. – М. : Композитор, 2003. – 312 с.

8. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке : учеб. пособие / Е. Назайкинский. – М. : Владос, 2003. – 248 с.

9. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа : учебник / М. И. Ройтерштейн. – 4-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 116 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/145997>.

10. Сарджент, У. Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика : пер. с англ. / У. Сарджент. – М. : Музыка, 1987. – 296 с.

11. Соколов, А. С. Введение в музыкальную композицию XX века : учеб. пособие / А. С. Соколов. – М. : Владос, 2004. – 231 с.

12. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для СПО ; изд. 2-е, испр., доп. / С. С. Скребков. – М. : Юрайт, 2021. – 302 с.

13. Способин, И. В. Музыкальная форма : учебник / И. В. Способин. – 8-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 404 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/129117>.

14. Ухова, И. В. Методические рекомендации по подготовке и выполнению курсовой работы по учебной дисциплине «Теория музыки» / И. В. Ухова, Р. Г. Коленько. – Минск : БГУКИ, 2019. – 31 с.

15. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособие / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2013. – 496 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/30435>.

16. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства : учеб. пособие / В. Н. Холопова. – 4-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки, 2014. – 320 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/44767>.

17. Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : учеб. пособие / В. Н. Холопова. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2020. – 376 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/134414/#2>.

18. Цуккерман, В. А. Анализ музыкальных произведений. Общие принципы развития и формирования в музыке. Простые формы / В. А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1980. – 296 с.

19. Цуккерман, В. А. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы : учебник / В. А. Цуккерман. – М. : Музыка, 1983. – 214 с.

20. Черная, М. Р. Анализ музыкальных произведений : учеб. пособие для вузов; изд. 2-е, перераб., доп. / М. Р. Черная. – М. : Юрайт, 2017. – 153 с.

Технологии и методы обучения

По учебной дисциплине «Сольфеджио»

Методы обучения обусловлены содержанием, целью и задачами учебной дисциплины «Сольфеджио». Основная форма занятий – практические. По сольфеджио студентам предлагаются практические (устные и письменные упражнения), аудиовизуальные (сольфеджирование и прослушивание музыки по нотам), методы контроля знаний (устный опрос, экзамен). Средства обучения: печатные учебные пособия, нотные сборники и другие дидактические материалы, предметные (музыкальные инструменты, произведения).

По учебной дисциплине «Гармония и полифония»

Раздел «Гармония»

В учебном процессе используются практические формы работы. Традиционными образовательными технологиями, применяемыми в преподавании гармонии, являются изложение учебного материала, контроль за исполнением заданий, проверка письменных, аналитических, творческих работ. Преподавание гармонии имеет практико-ориентированный характер, что проявляется, прежде всего, в таких видах работы, как гармонический анализ, подбор аккомпанемента к песне или романсу, сочинение и стилизация. Их применение в учебном процессе нацелено на формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций.

По учебной дисциплине «Гармония и полифония»

Раздел «Полифония»

Применяются практические формы работы. Образовательные технологии преподавания полифонии – изложение учебного материала, контроль за исполнением заданий, проверка письменных, аналитических, творческих работ. В процессе обучения используется тестирование по теоретическим темам курса с помощью электронных тестов закрытого типа, задания тестового типа для проверки практических навыков, задания для самостоятельного изучения по истории полифонии. Преподавание полифонии имеет практико-ориентированный характер, что проявляется в таких видах работы, как полифонический анализ, создание полифонических вариаций в темах «Сложный контрапункт» и «Подголосочная полифония», сочинение фугато. Их применение в учебном процессе нацелено на формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций.

По учебной дисциплине
«Анализ музыкальных форм»

Используются практические формы работы. Традиционными образовательными технологиями, применяемыми в преподавании анализа музыкальных форм, являются изложение учебного материала, контроль за исполнением практических заданий, проверка письменных аналитических работ. В процессе обучения используются тестирование по теоретическим темам курса, контрольные задания для проверки практических навыков, задания для самостоятельного изучения по истории музыкальных стилей. Преподавание анализа музыкальных форм имеет практико-ориентированный характер, что проявляется в таких видах работы, как структурный анализ, составление схемы формы произведения, анализ средств выразительности, сочинение мелодий. Их применение в учебном процессе нацелено на формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций.

**Методические рекомендации
по организации и выполнению самостоятельной работы студентов**

По учебной дисциплине «Сольфеджио»

Требования к самостоятельной работе составлены с учетом профессиональных компетенций и носят практико-ориентированный характер. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Сольфеджио» включает следующие задания:

- изучение песен, романсов, вокализов и других вокально-инструментальных композиций в различных (эстрадно-джазовых и академических) стилях;
- сольфеджирование упражнений с игрой по буквенно-цифровым обозначениям;
- выполнение письменной работы (построение интервалов, аккордов, звукорядов в тональности и от звука).

По учебной дисциплине «Гармония и полифония»

Раздел «Гармония»

Значительное место в процессе освоения знаний принадлежит самостоятельной работе студентов, организация которой регулируется путем решения практических заданий, включенных в учебно-методический комплекс дисциплины. Контроль осуществляется через опрос и выполнение следующих практических заданий.

1. Письменные работы:

- гармонизация мелодии, баса;

- воспроизведение четырехголосной последовательности по цифровой записи;

- написание аккомпанемента к песне, романсу;

- определение и разрешение альтерированных аккордов;

- создание вариаций с разными типами неаккордовых звуков на тему в строгой четырехголосной фактуре;

- досочинение предложенного двух-, четырехтактового примера до восьмитактового периода с сохранением фактурных, мелодико-гармонических и других особенностей примера.

2. Исполнение упражнений на фортепиано:

- игра секвенций;

- игра отклонений, модуляций;

- исполнение песен, романсов с самостоятельно подобранным аккомпанементом.

3. Гармонический анализ:

- «точечный» анализ построений в форме периода или простой форме в аккордовой или гомофонной фактуре;

- сравнительный анализ использования одинаковых гармонических средств в произведениях разных стилей;

- целостный анализ произведения или его фрагмента с определением выразительной роли гармонии, мелодии, фактуры и других компонентов музыкального языка.

4. Тестирование.

По учебной дисциплине «Гармония и полифония»

Раздел «Полифония»

Самостоятельная работа студентов предполагает следующие задания:

1) изучение теоретических тем: Обзор полифонических жанров и стилей полифонической музыки; Гетерофония и подголосочная полифония (гетерофония); Происхождение фуги;

2) самостоятельные письменные работы по созданию образцов подголосочной, контрастной, имитационной полифонии; образование производных сочинений двойного, вертикально-подвижного, горизонтально-подвижного и вдвойне подвижного контрапунктов;

3) творческие работы: сочинение куплетно-вариационной формы на основе подголосочной полифонии народной песни; создание полифонических вариаций с использованием разных показателей двойного контрапункта; сочинение фугато на заданную тему;

4) анализ примеров разных видов полифонической фактуры.

По учебной дисциплине
«Анализ музыкальных форм»

Для самостоятельной работы предлагаются следующие задания:

- 1) конспект по основным стилям европейской музыки; сложная двухчастная форма; кантатно-ораториальные жанры и формы; опера, ее элементы; тембр, регистр, темп, агогика, громкостная динамика, артикуляция как вторая группа средств музыкальной выразительности;
- 2) самостоятельные письменные работы по анализу произведений разной формы с составлением схем их формы (период, простые формы инструментальной музыки; простые формы вокальной музыки; сложная трехчастная форма; рондо; сонатная форма);
- 3) письменный анализ средств музыкальной выразительности;
- 4) сочинение примера мелодии в форме периода.

Рекомендуемые формы и средства диагностики

По учебной дисциплине «Сольфеджио»

Оценка учебной работы и контроль управляемой самостоятельной работы студентов осуществляются с помощью следующих форм контроля:

- 1) индивидуальный устный опрос интонационно-ритмических упражнений, исполнения песен, романсов, вокализов и др.;
- 2) письменная контрольная работа (музыкальный диктант).

Итоговый экзамен включает:

- письменный музыкальный диктант;
- выполнение интонационных упражнений (ладов, аккордов, последовательностей интервалов или аккордов и др.);
- сольфеджирование одноголосного и двухголосного примеров с игрой по буквенно-цифровым обозначениям.

По учебной дисциплине «Гармония и полифония»

Раздел «Гармония»

К диагностическим средствам контроля относятся:

- индивидуальный устный опрос;
- письменная контрольная работа;
- тестирование;
- письменная и устная формы экзамена.

Успеваемость студентов в течение прохождения дисциплины контролируется с помощью письменных контрольных работ по окончании каждой темы курса и на итоговом экзамене. Контрольная работа представляет собой ряд практических заданий-упражнений на усвоение

материала и аналитический разбор музыкального произведения или его фрагмента по пройденной теме курса в соответствии с рекомендациями преподавателя.

Контроль управляемой самостоятельной работы предполагает тестовую форму, проверяющую теоретические знания и практические навыки по пройденным в течение семестра темам и письменные контрольные работы.

Экзамен по гармонии включает устный ответ на теоретический вопрос, исполнение упражнения на фортепиано, гармонический анализ.

Устный ответ предусматривает опрос по всем темам раздела «Хроматика». Игра на фортепиано состоит из исполнения модулирующего периода или короткой гармонической последовательности на один из трех видов модуляций (постепенной, «ускоренной» либо энгармонической через энгармонизм малого мажорного или уменьшенного септаккордов), секвенций, песен (романсов) с аккомпанементом, заданных на протяжении семестра (при условии, что они не были сданы на протяжении семестра).

Гармонический анализ музыкального произведения или его фрагмента включает материал по всем темам хроматики.

По учебной дисциплине «Гармония и полифония»

Раздел «Полифония»

Формами контроля успеваемости и управляемой самостоятельной работы студентов являются:

- 1) проверка самостоятельных письменных работ по всем темам курса;
- 2) контрольная письменная работа по теме 2 «Виды полифонического склада, приемы полифонического развития»;
- 3) письменный полифонический анализ фуги;
- 4) тестирование по всем темам курса.

При условии грамотного выполнения всех заданий форм контроля он включает в себя устный опрос по истории полифонии. При отсутствии результатов по одной из форм контроля – выполнение соответствующего письменного практического («Виды полифонического склада»), письменного аналитического («Фуга») задания, опрос (тест) по всем темам курса.

По учебной дисциплине

«Анализ музыкальных форм»

Формами контроля успеваемости и управляемой самостоятельной работы студентов являются:

- 1) проверка самостоятельных письменных работ по всем темам курса;

2) контрольные письменные работы по тематическим разделам 2 и 3 «Период и простые формы», «Сложные формы»;

3) письменный анализ элементов музыкального языка (средств музыкальной выразительности);

4) тестирование по всем темам курса.

Итоговая аттестация проводится в виде экзамена. Экзамен включает практическую и теоретическую части: письменный структурный анализ музыкального произведения и тест (либо устный опрос). Итогом обучения также является написание и защита курсовой работы, представляющей собой результат самостоятельного анализа избранных музыкальных произведений, их жанровых, структурных, языковых, стилистических особенностей.

Учебное издание

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ И СОЛЬФЕДЖИО
Примерная учебная программа по модулю для специальности
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать .2024. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.