

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дзевановская Анна Сергеевна
Должность: Директор школы
Дата подписания: 21.11.2025 13:02:02
Уникальный программный ключ:
c010d7ca90a0acd1c374c6943987eb5bd7

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
им. Н.А. Римского-Корсакова
Средняя специальная музыкальная школа

УТВЕРЖДАЮ
Директор ССМШ
_____ (Ф.И.О.)
«__» _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Старший методист
_____ (Ф.И.О.)
«__» _____ 2025 г.

Рассмотрено на предметно-цикловой комиссии
Протокол № 3 от «26» августа 2025 г.
«26» августа 2025 г.
Председатель _____

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Специальность

«Инструментальное исполнительство»

Фортепиано

Оркестровые струнные инструменты

Оркестровые духовые и ударные инструменты

Инструменты народного оркестра

Составители: В. В. Нетипанова, А. Г. Вербицкий

Санкт-Петербург
2015

Содержание

1. Пояснительная записка

- 1.1. Общие положения;
- 1.2. Место предмета в системе ОПОП;
- 1.3. Задача курса;
- 1.4. Срок реализации программы.

2. Содержание программы

- 2.1. Примерный тематический план (количество часов);
- 2.2. Экзаменационные требования;
- 2.3. Примерный перечень теоретических вопросов для экзамена;
- 2.4. Содержание предмета.

3. Контроль и учёт успеваемости

4. Краткие рекомендации преподавателям

5. Краткие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

6. Список рекомендуемой литературы

- 6.1. Обязательная;
- 6.2. Дополнительная.

1. Пояснительная записка

1.1. Общие положения

Предмет «Элементарная теория музыки» в ССМШ Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова является составной частью профессиональной подготовки учащихся. Он предусматривает развитие у учащихся теоретических навыков, необходимых для деятельности будущих специалистов - преподавателей музыкальных школ, артистов оркестра, концертмейстеров, руководителей самодеятельного коллектива.

1.2. Место предмета в системе ОПОП

Данный предмет является основополагающим в системе музыкально-теоретического цикла, концентрируя элементарные сведения из курса гармонии, полифонии, анализа музыкальных форм, инструментоведения.

1.3. Задача курса

Задача курса - получение первоначальных теоретических знаний о различных средствах музыкальной выразительности, практическое освоение элементов музыкального языка, формирование навыков анализа музыкального произведения, владение теоретической терминологией, способность грамотно записать нотный текст. Содержание программы направлено на решение данной задачи.

1.4. Срок реализации программы – 1 год.

2. Содержание программы

2.1. Примерный тематический план*

Общий объем: - 72 ч.

№№ тем.	Наименование тем	Количество часов
1	2	3
	1 триместр	12 недель (по 2 часа)
	Введение. Классификация искусств. Музыка в системе искусств, ее отличительные свойства. Понятие музыкальной интонации.	2
1-3	Звук. Нотация. Ключи.	6
4-7	Метр. Ритм. Размер. Темп.	8
8	Музыкальный синтаксис.	4
9	Интервал.	4
10	Созвучие и аккорд.	4
	Контрольный урок.	4
	Итого:	26

1	2	3
	2 триместр	12 недель (по 2 часа)
11	Лад. Тональность.	6
13	Диатонические интервалы на ступенях мажора и минора.	4
14	Диатонические аккорды на ступенях мажора и минора.	4
15	Альтерация и хроматизм.	2
16	Альтерированные интервалы.	4
17	Альтерированные аккорды.	4
	Контрольный урок.	2
	Итого:	26

1	2	3
	3 триместр	12 недель (по 2 часа)
18	Хроматическая гамма и правила ее построения.	4
19	Энгармонизм.	2
20	Модуляция.	2
21-22	Мелодия. Склад и фактура.	2
23	Фигурация.	2
24-25	Транспозиция. Секвенция.	2
26	Мелизмы.	2
	Подготовка к письменной экзаменационной работе.	2
	Письменная экзаменационная работа.	2

	Итого:	20
--	--------	----

*Порядок прохождения тем может варьироваться по усмотрению педагога.

2.2. Экзаменационные требования

Экзамен по предмету «Элементарная теория музыки» проводится в устной и письменной форме. Письменная форма ответа проводится в учебное время, отведенное на изучение данного предмета (обычно на предпоследнем занятии).

Примерный вариант письменной экзаменацонной работы для исполнительских специальностей:

1. Построить обертоновый ряд целиком или выписать какой-либо обертон заданного звука отдельно (к примеру, пятый обертон звука «ре»).
2. Сделать группировку.
3. Странспонировать мелодию при помощи альтового ключа в диезную тональность.
4. Выписать для полученной тональности все тональности I степени родства, а также одноименную, однотерцовую и параллельную тональности с указанием разницы в знаках.
5. От заданного звука построить цепочкой: вверх - б. 10, вниз - большой мажорный 7, вверх - малый мажорный 7, вниз - малый минорный 7а., вверх - полууменьшенный 7а.
6. От заданного звука построить вверх 6.6. Выписать тональности, в которых данный интервал встречается как диатонический. Сделать энгармоническую замену и разрешить во все возможные тональности.
7. От заданного звука построить уменьшенный 7а. и разрешить его во все возможные тональности с энгармонической заменой.
8. Определить заданный аккорд. Разрешить его во все возможные тональности, включая энгармоническую замену.
9. От заданного звука построить: вверх - мажорную пентатонику, вниз - лидийский лад, вверх - дважды гармонический мажор, вниз - минорную гамму с альтерацией, вверх - фрагмент хроматической гаммы мажора или минора (или же хроматическую гамму целиком) с указанием первичных и вторичных признаков тональностей I степени родства.
10. Определить тип ладовой системы в заданном напеве. Выписать звукоряд, дать характеристику лада по плану.
11. Записать цифровку в ритме (в простейшем варианте).

Примерные образцы цифровок для письменной экзаменацонной работы /вариант

В простейшем варианте:

J J

E - dur - 2/4 Ш7 - Ie4"3

n7r-v4/3-5-Y-5

J J> J)

Vn7iyn = n4y3r+8+3-5K -8V7 разв. неп.

5j4-2+-3

II вариант

В простейшем варианте:
c-moll- 2/4 I6 -V6/5/IV

Устный опрос проводится по билетам. Структура экзаменационного билета следующая:

1. Теоретический вопрос.
2. Анализ периода.
3. Практические упражнения.

Теоретические вопросы формулируются в соответствии с программой курса. Они могут группироваться в один вопрос или же, наоборот, дифференцироваться. Такие темы, как «Период» и «Кадансы» могут не выноситься в реестр экзаменационных билетов, поскольку они найдут свое отражение при анализе музыкального примера.

2.3. Примерный перечень теоретических вопросов для экзамена

1. Звук.
2. Нотация.
3. Ключи.
4. Метр.
5. Размер. Группировка.
6. Ритм.
7. Музыкальный синтаксис.
8. Интервал.
9. Аккорд.
10. Лад: общая характеристика, классификация.
11. Тональность: общая характеристика.
12. Степени родства тональностей: общая характеристика. Тональности I степени родства.
13. Диатонические интервалы на ступенях мажора-минора.
14. Главные и побочные трезвучия на ступенях мажора-минора.
15. Главные и побочные септаккорды на ступенях мажора-минора: общая характеристика.
16. V7 и его обращения.
17. P7 и его обращения.
18. VT17 и его обращения.
19. Альтерация и хроматизм.
20. Альтерированные интервалы на ступенях мажора.
21. Альтерированные интервалы на ступенях минора.
22. Альтерированные аккорды S на ступенях мажора и минора.
23. Энгармонизм.
24. Хроматическая гамма и правила ее построения.
25. Склад и фактура.
26. Фигурация.
27. Модуляция.
28. Мелизмы.
29. Траспозиция. Секвенция.

Для анализа на экзамене предлагаются периоды из фортепианной литературы («Детский альбом» Чайковского, прелюдии и ноктюрны Шопена, романсы Глинки и Даргомыжского, сочинения Грига, пьесы Шумана, части из сонат Бетховена, «Песни без слов» Мендельсона, сонаты Шуберта и Моцарта, и другое). Учащимся струнного отдела могут быть предложены части из скрипичных и виолончельных сонат Моцарта, Бетховена. Анализ должен быть целостным. Особое внимание уделяется классификации периода, кадансов, а также анализу аккордов с определением мелодического положения.

Практические упражнения включают в себя три раздела:

1. Цифровка в простейшем виде (для пианистов - в ритме).
2. Секвенция в простейшем виде¹.
3. Игра элементов музыкального языка по программе.

Примерные образцы практических упражнения для устного экзамена:

I вариант

ЦИФРОВКА:

J J> J J>

F-dur-6/8 1 -17 - П2+8+3 -1

VH4/3/V - Vn7r - V2/IV - VI7 - IVel

J J> J) J) i> n[^]/n - v7/n - vn = VI - n6/5 -rv7

n +8+3

J J) J.

2. СЕКВЕНЦИЯ:

J. J>

4/4- П4[^]-П4/зг+8+3-5K -8V7

5j4-2-3

из D - dur по тональностям I степени родства вниз

J J

5K -8V разв. неп.

4. ИГРА ЭЛЕМЕНТОВ.

II вариант

ЦИФРОВКА:

D-dur - 4/4 - V - V26- Ш7 -16

П7г-У4/3-5-1-\T17Л1 n=vi - П6/5+8+3- к -v7

YI-n6/5-3I

2. СЕКВЕНЦИЯ:

4/4 -1 - 17 - УП7/П - V6/5 /П - П4"2"3 - из B-dur вверх по тонам

ИГРА ЭЛЕМЕНТОВ

Последний раздел предусматривает проверку следующих навыков: построение интервалов и аккордов как вне тональной настройки, так и в тональности; построение монодических ладов от звуков вверх и вниз; разрешение интервалов с энгармонической заменой; определение тональностей по заданному интервалу; разрешение аккорда с энгармонической заменой; построение тональностей I степени родства и другое. Обязательной формой работы должно быть построение хроматической гаммы целиком или же фрагментами.

¹ В сильных группах учащимся можно предлагать секвенции «с рук», в том числе и в четырехголосии.

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

Введение.

Классификация искусств. Музыка в системе искусств и ее отличительные свойства. Понятие музыкальной интонации. Общая характеристика средств музыкальной выразительности (мелодии, лада, ритма, гармонии, фактуры).

Курс элементарной теории - основополагающий предмет в комплексе музыкально-теоретических дисциплин.

Темы 1-3. Звук. Нотация. Ключи.

Звук как физическое явление. Виды звуков. Свойства и качества звука. Музыкальный звук и его специфические особенности. Строение музыкального звука (понятия: основной тон и обертоны; обертоновый ряд и его отличительные свойства). Связь строения музыкального звука с различными элементами музыкального языка (с терцовой структурой аккорда, с мажорным и минорным ладом, с удвоениями при изложении трезвучных аккордов в четырехголосии). Звук - тона - нота: сравнительные характеристики. Слоговые и буквенные обозначения звуков. Регистр, наименование октав, диапазон. Тон и полутон. Музыкальный строй и его разновидности (Пифагоров, натуральный, темперированный строй). Музыкальная система.

Нотация. Виды нотаций. Элементы нотации: нотный стан, ключи, нота или другие знаки для обозначения музыкального звука. Запись длительности звука. Знаки увеличения длительности звука. Паузы. Правила написания штилей у звуков, интервалов и аккордов в элементарном виде. Знаки сокращения нотного письма (аббревиатура), их графическое изображение. Методы современной нотации. Знаки сокращения в современной нотации. Понятие цифрованного баса.

Ключи. Виды ключей и их разновидности.

Контрольные вопросы по теме (устно или письменно):

1. Дать основные определения (звук, строй, ключ, фермата и другое).
2. Построить натуральный звукоряд от заданного звука, вычленить отдельные обертоны, по данному обертону определить основной тон, в обертоновом звукоряде найти указанные интервалы, аккорды (к примеру, малые терции, уменьшенную квинту, мажорный секстаккорд, малый мажорный септаккорд).
3. Играт мелодии в разных ключах. Переводить мелодии из скрипичного ключа в альтовый или наоборот.
4. Читать гаммы, звуки, интервалы и аккорды, употребляя буквенные обозначения.
5. Увеличить или уменьшить длительности отдельных звуков. Заменить указанные звуки равнозначными по длительности паузами.

Темы 4-7. Ритм. Метр. Размер. Темп.

Метроритм в широком смысле - основа архитектоники музыкальной формы (протяженность разделов, соотношение кульминаций, ритмика чередования нарастания и спадов, тяжелые и лёгкие такты). Метр в узком смысле - регулярность чередования равнодлительных отрезков времени, равномерность пульсации. Многоплановость метра. Единицы метра. Доля. Такт. Тактовая черта. Затакт. Синкопа, виды синкоп: внутритактовая, межтактовая, внутридолевая. Полиметрия. Гемиола.

Ритм в узком смысле - последование звуков и пауз одинаковой или различной длительности. Многоплановость ритма. Простые и сложные ритмические единицы. Свойства ритмических единиц. Длительность и знаки ее увеличения. Нормативное (основное) и ненормативное (особое) деление длительности. Акцент и средства его создания. Ритмоформулы различных жанров. Полиритмия.

Размер и его виды (простой, сложный, переменный, смешанный). Группировка в простых и сложных размерах. Специфика вокальной группировки.
Темп. Обозначение темпа. Агогика. Динамические оттенки. Артикуляция. Обозначения характера исполнения.
Значение метра, ритма и темпа в музыке.

Контрольные вопросы по теме (устно или письменно):

1. Дать основные определения (ритм, такт, метр, синкопа и т.д.).
2. Знать итальянские обозначения темпа, характера исполнения, динамических оттенков.
3. Сгруппировать ряд длительностей в заданном размере с определенной высотой звука (мелодии) или же без определенной высоты.
4. Определить особые виды ритмического деления.
5. Определить размеры по группировке (с особыми видами ритмического деления).
6. Привести примеры из музыки на разные размеры, на особые виды ритмического деления, на полиритмию, на гемиолу, на разные виды синкоп, на полиметрию, на специфические обозначения темпов и характера исполнения (к примеру, у Шумана, Скрябина, Дебюсси), на редкие динамические оттенки. Знать темповые обозначения в произведениях, изучаемых в классах по специальности.

Тема 8. Музыкальный синтаксис.

Музыкальный синтаксис. Определение. Музыкальная форма. Цезура и средства ее создания. Элементы музыкального синтаксиса. Мотив: определение, виды мотива, моно- и полимотивные темы. Фраза. Предложение. Период и его разновидности. Кадансы и их классификация.

Контрольное задание по теме:

1. Проанализировать период.

Тема 9. Интервал.

Интервал как соотношение двух музыкальных звуков по высоте. Основание и вершина интервала. Величины измерения интервала: ступеневая (количественная) и тоновая (качественная). Виды интервалов, исходя из их ступеневой и тоновой величин. Образование увеличенных интервалов от больших и чистых путем повышения вершины или понижения основания на полтона. Образование уменьшенных интервалов от малых и чистых путем понижения вершины или повышения основания на полтона. Образование дважды увеличенных или дважды уменьшенных интервалов путем одновременного повышения или понижения вершины и основания на полтона. Общее представление об обозначении интервалов по системе С.Танеева.

Классификация интервалов: по форме изложения - мелодические и гармонические; по отношению к октаве - простые и составные; по положению в музыкальной системе - диатонические (включая интервалы гармонического мажора и минора) и хроматические; по положению в тональности - устойчивые и неустойчивые; по фонизму (характеру звучания) - консонансы и диссонансы. Группы консонирующих (совершенных, несовершенных) и диссонирующих интервалов. Акустический и ладовый консонанс и диссонанс. Эволюция понятий консонанса и диссонанса в музыке.

Обращение интервала: определение, специфика обращения простых и составных интервалов. Представление о двойном контрапункте.

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно):

1. Дать основные определения (интервал, простой и составной интервал, обращение и другое).
2. Сделать обращение заданного интервала путем перемещения его основания на октаву вверх или вершины на октаву вниз.
3. Строить на фортепиано простые и составные интервалы вверх и вниз, называя их буквенными обозначениями.
4. Привести примеры из музыки на гармонические и мелодические интервалы, на обращение интервалов, на двойной контрапункт.

Тема 10. Созвучие и аккорд.

Созвучие и его виды. Аккорд. Классификация на аккорды терцовой структуры и аккорды нетерцовой структуры (с заменными тонами, с внедренными тонами и собственно нетерцовые). Аккорды терцовой структуры: определение; виды (трезвучие, септаккорд, нонаккорд); наименование тонов; основной вид аккорда и его обращение. Трезвучие и его структурные разновидности. Обращения трезвучий. Специфика звучания увеличенного трезвучия в обращениях. Септаккорд и его структурные разновидности. Обращения септаккордов. Специфика звучания уменьшенного септаккорда в обращениях.

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно):

1. Дать основные определения (созвучие, аккорд, трезвучие, септаккорд, основной вид, обращение и другое).
2. Строить от звуков вверх и вниз различные виды трезвучий с обращениями.
3. Строить от звуков вверх и вниз все виды септаккордов и их обращения (II7, V7, VII7).
4. Построить цепочку интервалов и аккордов, чередуя направление движения.

Темы 11-12. Лад. Тональность.

Лад как система упорядочения высотных соотношений музыкальных звуков с точки зрения их устойчивости и неустойчивости, тяготения и разрешения, движения и успокоения, динамики и статики. Лад - абстрактная категория: он проявляется в живом интонировании посредством чередования опорных звуков лада и тяготеющих к ним с большей или меньшей силой напряженности неопорных. Понятия: диатоника, ступень, ладовая функция, звукоряд, функциональные (ладовые) отношения тонов, разрешение. Многообразие ладовых систем в музыке.

Виды гармонических ладов: мажор, минор, мажоро-минор, миноро-мажор. Понятия: тоника, гамма, нижний и верхний тетрахорды. Группа устоев и их разновидности (абсолютный устой, относительный устой). Группа неустоев и их определение (нижний и верхний вводный тон, верхний вводный тон к квинтовому устою, нижняя и верхняя медианты). Разновидности мажора и минора (натуральный, гармонический, мелодический), специфика соотношений верхних тетрахордов в различных видах мажора и минора. Два типа функциональных связей тонов в гармонических ладах: мелодические и гармонические. Разрешение ступеней на основе гармонических и мелодических связей.

Понятие о других видах ладовых структур: лады с увеличенными секундами, целотонный лад и гамма Глинки, уменьшенный лад и гамма Римского-Корсакова, пентатоника.

Тональность - высотное положение тоники гармонического лада. Классификация по 5 признакам: 1) наклонение (мажорные, минорные); 2) характер ключевых знаков (диезные, бемольные); 3) количество ключевых знаков (с простыми знаками - без дублей, с двойными знаками - с дублями); 4) общность устоев (одноименные, однотерцовые, параллельные); 5) родство (I степени родства). Понятие ключевых и случайных знаков.

Способы определения количества знаков в тональностях с двойными знаками. Степени родства тональностей: общее представление. Тональности I степени родства: определение, классификация. Модуляционные признаки тональностей I степени родства: нижний вводный тон, верхний вводный тон к квинтовому устою, ключевой знак. Их дифференциация на первичные и вторичные. Семантика тональностей. Квинтовый круг тональностей.

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно):

1. Дать основные определения (лад, монодический лад ступень, функция, звукоряд, гамма и другое).
2. Определить тип монодического лада в заданном примере и дать его характеристику.
3. Строить от звуков вверх и вниз верхние и нижние тетрахорды различных видов мажора и минора.
4. Определить, в каких тональностях может встретиться заданный тетрахорд.
5. Выявить особенности ладовой системы в заданном музыкальном фрагменте (мажоро-минор, три вида мажора и минора, пентатоника и другое).
6. Строить от звуков вверх и вниз звукоряды различных ладовых систем (лидийский, миксолидийский, лады с увеличенными секундами, гамму Римского-Корсакова, целотонную гамму, пентатонику и другое).

Тема 13. Диатонические интервалы на ступенях мажора и минора.

Диатонические интервалы на ступенях мажора и минора: определение. Сравнительный анализ интервалов в натуральном и гармоническом мажоре и миноре по следующим пунктам: 1) какие интервалы меняют свои тоновые величины (в мажоре-содержащие VI ступень, в миноре - VII); на основе каких закономерностей (в мажоре: на VI были малыми и чистыми, а на VIIr. стали большими и увеличенными; с VI в вершине-были малыми и чистыми, а стали малыми и уменьшенными; в миноре: на VTIIh. были большими и чистыми, а стали малыми и уменьшенными; с \Пн. в вершине - были малыми и чистыми, а стали большими и увеличенными; 2) пара новых тритонов, не имеющих места в натуральных видах; 3) группа качественно новых интервалов, возникающих в гармонических видах мажора и минора: ум.7 - ув.2, ум.4 - ув.5. Представление об изменении интервалов в мелодическом мажоре и миноре в сравнении с натуральным.

Устойчивые интервалы: определение, перечень, интервалы с участием Ш ступени, как характеризующие лад. Определение неустойчивых интервалов. Виды разрешений неустойчивых интервалов:

Выразительные свойства интервалов. Интервал как конструктивный элемент аккорда. Интервал как конструктивный элемент мелодии. Роль интервала в сложении музыкальной ткани: дублировка мелодической линии (терцовая или секстовая вторы); октавная дублировка баса; элемент среднего яруса фактуры и т.д. Семантика интервала (лирическая секста, интонация «lamento», квартовые «зачины», малотерцовые «баюкающие» терции и т.д.). Зависимость выразительного значения интервала от метроритмического контекста, направления движения (вверх, вниз), регистрационного размещения, ладового положения.

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно)

1. Дать основные определения (устойчивые и неустойчивые интервалы, и т.д.).
2. Писать и играть цепочки интервалов в ритме с использованием как простых, так и составных интервалов.
3. Определить тональности по заданному интервалу.
4. Строить в тональности интервалы по группам: все 6.6, все 6.2, все м.6 и т.д.
5. Выявить интервалы, отличающиеся в гармонических и мелодических видах мажора и минора в сравнении с натуральным.
6. Привести примеры на выразительные свойства интервалов в музыке.

Тема 14. Диатонические аккорды на ступенях мажора и минора. Изложение аккордов в четырехголосии

Диатонические аккорды на ступенях мажора и минора. Понятие ладовой функции аккорда (T, S, D). Понятие бифункциональное™ аккорда.

Трезвучия на ступенях мажора и минора: дифференциация на главные и побочные, их функциональная характеристика; разрешение трезвучий; сравнительный анализ трезвучий в натуральных и гармонических видах мажора и минора.

Септаккорды на ступенях натурального и гармонического мажора и минора: сравнительная характеристика. Главные септаккорды: V7 (определение, функциональная характеристика, полный и неполный V7) специфика разрешения в тонику и в трезвучие VI ступени); I7 (определение, функциональная характеристика, виды разрешения, способы разрешения через аккорды доминантовой функции по правилу «креста» через V7 с обращениями и по правилу «круга» через VII7 с обращениями); VII7 (определение, функциональная характеристика, прямое и внутрифункциональное разрешения).

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно)

1. Дать основные определения (ладовая функция аккорда, внутрифункциональное разрешение и т.д.).
2. Строить письменно и играть цифровки в ритме в элементарном виде.
3. Строить аккорды «точечно» как в элементарном виде (Шб, П5/3),
4. Строить аккорды по группам: V7, I7 и Vn7 во всех мелодических положениях тесно-широко; главные секстаккорды в элементарном виде; побочные секстаккорды; главные септаккорды с возможными вариантами их разрешений в тонику, побочные септаккорды.
5. Строить увеличенное и уменьшенное трезвучия с возможными вариантами их разрешений в тонику.

Тема 15. Альтерация и хроматизм.

Определение альтерации. Знаки альтерации (диез, bemоль, дубль-диез, дубль-бемоль, бекар). Виды альтерации: ладовая, модуляционная, мелодическая.

Ладовая альтерация: определение, альтерация неустоев в восходящем и нисходящем движении в мажоре и в миноре. Направленность ладовой альтерации на закрепление тоники. Осуществление с двойной целью: 1) обострение тяготения неустоев в близлежащие устои; 2) заполнение хода на увеличенную секунду, возникающего в гармонических видах мажора и минора (т.е. гамма с полной альтерацией минора при движении вверх - IV+, VI^m. и VT^{Ir.}; гамма с полной альтерацией мажора при движении вниз - VT^{Im.}, VI^{r.} и II-).

Своеобразие VI^{Ir.} ступени мажора и VII^{Ir.} ступени минора, которые исторически возникают как альтерированные, но постепенно закрепляются как диатонические ступени лада.

Модуляционная альтерация: определение, направленность на «расшатывание» основного ладотонального центра. Осуществление с целью перехода в новую тональность.

Мелодическая альтерация: определение, осуществление с целью «украшения» мелодии и гармонии. Хроматизм как ступень, возникающая при мелодической альтерации. Виды хроматизмов: проходящий, вспомогательный, взятый плавно или скачком. Возможность разрешения хроматизма скачком.

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно):

1. Дать основные определения (ладовая альтерация, проходящий хроматизм).
2. Проанализировать модуляцию в нотном примере.

Тема 16. Альтерированные интервалы.

Определение альтерированных интервалов. Классификация на три группы: 1) одна из ступеней - устой, другая - хроматизм); 2) одна из ступеней - неустой, другая - хроматизм); 3) оба звука являются хроматическими. Разрешение хроматических интервалов в соответствии с общей тенденцией увеличенных к расширению объема, а уменьшенных - к его сужению: при этом хроматическая ступень разрешается по направлению движения (повышенная - вверх, пониженная - вниз), а диатоническая в зависимости от ее ладового положения (устой на месте, неустой - по направлению тяготения).

Расширение группы тритонов за счет появления альтерированных ум.5 и ув.4. Возникновение альтерированных ув.2, ум.7, ув.5 и ум.4. Появление качественно новых интервалов, фигурирующих сугубо как хроматические: ум.3 - ув.6, ув.3 - ум.6, дважды ув.4 - дважды ум.5, дважды ув.1 - дважды ум.8. Значение альтерированных интервалов в музыке.

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно):

1. Построить и разрешить в тональности альтерированные ув.2, ум3, тритоны и другое.
2. Строить альтерированные интервалы, имеющие какую-либо хроматическую ступень в основании или вершиной (к примеру, все интервалы на II пониженной, на IV повышенной, на VI гармонической; интервалы, имеющие II пониженную вершиной и т.д.).
3. Строить альтерированные интервалы, которые разрешаются в устойчивые интервалы, к примеру, в чистую 5 на I, в чистую кварту на V и другое.
4. Уметь строить все увеличенные и уменьшенные интервалы на ступенях мажора и минора по группам с обращениями (все ув.2, ум.7, ув.4, ум.5, ув.6, ум.3, ув.5, ум.4, ув.3, ум.6), а также дважды увеличенные и дважды уменьшенные интервалы (дв.ув.4, дв.ум.5, дв.ув.1, дв.ум.8).
5. Заданный уменьшенный или увеличенный интервал разрешить во все возможные тональности.
6. Определить, в каких тональностях может встретиться данный увеличенный или уменьшенный интервал без разрешения.

Тема 17. Хроматическая гамма и правила ее построения.

Хроматическая гамма: определение. Диатонический и хроматический полутона. Ориентация при построении хроматической гаммы на модуляционные признаки тональностей I степени родства (первичные и вторичные). Своебразие построения хроматической гаммы минора вниз. Возможности отступления от правил построения хроматической гаммы в музыкальной практике. Представление о возможностях гармонизации хроматической гаммы побочными доминантами (в элементарном виде).

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно):

1. Дать основные определения.
2. Читать хроматическую гамму мажора и минора при движении вверх или вниз целиком, определяя модуляционные признаки тональностей I степени родства.

Тема 19. Энгармонизм.

Энгармонизм. Определение, виды энгармонизма (реальный и мнимый). Цель осуществления энгармонической замены звуков, интервалов, аккордов, тональностей. Энгармонизм интервалов: закономерности энгармонического равенства больших интервалов (равны увеличенным, стоящим после них), малых интервалов (равны уменьшенным, стоящим перед ними), увеличенных интервалов (равны малым, чистым или уменьшенным, стоящим после них) и уменьшенных интервалов (равны большим, чистым или увеличенным).

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно):

1. Сделать энгармоническую замену звуков.
2. Заданные интервалы заменять энгармонически, разрешая во все возможные тональности.
3. Сделать реальную и мнимую энгармоническую замену заданного интервала.

Тема 19. Модуляция.

Модуляция в широком смысле как смена заданной структуры (смена установки). Применимость понятия модуляции к различным элементам музыкального языка (фактурная модуляция, модуляция склада, метрическая модуляция, модуляция ладовой системы и другое). Модуляция в узком смысле как переход из одной тональности в другую (тональная модуляция).

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно):

1. Дать основные определения (модуляция, проходящая модуляция и т.д.).
3. Играть цифровки в элементарном виде с отклонением в тональность первой степени родства.

Темы 20-21. Мелодия. Склад и фактура.

Мелодия. Определение. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка (повторность звука, опевание, восходящее, нисходящее и волнообразное движения, плавное и поступенное движения, скачки в мелодии, закон мелодического противовеса). Роль мелодических интервалов. Средства индивидуализации мелодического рисунка. Понятие музыкальной темы в сравнении с мелодией. Мелодическая вершина или пик. Кульминация. Средства мелодического развития: точный повтор; видоизмененный повтор и его разновидности (варированный повтор, вариантный повтор, секвентный повтор); контраст, основанный на сочетании различных по интонационному содержанию фраз; приемы обращения, увеличения, уменьшения. Понятие орнаментики в связи с мелодией. Координация мелодического рисунка с ладом и аккордом (аккордовые, неаккордовые звуки, ладовое положение опорных тонов мелодии, ладовая окраска) - источник выразительности мелодии. Вокальная и инструментальная мелодия. Значение мелодии в музыке.

Партитура. Партия.

Контрольное задание по теме:

1. Найти примеры на разные виды мелодического рисунка, фактуры.

Темы 22-23. Транспозиция. Секвенция.

Транспозиция. Определение. Способы транспозиции: на интервал, на хроматический полутона, посредством замены ключа. Применение транспозиции. Транспонирующие инструменты, запись их в партитуре.

Секвенция. Определение. Секвенция как один из приемов развития музыкального материала. Классификация секвенций: 1) по направлению движения (восходящая, нисходящая); 2) по степени точности (точная, неточная или видоизмененная); 3) по виду (тональная, модулирующая). Разновидности модулирующих секвенций: по тональностям первой степени родства, по равновеликим интервалам, по нижним и верхним медиантам. Звено секвенции. Применение секвенций в музыке разных стран, эпох, стилей и авторов. Понятия: золотая секвенция.

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно):

1. Дать определения.
2. Письменно транспонировать посредством замены ключа данное построение в указанную тональность.
3. Игратъ секвенции, используя материал ранее пройденных тем.
4. Привести примеры на разные виды секвенций.
5. В предложенном фрагменте найти секвенцию, дать ее характеристику.

Тема 24. Мелизмы.

Мелизмы. Определение. Способ образования мелизмов. Мелизматика. Виды мелизмов, краткая характеристика и обозначение. Короткий и долгий форшлаг, тирата, простой и двойной мордент, группето, трель.

Применение мелизмов. Их роль в образовании мелодической линии. Расшифрованные («выписанные») мелизмы. Мелизмы в музыке различных эпох, стилей и авторов (мелизмы в музыке XVII века, мелизмы у Баха и Куперена, мелизмы у венских классиков, у романтиков, в современной музыке).

Контрольные вопросы по теме (устно и письменно):

Дать определения.

Записать мелодию с мелизмами, расшифровав их. Найти примеры из музыки на различные виды мелизмов.

Играть пьесы Рамо и Куперена, отдельные части сюит и партит Баха и Генделя и сонат Гайдна и Моцарта, расшифровав мелизмы. Определить роль мелизмов в мелодии.

3. Контроль и учет успеваемости

С целью определения полученных теоретических знаний и практических навыков в процессе изучения предмета «Элементарная теория музыки» учебным планом предусмотрены экзамены, контрольные уроки, зачеты устные и письменные. На исполнительском отделении предусмотрены следующие сроки проведения экзаменов и количества контрольных уроков: экзамен в третьем триместре, контрольные уроки в конце первого и второго триместров.

4. Краткие методические рекомендации преподавателям

Сложность предмета «Элементарная теория музыки» заключена в объеме и разнообразии тем. Формы работы как лекционная (объяснение материала), так и практическая (тренаж за роялем элементов музыкального языка, игра цифровок и секвенций, чтение в «ключа», анализы музыкальных фрагментов).

Формы проведения уроков разнообразны. Возможно преобладание на занятии какого-либо одного из видов работы, к примеру: изложение нового материала, контрольная работа, устный опрос по теории, проверка практических упражнений на фортепиано или же анализ музыкального произведения. Однако важно учитывать, что выработка практических навыков требует еженедельного контроля, периодического повторения важнейших тем и поурочного тренажа различных элементов музыкального языка на всем протяжении изучения предмета.

Формы и сложность игровых упражнений должны варьироваться в зависимости от специальности учащихся и степени подготовленности группы. Так, для учащихся данных отделов могут быть предложены цифровки в простейшем виде без ритма. Из других видов игровых упражнений могут быть использованы: цепочки интервалов в ритме (включая простые и составные интервалы); игра мелодий в ключах; игра секвенций и гармонических оборотов.

Освоение элементов музыкального языка подразумевает: свободное построение от звуков вверх и вниз простых и составных интервалов, трех- и четырехзвучных аккордов; быстрое построение интервалов и аккордов в тональности; характеристику тональности (знаки, параллельная тональность, устои-неустои, устойчивые интервалы, главные трезвучия с обращениями, главные септаккорды с обращениями). По мере прохождения материала в характеристику тональности добавляются все новые элементы (увеличенные и уменьшенные трезвучия, второстепенные септаккорды, альтерированные интервалы, гамма с альтерацией, хроматическая гамма, основные альтерированные созвучия - уменьшенная S, ложный 7а. и 2а., двойная D). Для пианистов полезным упражнением является транспонирование небольших периодов, к примеру, из медленных частей сонат Л. Бетховена. При этом рекомендуется на занятии сделать предварительный разбор аккордов с указанием их мелодического положения, попутно обсуждая вопросы синтаксиса, фактуры и другое. Такое задание может быть предложено с самого первого занятия, став «сквозной» идеей курса.

5. Краткие методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Важной частью учебного процесса является организация домашних занятий учащихся. Домашняя работа – это процесс, направляемый и контролируемый преподавателем. Объем и форма домашних заданий зависит от степени подготовленности группы. При выполнении письменных домашних заданий следует уделять внимание записи нотного текста.

Некоторые темы могут быть предложены для самостоятельного изучения с последующей проверкой полученных знаний на занятии. К таким темам относятся, к примеру, «Мелизмы».

6. Список рекомендуемой литературы

6.1. Обязательная

Курс теории музыки: Учебное пособие /Общ. ред. А.Л. Островского. Л., 1978. 2-е изд.-1984. 3-е изд. - 1988.

Курс теории музыки: Учебное пособие /Общ. ред. Т.С.Бершадской. 4-е изд., доп. и перераб. СПб., 2001.

Способин И. Элементарная теория музыки. М., 1968.

Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. М., 1986.

Упражнения по элементарной теории музыки. 2-е изд., доп. и перераб. СПб., 2001.

Упражнения на фортепиано в курсе элементарной теории музыки. Методическая разработка для преподавателей музыкальных училищ. М., 1988.

6.2. Дополнительная

Бершадская Т. С. О понятиях, терминах, определениях современной теории музыки //Критика и музыкознание. Вып.3. Л., 1987.

Булы невский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л, 1983.

Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. М., 1991. Музыкальная энциклопедия. Тт. I-VL М., 1973-1982. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. Л., 1970. Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Сборник статей по методике преподавания. Сост. Б.Незванов. Вып.1 Л., 1977. Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Сборник статей по методике преподавания. Вып.2. СПб., 1993.

Дополнительная (по отдельным темам)

Алексеев Э. Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни). М., 1976 (Тема «Лад»).

Античная музыкальная эстетика. Сб. ст. под ред. АФ.Лосева. М., 1960 (Тема «Лад»).

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. М., 1962 (Тема «Синтаксис»). Афонина Н. О ритмическом воспитании в теоретических курсах музыкального училища // Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Сб.ст. по методике преподавания. Вып.2. С.-Петербург, 1993 (Темы «Метр», «Ритм», «Размер»).

Берков В. Гармония и музыкальная форма. М., 1962 (Темы «Транспозиция», «Секвенция»).

Берков В. О формообразующих средствах гармонии. М., 1971 (Темы «Транспозиция», «Секвенция»).

Бершадская Т.С. Гармония как элемент музыкальной системы. СПб., 1997 (Темы «Лад», «Склад», «Фактура»).

Бершадская Т. Лекции по гармонии. Л., 1985 (Темы «Аккорд», «Лад», «Тональность», «Модуляция»).

Бершадская Т.С. Принципы ладовой классификации: История и теория //Советская музыка, №4, 1973 (Тема «Лад»).

Бражников М. Древнерусская теория музыки. Л., 1972 (Тема «Нотация»).

Браудо И. Артикуляция (о произношении мелодии). Л., 1973 (Тема «Темп»).

Вахромеев В. Ладовая структура русских народных песен и ее изучение в курсе элементарной теории музыки. М., 1968 (Тема «Лад»). Воспоминания о Сафоницком. М., 1982 (Тема «Темп»).

Гарбузов Н. Зонная природа звуковысотного слуха. М, 1948 (Тема «Звук»).

Григорьев С, Мюллер Т. Полифония. М., 1961 (Темы «Склад», «Фактура»).

Грубер Р. Всеобщая история музыки, ч. I. М., 1960.

Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М., 1973 (Тема «Мелизмы»).

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебное пособие. В 2-х т. Т.1. По XVII век. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1983 (Темы «Лад», «Интервал»).

М а з е ль Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979 (Тема «Синтаксис»).

Мазель Л. О мелодии. М., 1952 (Тема «Мелодия»).

Мазель Л. О природе и средствах музыки. М., 1983.

Методические рекомендации к освоению нотного текста в фортепианной музыке XX века (Для педагогов-пианистов - слушателей факультета повышения квалификации ЛОЛГК). Сост. О.Ю.Малов. Л., 1988 (Тема «Нотация»).

Музыкальная эстетика западно-европейского средневековья и Возрождения. Сост. и ред. В.П.Шестаков. М., 1986.

Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М., 1988 (Тема «Звук»).

Назайкинский Е. О музыкальном темпе. М., 1965 (Тема «Темп»). О соотношении понятий «хоральная фактура» - «аккордовая фактура» (Методическая разработка лекции по гармонии для слушателей ФПК - преподавателей гармонии консерватории музыковедческих отделений училища). Сост. Н.Ю. Любовский. Л., 1988.

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1958 (Тема «Темп»).

Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. Л., 1977 (Тема «Синтаксис»).

Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. Учебник по анализу. СПб., 1998 (Тема «Синтаксис»).

Савшинский С. Работа пианиста над техникой. Л.. 1968 (Тема «Темп»).

Столярова Л. Некоторые аспекты гармонического анализа на исполнительских отделах музыкального училища //Теоретические дисциплины в музыкальном училище. Сб. ст. по методике преподавания. Вып. 2. СПб., 1993.

Титова Е. Музыкальная фактура: вопросы теории. СПб., 1992 (Тема «Фактура»).

Тюлин Ю. Натуральные и альтерационные лады. М., 1971 (Тема «Лад»).

Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. М., 1976, 1977 (Темы «Фактура», «Фигурация»).

Холопова В. Музыкальный ритм. М., 1980 (Тема «Ритм»).

Холопов Ю. Симметричные лады в теоретических системах Яворского и Мессиана//Музыка и современность. Вып.7. М., 1971 (Тема «Лад»).

Холопов Ю. Музыкальный язык Шостаковича в контексте направлений музыки XX века //Сообщение о международном симпозиуме, посвященном Дмитрию Шостаковичу. Кельн, 1985. Вып. 150. Регенсбург, 1986 (Тема «Лад»).

Холопова В. Фактура. М., 1979 (Тема «Фактура»).

Шерман Н. Формирование равномерно-темперированного строя. М., 1964.

Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчества. М., 1977 (Тема «Тональность»).