

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Рабочая программа дисциплины

Специальность

51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ»

Специализация

Звукорежиссура культурно-массовых представлений

Квалификация выпускника

«Звукорежиссер»

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово, 2025 г.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ», квалификация выпускника «Звукорежиссер»

Утверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 13.05.2024 г., протокол № 10. Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 13.05.2025 г., протокол № 10

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/> УМС ФМИ 30.08.2019 г., протокол № 1;

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/> УМС ФМИ 30.08.2020 г., протокол № 1;

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/> УМС ФМИ 31.08.2021 г., протокол № 1.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/> УМС ФМИ 30.05.2022 г., протокол № 10.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/> УМС ФМИ 30.05.2022 г., протокол № 10.

Поморцева, Н.В. Теория музыки : рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ», квалификация выпускника «Звукорежиссер» / Н. В. Поморцева. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2024. – 20 с. – Текст: непосредственный.

***Автор-составитель: Поморцева Н.В.,
канд. искусствоведения, доцент***

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины.....	3
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата.....	3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	3
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	4
4.1. Объем дисциплины.....	4
4.2. Структура дисциплины.....	4
4.3. Содержание дисциплины	6
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	8
5.1. Образовательные технологии.....	8
5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	10
7. Фонд оценочных средств.....	14
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	17
8.1. Основная литература..	17
8.2. Дополнительная литература.....	17
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	17
8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.....	18
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	18
10. Перечень ключевых слов	20

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теория музыки является закрепление приобретенных знаний и навыков области элементарной теории музыки и формирование знаний в области особенностей методов и техник современной академической музыки (второй половины XX века и по настоящее время) посредством:

- формирования осознания ладогармонических и атональных закономерностей звуковысотной организации;
- закладывания навыка профессионального восприятия и анализа музыки посредством выработки конкретных технических знаний о гармоническом, полифоническом композиторском письме и современной композиторской технике;
- формирования представлений и знаний об особенностях композиции, ее гармонической и полифонической логике, а также структурных особенностях современной композиции;
- воспитания самостоятельности и креативности музыкального мышления в процессе выполнения письменных работ и сочинения гармонических педагогической деятельности;
- формирования умения использовать музыковедческую литературу последовательно, собственных композиций;
- расширения категориального аппарата посредством усвоения понятий, терминов в целях использования в профессиональной музыкально- педагогической деятельности;
- формирования умения использовать музыковедческую литературу.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина принадлежит к обязательной дисциплины базовой части учебного плана и обнаруживает межпредметные связи с такими курсами, как «Инструментоведение», «История эстрадной и джазовой музыки», «Общее фортепиано», «История музыкальных стилей» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (ОПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	- основные принципы связи гармонии и формы.	- выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; - исполнять на фортепиано гармонические последовательности.	- профессиональной терминологией; - навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; - навыками гармонического анализа музыкальных произведений.

ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности	- основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений.		
---	---	--	--

Изучение учебной дисциплины «Теория музыки» направлено на формирование трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами:

ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Трудовые функции:

А - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

В - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ.

ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Трудовые функции:

А - Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам;

В - Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Трудовые функции:

А - Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

В - Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности;

С - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО;

Е - Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями);

Г - Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации;

Г - Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП.

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, академических 108 часов. В том числе 36 часов контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 45 часов - самостоятельной работы обучающихся. 30 часов (99,5%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

Дневная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	практ. занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Понятие стиля в музыке. Характеристика музыкальных направлений и стилей в искусстве.	2	2/2*			Лекция-дискуссия	
2	Лады	2	4/4*			Лекция-дискуссия	2
3	Мелодика	1	4/4*			Лекция-дискуссия	4
4	Ритмика и темпы в музыке	2	4/4*			Лекция-дискуссия	4
5	Фактура	2	4/4*			Лекция-дискуссия	4
6	Интервалика и аккордика	2	4/4*	4		Лекция-дискуссия	8
7	Тематизм как понятие	2	2/2*			Лекция-дискуссия	4
8	Масштабно-тематические структуры в музыке и музыкальная форма. Кульминация в музыке.	2	2/2*			Лекция-дискуссия	6
9	Музыкально-теоретический анализ	2	4/4*	2		Лекция-дискуссия	4
	Всего часов в интерактивной форме:		20				

	Итого		30	6			36
--	-------	--	----	---	--	--	----

Заочная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	практ. занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Лады. Мелодика. Ритмика и темпы в музыке.	2	2/2*			Лекция-дискуссия	33
1.2.	Интервалика и аккордика. Тематизм как понятия. Музыкально-теоретический анализ	2	4/4*			Лекция-дискуссия	33
	Всего часов в интерактивной форме:		6				
	Итого		6				66

4.3Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1.	Понятие стиля в музыке. Характеристика музыкальных направлений и стилей в искусстве. Понятие стиль. Национальный стиль. Исторический стиль. Личность в зеркале стилистики. Персона и персонаж. Связь стиля с особенностями музыкальной формы.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-4. знать: основные принципы связи гармонии и формы (ОПК-1); основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений (ОПК-4).	Устный опрос, проверка письменных работ (задачи, гармонический анализ), собеседование, участие в обсуждении проблем в формате дискуссии.
2.	Лады. Понятие лад. Классификация ладов. Монодические лады. Основа монодического лада. Гемитонные и ангемитонные звукоряды. Стабильные монодические лады (ионийский, миксолидийский, эолийский, фригийский, дорийский). Лады мажорно-минорной гармонической системы. Клас-	уметь: выполнять гармонический анализ музыкального произ-	

	сификация ладов мажоро-минорной гармонической системы. Виды мажора и минора. Функциональные отношения мажорного и минорного ладов. Параллельные, одноименные, однотерцовые тональности.	ведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию (ОПК-1); исполнять на фортепиано гармонические последовательности (ОПК-1);	
3.	Мелодика. Понятие мелодии. Жанровые истоки мелодии (кантиленные, декламационные, моторные, фанфарные). Основные стороны мелодии. Характеристика интонационной стороны мелодии. Понятие интонации. Типизация интонаций. Понятие мелодической линии. Основные принципы построения мелодической линии. Типы мелодии и их характеристика. Характеристика звуковысотной стороны мелодии.	владеть:- профессиональной терминологией (ОПК-1); навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения (ОПК-1); навыками гармонического анализа музыкальных произведений (ОПК-1).	
4.	Ритмика и темпы в музыке. Понятие метра. Первичные основы метра (пульсация и акцентуация). Простой метр. Понятие размера. Простые и сложные размеры. Понятие ритма. Понятие размера. Понятие темпа. Основные термины, связанные с ритмом, метром, темпом. Основные свойства ритма (организованность, кратность, относительность, весомость). Основные правила группировки длительностей. Понятие музыкального темпа. Классификация музыкальных темпов. Понятие агогики. Основные агогические приемы. Соотношение агогики и темпа. Понятие динамики. Взаимосвязь темпа и динамики.		
5.	Фактура. Понятие музыкальной фактуры. Фактурные голоса и фактурные планы. Понятие музыкального склада. Классификация музыкальных складов (монологический, полифонический, гомофонный, смешанный). краткая характеристика и отличительные особенности музыкальных складов.		
6.	Интервалика и аккордика Понятие интервала. Классификация интервалов по разным принципам (чистые – большие и малые, увеличенные и уменьшенные, консонансы и диссонансы). Понятие характерных интервалов. Построение интервалов на ступенях мажора и минора. Построение некоторых характерных интервалов на ступенях мажора и минора. Разрешение характерных интер-		

	валов. Выразительные средства интервалов. Понятие аккорда. Классификация аккордов. Принципы построения аккордов. Выразительные средства аккордов. Построение различных аккордов в тональности и от звука.		
7.	Тематизм. Понятие музыкального произведения. Понятие содержания музыкального произведения. Понятие темы музыкального произведения. Содержание музыкальной темы произведений. Основные средства и функции музыкального воплощения темы произведений. Особенности и характеристика некоторых приемов тематического развития (секвентное, вариационное, мотивное и полифоническое). Понятие музыкального образа. Основные типы художественных образов музыкального произведения. Основные средства выразительности в музыкальном произведении.		
8.	Масштабно - тематические структуры в музыке и музыкальная форма. Кульминация в музыке. Понятие музыкального синтаксиса. Основные синтаксические единицы (мотив, фраза, предложение, период). Характеристика музыкальных мотивов. Виды мотивов (ямбический, хореический). Характеристика музыкальной фразы. Характеристика музыкальных предложений. Понятие каденции. Виды каденций. Понятие масштабно-тематических структур. Основные масштабно-тематические параметры: периодичность, суммирование, дробление, дробление с замыканием). Понятие «точки золотого сечения». Понятие кульминации. Виды кульминаций. Краткая характеристика периода.		
9.	Музыкально-теоретический анализ. Виды анализа. Тематический анализ. Анализ средств музыкальной выразительности. Гармонический анализ. Полифонический анализ. Исполнительский анализ. Анализ композиционной формы. Комплексный анализ.		

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

При освоении дисциплины, помимо традиционных образовательных технологий, включающих аудиторные занятия в виде лекций, практических занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов, опирающихся на репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы, используются как активные, так и интерактивные методы обу-

чения, направленные на формирование профессиональных компетенций обучающихся. При организации и проведении лекционных и практических занятий используются методы дискуссий, круглый стол, проходящие в форме подготовки докладов и беседы, обсуждения основных, проблемных вопросов; размещение теоретических, практических, методических, информационных, контрольных материалов по дисциплине на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК» (www.moodle.kemguki.ru).

При ведении лекционного материала используются развивающие технологии – *словесный метод* в виде лекционного материала, *метод письменного контроля* – решение практических задач, письменного гармонического анализа, *проблемно-поисковые методы* – проблемное изложение лекционного материала, проблемно-исследовательские задания при гармоническом анализе музыкальных произведений; коллективное обсуждение возможных подходов к решению проблемной ситуации с последующим подтверждением верных выводов. Для выполнения практических заданий и организации гармонического анализа используются *интерактивный метод*: творческие задания; работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами; обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (шкала мнений, диспут); разрешение возникающих проблем («мозговой штурм», «анализ казусов»).

Основу преподавания учебной дисциплины составляют: письменные работы практических заданий; упражнения на фортепиано (игра художественных произведений, в том числе собственного сочинения).

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос, тестовый контроль, собеседование, участие в обсуждении проблем в формате круглого стола, дискуссии, выступление с докладом.

В процессе изучения дисциплины студенты должны тщательным образом прорабатывать лекции, изучать рекомендуемую литературу, усваивать понятийный аппарат.

Одной из интерактивных форм, используемых в ходе освоения дисциплины, является круглый стол. Цель круглого стола – обобщение идей и мнений относительно обсуждаемой темы. Способ взаимодействия участников – координация, где все участники обсуждения равноправны и имеют равную возможность высказать свое мнение по поводу обсуждаемого вопроса и по поводу мнения другого участника. Такой метод предполагает коллективное обсуждение и сотрудничество студентов, где мнения каждого является вкладом в общее понимание темы.

В процессе освоения дисциплины педагогом используется балльно-рейтинговая система, по которой оценивается учебная деятельность и результаты освоения компетенций.

Общий зачет в балльно-рейтинговой системе складывается из посещения лекционных занятий, посещения практических занятий, активной работы на них, подготовки докладов и выступлений с ними в ходе занятий, а также выполнение заданий в тестовой форме по разделам курса.

Виды работы	Кол-во баллов
Посещение лекций	1 б. (за каждое занятие)
Посещение практических занятий	1 б. (за каждое занятие)
Активная работа на практическом занятии: ответы на вопросы, формулирование проблемных вопросов по изучаемой теме, участие в дискуссии, обсуждение докладов	от 3-х до 5-ти б. (в зависимости от участия во всех вопросах)
Подготовка доклада и выступление с ним на практическом занятии	до 5 б. (в зависимости от качества)
Написание и озвучивание целостного гармонического анализа по заданному сочинению	до 5 б. (в зависимости от качества)
Выполнение письменных заданий.	до 5 б. (в зависимости от качества)

Студенты, набравшие в период прохождения курса от 90 до 100 баллов, получают экзамен автоматически. Студенты, набравшие меньшее количество баллов, готовятся к сдаче экзамена по предложенным вопросам.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения студентами учебной дисциплины «Введение в современную теорию музыки» применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>, отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, глоссарий.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Гармония» включают статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, электронными презентациями, различного рода изображениями (иллюстрации, схемы, нотные партитуры), ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Изучающие дисциплину могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, тесты, круглые столы и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимо: записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

Интерактивный элемент «Задание» позволяет преподавателю наладить обратную связь со студентом посредством получения от них выполненных заданий в электронном варианте. С помощью элемента «Задание» студентам доступно представление на рассмотрение преподавателю своих работ в различной форме: тексты, таблицы, презентации, небольшие аудио-, видео-файлы. Выполненные задания присылаются студентами в асинхронном режиме (offline); также программными средствами LMS Moodle предусмотрена возможность отправки заданий в режиме online. После проверки выполненного задания преподавателем выставляется отметка, видимая студенту в элементе «Оценки»; результат проверки работы может быть представлен и в виде рецензии или комментариев преподавателя.

Освоению студентами основных понятий дисциплины способствует применение интерактивного элемента «Глоссарий», трактуемого в электронной образовательной среде как словарь терминов и понятий, используемых в курсе. Глоссарий функционально предлагает следующие возможности для студентов и преподавателей: группировка терминов по алфавиту, категориям, авторству, дате; наличие модуля поиска по глоссарию, добавление студентами комментариев к записи и оценивание этих комментариев преподавателем, экспорт и импорт глоссария посредством XML. Из предоставленных программными средствами ЭОС типов глоссария в дисциплине «Введение в современную теорию музыки» используется вторичный глоссарий, поскольку в этом случае имеется возможность добавления записи преподавателем и студентами; подобных глоссариев имеется несколько, записи вторичного глоссария могут быть экспортированы в главный глоссарий курса, который не подлежит редактированию студентами. Самостоятельная работа студентов по составлению словарных статей подлежит оцениванию преподавателем.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий по дисциплине «Теория музыки», необходимая для полного усвоения программы курса. Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление знаний, полученных студентами на лекциях, подготовка к текущим семинарским занятиям, промежуточным формам контроля знаний (тестированию, подготовке доклада, написанию эссе), к зачету.

Самостоятельная работа способствует формированию у студентов навыков работы с учебной, научной, справочной литературой, периодическими изданиями, а также развитию культуры умственного труда и поискам в приобретении новых знаний.

6.1. Примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, учебных проектов / творческих заданий и др.

Одной из форм самостоятельной работы студентов по изучению содержания курса «Введение в современную теорию музыки» выступает написание *реферата*. Целью выполнения реферата является более глубокое знакомство студентов с жизненным и творческим путем выдающихся композиторов, некоторыми вопросами, раскрывающими основные положения рассматриваемой дисциплины, а также закрепление навыков работы с гуманитарной информацией. Все это должно способствовать расширению научного кругозора студента, повышению его теоретической подготовки, формированию самостоятельности мышления.

Реферат о жизни и творчестве композитора должен содержать основные даты жизненного и творческого пути, раскрывать основную концепцию творчества, вписывающуюся в конкретную эпоху, основные произведения и краткий их анализ.

Структурными элементами реферата являются:

- Титульный лист (1 страница);
- Содержание (1 страница);
- Введение (1-2 страница);
- Основная часть (8-13 страниц);
- Библиографический список (1 страница).

Объем работы составляет не менее 12-15 страниц, набранных на компьютере.

Оформление реферата:

Реферат должен быть напечатан на белой бумаге формата А4. Текст должен быть выполнен на компьютере с межстрочным 1,5 интервалом в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows. Текст набирается нежирным шрифтом Times New Roman, 14 размером. Размер отступа в начале строки (абзаца) - 5 знаков, что составляет 1,25 см. Текст реферата следует располагать на листах с одной стороны, соблюдая следующие размеры полей: - левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм. Выравнивание текста (за исключением заглавий) производится по ширине.

Возможно создание презентации по заданной тематике.

Требования к презентации:

Презентация представляет собой последовательность файлов по определенной теме. Количество файлов – 20-25. Презентация представляется в редакторе Power Point, требования к структуре презентации соответствует требованиям к структуре реферата.

Презентация включает:

- Титульный файл, содержащий информацию о теме презентации и авторе (ФИО студента, номер группы);
- План изложения материала темы;
- Текст, изложенный в виде пунктов и тезисов;
- Схемы, фотографии, таблицы;
- Звуковые файлы;
- Список использованной литературы и источников.

Темы для рефератов:

1. Теория музыки в историческом развитии. Темпы в музыке.
2. Теория музыки в историческом развитии. Ритм в музыке.
3. Теория музыки в историческом развитии. Аккордика в музыке.
4. Явление синестезии в музыке.
5. Кульминация в музыке. Точка золотого сечения.

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для СРС обучающихся

В электронной образовательной среде КемГИК размещены следующие учебно-методические материалы, обеспечивающие самостоятельную работу обучающегося:

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

- Конспекты лекций

Учебно-практические ресурсы

- Примеры выполнения практических заданий

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания студентам к выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

- Словарь по дисциплине

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

В электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru> размещены учебно-методические материалы, обеспечивающие самостоятельную работу обучающегося.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР.

Самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью учебного процесса в вузе. Лекционный курс не охватывает всего содержания учебной дисциплины, поэтому успешное освоение данного предмета требует систематической целенаправленной самостоятельной учебной работы студента. Такая работа, являясь важным условием глубокого освоения учебной дисциплины, способствует формированию у студента системы представлений об истории развития гармонии, особенностей построения гармонических последовательностей, а также навыков исследовательской работы.

В процессе выполнения учебно-исследовательских заданий студенты учатся самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, периодической и другой литературой. Содержание самостоятельной работы студентов по данной дисциплине направлено на: формирование и развитие умений поиска информации, отбора и систематизации материалов, фиксирования информации (подготовка тезисов, конспектов и др.); развитие способностей к самостоятельному анализу и критическому оцениванию источников информации; формирование и совершенствование навыков публичного выступления.

В процессе выполнения аналитической работы (гармонический анализ) необходимо руководствоваться теоретическим материалом, который был пройден в процессе лекций, а также собственным пониманием художественного подтекста исследуемых сочинений. Важно, чтобы при анализе были учтены заданные педагогом условия по достижению поставленной цели в виде подготовленной цифровой последовательности аккордов с указанием отклонений и модуляций и грамотно сформулированы верные выводы.

6.4. Содержание самостоятельной работы студентов

Перечень контрольных вопросов для подготовки к самостоятельной работе по разделам:

Контрольные вопросы по теме «Мелодика».

1. Какой термин закрепился за главным голосом музыкальной ткани в 30-х годах XVIII века в трудах Маттезона и Руссо. Дайте определение термину.
2. Bel canto это ... Страна возникновения, век.
3. В какую эпоху, век стремительно развивается мелодия, с чем это связано?
4. Мелодика это ...
5. Мелос это ...
6. Монодия это ...
8. Что такое лейтмотив? Назовите общеизвестные примеры из музыкальной литературы (Например: тема судьбы).
9. Виды мелодического движения. (Например: поступенное). Примеры из музыкальной литературы.
10. Cantus firmus это... Страны, век, композиторы.
11. Что такое звук как физическое явление?
12. Какой звук называется музыкальным, какими свойствами он обладает?
13. От чего зависит высота звука?
14. От чего зависит громкость звука?
15. Что такое длительность звука?
16. Что такое тембр звука и от чего он зависит?
17. Сколько на фортепиано полных октав? Перечислите все октавы снизу вверх.
18. Что такое диапазон?
19. Что такое регистр?
20. Что такое обертоны?
21. Укажите основные направления, школы оказавшие влияние в развитии мелодики XX века. Раскройте суть направлений, укажите композиторов.
22. Что такое интонация в музыке?
23. Что такое генеральная интонация?
24. Какую роль играет мелодическая поступенная линия в произведении?
25. Какие приемы развития мелодии используют в музыке?

Практические задания по теме «Мелодика, лады».

1. Построить обертоновый звукоряд
 - 1) От звука c d e f g a h c
2. Построить мажорные трезвучия, минорные квартсектаккорды, сектаккорды в натуральном
 - 1) D dur
 - 2) d moll
 - 3) e moll
 - 4) F dur
 - 5) G dur
 - 6) A dur
 - 7) B dur
 - 8) cis moll
 - 9) dis moll
 - 10) gis moll
3. Построить лидийский лад от звука es
4. Построить дорийский лад от звука cis
5. Построить фригийский лад от звука des

6. Построить гиподорийский лад от звука es
7. Определить количество знаков в тональностях...
8. Построить альтерированный мажорный лад des
9. Построить вверх и вниз мажорную хроматическую гамму от звука cis
10. Построить минорную хроматическую гамму от звука cis

Контрольные вопросы по теме «Ритмика».

1. Обозначьте роль ритма в разных культурах. Приведите примеры, показывающие роль ритма в разных странах.
2. Перечислите системы организации ритма до тактовой нотации, указывая века и страны.
3. Дайте определение качественной стиховой системы.
4. Опишите систему модальной ритмизации, укажите века, страну, школу.
5. Дайте определение ритмическим сериям, укажите век и страну.
6. Укажите примеры регулярности и нерегулярности ритма в музыке.
7. Дайте определения простым и сложным размерам. Укажите примеры.
8. Укажите примеры двухсложных стихотворных стоп.
9. Дайте определение силлабической стиховой системе.
10. Опишите мензуральную ритмику, укажите как записывались ноты и их названия, укажите века, страну.
11. Опишите сущность тактовой системы, укажите века, страну.
12. Дайте определение ритмическим пропорциям.
13. Укажите примеры «акцентности» и «безакцентности» в музыке.
14. Укажите примеры трехсложных стихотворных стоп.
15. Дайте определение полиметрии и переменному размеру.
16. Укажите примеры четырехсложных стихотворных стоп.

Контрольные вопросы для тестовых заданий по теме «Фактура».

1. Что такое фактура музыкального произведения?
2. Перечислите основные типы фактуры. Какая из них является самой древней?
3. Назовите основные типы гомофонии.
4. Назовите основные типы полифонии.
5. Перечислите виды смешанных фактур. Что это такое?
6. Выявите основные отличия гармонической и гомофонно-гармонической фактуры.
7. Дайте толкование понятию «монодия».
8. К какому типу фактуры относится хоральная фактура?
9. Объясните, чем полифонический склад отличается от гомофонного?
10. Какой тип полифонии характерен для народной музыки?
11. Какой фактуре принадлежит гетерофония?
12. Как соотносятся голоса в подголосочной полифонии?

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Оценочными средствами текущего контроля служат самостоятельные работы и практические задания. Курс «Теория музыки» предполагает посещение лекционно-практических занятий и самостоятельную работу студента. К самостоятельной работе относятся выполненные в течение недели домашние задания в виде теоретического анализа заданных музыкальных примеров.

Помимо перечисленного в курсе «Теория музыки» предполагаются творческие задания: сочинение мелодий, ритмических партитур, импровизаций на заданную тему, фактурное обрамление заданных мелодий в заданном жанре и стиле. По итогам выполнения заданий формируется итоговая оценка зачета.

Экзаменационные требования представляют собой письменную работу в виде слухового анализа (определить на слух особенности мелодики, ритмики, фактуры и тематизма звучащих фрагментов из музыкальных произведений) и устного ответа по экзаменационным билетам, включающих задания по всем разделам курса (ответ на теоретических вопрос и устный анализ предложенного музыкального произведения).

План выполнения практических заданий

В прослушанном музыкальном произведении определить и охарактеризовать:

- а) одно или несколько музыкально-выразительных средств, изученных в течении семестра;
- б) охарактеризовать систему музыкально-выразительных средств, использованных композитором и раскрыть принцип их взаимодействия (параллельное или противоположное);
- в) охарактеризовать музыкальный образ, возникающий в результате взаимодействия всех музыкально-выразительных средств.

План выполнения итогового задания

На основе прослушанного музыкального произведения (или его фрагмента) указать:

- а) жанр
- б) стиль
- в) раскрыть музыкальный образ через систему музыкально-выразительных средств.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Задания для промежуточной аттестации (в тестовой форме) и критерии оценивания представлены в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины, размещенном в электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/course>.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1);
- способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).

Формы контроля формируемых компетенций

Формируемые компетенции	Формы контроля
ОПК-1	Контроль участия студентов в беседе и дискуссии в ходе лекции. Устный опрос в ходе проведения всех видов занятий. Письменные задания.
ОПК -4	Контроль участия студентов в беседе и дискуссии в ходе лекции. Устный опрос в ходе проведения всех видов занятий.

1. Устный опрос позволяет студенту продемонстрировать степень усвоения учебной программы дисциплины на уровне теоретического и фактического знания, а также показать культуру своего мышления, способности к обобщению, анализу и восприятию информации.

2. Подготовка докладов позволяет проявить студентам аналитические способности: их умение воспринимать, анализировать и синтезировать информацию; приобретенные навыки использовать основные положения и методы гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач; навыки логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь.

3. Участие в обсуждении проблем в формате круглого стола, дискуссии, собеседовании в ходе лекций дают возможность оценить широту кругозора студентов, способность к постановке цели и выбору путей ее достижения, способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; владение навыками аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.

4. Выполнение письменных и аналитических работ позволяет студентам продемонстрировать степень усвоения лекционного материала, а также проявить свои творческие способности в решении поставленных задач и выступить в роли соавтора интерпретируя музыкальное сочинение с точки зрения его художественного содержания.

5. Тестирование выступает формой проверки полученных знаний в процессе освоения дисциплины и использования ее основных положений.

7.3. Критерии оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

В ходе освоения дисциплины студентом последовательно выполняется комплекс заданий. Представленные задания соотнесены с изучаемыми темами дисциплины, результатами обучения (знать, уметь, владеть) и формируемыми компетенциями.

Каждое задание оценивается по 100-балльной шкале. Соотношение четырехбалльной и столбальной систем оценки качества обучения студентов в ходе текущей аттестации представлено ниже. Все полученные студентом оценки за выполненные задания фиксируются в журнале учета успеваемости преподавателя. В ходе освоения дисциплины «Гармония» полученные рейтинговые баллы суммируются, формируя итоговую оценку за курс.

Шкала перевода баллов

в оценки при промежуточной аттестации в форме экзамена

Уровень формирования компетенции	Оценка	Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Продвинутый	Отлично	90	100
Повышенный	Хорошо	75	89
Пороговый	Удовлетворительно	60	74
Нулевой	Неудовлетворительно	0	59

Аттестация студентов по данному курсу проводится в конце 1-го семестра в виде экзамена. К экзамену допускаются студенты, посещавшие лекционные и практические занятия, выполнившие все письменные, аналитические задания и упражнения на фортепиано. На экзамене студент должен продемонстрировать владение понятийным аппаратом, знание и владение фактическим материалом, а также логичность и последовательность в изложении материала.

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний студентов на экзамене:

- оценка «отлично» может быть выставлена тем студентам, которые проявили знание учебного материала; показали осведомленность о содержании изданных статей и учебного пособия по изучаемой дисциплине; выступали с докладами; продемонстрировали самостоятельность мышления и практические навыки;
- оценка «хорошо» может быть выставлена тем студентам, которые проявили относительные знания учебного материала; не проявили в полной мере осведомленность о содержании изданных статей и учебного пособия по изучаемой дисциплине; но выступали с хорошими докладами; продемонстрировали самостоятельность мышления и относительные практические навыки в ответах на экзаменационные вопросы;
- оценка «удовлетворительно» может быть выставлена тем студентам, которые проявили средние знания учебного материала; проявили средний уровень осведомленность о содержании изданных статей и учебного пособия по изучаемой дисциплине; выступали с недостаточно хорошо подготовленными докладами; продемонстрировали относительную самостоятельность мышления и практические навыки в ответах на экзаменационные вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена тем студентам, которые не знакомы с материалом; не участвовали в дискуссиях, не готовили (плохо подготовили) доклады; не ответили на экзаменационные вопросы.

Таким образом, итоговая оценка за курс формируется как результат последовательного выполнения студентом всех заданий. Если итоговая оценка за курс в интервале 0-59 баллов студент получает оценку «незачтено» и «неудовлетворительно», что требует выполнения и/или доработки заданий по дисциплине, а также пересдачу ответа на экзаменационный билет.

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамен)

1. Мелодия и фактурное целое. Мелодическая интонация.
2. Мелодика и музыкальная форма.
3. Темпо-метро-ритм. Специфика ритма в музыке.
4. Ритмическое формообразование.
5. Виды фактур. Параметры и элементы фактуры.
6. Функциональное развитие голосов фактуры в музыкальной форме.
7. Тематизм. Основные функции тематизма в музыкальном произведении.
8. Происхождение и эволюция понятия темы в музыке.
9. Форма и протяженность темы.
10. Виды тематического развития. Макротема.
11. Тематизм в музыке XX-XXI в.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания: учебное пособие для / А. Ю. Кудряшов. – СПб.: Лань, 2010. – 432 с. – Текст : непосредственный.
2. Холопова, В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. – СПб.: Лань, 2010. – 368 с. – Текст : непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

3. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки : учебник для студентов средних и высших специальных учебных заведений / В. А. Вахромеев. – М.: Музыка, 2007. – 254 с. – Текст : непосредственный.
4. Способин, И. В. Теория музыки : учебник для музыкальных школ и музыкальных училищ / И. В. Способин. – М.: Кифара, 1996. – 208 с. – Текст : непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Агентство социальной информации (информационная поддержка гражданских инициатив) [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва: Агентство социальной информации, 2010-2014. – Режим доступа: <http://www.asi.org.ru/>. – Загл. с экрана.
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: база данных – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2005-2013. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
3. Информационный центр «Ресурсы образования» [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва: МЦФЭР, 2011. – Режим доступа: www.resobr.ru/. – Загл. с экрана.
4. МААМ. RU: международный образовательный портал. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2010-2015. – Режим доступа: http://www.inmoment.ru/beauty/health/art_therapy. – Загл. с экрана.
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал – Электрон. дан. – Москва, 2000-2014. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/>. – Загл. с экрана.
6. Российский общеобразовательный портал Министерства образования и науки РФ. [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Режим доступа: <http://school.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
7. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва, НФПК, 2014. – Режим доступа: <http://www.openclass.ru/>. – Загл. с экрана.

8. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2002-2012. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2003-2014. – Режим доступа: <http://fcior.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
10. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.biblioclub.ru. – Загл с экрана.
11. Электронный каталог библиотеки КемГИК [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://library.kemguki.ru/phpopac/> - загл. с экрана.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*
 - Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
 - Видео редактор - Adobe CS6 Master Collection
 - Информационная система 1С:Предприятие 8
 - Музыкальный редактор – Sibelius
 - Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader
 - АБИС – Руслан, Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
 - Офисный пакет – LibreOffice
 - Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
 - Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)
 - Программа-архиватор - 7-Zip
 - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
 - Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
 - АИБС - MAPK-SQL (демо)
 - Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
 - Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;

- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности;
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха - оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академиче-

ской группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры).

10. Перечень ключевых слов

Аккорд	Медианта
Альтерация	Мелодия
Анализ гармонический	Мотив
Атональность	Оstinato
Бас	Пантематизм
Бас цифрованный	Педаля гармоническая
Гармония	Период
Гетерофония	План тональный
Голосоведение	Полискладовость
Гомофония	Предложение
Диатоника	Секвенция
Диссонанс	Серия
Додекафония	Склад
Доминанта	Стиль
Доминанта побочная	Структура
Задержание	Субмотив
Звук	Тема
Звукоряд	Тема-комплекс
Интервал	Тематизм
Интонация мелодическая	Тон
Каданс	Тональное родство
Каденция	Тональность
Каденция заключительная	Тональность расширенная
Каденция прерванная	Тоника
Каденция срединная	Фактура
Консонанс	Формообразование
Лад	Функция
Макротема	Ядро тематическое