

УТВЕРЖДЕНО
Советом Школы
протокол № 3 от «14» апреля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО
«ДШИ № 40 г. Новокузнецка»
Л.Н. Ялынская
Приказ № 234 от 14.04.2025 г.

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ
ПО.02.УП.03
программа учебного предмета
дополнительной предпрофессиональной программы
в области музыкального искусства
**«ФОРТЕПИАНО» «СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» «НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ» «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»**

Разработчик: **Маренко Н.В.** – преподаватель высшей квалификационной категории, по классу теория музыки.

Романова С.Ю. – преподаватель высшей квалификационной категории, по классу теория музыки

Рецензент: **Жолудева Г.А.** преподаватель высшей категории Новокузнецкого колледжа искусств

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «элементарная теория музыки» является обязательной частью дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано».

Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства: ПО.02. Теория и история музыки: УП.03. Теория музыки.

Программа «элементарная теория музыки» составлена в соответствии с ФГТ и на основе программы для Музыкального лицея Новосибирской консерватории им.М.И.Глинки, 1998 год, использованы также материалы программы для дирижерско-хорового и вокального отделений Новокузнецкого колледжа искусств (составитель – Желудева Г.А.)

Предмет «элементарная теория музыки» входит в цикл музыкально-теоретических дисциплин. Основное назначение курса – обобщение и систематизация музыкально-теоретических представлений, полученных учащимися на сольфеджио и других предметах, пройденных с 1-го по 8-й класс. Теория музыки является подготовительной ступенью в освоении курсов гармонии и анализа музыкальных произведений, в дальнейшем освоении основных профессиональных образовательных программ в области музыкального искусства
Сроки реализации программы:

Освоение учебного предмета «элементарная теория музыки» проходит в 9-м классе. Срок освоения – 1 год. Уроки проводятся один час в неделю.

Объем учебного времени:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по предмету «элементарная теория музыки»- 66часов, в том числе:

аудиторной учебной нагрузки 33 часа;

самостоятельной работы обучающегося 33 часа.

В аудиторную учебную нагрузку входят:

Практические занятия- 31 часов

Контрольные уроки, зачёты, контрольные работы - 2 часа

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповые.

Виды занятий:

- урок-лекция;

-урок-практикум;

- контрольный урок.

Цель предмета:

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;

Задачи предмета:

- закрепить знания об основных элементах музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);

- развить первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального материала;
- научить осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- сформировать первичные навыки по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур).

Формы и методы обучения:

В работе над реализацией задач программы учебного предмета «элементарная теория музыки» используются следующие формы и методы обучения:

Формы:

- выполнение практических заданий (игра интервалов, аккордов, ладов, секвенций, гармонических построений);
- выполнение письменных заданий из учебных пособий Максимовой и Хвостенко;
- слуховой анализ музыкальных примеров и элементов музыкального языка;
- метроритмические упражнения;
- задания творческого характера: сочинение мелодий в пройденных ладах, жанрах и структурах; сочинение инструментальных и вокальных миниатюр, прелюдий с использованием пройденных средств музыкальной выразительности; гармонизация мелодий; сочинение второго, третьего голосов к заданной мелодии.
- составление конспектов лекций.

Методы:

- словесный,
- наглядный,
- практический;
- аналитический;
- дидактический;
- проблемно-поисковый.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебно-тематический план

9 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Музыкальный звук.	лекционно-практическое занятие	4	2	2
2.	Нотное письмо.	лекционно-практическое занятие	6	3	3

3.	Временные соотношения.	лекционно-практическое занятие	4	2	2
4.	Метр. Ритм.	лекционно-практическое занятие	6	3	3
5.	Интервалы.	лекционно-практическое занятие	4	2	2
6.	Аккорды..	лекционно-практическое занятие	6	3	3
7.	Обобщение пройденного за I-II четверть	контрольный урок	2	1	1
8.	Септаккорды.	лекционно-практическое занятие	4	2	2
9.	Лад.	лекционно-практическое занятие	4	2	2
10.	Тональность.	лекционно-практическое занятие	4	2	2
11.	Интервалы в ладу.	лекционно-практическое занятие	2	1	1
12.	Мелодия.	лекционно-практическое занятие	2	1	1
13.	Музыкальный синтаксис.	лекционно-практическое занятие	4	2	2
14.	Альтерация и хроматизм.	лекционно-практическое занятие	4	2	2
15.	Модуляция и отклонение.	лекционно-практическое занятие	2	1	1
16.	Музыкальный склад и фактура.	лекционно-практическое занятие	4	2	2
17.	Орнаментика	лекционно-практическое занятие	2	1	1

Проверка знаний за III-IV четверть	Зачет	2	1	1
	Итого	66	33	33

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебному предмету «Теория музыки» определен с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования и планируется из расчета 1 час в неделю в течение всего курса обучения.

Тема 1. Музыкальный звук.

Музыка как вид искусства. Музыкальный звук и его свойства. Натуральный звукоряд. Темперация. Названия и обозначения звуков.

Практическая работа: игра обертонового звукоряда, различных звуков в разных регистрах фортепиано, освоение буквенной системы обозначения звуков.

Самостоятельная работа: составление плана конспекта лекций, работа со справочной литературой. Выполнение письменных заданий по теме.

Тема 2. Нотное письмо.

История нотации. Система ключей. Ключи «До». Буквенная и слоговая запись звуков. Энгармонизм звуков.

Практическая работа: игра мелодий в различных ключах. Чтение нот с транспонированием на хроматический тон, полутон. Выполнение заданий на энгармоническое переосмысливание звуков. Освоение на фортепиано различных регистров (с большим количеством добавочных линий).

Самостоятельная работа: изучение дополнительной литературы по данной теме. Выполнение письменных заданий по учебному пособию Хвостенко. Тема 2. «Нотное письмо». Запись мелодий в различных ключах.

Тема 3. Временные соотношения.

Временные соотношения в музыке. Метр. Ритм. Такт. Синкопа. Выразительное значение метра, ритма. Группировка длительностей в простых и сложных размерах. Особенности группировки в вокальной музыке с текстом.

Практическая работа: выполнение письменных заданий на группировку данной ритмической схемы или мелодического построения. Анализ произведений инструментальной и вокальной музыки. Определение по группировке размера предложенных мелодий.

Самостоятельная работа: выполнение письменных заданий - группировка примеров вокальной и инструментальной музыки. Анализ мелодий, выявление роли ритма для характеристики жанровой принадлежности темы.

Тема 4. Метр. Ритм.

Особые виды ритмического дробления доли и такта. Понятие полиметрии, полиритмии. Темп. Основные темповые обозначения. Метроном. Агогика.

Практическая работа: выполнение письменных заданий по производному делению длительностей. Игра мелодий, инструментальных произведений, содержащих производное деление длительностей (ноктюрны Ф. Шопена).

Самостоятельная работа: выполнение письменных и устных заданий по учебному пособию Хвостенко. Работа с дополнительной учебной и справочной литературой. Выполнение заданий творческого характера -сочинение мелодий и несложных инструментальных пьес, содержащих производное деление длительностей.

Тема 5. Интервалы.

Характеристика интервалов по характеру звучания, строению. Простые и составные интервалы. Понятие обращения. Энгармонизм интервалов (реальный и мнимый).

Практическая работа: игра интервалов в тональности и от заданного звука. Энгармонические преобразования интервалов. Игра интервальных цепочек в заданных тональностях. Выполнение письменных и устных заданий на определение интервалов по учебному пособию Хвостенко.

Самостоятельная работа: составление плана ответа, выполнение письменных заданий по учебному пособию Хвостенко, Максимовой. Игра интервальных последовательностей по цифровому обозначению. Игра интервалов по заданному основанию, вершине в двух направлениях. Определение интервалов в музыкальных произведениях.

Тема 6. Аккорды.

Понятие аккорда и созвучия. Структурные разновидности. Виды трезвучий и септаккордов. Аккорды нетерцового строения. Аккорды из пяти и более звуков. Обращения аккордов.

Практическая работа: игра различных видов аккордов от заданных звуков. Определение основного тона, терции, квинты, септими в предложенных аккордах. Анализ музыкальных произведений. Выявление роли гармонии в создании определенного музыкально образа, характера, жанра.

Самостоятельная работа: игра гармонических схем произведений фортепианной литературы. Разучивание секвенций, гармонических оборотов с использованием пройденных аккордов.

Контрольный урок за I, II четверть

письменная практическая работа на проверку теоретических знаний. Игра секвенций, гармонических оборотов.

Тема 7. Септаккорды.

Повторение материала I семестра. Аккорды в тональности. Трезвучия и септаккорды. Понятие функции. Аккорды главных ступеней лада. Побочные аккорды и их структурные разновидности. Главные септаккорды лада. Внутрифункциональное и ладовое разрешение.

Практическая работа: игра секвенций с использованием пройденных аккордов, гармонических оборотов. Анализ музыкальных произведений, определение функции и вида аккордов.

Самостоятельная работа: запись и игра на фортепиано различных аккордовых оборотов. Гармонический анализ музыкального произведения.

Тема 8. Лад.

Лад и его элементы. Виды ладовых структур. Монодические и октавные лады, их классификация. Функциональные отношения ступеней мажорного и минорного ладов.

Практическая работа: игра различных ладов от заданного звука. Определение видов ладовых структур по учебному пособию Хвостенко (тема 10.)

Самостоятельная работа: выполнение заданий творческого характера - сочинение мелодий в различных ладах. Построение ладов различной структуры от заданного звука.

Тема 9. Тональность.

Тональность. Диатоника. Лад мажороминорной гармонической системы. Расширенная тональность (альтерированный мажор и минор). Взаимодействие тональностей, объединенные ладовые системы - параллельный, одноименный, однотерцовый мажоро-минор.

Практическая работа: определение тональностей и ладов в анализируемых произведениях. Игра различных ладовых структур. Сочинение мелодий в заданных ладах. Определение вида лада по заданным тетрахордам. Запись интервалов и аккордов в заданных тональностях.

Самостоятельная работа: выучивание ключевых знаков тональностей и их разновидностей. Определение тональности и ее вида в различных произведениях. Определение тональностей по ключевым знакам альтерации.

Тема 10. Интервалы в ладу.

Интервалы на ступенях мажора и минора. Разрешение диатонических интервалов. Характерные интервалы мажора и минора. Выразительные свойства интервалов.

Практическая работа: игра различных интервалов в тональности с разрешением. Определение вида интервалов и тональностей по учебному пособию Хвостенко (тема 6). Разрешение заданного интервала в различных тональностях на основе функционального переосмысливания.

Самостоятельная работа: выполнение письменных заданий и практических работ по заданной теме. Сочинение мелодий с использованием определенных интервалов (тритонов, характерных, составных).

Тема 11. Мелодия.

Строение мелодии. Принципы интонационного развития. Кульминация. Секвенции, их классификация. Вокальная и инструментальная мелодия.

Практическая работа: анализ музыкальных произведений с определением приемов музыкального развития (тождество, вариационность, вариантность, контрастность). Хвостенко (тема 9).

Самостоятельная работа: сочинение мелодий с использованием определенного принципа развития. Игра секвенций мелодического и гармонического типа. Определение в мелодии видов секвенций.

Тема 12. Музыкальный синтаксис.

Строение музыкальной речи. Вопросы членения музыкального построения. Период и его разновидности.

Практическая работа: анализ художественных произведений с определением различных видов периода.

Самостоятельная работа: Игра периодов из различных произведений с последующим анализом его строения, вида периода по тематическому, структурному, тональному принципу. Сочинение мотива секвенций.

Тема 13. Альтерация и хроматизм.

Определение понятий. Хроматизм и вводнотонность. Ладовая альтерация в мажоре и миноре. Хроматические интервалы и их классификация. Энгармонизм интервалов (реальный и мнимый). Нотная запись энгармонических интервалов. Правописание хроматической гаммы.

Практическая работа: игра интервалов альтерированного мажора и минора. Выполнение энгармонических замен интервалов, аккордов. Определение интервалов в музыкальных произведениях и их выразительного значения. Чтение хроматических гамм мажора и минора от заданного звука.

Самостоятельная работа: построение различных видов интервалов от альтерированных ступеней. Определение видов интервалов в произведениях и упражнениях из учебного пособия Хвостенко, Максимовой. Разрешение хроматических интервалов в указанных тональностях.

Тема 14. Модуляция и отклонение.

Модуляционная альтерация. Система родства тональностей. Тональности первой степени родства. Модуляционные признаки тональностей I степени родства.

Практическая работа: определение тональностей первой степени родства для данной тональности. Определение основной и побочной тональности, способов перехода в новую тональность. Хвостенко (тема 9).

Самостоятельная работа: нахождение в произведениях отклонений и модуляций в родственные тональности. Игра секвенций по тональностям первой степени родства.

Тема 15. Музыкальный склад и фактура.

Понятие полифонического и гомофонно-гармонического склада. Разновидности полифонического склада (имитационная, контрастная, подголосочная). Транспонирование. Различные способы транспонирования.

Практическая работа: транспонирование мелодий на заданный интервал. Анализ несложных полифонических пьес.

Самостоятельная работа: выполнять различные приемы транспонирования: на заданный интервал, при помощи замены ключей, на хроматический тон, полутон.

Тема 16. Орнаментика.

Мелизмы в музыке барокко и классицизма. Мелизмы в народной и современной профессиональной музыке. Виды мелизмов.

Практическая работа: игра мелодий с расшифровкой различных видов мелизмов. Нахождение в произведениях мелизмов, с определением их вида.

Самостоятельная работа: Выполнение заданий (письменных и устных) из учебного пособия Хвостенко (Тема 13). Сочинение мелодий с использованием различных видов мелизмов.

Повторение материала семестра

Зачет

Контрольная работа: выполнение письменного задания на проверку знаний изученного материала (построение интервалов, аккордов, ладов). Гармонический анализ музыкальных произведений (в объеме периода). Игра ладов, интервалов, аккордов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения программы учащийся должен продемонстрировать:

- знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);
- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального материала;
- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур).

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний, умений и навыков у обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Теория музыки»: текущая, промежуточная, итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала.

Текущая аттестация проводится в форме контрольных уроков, письменных работ, устных опросов, проверки домашнего задания.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года.

Формой промежуточной аттестации являются контрольный урок, который проводится в 17-м полугодии.

Формой итоговой аттестации является зачет в 18-м полугодии.

Контрольный урок и зачет проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на теорию музыки.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

В рамках промежуточной и итоговой аттестации используются следующие формы контроля:

1. Письменная контрольная работа.
2. Устный опрос (анализ предложенного музыкального фрагмента)
3. Игра ладов, интервалов, аккордов.

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Теория музыки» должны позволить:

- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой;

- оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- оценить обоснованность изложения ответа.

Оценка «5» («отлично»):

- знание основных элементов музыкального языка в их взаимосвязи, знание основных теоретических понятий;

- знание элементов музыкального синтаксиса, определение их в музыкальном тексте, синтаксическая осмысленность фразировки;
- наличие навыка определения музыкальной формы;
- владение простейшими навыками анализа музыкального произведения
- владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
- владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- владение навыками записи ритмических (группировка) построений,
- умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности;

Оценка «4» («хорошо»):

- знание основных элементов музыкального языка, теоретических понятий в соответствии с программными требованиями;
- знание элементов музыкального синтаксиса, определение их в музыкальном тексте, синтаксическая осмысленность фразировки;
- недостаточное владение навыком определения музыкальной формы;
- владение простейшими навыками анализа музыкального произведения
- недостаточное владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
- недостаточное владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- владение навыками записи ритмических (группировка) построений,
- умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- Неполнота знаний основных элементов музыкального языка в их взаимосвязи, основных теоретических понятий;
- недостаточность знаний элементов музыкального синтаксиса, определения их в музыкальном тексте, синтаксической осмысленности фразировки;
 - неумение определять музыкальную форму;
 - слабое владение простейшими навыками анализа музыкального произведения
 - слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
 - слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;
 - невладение навыками записи ритмических (группировка) построений,
 - недостаточно сформированное умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- Неполнота или отсутствие знаний о элементах музыкального языка в их взаимосвязи, основных теоретических понятий;
- отсутствие представлений о музыкальном синтаксисе,
 - неумение определять музыкальную форму;
 - невладение простейшими навыками анализа музыкального произведения

- слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
- невладение навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- невладение навыками записи ритмических (группировка) построений,
- отсутствие навыков самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой деятельности.

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Сложность предмета «Элементарная теория музыки» заключается в многосоставности, разнообразии тем и направлений работы. Большой объем теоретических сведений в рамках предмета должен быть направлен на изучение и освоение элементов музыкального языка и музыкальной речи. В содержание курса должно быть обязательно включено объяснение основных теоретических понятий и их историческое возникновение в определенные музыкальные эпохи, в различных художественных направлениях и стилях. Вместе с тем, в содержании предмета «Элементарная теория музыки» на отделении «Музыкальное искусство эстрады» есть своя специфика - изучение «грамматики» музыкального языка джазовой и эстрадной музыки, являющейся частью мирового музыкального наследия. Формы уроков могут быть различными. Возможно преобладание на уроке одного из видов работы, например:

- лекция - объяснение нового материала и изложение основных теоретических положений;
- контрольная работа;
- устный опрос по теории;
- игра на фортепиано и анализ примеров из музыкальной литературы по заданной теме;
- проверка практического задания на фортепиано: игра гамм, ладов - пяти и семиступенных, октавных - диатонических, альтерированных, хроматических, блюзового лада.

Особое внимание следует уделять практическим формам освоения музыкального материала. Педагогу необходимо учитывать, что выработка практических навыков требует еженедельного контроля в классе и периодического повторения важнейших тем на протяжении всего периода обучения (построение аккордов, интервалов, основ группировки инструментальной и вокальной музыки, анализа музыкальных произведений, типов гармонических каденций, основных элементов музыкальной речи).

Важной частью учебного процесса является организация домашних заданий учащихся. Этот процесс обязательно должен направляться и контролироваться педагогом. Объем и форма домашних заданий, равномерное распределение времени в течение недели, четкий и постоянный контроль должны обеспечить качественное усвоение материала и овладение всеми необходимыми практическими навыками.

Список литературы и средств обучения

Основная литература:

1. Афонина Н. Упражнения по теории музыки. М., 2002.

2. Бершадская Т. Теория музыки. Санкт-Петербург, 2003.
3. Бриль И. Джазовые пьесы для фортепиано. М., 2006.
4. Джаз в музыкальной школе. Вып. 1 Н. 2004.
5. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М., 2004.
6. Холопова В. Теория музыки С.-П., 2002.
7. Чернова В. Учимся импровизировать и подбирать на слух. Практический курс на материале эстрадно-джазовой музыки. Н. 2007.
8. Хромушин О. Учебник джазовой импровизации. Санкт – Петербург., 2002.

Дополнительная литература:

1. Алексеев А., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. М., «Музыка» 1986.
2. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1979.
3. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. М., 1983.
4. Занимательная теория музыки (под редакцией Виноградова Н.) М., 1987.
5. Красинская Э., Уткин В., Элементарная теория музыки. М., 1991.
6. Курс теории музыки (под редакцией Островского А.) Л., «Музыка» 1978.
7. Способин И. Элементарная теория музыки. М., «Музыка» 1984.
8. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки М., 1973.
9. Конен В. Рождение джаза. М., 1984. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. М., 1991.
10. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп музыке. Мега- Сервис 1997.
11. Джаз и фортепианная музыка первой половины XX века. I вып. Киев., 1986.

Компьютерные программы

Нотные редакторы: Finale, Sibelius