

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Центральная музыкальная школа –
Академия исполнительского искусства»**
(ЦМШ – Академия исполнительского искусства)
Межфакультетская кафедра теории и истории музыки

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»

Экспериментальная образовательная программа
профессионального образования
«Исполнительское искусство»

Специальность:
53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация
Фортепиано

Высшее образование
(специалитет)

Год поступления - 2023

Москва, 2025

Рабочая программа дисциплины «Теория музыки» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2017 г. № 731.

Автор-составитель: Заведующий межфакультетской кафедрой теории и истории музыки, Кандидат искусствоведения, Начальник научно-методического объединения ЦМШ-АИИ В. В. Громадин

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании межфакультетской кафедры теории и истории музыки «29» августа 2025 г., протокол № 1/25-26

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины.....	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	15
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	17
8. Фонд оценочных средств	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Теория музыки» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

Основные задачи курса:

- развитие творческих способностей студентов в процессе выполнения ими разнообразных заданий (письменные работы, игра на фортепиано);
- рассмотрение основных этапов эволюции гармонического мышления;
- овладение навыками стилевого гармонического анализа музыкальных произведений;
- формирование у студентов представления о логике процесса исторической эволюции гармонического мышления от зарождения до современных его форм;
- воспитание умения ориентироваться в проблематике анализа формы;
- освоение теории и практики анализа, воспитание навыков анализа;
- развитие художественно-аналитического мышления студентов в аспекте связи стиля, жанра произведения с анализом его формы;
- знакомство студентов с учебной и научной литературой по анализу;
- стимулирование творческой инициативы студентов в анализе произведений фортепианного репертуара, связанных с их специальностью.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок 1. Обязательная часть. Б1.О.11.

Дисциплина «Теория музыки» изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Специальный инструмент», «История музыки».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший дисциплину «Теория музыки», должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации;
	<i>Уметь:</i> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	<i>Владеть:</i> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.

ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	<i>Знать:</i> — основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; — основные методологические подходы к историческим и теоретическим — исследованиям;
	<i>Уметь:</i> — планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; — применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;
	<i>Владеть:</i> — навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> — различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); — принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; — виды и основные функциональные группы аккордов; — стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века;
	<i>Уметь:</i> — пользоваться внутренним слухом; — записывать музыкальный материал нотами; — чисто интонировать голосом; — выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; — сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; — анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; — записывать одноголосные и многоголосные диктанты;
	<i>Владеть:</i> — теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; — навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; — навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
ПК-15. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в	<i>Знать:</i> — основы культурно-просветительской деятельности в области музыкального искусства; — специфику менеджмента в области культуры и искусства, его основные функции и технологии.
	<i>Уметь:</i> — планировать и разрабатывать проекты в области музыкального искусства; — осуществлять на высоком уровне просветительскую деятельность с учетом особенностей слушательской аудитории.

учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками планирования и практической реализации культурно-просветительских проектов, в том числе в качестве исполнителя; — навыками проведения деловых совещаний и переговоров, принятия организационно управленческих решений.
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Теория музыки» составляет 17 зачетных единиц, 612 академических часа. Дисциплина «Теория музыки» осваивается в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры							
		1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й
Контактная аудиторная работа, из них:	432	48	60	48	60	48	60	48	60
Практические занятия	432	48	60	48	60	48	60	48	60
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	160	24	48	24	2	24	12	24	10
Контроль	20				10				10
Вид промежуточной аттестации		зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	экзамен	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	экзамен
Общая трудоемкость: Часы	612	72	108	72	72	72	72	72	72
Зачетные единицы	17	2	3	2	2	2	2	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)
<i>1-й семестр</i>				
1.	Введение. Древность. Краткий обзор внеевропейских культур	5	3	2
2.	Античность, общий обзор и инструментарий	5	3	2

3.	Античность, лады, теория музыки. Переход от античности к европейской музыке.	5	3	2
4.	Ноты и начало многоголосия. Грегорианский хорал. Месса	5	3	2
5.	Развитие западноевропейской полифонической музыки до 16 века	5	3	2
6.	Средневековая светская западноевропейская музыка	5	3	2
7.	Византийская и русская церковная музыка. Знаменное пение.	6	4	2
8.	Русская народная музыка	6	4	2
9.	Викторина	1	1	
10.	Музыка Нового времени: специфика.	6	4	2
11.	Национальные школы: Германия, Франция, Италия, Англия, Россия	8	6	2
12.	Жанры: театральные жанры (в т.ч. опера, музыкальная трагедия, балет), вокально-хоровые (оратории, кантаты, арии, мадригалы), инструментальные .	8	6	2
13.	Инструменты и голоса: типы голосов, клавишные, струнные и духовые инструменты. Строй и аутентичное исполнительство. Оркестр	7	5	2
	Зачет с оценкой	-	-	-
Всего в 1-м семестре		72	48	24
<i>2-й семестр</i>				
14.	Барочная гармония и генерал-бас	11	6	5
15.	Орнаментика и импровизация	11	6	5
16.	Теория аффектов	11	6	5
17.	Барочные малые формы	11	6	5
18.	Концертная форма	11	6	5
19.	Циклические и составные формы	11	6	5
20.	Ария da capo	11	6	5
21.	Вариации	11	6	5
22.	Французское рондо	10	6	4
23.	Контрапунктические формы	10	6	4
	Зачет с оценкой	-	-	-
Всего во 2-м семестре		108	60	48
<i>3-й семестр</i>				
24.	Венско-классическая форма и гармония в музыке Моцарта и его современников	9	6	3
25.	Предложение и период	9	6	3
26.	Песенные формы	9	6	3
27.	Составные формы и вариации	9	6	3
28.	Формы рондо и сонатное аллегро	9	6	3
29.	Циклические формы	9	6	3
30.	Вокальные формы. Опера и оратория второй половины XVIII века	9	6	3

31.	Комплексный анализ произведения	9	6	3
	Зачет с оценкой	-	-	-
Всего в 3-м семестре		72	48	24
<i>4-й семестр</i>				
32.	Итальянская опера первой половины XIX века	13	12	1
33.	Французские опера и балет первой половины XIX века	13	12	1
34.	Хоровая музыка первой половины XIX века. Орагии Мендельсона	12	12	-
35.	Гармония и формобразование европейской музыки XIX века	24	24	-
	Контроль	10		
	Экзамен	-	-	-
Всего в 4-м семестре		72	60	2

<i>5-й семестр</i>				
1.	Форма и гармония середины и второй половины XIX века	9	6	3
2.	Предложение и период эпохи романтизма	9	6	3
3.	Песенные формы эпохи романтизма	9	6	3
4.	Составные формы и вариации эпохи романтизма	9	6	3
5.	Формы рондо и сонатное аллегро — развитие в эпоху романтизма	9	6	3
6.	Циклические и свободные формы	9	6	3
7.	Вокальные формы эпохи романтизма	9	6	3
8.	Комплексный анализ произведения	9	6	3
	Зачет с оценкой	-	-	-
Всего в 5-м семестре		72	48	24
<i>6-й семестр</i>				
9.	Гармония и формобразование европейской музыки первой половины XX века	12	10	2
10.	Продолжение классической формы в первой половине XX века. Расширенная тональность	12	10	2
11.	Переосмысление классической формы в XX веке. Обновление понятия тональности	12	10	2
12.	Новые формы и гармонические техники первой половины XX века	12	10	2
13.	Джазовая и эстрадная музыка первой половины XX века	12	10	2
14.	Комплексный анализ произведения	12	10	2
	Зачет с оценкой	-	-	-
Всего в 6-м семестре		72	60	12
<i>7-й семестр</i>				

15.	Переосмысление гармонии и формы в современной музыке	9	6	3
16.	Потация музыки XX-XXI веков	9	6	3
17.	Продолжение классической формы во второй половине XX века	9	6	3
18.	Переосмысление классической формы во второй половине XX века	9	6	3
19.	Новые формы и гармонические техники второй половины XX века	9	6	3
20.	Джазовая и эстрадная музыка второй половины XX века	9	6	3
21.	Комплексный анализ произведения	18	12	6
	Зачет с оценкой	-	-	-
Всего в 7-м семестре		72	48	24
<i>8-й семестр</i>				
22.	Гармонические техники современной музыки	12	10	1
23.	Свободная и традиционная форма в современной музыке от популярной до академической музыки	12	10	1
24.	Музыка вне европейской тональности	12	10	-
25.	Электронная и компьютерная музыка	12	10	-
26.	Перспективы развития европейской музыки	12	10	-
27.	Комплексный анализ произведения	12	10	-
28.	Экзамен	-	-	-
Всего в 8-м семестре		72	60	2
контроль		10		
ИТОГО:		612	432	180

5.2. Содержание программы

1-й семестр

1. Введение. Древность. Краткий обзор внеевропейских культур

Возникновение лада и строя. Первобытная музыка. Простейшие лады на примере древних народных песен. Обзор мировых музыкальных культур.

2. Античность, общий обзор и инструментарий

3. Античность, лады, теория музыки. Переход от античности к европейской музыке.

Древнегреческие лады, этосы, строи, философия музыки, способы фиксации музыки. Мелодия в древнегреческом ладу (реконструкция) либо собственно примеры ладов в связи с инструментами

4. Ноты и начало многоголосия. Грегорианский хорал. Месса

Система тонов в европейской музыке. Псалмовые тоны. Транспонированные лады. Формы грегорианского хорала. Грегорианские хоралы из мессы и оффиция

5. Развитие западноевропейской полифонической музыки до 16 века

Основы европейской полифонии от Перотина до Палестрины. Каноны и их виды, имитация, вертикально-подвижной контрапункт, горизонтально-подвижной контрапункт. Правила голосоведения (гармонии). Изоритмический мотет, части месс (свободных и на кантус фирмус). Собственные контрапунктические примеры

6. Средневековая светская западноевропейская музыка

Формы средневековых и ренессансных песен, гармоническое устройство, связь с текстом. Рондо, виреле, лэ, баллады, мадригалы и т.п. по сборникам «Песни средневековой Европы», «Ренессансные песни» и по сборникам мадригалов Палестрины, Лассо и т.п.

7. Византийская и русская церковная музыка. Знаменное пение.

Крюки и их значение. Пометы. Как читать. Ладовое устройство русской музыки (осмогласие, обиходный звукоряд). Знаменный распев

8. Русская народная музыка

Ладовое и ритмическое устройство русской народной песни в связи с эпохой и жанром. Русские народные песни

9. Викторина по пройденному материалу (совместно с историей музыки)

Аудиопримеры на каждый стиль (по 1 шт на тему) — определить стиль. Грегорианский хорал, органум параллельный/метризованный/свободный (X-XI век), органум Перотина, средневековая песня (виреле, лэ, рондо, баллада), знаменный распев, полифония XIV века (Машо), полифония XVI века (матригал, мессы и т.п.), ренессансные песни, русские народные песни (протяжная, хороводная, плач, колядка, плясовая, инструментальный наигрыш, колыбельная, былина).

10. Музыка Нового времени: специфика.

11. Национальные школы: Германия, Франция, Италия, Англия, Россия

12. Жанры: театральные жанры (в т.ч. опера, музыкальная трагедия, балет), вокально-хоровые (оратории, кантаты, арии, мадригалы), инструментальные .

13. Инструменты и голоса: типы голосов, клавишные, струнные и духовые инструменты. Строй и аутентичное исполнительство. Оркестр

Гармония и полифония XVII века. Генерал-бас. Формирование гомофонии. Раннебарочные формы, роль танца в их формировании. Риторические фигуры и формирование системы аффектов.

Зачёт

Итоговый комплексный зачёт (совместно история и теория музыки): целостный анализ, в билетах по 1 примеру на каждый стиль, в 17-м веке — на жанр.

2-й семестр

14. Барочная гармония и генерал-бас

Основы гармонии эпохи формирования тональности. Игра генерал-баса.

15. Орнаментика и импровизация

Специфика орнаментики для разных инструментов и стилей.

16. Теория аффектов

17. Барочные малые формы

Барочная форма типа развертывания, барочная двухчастная, барочная трехчастная, барочная двухчастная сонатная, барочная трёхчастная сонатная, барочная одночастная, барочная многочастная.

18. Концертная форма

Концертная форма в творчестве различных композиторов. Особенности разделения на tutti и solo.

19. Циклические и составные формы

Сюиты, сонаты, партиты, увертюры и прочие инструментальные циклы.

20. Ария da capo

Итальянская и немецкая арии da capo. От оперы до «Страстей»

21. Вариации

Французские, немецкие вариации — от гомофонных до полифонических

22. Французское рондо

Рондо французских клавесинистов.

23. Контрапунктические формы

Фуга, ричеркар, каноны. «Музыкальное припошение» И. С. Баха и «Искусство фуги» как итог тысячелетнего развития полифонии.

Практические упражнения по теории музыки:

1. Пение хоровой и вокальной музыки.
2. Игра с генерал-басом.
3. Написание хорала.
4. Написание фуги (минимум экспозиция и начало разработки).
5. Каноны (написать или сыграть)
6. Вариации на выдержанный бас (написать или сыграть).
7. Игра/пение по партитуре.

Зачет:

Устный рассказ темы по материалу семестра (по билетам) Всего 15 вопросов, 1 вопрос в билете

Комплексный анализ произведения из пройденных в текущем семестре (жанр, форма, гармония).

3-й семестр

24. Венско-классическая форма и гармония в музыке Моцарта и его современников

Специфика венско-классической формы как вершины развития европейской музыки.

25. Предложение и период

Метрический восьмитакт и метрические функции тактов как основание венско-классической формы.

26. Песенные формы

Понятие темы и формы темы. Однотональная песенная форма как центральный элемент венско-классической формы.

27. Составные формы и вариации

Формы, состоящие из нескольких тем (схожих либо отличающихся). Вариации, форма менуэта/скерцо, составная многочастная.

28. Формы рондо и сонатное аллегро

Формы, основанные на сочетании устойчивой однотональной темы и неустойчивого модулирующего хода.

29. Циклические формы

Сонаты, симфонии и прочие венско-классические циклы

30. Вокальные формы. Опера и оратория второй половины XVIII века

Развитие вокальных форм во второй половине XVIII-века от арии да капо в инновационные песенные формы.

31. Комплексный анализ произведения

Разбор полностью сонаты (трио, квартета и т. п.), симфонии, действия оперы.

Зачёт

Целостный анализ произведений изученной эпохи, в билетах по 1 произведению

4-й семестр

32. Итальянская опера первой половины XIX века

33. Французские опера и балет первой половины XIX века

34. Хоровая музыка первой половины XIX века. Оратории Мендельсона

Вокальные формы в изучаемой музыке. Специфика формы арии. Формы иных вокальных жанров; формы действий и сцен. Формы танцевальной музыки.

35. Гармония и формообразование европейской музыки XIX века

Развитие гармонии и музыкальной формы на протяжении XIX века. Состояния тональности, переход от гармонической модели формы к тематической (Шуберт) и далее к семантической (Малер).

Практические упражнения:

1. Пение романсов и арий с аккомпанементом
2. Импровизация периодов, предложений (в том числе с неквадратностью, сложных и больших, также по заданному началу), песенной формы, хода
3. Сочинить (письменно) одну пьесу по модели произведения либо в стиле композитора.

Экзамен

Комплексный анализ гармонии и формы одного крупного произведения XIX века.

5-й семестр

36. Форма и гармония середины и второй половины XIX века

Развитие тематической и гармонических моделей формы к семантической (от Шуберга и Бетховена к Малеру). Развитие тональности, состояния тональности, новые и старые лады.

37. Предложение и период эпохи романтизма

Развитие, с одной стороны, неквадратности и тенденций к размыванию структуры восьмизакта, и с другой стороны, развитие строгой квадратности, не требующей каденции для своего существования.

38. Песенные формы эпохи романтизма

Радикальные сдвиги в конструкции песенных форм, начало ухода от однотональной схемы.

39. Составные формы и вариации эпохи романтизма

Свободные вариации и комбинаторика форм.

40. Формы рондо и сонатное аллегро — развитие в эпоху романтизма

Путь от сонатного аллегро внутри цикла к самостоятельной сонатной форме, существующей в любом жанре; путь от формы медленной части и формы финала к универсальной крупной форме, позволяющей реализовать любые композиторские задачи.

41. Циклические и свободные формы

Инструментальные, вокально-инструментальные, симфонические, хоровые и смешанные циклы и принципы их организации.

42. Вокальные формы эпохи романтизма

От романсов и песен до арий, вокальных циклов и опер/ораторий.

43. Комплексный анализ произведения

Зачет

Целостный анализ произведений изученной эпохи, в билетах по 1 произведению (совместно с историей музыки).

6-й семестр

44. Гармония и формообразование европейской музыки первой половины XX века

Развитие гармонии, приведшее к феномену «свободной атональности» и возникновению новых гармонических техник с сопутствующим изменением подходов к музыкальной форме.

45. Продолжение классической формы в первой половине XX века. Расширенная тональность

Развитие гармонии и формы по классической модели, продолжение классико-романтического подхода (прежде всего, советская школа — Прокофьев, Шостакович, Глиэр и многие другие).

46. Переосмысление классической формы в XX веке. Обновление понятия тональности

Развитие гармонии и формы по пути радикального обновления старых средств, но с сохранением классической эстетики (новая венская школа).

47. Новые формы и гармонические техники первой половины XX века

Развитие гармонии и формы по пути смены старой эстетики (Варез, джаз)

48. Джазовая и эстрадная музыка первой половины XX века

Особый феномен популярной музыки и формирование специфического для него комплекса музыкально-выразительных средств.

49. Комплексный анализ произведения

Зачет

Комплексный анализ гармонии и формы одного крупного произведения первой половины XX века.

7-й семестр

50. Переосмысление гармонии и формы в современной музыке

Инновации в музыке второй половины XX века.

51. Нотация музыки XX-XXI веков

Специфика современной нотации. Нотация для особых приемов игры. Нотация электронной музыки. Нотация музыки для новых инструментов.

52. Продолжение классической формы во второй половине XX века

Академическая музыка в современном контексте. Развитие классических идей в киномузыке.

53. Переосмысление классической формы во второй половине XX века

Обновление классической формы, феномен «договаривания» старой традиции.

54. Новые формы и гармонические техники второй половины XX века

Второй авангард и инновации техник композиции во второй половине XX века.

55. Джазовая и эстрадная музыка второй половины XX века

Формирование полноценной культуры популярной музыки с развитой системой гармонии и формы.

56. Комплексный анализ произведения

Зачет

Целостный анализ произведений изученной эпохи, в билетах по 1 произведению (совместно с историей музыки)

8-й семестр

57. Гармонические техники современной музыки

Техники современной музыки: весь спектр от имитации старинной музыки до ультрасовременных экспериментов.

58. Свободная и традиционная форма в современной музыке от популярной до академической музыки

Очередное перерождение классической формы и гармонии в современной музыке с обновлением на базе возросшей роли сонорности во всех современных стилях.

59. Музыка вне европейской тональности

60. Электронная и компьютерная музыка

Академическая электронная музыка и ее понимание. Связь с популярными стилями электронной музыки. Структура и особый подход к нотированной музыке.

61. Перспективы развития европейской музыки

Итоги тысячелетнего развития европейской музыки (и шире — нескольких тысячелетий)

62. Комплексный анализ произведения

Экзамен

Вопрос по теории (1 вопрос в билете).

Комплексный анализ гармонии и формы одного крупного произведения первой половины XX века.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Основная литература:

1. Герцман Е. Музыка Древней Греции и Рима: учебник для вузов. - 3-е изд., испр., и доп. - Москва: Юрайт, 2024.
2. Герцман Е. История музыки. Ранние христиане: учебник для вузов. - 3-е изд., испр., и доп. - Москва: Юрайт, 2024.
3. Дубравская Т. История полифонии: В 7-ми вып.: Музыка эпохи Возрождения XVI век. Вып. 2-Б. - Москва: Музыка, 1996.
4. Евдокимова Ю. История полифонии. В 7-ми вып.: Музыка эпохи Возрождения: XV век. Вып. 2 А. - Москва: Музыка, 1989.
5. Народное музыкальное творчество: учебник / отв. редактор О.А. Пашина. - Санкт-Петербург: Композитор, 2014.
6. Протопопов В. История полифонии: Западноевропейская музыка XVII-первой четверти XIX в. Вып. 3. - Москва: Музыка, 1985.
7. Холопов Ю. Гармония: Практический курс. Учебник для консерваторий. Ч. 1 / под. ред. В. С. Ценовой. - Москва: Композитор, 2003.

Дополнительная литература

1. Анализ вокальных произведений: Учебное пособие. - Ленинград: Издательство "Музыка", 1988.
2. Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений: Рондо в музыке XX в. - Москва: Музыка, 1995.
3. Берков В. Гармония Бетховена: Очерки. - 2-е изд. - Москва: ЛЕНАНД, 2014.
4. Берков В. Гармония и музыкальная форма. - 2-е изд., испр. - Москва: ЛЕНАНД, 2015.
5. Берков В. Задачи по гармонии: Учебное пособие для консерваторий. - Москва: Государственное музыкальное издательство, 1963.
6. Бершадская Т. Лекции по гармонии. - 2-е изд., доп. - Ленинград: Музыка, 1985.
7. Былины. - Москва: Просвещение, 1993.
8. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово: Ритмика. Часть 1. - Москва: Издательство "Музыка", 1972.
9. Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений: Рондо в музыке XX в. - Москва: Музыка, 1995.
10. Друскин Я. О риторических приемах в музыке И.С. Баха. - Санкт-Петербург: Композитор, 2005.
11. Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в "Тристане" Вагнера / Общ. ред., вступит. ст. и коммент. Эттингера М. А. - Москва: Музыка, 1975.
12. Ливанова Т. Музыкальная драматургия И. С. Баха и ее исторические связи: Симфонизм. Ч. 1. - Москва, Ленинград: Государственное музыкальное издательство, 1948.
13. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики: Монография. - Москва: Издательство "Музыка", 1994.
14. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. История и современность. - Москва: Советский композитор, 1990.
15. Музыкальная риторика и фортепианное искусство: Сборник трудов. Выпуск 104 / Отв. ред. Южанин П.А. - Москва: ГМПИ имени Гнесиных, 1989.

16. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке: Учебное пособие для студентов. - Москва: Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС", 2003.
17. Протопопов В. Форма рондо в инструментальных произведениях Моцарта. - Москва: Музыка, 1978.
18. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. - Ленинград: Издательство "Музыка", 1977.
19. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения: Учебное пособие. - Москва: Издательство "Музыка", 1985.
20. Способиц И. Лекции по курсу гармонии / В литературной обработке Ю. Холопова. - Москва: Музыка, 1969.
21. Степанов А. Творческие и инструктивные задания по гармонии: Учебное пособие для учащихся высших и средних муз. заведений. - Москва: РАМ им. Гнесиных, 2006.
22. Трёмбовельский В. М.П. Мусоргский: Принципы ладового развития. Исследование. - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1992.
23. Тюлин Ю. Краткий теоретический курс гармонии: Учебное пособие для муз. вузов и училищ. - 4-е изд. - Санкт-Петербург: Композитор, 2003.
24. Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации: Учебное пособие. - Москва: Издательство "Музыка", 1977.
25. Тюлин Ю. Учебник гармонии: Учебник для студентов консерваторий и муз. училищ. - 3-е изд., доп. - Москва: Музыка, 1986.
26. Холопов Ю. Гармонический анализ: В 3-х ч. Ч. 2. - Москва: Музыка, 2001.
27. Холопов Ю. Гармония: Теоретический курс. Учебник для муз. вузов. - Москва: Музыка, 1988.
28. Холопов Ю. Музыкальные формы классической традиции: Статьи. Материалы. Для преподавателей и студентов муз. уч. заведений / ред.-сост. Т. С. Кюрегян. - Москва: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2012.
29. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений: Учебник для муз. вузов. Рондо в его историческом развитии. Ч. 1. - Москва: Музыка, 1988.
30. Шерман Н. Формирование равномерно-темперированного строя. - Москва: Издательство "Музыка", 1964.
31. Этингер М. Гармония И. С. Баха. - Москва: Государственное музыкальное издательство, 1963.
32. Этингер М. Раннеклассическая гармония. - Москва: Музыка, 1979.
33. Яворский Б. Сюиты Баха для клавира / под ред. С. Протопопова. - Москва, Ленинград: Музгиз, 1947.

6.2. Интернет-ресурсы

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1	Операционные системы	Microsoft Windows
2	Интернет браузеры	Yandex Browser
3	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
4	Архиваторы	7-zip
5	Просмотр и редактирование графических файлов	FastStone Image Viewer
6	Работа с PDF файлами	Sumatra PDF, PDF24 Creator
7	Набор аудио-видеокодеков	K-Lite Codec Pack
8	Потный редактор	MuseScore

Современные профессиональные базы данных:

Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://rusneb.ru/>

Электронно-библиотечная система Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства <https://lk.cms.informsistema.ru/>

Электронная библиотечная система «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Теория музыки» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

- инструмент (рояль или пианино)
- ученические столы;
- рабочий стол преподавателя;
- стулья;
- шкаф для хранения учебной и методической литературы, наглядных пособий.

Технические средства обучения:

аудио- и видеовоспроизводящее оборудование: компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, CD и DVD-проигрыватель.

8. Фонд оценочных средств

8.1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Теория музыки» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства», рабочей программой дисциплины и обеспечивает оценку степени достижения запланированных результатов обучения.

Система оценки результатов освоения дисциплины включает:

- текущий контроль успеваемости (оценка работы на практических занятиях, выполнение самостоятельных работ, гармонизация мелодий, анализ форм, тестирование);
- промежуточную аттестацию (зачеты с оценкой в 1, 2, 3, 5, 6, 7 семестрах; экзамены в 4 и 8 семестрах).

8.2. Карта компетенций дисциплины и их оценки

Компетенция	Вид работы	Уровень оценки
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности	- Анализ авторских произведений - Публичное исполнение сочинений - Защита авторского замысла	Отлично: глубокое понимание исторического и стилистического контекста, оригинальное воплощение идей, уверенная защита авторского замысла Хорошо: достаточное знание стилистики, творческий подход к воплощению идей Удовлетворительно: базовое понимание стилистики с некоторыми неточностями
ОПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	- Исполнение собственных произведений - Анализ аранжировок - Инструментовка для различных составов	Отлично: совершенное владение внутренним слухом, безошибочная транскрипция, глубокий анализ структуры Хорошо: уверенное владение внутренним слухом с отдельными неточностями Удовлетворительно: базовые навыки внутреннего слуха с существенными ошибками в анализе
УК-2	- Планирование творческого	Отлично: самостоятельная

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	проекта - Разработка концепции произведения - Представление результата на итоговом концерте	разработка концепции, четкое планирование этапов, реализация проекта в срок Хорошо: разработка концепции с помощью преподавателя, соблюдение основных этапов Удовлетворительно: выполнено проектом по готовому алгоритму с существенными отклонениями от плана
---	---	--

8.3. Материалы для текущего контроля

8.3.1. Вопросы для устного опроса по основным темам

1-й семестр:

1. Понятие лада в древнейших музыкальных культурах
2. Ладовое устройство григорианского хорала
3. Особенности византийской и древнерусской знаменной нотации
4. Система осмогласия в русской церковной музыке
5. Ладовые особенности русской народной песни
6. Инструментарий античной музыки и его влияние на европейскую культуру
7. Жанровое многообразие музыки Нового времени
8. Особенности национальных музыкальных школ XVII-XVIII веков

2-й семестр:

1. Принципы генерал-баса и его гармонизации
2. Теория аффектов в музыке барокко
3. Особенности барочной двухчастной формы
4. Фуга как контрапунктическая форма
5. Принципы орнаментики в музыке барокко
6. Эволюция вариаций в музыке барокко
7. Специфика французского рондо в музыке клавесинистов
8. Особенности концертной формы в творчестве композиторов барокко

3-й семестр:

1. Структура предложения и периода в венском классицизме
2. Однотональная песенная форма: строение и типы
3. Особенности развития сонатной формы в творчестве Моцарта
4. Форма менуэта и скерцо
5. Специфика вокальных форм второй половины XVIII века
6. Циклические принципы в инструментальной музыке венской классики
7. Типология оперных жанров второй половины XVIII века
8. Особенности камерно-инструментального жанра в творчестве венских классиков

4-й семестр:

1. Гармонические особенности итальянской оперы первой половины XIX века
2. Форма арии в опере Беллини, Доницетти, Верди
3. Эволюция тональных связей в романтической музыке
4. Особенности формообразования в хоровой музыке Мендельсона
5. Принципы развития крупной формы в симфонической музыке романтиков
6. Специфика музыкальной драматургии в опере первой половины XIX века
7. Эволюция танцевальных жанров в первой половине XIX века
8. Особенности гармонического языка романтической музыки

8.3.2. Тестовые выдержки

(1-й семестр):

1. Назовите систему ладов григорианского хора: а) Система 8 тонов; б) Осмогласие в) Октоих; г) Мажоро-минорная система
2. Какой знак не относится к системе знаменной нотации: а) Знамя б) Крюк в) Стопица г) Нота
3. Какая черта не характерна для русской народной протяжной песни: а) Свободный метр б) Ритмическая четкость в) Мелодическое развертывание г) Ладовое своеобразие
4. Сопоставьте типы многоголосия и их структурные особенности:

Тип многоголосия	Структурные особенности
1. Параллельный органум	А. Соблюдение консонансных вертикалей в статичной фактуре
2. Метризованный органум	Б. Свободное вертикальное расположение голосов с сохранением контрапунктических правил
3. Мелодический контрапункт	В. Равномерный ритмический рисунок с последовательной имитацией
4. Ритмический мотет	Г. Тесное интервальное сближение голосов с характерными квартово-квинтовыми ходами
	Д. Изоритмическая структура с повторением ритмических моделей в разных тональностях

5. Сопоставьте элементы знаменной нотации и их исполнительское значение:

Элементы	Значение
1. Стопица	А. Снижение звука на полутон или выполнение каденции с замедлением
2. Пометы	Б. Связывание звуков в единую фразу с плавным переходом
3. Связки	В. Указание на длительность звука и характер его артикуляции
4. Крюк	Г. Указание на направление и характер мелизматического развертывания
	Д. Символы для обозначения интонационного начала и каденционного завершения

Ключ:

1. а) Система 8 тонов
2. г) Нота
3. б) Ритмическая четкость

4. 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-Д. Вариант «В» не используется.

5. 1-А, 2-Д, 3-Б, 4-Г. Вариант «В» не используется.

Тестовые задания (4-й семестр):

1. Какая форма не является характерной для оперных номеров первой половины XIX века:

а) Каватина-кабалетта б) Французское рондо в) Ария da capo г) Свободная ариозная форма

2. Сопоставьте оперные формы первой половины XIX века и их структурные принципы:

Форма	Структурные принципы
1. Ария da capo с каватиной	А. Двухчастная структура с контрастными секциями и кодой кульминационного характера
2. Каватина-кабалетта	Б. Трехчастная форма с центральной декламационной секцией и возвращением начального материала
3. Сцена с антрактом	В. Свободная структура с чередованием речитативов, ариозо и ансамблей в драматической последовательности
4. Французское рондо	Г. Четырехчастная форма с гомофонным припевом и полифоническими куплетами
	Д. Структура с чередованием медленной и быстрой частей с оркестровыми рефренами

3. Сопоставьте формы романтической инструментальной музыки и их композиционные особенности:

Форма	Особенности
1. Эпизодическая форма	А. Циклическое возвращение основного материала с вариативным развитием
2. Сквозное развитие	Б. Принцип контрастного сопоставления и последовательного изложения тематических комплексов
3. Циклическая форма	В. Постоянное трансформирование тематического ядра через развитие
4. Симфоническая поэма	Г. Свободная архитектоника с преобладанием программного начала над формальными структурами
	Д. Интеграция формальных принципов с драматическим замыслом через тематическую трансформацию

Ключ:

1. в) Ария da capo

2. 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г. Вариант «Д» не используется.

3. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г. Вариант «Д» не используется.

8.3.3. Задания для практических работ

2-й семестр: Практические упражнения по теории музыки

1. Пение хоровой и вокальной музыки:

□ Пение двухголосного хора Баха с соблюдением голосоведения

□ Пение арии из оперы Генделя с соблюдением орнаментики

2. Игра с генерал-басом:

- Импровизация гармонизации по цифрованному басу (в пределах тональности)
- Реализация генерал-баса в стиле И.С. Баха
- 3. Написание хорала:
  - Создание четырехголосного хорала на заданную хоральную тему с соблюдением правил голосоведения эпохи барокко
- 4. Написание фуги:
  - Написание экспозиции фуги на заданную тему с соблюдением правил стиля
- 4-й семестр: Практические упражнения
  1. Пение романсов и арий с аккомпанементом:
    - Пение романсов Шуберта, Шумана с анализом формы и гармонии
  2. Импровизация:
    - Импровизация периодов, предложений (квадратных и неквадратных)
    - Импровизация песенной формы на заданном начале
  3. Композиторское задание:
    - Сочинение одной пьесы по модели произведения либо в стиле композитора эпохи романтизма.

8.4. Материалы для промежуточной аттестации

Зачет с оценкой (1-й семестр)

Билет №1

1. Ладовые системы древней музыки: общие принципы
2. Григорианский хорал: форма и строение

Билет №2

1. Система тонов в европейской музыке Средневековья
2. Ладовое устройство русской народной музыки

Билет №3

1. Знаменное пение: особенности нотации и исполнения
2. Сравнительная характеристика западноевропейской и русской церковной музыки

Билет №4

1. Инструменты античной эпохи и их роль в формировании европейской музыкальной культуры
2. Жанровое многообразие светской музыки Средневековья

Билет №5

1. Особенности музыкальной теории античности
2. Система осмогласия в византийской и древнерусской музыке

Зачет с оценкой (2-й семестр)

Билет №1

1. Гармоническая система эпохи барокко и генерал-бас
2. Форма барочного концерта

Билет №2

1. Теория аффектов в музыке барокко
2. Особенности контрапунктических форм эпохи барокко

Билет №3

1. Барочные малые формы: типология и строение
2. Эволюция вариаций в музыке барокко

Билет №4

1. Французское рондо: специфика и особенности
2. Ария da capo в оперном и духовном жанрах

Билет №5

1. Особенности орнаментики в музыке барокко

2.Формирование инструментальных циклов в эпоху барокко

Зачет с оценкой (3-й семестр)

Билет №1

1.Структура предложения и периода в венском классицизме

2.Сонатное аллегро: принципы построения

Билет №2

1.Песенные формы в музыке венских классиков

2.Особенности циклических форм в творчестве Моцарта

Билет №3

1.Составные вокальные формы второй половины XVIII века

2.Принципы развития крупной формы в симфонической музыке

Билет №4

1.Форма менуэта и скерцо в инструментальной музыке классицизма

2.Особенности оперного жанра во второй половине XVIII века

Билет №5

1.Эволюция камерно-инструментальных жанров в творчестве Гайдна

2.Вокальные жанры в творчестве Моцарта и его современников

Экзамен (4-й семестр)

Билет №1

1.Форма малого рондо

2.Комплексный анализ симфонии Бетховена (на выбор)

Билет №2

1.Особенности гармонии второй половины XIX века

2.Комплексный анализ 1-го действия «Русалки» А. С. Даргомыжского

Билет №3

1.Песенные формы в венской классике

2.Комплексный анализ 2-й сонаты Ф. Шопена

Билет №4

1.Эволюция оперной арии в первой половине XIX века

2.Комплексный анализ «Евгения Онегина» П.И. Чайковского (выборочный анализ)

Билет №5

1.Принципы формообразования в хоровой музыке первой половины XIX века

2.Комплексный анализ «Итальянской симфонии» Ф. Мендельсона

Билет №6

1.Гармонические особенности итальянской оперы первой половины XIX века

2.Комплексный анализ арии «Каста дива» из оперы «Норма» В. Беллини

Билет №7

1.Особенности французской оперной школы первой половины XIX века

2.Комплексный анализ симфонической сказки «Обыкновенная история» Ф. Мендельсона

8.5. Критерии оценки ответов на зачетах и экзаменах

Шкала оценивания:

Уровень оценки	Основные критерии ответа
Отлично	- полно и точно раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты; - продемонстрировать способность владения самостоятельными навыками комплексного анализа;

	<ul style="list-style-type: none"> - показать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог о музыкальном произведении; - точно определить форму и гармонию предложенного для анализа произведения; - использовать специальную терминологию безошибочно
Хорошо	<ul style="list-style-type: none"> - знать и уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера; - объяснить исторический контекст анализируемого произведения; - определить форму и гармонию предложенного для анализа музыкального произведения с отдельными неточностями; - допускать незначительные неточности в использовании специальной терминологии
Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - в устном ответе вопрос раскрыт не полностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о основных категориях, имеющих отношение к строению музыкального произведения; - поверхностный анализ формы и гармонии; - существенные затруднения в использовании специальной терминологии; - требуется помощь преподавателя в процессе ответа
Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части даже при опоре на наводящие вопросы; - полное непонимание строения музыкального произведения; - отсутствие элементарной специальной терминологии; - неспособность выполнить элементарные практические задания

8.6. Методические рекомендации для подготовки к промежуточной аттестации

Рекомендации для подготовки к зачету/экзамену:

1. Изучите программу дисциплины, особое внимание уделите вопросам, вынесенным на зачет/экзамен по вашему семестру.
2. Систематизируйте материал по следующим аспектам для каждого изученного периода:
  - гармонические особенности
  - формальные структуры
  - особенности нотации
  - стилистические характеристики
  - инструментовка и исполнительские аспекты
3. Подготовьте конспекты по основным темам, создайте таблицы сравнительного анализа разных эпох и жанров.
4. Обязательно проанализируйте на слух и по нотам основные произведения, указанные в программе, обращая внимание на их формальные, гармонические и стилистические особенности.

5. Освойте специальную терминологию, используемую для описания музыкальных форм и гармонии разных эпох.

6. Для подготовки практических заданий отработайте методику комплексного анализа, включающего рассмотрение произведения в историко-стилевом контексте.

Критерии оценки аналитических работ:

- Глубина анализа (соответствие поставленным задачам, комплексность рассмотрения)
- Структура работы (наличие введения, основной части, заключения)
- Методологическая грамотность (правильное применение аналитических методик)
- Использование специальной терминологии (точность и уместность)
- Собственные выводы (наличие и обоснованность)
- Качество оформления (соответствие требованиям)

8.7. Практические задания для зачетов и экзаменов

Задания для комплексного анализа (4-й семестр):

Задание 1

Проанализируйте предложенное произведение:

- Определите жанр и эпоху создания
- Расчлените по форме (укажите типы форм в частях)
- Проанализируйте гармонический язык
- Выявите ключевые тематические элементы и их развитие
- Сделайте вывод о месте произведения в творчестве композитора и в истории музыки

Задание 2

Проанализируйте арию из оперы:

- Определите тип вокальной формы
- Проведите гармонический анализ
- Выявите связь музыкальной структуры с драматургией
- Охарактеризуйте вокально-инструментальные взаимодействия
- Сделайте выводы о стилевых особенностях композитора

Задания для комплексного анализа (8-й семестр):

Задание 1

Проанализируйте произведение современной музыки:

- Определите композиторскую технику и систему организации материала
- Охарактеризуйте особенности формы
- Проанализируйте нотацию и ее специфику
- Выявите особенности гармонического и тембрового языка
- Сделайте вывод о месте произведения в контексте современной музыкальной культуры

Задание 2

Сравнительный анализ двух произведений разных эпох:

- Определите принципы организации музыкальной ткани в каждом произведении
- Сравните подходы к построению формы
- Выявите различия в гармоническом языке
- Охарактеризуйте особенности нотации
- Сделайте вывод о преемственности и инновациях в развитии музыкальной формы

СОГЛАСОВАНО:
Протокол заседания
межфакультетской кафедры
теории и истории музыки
от 29 августа 2025 г.
№ 1/25-26

Зав. кафедрой /В.В. Громадин/

СОГЛАСОВАНО:
Зав. методическим кабинетом

 /М.И. Галущко/

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе

 /Е.Ю. Щедрина/