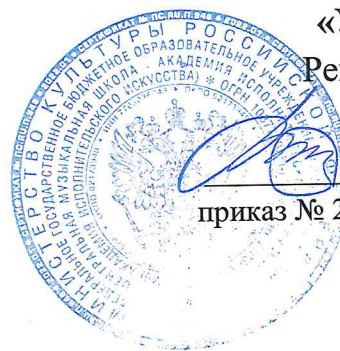

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Центральная музыкальная школа –
Академия исполнительского искусства»**
(ЦМШ – Академия исполнительского искусства)
Межфакультетская кафедра теории и истории музыки

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЦМШ-АИИ

/В.В. Пясецкий/

приказ № 228-од от 29.08.2025

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»

Экспериментальная образовательная программа
профессионального образования
«Исполнительское искусство»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Концертные струнные инструменты
Концертные духовые и ударные инструменты

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.....	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	14
8. Фонд оценочных средств.....	15

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	<i>Знать:</i>

планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	— 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 одnogолосные 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	Владеть: — 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 9 зачетных единиц, 324 академических часа. Дисциплина «Теория музыки» осваивается в 1, 2, 3, 4 семестрах.

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры			
		1-й	2-й	3-й	4-й
Контактная аудиторная работа, из них:	144	32	40	32	40
Практические занятия	144	32	40	32	40
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	170	40	68	40	22
Контроль	10				10
Вид промежуточной аттестации		зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	экзамен
Общая трудоемкость: Часы	324	72	108	72	72
Зачетные единицы	9	2	3	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)
1-й семестр				
1.	Введение. Древность. Краткий обзор внеевропейских культур	5	2	3
2.	Античность, общий обзор и инструментарий	5	2	3
3.	Античность, лады, теория музыки. Переход от античности к европейской музыке.	5	2	3
4.	Ноты и начало многоголосия. Грегорианский хорал. Месса	5	2	3
5.	Развитие западноевропейской полифонической музыки до 16 века	5	2	3

6.	Средневековая светская западноевропейская музыка	5	2	3
7.	Византийская и русская церковная музыка. Знаменное пение.	5	2	3
8.	Русская народная музыка	5	1	4
9.	Викторина	1	1	
10.	Музыка Нового времени: специфика.	6	3	3
11.	Национальные школы: Германия, Франция, Италия, Англия, Россия	8	4	4
12.	Жанры: театральные жанры (в т.ч. опера, музыкальная трагедия, балет), вокально-хоровые (оратории, кантаты, арии, мадригалы), инструментальные .	8	4	4
13.	Инструменты и голоса: типы голосов, клавишные, струнные и духовые инструменты. Строй и аутентичное исполнительство. Оркестр	9	5	4
	Зачет с оценкой	-	-	-
Всего в 1-м семестре		72	32	40
2-й семестр				
14.	Барочная гармония и генерал-бас	11	4	7
15.	Орнаментика и импровизация	11	4	7
16.	Теория аффектов	11	4	7
17.	Барочные малые формы	11	4	7
18.	Концертная форма	11	4	7
19.	Циклические и составные формы	11	4	7
20.	Ария da саро	11	4	7
21.	Вариации	11	4	7
22.	Французское рондо	10	4	6
23.	Контрапунктические формы	10	4	6
	Зачет с оценкой	-	-	-
Всего во 2-м семестре		108	40	68
3-й семестр				
24.	Венско-классическая форма и гармония в музыке Моцарта и его современников	9	4	5
25.	Предложение и период	9	4	5
26.	Песенные формы	9	4	5
27.	Составные формы и вариации	9	4	5
28.	Формы рондо и сонатное аллегро	9	4	5
29.	Циклические формы	9	4	5
30.	Вокальные формы. Опера и оратория второй половины XVIII века	9	4	5
31.	Комплексный анализ произведения	9	4	5
	Зачет с оценкой	-	-	-
Всего в 3-м семестре		72	32	40
4-й семестр				
32.	Итальянская опера первой половины XIX века	14	8	6
33.	Французские опера и балет первой половины XIX века	14	8	6

34.	Хоровая музыка первой половины XIX века. Оратории Мендельсона	13	8	5
35.	Гармония и формообразование европейской музыки XIX века	21	16	5
	Контроль	10		
	Экзамен	-	-	-
Всего в 4-м семестре		72	40	22
ИТОГО:		324	144	170

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 официия

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, ле, 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 деления 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 приношение» 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.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Основная литература:

- Бедуш Е., Кюрегян Т. Ренессансные песни. М., 2007.
- Герцман Е. В. Из истории древней музыки. СПб, 2006.
- Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. Учебник для вузов. М., 2024.
- Дубровская Т. История полифонии. Выпуск 2Б. Музыка эпохи Возрождения, XVI век. М.: Музыка, 1996.
- Евдокимова Ю.К. История полифонии. Выпуск 1. Многоголосие средневековья. X-XIV века. М.: Музыка, 1983.
- Евдокимова Ю.К. История полифонии. Выпуск 2А. Музыка эпохи Возрождения, XV век. М.: Музыка, 1989. Вопрос по теории (1 вопрос в билете).
- Зубова О. В., Кюрегян Т. С. Средневековые и ренессансные танцы: музыка в движении. М., 2018.
- Кюрегян Т. С. Форма в музыке XVII-XX веков. М., 2003.
- Кюрегян Т. С., Москва Ю. В., Холопов Ю. Н. Григорианский хорал. М., 2008.
- Кюрегян Т., Столярова Ю. Песни средневековой Европы. М., 2007.
- Народное музыкальное творчество : хрестоматия со звуковым приложением. С-Пб, 2008.
- Протопопов Вл. История полифонии. Выпуск 3. Западноевропейская музыка XVII - первой четверти XIX века. М.: Музыка, 1985.
- Холопов, Юрий Николаевич. Гармония. Практический курс. Ч. 1. Гармония эпохи барокко. Гармония эпохи венских классиков. Гармония эпохи романтизма. М., 2003.
- Холопова, В. Н.** Формы музыкальных произведений : учебное пособие / В. Н. Холопова. Санкт-Петербург : «Планета музыки», 2022.

Дополнительная литература

- Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование. М., 1986.
- Алексеев Э. Е. Проблемы формирования лада. М. 1976.
- Анализ вокальных произведений Учеб. пособие – Л., 1988.
- Анализ музыкальных произведений. Программа для ДХФ. Составитель – Григорьева Г. В. М., 2002.
- Баранова Т. Переход от модальной средневековой ладовой системы к мажору и минору в музыкальной теории XVI-XVII веков. //Из истории зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1980.
- Бейшлаг А. Орнаментика в музыке. М., 1978.
- Берберов Р. Специфика структуры хорового произведения. М., 1981.
- Берков В. Гармония Бетховена: очерки. М., 1975.
- Берков В. Гармония и музыкальная форма. М., 1962.
- Берков В. Хроматическая фантазия Я.Свелинка. Из истории гармонии. М., 1972.
- Берков В., Степанов А. Задачи по гармонии. М., 1963.
- Бершадская Т. Лекции по гармонии. Л, 1985.
- Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы. М., 1978.
- Былины. Русский музыкальный эпос. (Собрание русских народных песен). Сост. Б. М. Добровольский и др. – М., 1981.
- Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. Часть I. Ритмика. М., 1972.
- Вишневская Л. Гармония в стилях. Теория. Практика. Учебное пособие по гармонии XVI-XX веков. Саратов, 2008.

- Горковенко А. Об одной системе ладов с увеличенной секундой в народных песнях. // Проблемы лада М., 1972.
- Григорьев С. Теоретический курс гармонии М., 1981.
- Григорьева Г. Анализ музыкальных произведений: Рондо в музыке XX века. – М., 1995.
- Дернова В. Гармония Скрябина Л., 1968.
- Дмитриевская К. Анализ хоровых произведений. – М., 1965.
- Друскин Я. О риторических фигурах в музыке И. С. Баха. – 1999.
- Захарова О. Музыкальная риторика XVII – первой половины XVIII века // Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой
- Интерпретация клавирных сочинений И. С. Баха: Сб. статей. – М., 1990.
- Кон Ю. Об искусственных ладах. // Проблемы лада. М., 1972.
- Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера М., 1975.
- Лаврентьева И. Вариантность и вариантная форма в песенных циклах Шуберта // От Люлли до наших дней. – М., 1967. – С. 33–70.
- Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. М., 1978.
- Ливанова Т. Н. Музыкальная драматургия Баха: в 2 ч. – 1 ч. – М.: Л., 1948.
- Лобанова М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М., 1994.
- Лобанова М. Н. Музыкальный жанр и стиль: история и современность. М., 1990.
- Мазель Л. Некоторые черты композиции в свободных формах Шопена // Фредерик Шопен. – М., 1960. – С. 182–231.
- Мазель Л. Проблемы классической гармонии. М., 1972.
- Мазель Л. Фантазия f moll Шопена. Опыт анализа // Исследования о Шопене. – М., 1971. – С. 159–206.
- Ментюков А. Очерки истории гармонических стилей. Часть I. (от Гукбальда до Д.Скарлатти). Новосибирск 2005.
- Ментюков А. Очерки истории гармонических стилей. Часть II. (Западноевропейская классика XVIII-XIX веков). Новосибирск 2007.
- модуляции и формообразования// Л. Бетховен М., 1971. Вып. 1.
- Музыкальная риторика и фортепианное искусство. Сб. статей. М., 1989.
- Назайкинский. Е. В. Стиль и жанр в музыке М., 2003.
- Никифорова Н. Драматургическая и композиционная основы контрастносоставных форм // Проблемы музыкальной драматургии XX века / Тр. ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 69. – М., 1983. – С/49–64/
- Носина В. О композиции и содержании Французских сюит И. С. Баха // Интерпретация клавирных сочинений И. С. Баха / Тр. ГМПИ им. Гнесиных. – Вып. 109. – М., 1990. – С. 52–72.
- половины XVIII века. – М., 1983.
- Проблемы музыкальной науки. – Вып. 3. – М., 1975. – С. 345–378.
- Протопопов В. Форма рондо в инструментальных произведениях Моцарта. – М., 1978.
- Пэрриш К. и Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского
- Раабен Л. Скрипичные концерты: барокко и классицизм. – СПб. – 2000.
- Рожновский В. Истоки классической рондо-сонаты и некоторые вопросы ее драматургии // Вопросы музыкального анализа. / Тр. ГМПИ им. Гнесиных. – Вып 28. – М., 1976. – С. 5–50.
- Рожновский В. Свободные и смешанные формы // Проблемы музыкальных форм и жанров. – Кишинев, 1981.
- Русская книга о Палестрине. М., 2002.
- Ручьевская Е. А. Функции музыкальной темы. Л., 1977.
- Ручьевская Е. О соотношении слова и мелодии в русской камерновокальной музыке

- начала XX в. // Русская музыка на рубеже XX в. – М.:–Л., 1966. – С. 65–128.
- Сапонов М. А. Тайное и явное: вероисповедный замысел Мессы h moll И. С. Баха // Музыковедение к началу века: прошлое и настоящее: Сб тр. По материалам межд. науч. конф. / РАМ им. Гнесиных – М., 2007. – С. 166–175.
- Сидорова Е. В. Принципы художественного претворения хора в духовных кантатах И. С. Баха: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2006.
- Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М., 1985.
- словарь. М., 1991. С. 192.
- Сорокина Т. С. Рефренные формы в творчестве Шопена: Лекция. –Новосибирск, 1988.
- Способин И. Лекции по курсу гармонии. М., 1969.
- Степанов А. Творческие и инструктивные задания по гармонии. М., 2006.
- Стоянов П. Взаимодействие музыкальных форм. – М., 1985.
- Сыров В. Гармония Бетховена на фоне венского классицизма: лекция по истории гармонии. Нижний Новгород, 2003.
- Трембовельский Е. Стил Мусоргского. Лад. Гармония. Склад. М., 1999.
- Тюлин Ю. Краткий теоретический курс гармонии. 3-е изд. М., 1978.
- Тюлин Ю. Практическое пособие по введению в гармонический анализ на основе хоралов Баха. Л., 1927.
- Тюлин Ю. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. М., 1977.
- Тюлин Ю., Привано Н., Учебник гармонии. 3-е изд. М., 1986.
- Франтова Т. Хоральная обработка // Полифонические жанры и формы
- Холопов Ю. Гармонический анализ. Часть I. М., 1996.
- Холопов Ю. Гармонический анализ. Часть II. М., 2001.
- Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. М., 1988.
- Холопов Ю. Н. Концертная форма у И. С. Баха // О музыке. Проблемы анализа М., 1974. – С. 119–149.
- Холопов Ю. Н. О системе музыкальных форм в симфониях Чайковского //Сов. Музыка. – 1990. - № 6. – С. 38–45.
- Холопов Ю. Н. Об эволюции европейской тональной системы // Проблемы лада. М.: Музыка, 1972.
- Холопов Ю. Понятие модуляции в связи с проблемой соотношения
- Холопова В. Н. О прототипах функций музыкальной формы // Проблемы музыкальной науки. – Вып. 4. – М., 1979. – С. 4–22.
- Холопова В. Н. Формы... 1999. – С. 92–122.
- хорала до Баха. – Л., 1975.
- Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Рондо в егоисторическом развитии: Учебник. В 2 частях. – Ч. 1. – М., 1988; Ч. II. – М., 1990.
- Чередниченко Т. Жанр музыкальный // Музыкальный энциклопедический
- Шерман Н. Формирование равномерно-темперированного строя. М., 1964.
- Шушкова О. Одночастная круговая форма в музыке барокко: Учебно-методическая разработка. – Владивосток, 2003.
- Щитова Л. Модальная гармония: теоретический и практический курс. К вопросу о методе гармонического анализа полифонического многоголосия строгого стиля. Кемерово, 2003.
- Этингер М. Гармония И.С. Баха. М., 1963.
- Этингер М. Раннеклассическая гармония. М., 1979.
- Яворский Б. Сюиты Баха для клавира соло. – М.: Л., 1947.
- Якубов М. Форма рондо в произведениях советских композиторов. – М., 1967.

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	Нотный 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.informsystema.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 семестрах; экзамен в 4 семестре).

8.2. Карта компетенций дисциплины и их оценки

Компетенция	Вид работы	Уровень оценки
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	- Письменные работы по нотации разных эпох - Чтение с листа музыкальных фрагментов - Анализ нотных текстов	Отлично: свободное владение различными видами нотации, правильное воспроизведение музыкальных фрагментов без предварительной подготовки Хорошо: достаточное владение видами нотации с некоторыми неточностями Удовлетворительно: базовое понимание принципов нотации с существенными ошибками
ОПК-4 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу	- Рефераты и исследовательские работы - Гармонические и формальные анализы - Презентации по выбранным темам	Отлично: самостоятельно сформулированные исследовательские задачи, глубокий анализ источников, оригинальные выводы Хорошо: грамотное планирование исследования с отдельными недочетами в методике Удовлетворительно: работа по готовому алгоритму с помощью преподавателя
ПК-6 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и	- Диктанты (одноголосные и многоголосные) - Интонирование голосом - Анализ без прослушивания	Отлично: совершенное владение внутренним слухом, безошибочная транскрипция сложных

воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	- Гармонизация заданных мелодий	фрагментов, глубокий анализ структуры Хорошо: уверенное владение внутренним слухом с отдельными неточностями в сложных моментах Удовлетворительно: базовые навыки внутреннего слуха с существенными ошибками в анализе
ПК-15 Способен организовывать культурно-просветительские проекты	Разработка лекций-концертов - Подготовка музыкальных иллюстраций - Презентации проектов	Отлично: комплексный подход к разработке проекта, учет особенностей аудитории, практическая применимость Хорошо: грамотная разработка проекта с отдельными недочетами в методике Удовлетворительно: базовое понимание принципов просветительской деятельности

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 архитектура с преобладанием программного начала над формальными структурами

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 хора:

- ☐ Создание четырехголосного хора 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 саро 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; - 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	- 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	- 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	- 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 (3-й семестр):

Задание 1

Проанализируйте предложенное произведение венской классики:

- 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 второй половины XVIII века:

- 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 (4-й семестр - экзамен):

Задание 1

Проанализируйте произведение эпохи романтизма:

- Определите жанр и форму произведения
- Проанализируйте гармонический язык с учетом особенностей эпохи романтизма
- Охарактеризуйте тематическое развитие и драматургию произведения
- Установите связь между композиционной структурой и выразительными средствами

- Сделайте вывод о месте произведения в творчестве композитора и в истории музыки

Задание 2

Проанализируйте оперную арию первой половины XIX века:

- Определите тип арии и ее драматическую функцию
- Проведите анализ музыкальной формы
- Проанализируйте гармонический язык и тональный план
- Охарактеризуйте взаимодействие голоса и оркестра
- Сделайте вывод о стилевых особенностях композитора и национальной школы

8.8. Перечень вопросов для подготовки к экзамену (4-й семестр)

1. Особенности гармонического языка романтической музыки
2. Эволюция оперного жанра в первой половине XIX века
3. Итальянская опера первой половины XIX века: жанровое многообразие
4. Французская опера и балет первой половины XIX века
5. Особенности хоровой музыки первой половины XIX века
6. Принципы формообразования в инструментальной музыке романтиков
7. Эволюция симфонизма в первой половине XIX века
8. Особенности камерно-инструментального жанра в творчестве романтиков
9. Гармонические новации в музыке романтиков
10. Ладовое своеобразие русской музыки первой половины XIX века
11. Драматургические принципы в опере М.И. Глинки
12. Специфика музыкального языка Ф. Шопена
13. Особенности музыкальных форм в творчестве Р. Шумана
14. Эволюция вокального цикла в первой половине XIX века
15. Принципы оркестровки в симфонической музыке романтиков

СОГЛАСОВАНО:

Протокол заседания
межфакультетской кафедры
теории и истории музыки
от 29 августа 2024 г.
№ 1/24-25

Зав. кафедрой _____/В.В. Громадин/

СОГЛАСОВАНО:

Зав. методическим кабинетом

_____/М.И. Галушко/

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

_____/Е.Ю. Щедрина/