

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 № 222-од от 30.08.2024

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 - 2024

Москва, 2024

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 2024 г., протокол № 1/24-25

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	18
8. Фонд оценочных средств.....	19

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 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 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	180	24	48	24	12	24	12	24	12
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	2	3
2.	Античность, общий обзор и инструментарий	5	2	3
3.	Античность, лады, теория музыки. Переход от	5	2	3

	европейской музыке.			
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 исполнение. Оркестр	9	5	4
	Зачет с оценкой	-	-	-
Всего в 1-м семестре		72	32	40
<i>2-й семестр</i>				
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 capo	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
<i>3-й семестр</i>				
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
<i>4-й семестр</i>				
32.	Итальянская опера первой половины XIX века	16	8	8
33.	Французские опера и балет первой половины XIX века	16	8	8
34.	Хоровая музыка первой половины XIX века. Оратории Мендельсона	16	8	8
35.	Гармония и формообразование европейской музыки XIX века	24	16	8
	Экзамен	-	-	-
Всего в 4-м семестре		72	40	32

<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 формообразование 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.	Нотация 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	2
23.	Свободная и традиционная форма в современной музыке от популярной до академической музыки	12	10	2
24.	Музыка вне европейской тональности	12	10	2
25.	Электронная и компьютерная музыка	12	10	2
26.	Перспективы развития европейской музыки	12	10	2
27.	Комплексный анализ произведения	12	10	2
	Экзамен	-	-	-
Всего в 8-м семестре		72	60	12
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, ле, рондо, баллада), знаменный распев, полифония XIV века (Машо), полифония XVI века (мадригал, 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.

5-й семестр

36. Форма и гармония середины и второй половины XIX века

Развитие тематической и гармонических моделей формы к семантической (от Шуберта 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 восьмитакта, 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:

- 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 Гуквальда 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 композиционные основы контрастноставных 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 // Музыкаведение к началу века: прошлое и настоящее: Сб тр. По материалам междунауч. конф. / РАМ им. Гнесиных – М., 2007. – С. 166–175.
- Сидорова Е. В. Принципы художественного претворения хорала 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. Стиль 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 его историческом развитии: Учебник. В 2 частях. – Ч. I. – 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	Google Chrome, Microsoft Edge
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/>

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

Контроль над работой обучающихся осуществляется в форме зачетов с оценкой и экзамена.

Зачеты с оценкой проводятся в 1, 2, 3, 5, 6, 7 семестрах.

Экзамен проводится в 4, 8 семестрах.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства.

8.1. Шкала оценивания:

Оценки	Показатели освоения
Отлично	<ul style="list-style-type: none">- раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты;- продемонстрировать способность владения самостоятельными навыками комплексного анализа;- продемонстрировать творческую инициативу, самостоятельность и способность вести диалог о произведении
Хорошо	уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера; – определить форму и гармонию предложенного для анализа музыкального произведения
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
Неудовлетворительно	- устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части даже при опоре на наводящие вопросы

8.2. Контрольные материалы

Образцы билетов

Экзаменационный билет № 1.

1. Форма малого рондо.
2. Комплексный анализ симфонии Бетховена (целиком, на выбор)

Экзаменационный билет № 2.

1. Особенности гармонии второй половины XIX века.
2. Комплексный анализ 1-го действия «Русалки» А. С. Даргомыжского

Экзаменационный билет № 3.

1. Песенные формы в венской классике.
2. Комплексный анализ 2-й сонаты Ф. Шопена.

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/