

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»

Профили подготовки

«Руководство хореографическим любительским коллективом», «Руководитель хореографического любительского коллектива, преподаватель»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения:
очная, заочная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилям «Руководство хореографическим любительским коллективом», «Руководитель хореографического любительского коллектива, преподаватель», квалификация (степень) выпускника - «бакалавр».

Утверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГУКИ» по web-адресу <http://moodle.kemguki.ru/> 30.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры балетмейстерского творчества 30.08.2022 г., протокол № 1, 29.08.2023 г., протокол № 1, 14.05.2024, протокол № 10, 14.05.2025 г., протокол № 9

Музыкальная грамота: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилю «Руководитель хореографического любительского коллектива, преподаватель», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ *Сост.* М.Г. Котляров – Кемерово: Кемеровск. гос. ин-т культуры, 2021. – 86 с. – Текст непосредственный.

Составитель:
доцент М.Г. Котляров

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины (модуля)	4
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы бакалавриата	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4. Объем, структура и содержание дисциплины	5
4.1. Объем дисциплины (модуля)	5
4.2. Структура дисциплины	5
4.3. Содержание дисциплины	8
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии	46
5.1. Образовательные технологии	46
5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения	47
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся	47
6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР	48
6.2. Примерная тематика рефератов	48
6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР	49
7. Фонд оценочных средств	50
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости	50
7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины	50
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	56
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	57
9.1. Основная литература	57
9.2. Дополнительная литература	57
9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	60
9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы	60
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины	61
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ	61
12. Список ключевых слов	61

1. Цели освоения дисциплины

Курс «Музыкальная грамота» формирует у обучающегося отношение к музыкальному произведению как к художественному явлению, а также как к явлению, во многом определяющему его сценическое (актерское и режиссерское) воплощение. Это возможно через восприятие музыкального произведения и как источника эмоционального вдохновения, и как основы для решения хореографической постановки: образной, композиционной, пространственно-временной, идущей от содержания и формы конкретного музыкального произведения.

Целями освоения курса являются:

- изучение теоретических основ музыкального искусства (знакомство с основами музыкальной грамоты, средствами музыкальной выразительности, различными формами и жанрами музыкального искусства);
- воспитание у студентов-хореографов понимания основных закономерностей развития мировой музыкальной культуры, раскрытие специфики художественного отражения действительности в образах и формах музыкального искусства;
- выявление взаимосвязи музыки с другими видами искусства, в частности, определение места и возможностей музыки в театре и хореографическом искусстве;
- усвоение знаний об элементах музыкального языка;
- усвоение знаний о музыкальных стилях и жанрах;
- развитие умения сосредоточиться на существенных свойствах звучащей музыки во взаимосвязи образного содержания со средствами музыкальной выразительности, для последующего его воплощения в искусстве танца;
- формирование понимания логики развития истории музыки как смены различных музыкально-стилистических эпох и творческих направлений;
- формирование понимания стиля и жанра звучащей музыки, умений практического анализа образной стороны и структуры музыкального произведения;
- формирование навыков грамотного изложения содержания анализируемого музыкального произведения; усвоение жанровых различий музыкальных произведений; расширение музыкального кругозора обучающихся.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Курс «Музыкальная грамота» входит в базовую часть цикла обязательных дисциплин образовательной программы по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилям «Руководство хореографическим любительским коллективом», «Руководитель хореографического любительского коллектива, преподаватель». В данном курсе студенты-хореографы впервые встречаются с музыкальным произведением не с прикладной стороны, а со стороны его содержательной ценности. Курс направлен на формирование музыкальной эрудиции студента-хореографа, преодоление психологического барьера перед музыкально-теоретической терминологией, расширение музыкального опыта: музыкального восприятия, музыкальной отзывчивости, сопереживания музыке, постижения ее смысла. Курс актуализирует знания об основных элементах музыкальной выразительности, о процессах формирования и развития музыкальных жанров. Предназначением курса является развитие первоначальных умений характеризовать содержательные аспекты отдельных средств музыкальной выразительности и формирование на этой основе обобщенного умения анализа музыкального произведения. Для освоения дисциплины «Музыкальная грамота» необходимы знания о всемирной и отечественной истории, а также истории мировой и отечественной культуры в объеме вузовского курса.

Имеет междисциплинарные связи с дисциплинами: «Теория и история НХК», «Культурология», «Национальная культурная политика», «Основы государственной культурной политики РФ», «Мастерство хореографа».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Музыкальная грамота»

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-8. Способен применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино

В результате изучения обучающийся должен:

знать:

ПК-8.1.

общие и специальные

правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино.

уметь:

ПК-8.2.

- применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино

владеть:

ПК-8.3.

- навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся очной формы обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 40 час. лекционных, 30 час. практических занятий, 2 час. самостоятельная работа обучающихся, 42,9 % аудиторной работы. 14,4 час. (20 %) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Общая трудоемкость дисциплины для обучающихся заочной формы обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 6 час. лекционных, 2 час. практических занятий, 64 час. самостоятельная работа обучающихся, 25 % аудиторной работы. 1,6 час. (20 %) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

4.2. Структура дисциплины

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

№/ №	Наименование модулей разделов, разделов и тем	Сем естр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					СР С
			Всего	Ле кц ии	Семинарски е/ Практическ ие занятия	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерак тивной форме*	
11.1.	Раздел 1. ТЕОРИЯ МУЗЫКИ Музыка как вид искусства	11	1	1	-		1 дискусс ия	

21.2.	Компоненты музыкального языка: метр и ритм, мелодия, гармония	11	3	1	2		1 дискус сия	
31.3.	Компоненты музыкального языка: динамика, темп, фактура. Взаимодействие музыкально-выразительных средств	1 1	3	1	2		1 дискус сия	
42.1.	Раздел 2. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ Гипотезы происхождения музыки. Музыка древних государств	1 1	2	1	1		1 мозгово й штурм	
42.2.	Музыкальная культура Средневековья и Возрождения	11	2	11	1		1 дискус сия	
42.3.	Музыкальная культура барокко	11	2	1	1		1 дискус сия	
42.4.	Идеи Просвещения и западноевропейская музыка второй половины XVIII в.	11	2	1	1		1 дискус сия	
42.5.	Венская классическая композиторская школа	11	2	1	1		1 дискус сия	
42.6.	Романтизм в музыке. Романтический балет	11	3	22	1		1 дискус сия	
42.7.	Стилевые тенденции западноевропейской музыки XX века	11	3	1	1		1 дискус сия	1
43.1.	РАЗДЕЛ 3. История русской музыки Русская музыка доглинкинского периода	2 2	2	1	1		1 дискус сия	
43.2.	М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики	22	2	1	1		1 дискус сия	
43.3.	Русская музыка 60-х – 70-х гг. XIX в. Композиторы «Могучей кучки»	22	2	1	1		1 дискус сия	

43.4.	П.И. Чайковский и русская музыка второй половины XIX в.	22	2	1	1		0,4 дискус сия	
43.5.	Идейно-эстетические основы отечественной музыки XX в. Традиции и новаторство жанров	22	3	1	1		1 дискус сия	1
14.1.	РАЗДЕЛ 4. Общие основы музыкальной формы. Период и его разновидности	22	3	1	2			
14.2.	Простые формы	22	2	1	1			
14.3.	Форма вариации	22	2	1	1			
14.4.	Форма рондо	22	2	1	1			
14.5.	Сложные формы	22	2	1	1			
14.6.	Концентрические формы	22	2	1	1			
14.7.	Полифонические формы	22	2	1	1			
14.8.	Сонатная форма	22	2	1	1			
14.9.	Сюиты и партиты	22	3	1	2			
14.10.	Сонатно-симфонический цикл Смешанные и свободные формы	22	2	1	1			
14.11.	Музыкальные формы классического балета	22	4	2	2			
Итого:			72	40	30		14,4 (в т.ч. час от ауд. занятий)	2

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

№/№	Наименование модулей разделов, разделов и тем	Сем естр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					СРС
			Всего	Ле кц ии	Семинарски е/ Практическ ие занятия	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интеракти вной форме*	
11.1.	Раздел 1. ТЕОРИЯ МУЗЫКИ Музыка как вид искусства	11	10		—			10
21.2.	Компоненты музыкального языка: метр и ритм, мелодия, гармония	11	11	1				10
31.3.	Компоненты музыкального зыка: динамика, темп, фактура. Взаимодействие	11	12	1	1		1	10

	музыкально-выразительных средств							
42.1.	Раздел 2. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ	11	13	1				12
43.1.	РАЗДЕЛ 3. История русской музыки	21	13	1				12
14.1.	РАЗДЕЛ 4. Музыкальные формы и анализ музыкальных произведений	21	13	2	1		0,6	10
Итого:			6	4	2		1,6 час. (вт.ч. час от ауд. занятий)	64

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы.Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1 семестр			
Раздел 1. ТЕОРИЯ МУЗЫКИ			
1.1.	Тема 1. Музыка как вид искусства. Музыка в контексте духовной культуры. Информационность музыки. Интонационная, временная, эмоциональная природа музыки. Процессуальность музыки. Специфика содержания музыкальных произведений. Образы и «состояния» музыки. Прекрасное, возвышенное – главные образы музыки. Реализация музыкального содержания через действие средств музыкальной выразительности. Взаимодействие музыки с другими искусствами. Жанровая типология музыкального искусства.	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

		владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	
1.2.	Тема 2. Компоненты музыкального языка: метр и ритм, мелодия, гармония. Метр и ритм как явление временной организации музыкального произведения. Соотношение понятий ритма и метра. Метр, его элементы. Доли счета. Такт. Затакт. Метр и размер. Классификация размеров. Длительности нот. Нормативное и ненормативное деление длительностей. Триоль. Синкопа. Полиритмия и полиметрия. Выразительность ритма. Ритмические рисунки как типовые признаки жанров. Приемы ритмического развития . Черты ритмики в современной музыке. Ритмическая свобода и влияние народного творчества. Ритмическая оstinatность. Ритм как основа организации хореографических действий. Мелодия как выраженная в одном голосе музыкальная мысль. Значение мелодии в ряду специфических музыкальных средств музыкальной выразительности. Отражение в мелодии интонаций эмоциональной человеческой речи (вздых, стон, восклицание, вопрос и другие. Мелодический рисунок, его основные виды. Мелодическая волна. Типы мелодического развития. Кульминация. Мелодическая линия. Контрапункт. Мелизмы – украшения мелодии. Роль мелодического рисунка в создании хореографической лексики. Гармония как выразительное начало в музыке. Созвучие. Вертикаль, аккорд. Аккорды терцовой структуры, их	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

	классификация. Закономерности классической гармонии. Гармонические функции и их значение. Трезвучие. Септаккорд. Гармонические и тональные последовательности. Функции высшего порядка. Лад и тональность – основа звуковысотной организации музыкального языка. Роль гармонии в построении музыкального произведения. Черты гармонии в современной музыке. Фонические и «сонорные» качества гармонии кластеры, «плотность» вертикали. Участие выразительности созвучий в создании хореографической образности.		
1.3.	Тема 3. Компоненты музыкального языка: динамика, темп, фактура. Взаимодействие музыкально-выразительных средств. Определение. Названия степеней громкости. Градация постепенных изменений и резких вторжений силы звучания. Динамические оттенки, их графическое и буквенное изображение. Выразительные возможности динамики: психологические, пространственные, драматургические. Примеры музыкальных миниатюр, построенных на непрерывном нарастании силы звучания. Формообразующие возможности динамики. Различные способы применения динамики в музыке разных эпох. Динамика в исполнительских интерпретациях. Участие музыкальной динамики в создании танцевальной экспрессии. Определение. Взаимосвязанность с метроритмом. Метрономические обозначения, их связь с понятием «пульс». Группы темпов. Итальянские названия быстрых, медленных, умеренных темпов.	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино .	Устный опрос и самостоятельная работа

	Названия процессов изменения темпа – постепенных или внезапных темповых сдвигов. Выразительное значение темпа. Связь с «типами человеческой жизнедеятельности», картинной изобразительностью, стилями эпох. Взаимодействие темпа и ритма в музыкальном образе и хореографической постановке. Темпоритм спектакля. Выразительное значение темпа в музыкальной и хореографической практике. Понятие фактуры в широком и узком смысле. Образование типов фактур из «музыкального склада». Фактура как конкретный вид реализации музыкальной ткани, как тип взаимодействия ее компонентов. Характеристика одноголосной, многоголосной и полифонической фактуры. Характеристика гармонической фактуры. Гомофонно-гармоническая фактура как наиболее разнообразная. Образно-эмоциональные характеристики типов фактуры. Участие фактуры в развитии образа. Формообразующие свойства фактуры: ее участие в слитности и расчлененности музыкальных построений. Жанровая закреплённость фактуры. Понятие фактурной формулы. Совмещение и смешение типов фактуры для решения художественных и драматургических задач музыкального и хореографического произведения. Музыкальная фактура как источник разработки образного содержания и внешних очертаний танца. Взаимодействие музыкально-выразительных средств в комплексе как проявление специфических выразительных возможностей музыки как вида искусства. Роль объективных свойств и жизненных ассоциаций в смысловом наполнении каждого из элементов музыкального языка.		
--	--	--	--

	Типы взаимодействия средств: параллельное и противоположное. Принцип взаимодополнения выразительных эффектов при их параллельном взаимодействии. Одноплановый характер образа, возникающий при таком сочетании средств. Противоположное воздействие выразительных средств как способ создания многогранного, внутренне противоречивого образа. Стиль – совокупность и система характерных средств музыкальной выразительности и элементов музыкального языка. Стиль как фактор художественного единства произведения. Стилизация – воспроизведение иного стиля в пределах собственного. Приемы совмещения стилей. Участие комплекса музыкально-выразительных средств в создании пластического образа. Стилистическое единство музыки и танца как показатель мастерства хореографа.		
--	---	--	--

Раздел 2. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

2.1.	Тема 1. Гипотезы происхождения музыки. Музыка древних государств. Первоначальные формы проявления художественной практики, их тесная связь с магической обрядовостью. Первобытный синкретизм. Античная музыкальная культура. Древняя Греция. Памятники греческой мифологии и поэзии. Инструменты и инструментальная музыка. Роль музыки в общественной жизни: празднества, олимпиады. Эллинистическая культура. Музыкальная культура Древнего Рима.	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа
------	--	--	---------------------------------------

2.2.	Тема 2. Музыкальная культура Средневековья и Возрождения. Образование средневековых феодальных государств (Франции, Италии, Англии, Германии). Господство религиозной идеологии. Рим - центр католицизма. Григорианский хорал, его интонационные истоки. Музыкальная теория в эпоху Средневековья. Патристика о музыке. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство. Творчество трубадуров, труверов и миннезингеров. Народные музыканты: жонглеры во Франции, шпильманы в Германии. Эпоха Возрождения в Западной Европе. Усиление традиций античного гуманизма. Расцвет культуры хоровой полифонии. Основные жанры: полифоническая песня, мотет, мадригал. Культовые жанры. Полифоническая месса. Возникновение оперы - выдающееся завоевание музыкальной культуры рубежа XVI-XVII веков. Деятельность флорентийской камераты. Ранние итальянские оперы и их творцы. Зарождение мелодического стиля бельканто в творчестве А.Скарлатти. Роль хоров и балета в оперном творчестве Ж.Б. Люлли.	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа
2.3.	Тема 3. Музыкальная культура барокко. Истоки профессиональной инструментальной музыки: бытовые танцы, органная импровизация. Итальянская инструментальная музыка (Д. Фрескобальди). Расцвет смычкового исполнительства Трио-сонаты и концерто grosso (А. Корелли и А. Вивальди). Французская клавесинная школа. Программность в творчестве Ф. Куперена (1668-1733) и Ж.-Ф. Рамо (1683-1764).	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя	Устный опрос и самостоятельная работа

	Творчество И.С. Баха как наивысшее достижение полифонического стиля. Бах как новатор. Синтез различных истоков в музыке Баха.	элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	
2.4.	Тема 4. Идеи Просвещения и западноевропейская музыка второй половины XVIII в. Деятельность философов-просветителей накануне французской буржуазной революции ХУ111 века. Развитие инструментальной музыки: возникновение сонатно-симфонических форм и жанров. Национальные школы предклассического симфонизма: итальянская (Д. Скарлатти), немецкая (В.Ф. Бах, Ф.Э. Бах), мангеймская (Я. Стамиц). Подготовка творческих принципов венского классицизма в оперном творчестве К. Глюка (1714-1787). Сотрудничество с Ж.-Ж. Новерром в создании «действенного» балета «Дон-Жуан».	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа
2.5.	Тема 5. Венская классическая композиторская школа. Эстетические принципы венского музыкального классицизма как творческого направления. И. Гайдн - родоначальник классического симфонизма. Оперная реформа Моцарта. Синтез оперных жанров. Индивидуализация характеров. Объединение жанров трагедии и комедии в опере «Дон Жуан». Симфонизация оперы. "Волшебная флейта" как философская музыкальная сказка. Балет «Безделушки». Л. Бетховен и французская	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

	буржуазная революция. Отражение диалектики Г. Гегеля в творчестве Л. Бетховена. Симфонии Л. Бетховена . Диалектика музыкальной драматургии. Две линии симфонизма: героическая и лирическая. Балет «Творения Прометея».	архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	
2.6.	Тема 6. Романтизм в музыке. Романтический балет. Эстетика романтического направления в музыкальном искусстве. Романтический принцип "двоемирия". Отношение романтиков к фольклору. Формирование национальных композиторских школ. Творчество Ф. Шуберта в жанре немецкой романтической песни. Балет эпохи романтизма. Достижения в области классического танца. Элементы сквозного драматического развития в музыке балетов А. Адана («Жизель») и Л. Делиба («Сильвия» и «Коппелия») Оперная реформа Р. Вагнера. Тетралогия "Кольцо Нибелунга". Выдвижение национальных школ в странах, не принадлежавших ранее к "музыкальным центрам" Европы: польской (Ф. Шопен, С. Монюшко), русской (М. Глинка), венгерской (Ф. Лист, Ф. Эркель), чешской (Б. Сметана, А. Дворжак), норвежской (Э. Григ), испанской (И. Альбенис), финской (Я. Сибелиус).	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа
2.7.	Тема 7. Стилиевые тенденции западноевропейской музыки XX века. Импрессионизм в музыке. Общие черты и различия импрессионизма в живописи и музыке. Творчество К. Дебюсси (1862-1918): передача эстетического впечатления от внешнего мира, неуловимо тонких душевных движений. Его симфоническое и фортепианное творчество. Сочетание импрессионистской красочности с классицистской ясностью творчестве М. Равеля (1875-1937). . Балет "Дафнис и Хлоя".	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

	Хореографическая поэма "Вальс". "Болеро". Музыкальный экспрессионизм: композиторы нововенской школы (А. Шенберг, А.Веберн, А. Берг). Реформа музыкального языка: додекафония, серийная техника. Опера А. Берга "Воцтек", пьесы для оркестра А.Шенберга и А.Берга. Неоклассицизм и неофольклоризм И. Стравинского, его особое место в музыкальном искусстве XX века. Русские национальные истоки его творчества. Универсализм его художественных интересов, разностороннее воздействие творчества И. Стравинского на музыку XX века. Зарождение и распространение джаза в творчестве Л. Армстронга, Д. Эллингтона, Э. Фитцджеральд. Симфонизация джаза в творчестве Д. Гершвина ("Рапсодия в стиле блюз", опера "Порги и Бесс»). Увлечение композиторов техническими экспериментами звуковой организации музыки. Сериализм, пуантилизм, сонористика, "конкретная" и электронная музыка. Виднейшие представители "авангарда": П. Булез, Я. Ксенакис, П. Шеффер (Франция), К. Штокхаузен (Германия), Э. Варез, Д. Кейдж (США). Выдвижение поп и рок-музыки в 1960-е годы. Идейная пестрота этого течения. Смесь сенсационности с элементами социального протеста, бунтарством молодежи.	архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	
--	--	---	--

II семестр

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ

3.1.	Тема 1. Русская музыка доглинkinского периода. Национально-самобытные истоки русской музыки. Русское народное песенное творчество. Русский былинный эпос. Музыка русской православной церкви. Возникновение ранних форм многоголосия в рамках знаменного распева . Русское барокко и черты	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные	Устный опрос и самостоятельная работа
------	---	--	--

	ренессансного гуманизма в культуре XVI века.. Бурное развитие отечественной культуры и расширение ее международных связей в XVIII веке и как следствие этого - взаимовлияние интонационных пластов русского фольклора и западноевропейского инструментального стиля. Итальянская опера в России. Постановка оперы Ф. Арайи «Цефал и Прокрис» (1755). Историко-героическая опера (К. Кавос. «Иван Сусанин») и волшебнo-фантастическая опера (С.Давыдов. «Леста, днепровская русалка»). Балетный театр Ш. Дидло. Балет «Руслан и Людмила» (1821). Жанровые разновидности бытового романса в творчестве композиторов А. Алябьева, А. Гурилева, А. Варламова, А.Верстовского.	навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	
3.2.	Тема 2. М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. Реализм творчества Глинки. Воплощение идеи народности в его творчестве. Черты классицизма. Выход русской музыки в лице Глинки на передовые позиции европейской музыкальной культуры. «Иван Сусанин» Глинки. Симфонизация русской народно-песенной интонации и польской темы мазурки. Эпические корни оперы «Руслан и Людмила». Танцевальная сюита из четвертого действия: сочетание реализма и фантастики. Симфонические произведения Глинки. Русское скерцо «Камаринская». Мастерство композитора в обработке «чужого» фольклорного материала в испанских увертюрах «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа
3.3.	Тема 3. Русская музыка 60-х – 70-х гг. XIX в. Композиторы «Могучей кучки». Широкая демократизация	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные	Устный опрос и самостоятельная работа

	музыкальной жизни. Образование «Русского музыкального общества» и народно-массовых форм музыкального искусства. Творческое объединение русских музыкантов: балакиревский кружок («Могучая кучка»). Историзм, реализм и народность в их творчестве. Жанр народной музыкальной драмы в творчестве М.П. Мусоргского. Оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» Н.А. Римский-Корсаков как наследник глинкаевского видения в народе творца высоких этических и эстетических ценностей. Реальные и фантастические образы в его операх «Снегурочка» и «Садко». А.П. Бородин - последовательный продолжатель классических традиций Глинки. Опера «Князь Игорь» как единство признаков эпической оперы и народно-исторической оперы-драмы. Музыкальная характеристика полонцев. Программные произведения композиторов-кучкистов. Развитие песни-романса и камерно-инструментальных жанров композиторов-кучкистов.	правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	
3.4.	Тема 4. П.И. Чайковский и русская музыка второй половины XIX в. Демократизм и общительность искусства Чайковского. Отражение в его творчестве подъема чувства личности. Лирико-драматический симфонизм П.И. Чайковского. Острая психологическая конфликтность его симфоний. Реформа П.И. Чайковским жанра балета. Новаторство в отношении тем и сюжетов. Сохранение традиций и обогащение их симфоническими принципами. «Спящая красавица» (1878) – образец балета с концентрированной логикой симфонического развития. Оперы П.И. Чайковского. Единство обрисовки внешнего и внутреннего действия.	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя	Устный опрос и самостоятельная работа

	Симфонизация романса в его творчестве.	элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	
3.5.	Тема 5. Идеино-эстетические основы отечественной музыки XX в. Традиции и новаторство жанров. Традиции и новаторство в отечественной музыке 1920-х годов. Содержание общественно-политической, художественной жизни. Народные музыкальные празднества, их значение в развитии массовых музыкальных жанров. Развитие демократических массовых форм искусства (песни А. Давиденко, В. Белого) и музыкальной самодеятельности. 30-е годы – время восстановления преемственных связей с русской музыкальной классикой. Расцвет песенного творчества советских композиторов (А. Александров, И. Дунаевский, В. Захаров). Воздействие песенного жанра на другие жанры – оперу, симфонию , балет. Сюжеты и образы отечественной и мировой литературы операх и балетах (балет «Ромео и Джульета» С. Прокофьева, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, опера «Катерина Измайлова» Д. Шостаковича). Отечественная музыка – духовное оружие в борьбе с фашизмом в 40-е 50-е гг. Популярность песен на военные темы, созданных в предвоенные годы. Музыкально-театральное творчество (опера «Война и мир» С. Прокофьева), Седьмая симфония Д. Шостаковича. Воплощение исторической и героико-патриотической тематики в послевоенные годы (опера «Война и мир» С. Прокофьева, балет «Спартак» А. Хачатуряна). Произведения на темы классической литературы (балет «Медный всадник» Р. Глиэра, циклы Г. Свиридова на слова С Есенина и Р.Бернса). Сказочная, национально-	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

	эпическая тематика (балеты «Сказ о каменном цветке» С. Прокофьева, «Семь красавиц» К. Караева, «Шурале» Ф. Яруллина «Тропою грома» К. Караева). Творческие поиски новых выразительных средств, возрождение стилевых традиций романтизма и неоромантизма, развитие фольклорных основ в музыке Г. Галынина, Г. Свиридова, Н. Сидельникова. Новые технологические приемы композиции: серийная техника, сонористика, конкретная и электронная музыка, минимализм (С. Губайдулина, А. Шнитке, Э.Денисов). Развитие современными композиторами традиционных жанров творчества. Опера и балет в творчестве А. Петрова, С. Слонимского, Р. Щедрина. Симфония в творчестве Б. Тищенко, Б. Чайковского, А. Шнитке. Претворение средств и приемов джазовой и рок-музыки в произведениях Р. Щедрина, А. Петрова, С. Слонимского, А. Эшпая.		
--	--	--	--

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

4.1.	Тема 1. Общие основы музыкальной формы. Период и его разновидности. Музыкальная форма в широком и узком смысле слова. Художественное значение музыкальной формы. Содержательные аспекты музыкальной формы. Интонационность музыкальной формы. Диалектика структурности и процессуальности в музыкальной форме. Развитие - необходимое качество музыкального произведения, выявляющее процессуальный характер музыки. Асафьевская формула i:m:t. Интенсивность изменений как один	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов	Устный опрос и самостоятельная работа
------	---	---	--

	из показателей динамики формы. Варьирование и разработка как два основных метода развития музыкального материала. Тема как основной структурно-функциональный компонент музыкального произведения. Понятие музыкального материала. Функции частей в музыкальной форме. Реализация функции построения через характер изложения музыкального материала. Расчлененность музыкальной формы. Цезура как момент раздела и ее признаки. Роль музыкально-выразительных средств: мелодии, гармонии, ритма, фактуры, динамики, темпа в расчлененности формы. Музыкальная тема. Соотношение в ней структурных и музыкально-выразительных особенностей. Масштабно-тематические структуры. Главные структурные элементы музыкального синтаксиса. Мотив. Фраза. Предложение. Период. Период и его разновидности. Период как основная форма изложения темы гомофонного произведения. Соподчинение синтаксических структур в периоде: мотивов, фраз, предложений. Гармоническая функциональность в каденциях. Методика и техника анализа периода: установление границ этой формы, определение характерных особенностей конкретной разновидности. Классификация периодов по разным признакам. Квадратный период повторного строения - структурная норма этой формы. Основные разновидности	искусства, литературы, архитектуры, кино	
--	--	---	--

	периода как варианты структурной нормы: • по величине (малые и большие); • по наличию предложений (из двух и более предложений или не делящийся на предложения); • по тематическому соотношению начал предложений (повторного и неповторного строения); • по соотношению величины предложений (с равной протяженностью предложений или с расширенным вторым предложением). Черты ненормативности в периоде. Период с расширением и дополнением. Большой и сложный период. Период как форма самостоятельного музыкального произведения (инструментальной или вокальной миниатюры) Вступление и кода как естественное обрамление формы.		
4.2.	Тема 2. Простые формы. Определение. Историческое происхождение. Песенно-танцевальная жанровая основа. Простая двухчастная форма с развивающей второй частью (A + A₁). Проявление функции развития и завершения во второй части. Два типа завершения формы - с репризой («с включением») и без репризы. Простая двухчастная форма с контрастной второй частью (A + B). Типичность этой разновидности для запевно-припевной формы. Простая трехчастная форма Определение. Общая характеристика. Наиболее полная среди простых	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов	Устный опрос и самостоятельная работа

	форм реализации в ней основных функций экспонирования, развития и завершения музыкального материала (через репризность). Характеристика первой части. Тип периода в ней. Разновидности середин: развивающая или контрастная. Реприза точная и измененная (статическая и динамическая). Наиболее типичные изменения в динамической репризе: фактурное, гармоническое, мелодическое, ритмическое варьирование, расширение. Область применения простых форм - преимущественно песенно-танцевальные жанры.	искусства, литературы, архитектуры, кино	
4.3.	Тема 3. Форма вариации. Народно-песенные танцевальные истоки, определяющие ярко выраженный народно-жанровый характер музыкальных образов. Проявление эстетического принципа «единство в многообразии» в вариациях. Композиционное своеобразие формы вариаций. Тема вариаций – период, простая двух- или трехчастная форма, переходящая в циклически развернутую композицию. Типы вариаций: старинные, строгие и свободные. Старинные вариации на выдержанный бас (бассо оstinato). Их происхождение от пассакалии и чаконь. Жанровые признаки этих танцев. Вариации сопрано-остинато (глинкинского типа). Попевочно-вариационный принцип мелодического развития. Связь с русской народной подголосочной полифонией.	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

	Строгие, орнаментальные (классические) вариации. Характер темы, ее строение. Неизменность тональности, метра, гармонического плана и структуры темы. Фигурационная обработка мелодии как ведущий прием варьирования. Значение контраста в группировке целого. Роль коды в вариациях. Двойные вариации. Свободные или характерные вариации. Тенденция усиления контраста. Жанровая самостоятельность отдельных вариаций. Свобода тонального плана и темпа. Вариативные преобразования темы в мелодико-ритмическом, гармоническом и структурном плане. Два типа современных вариационных циклов: а) симфонизированный, на сквозном дыхании; б) сюитный. Их связь с литературной программой.		
4.4.	Тема 4. Форма рондо. Определение. Эстетическая трактовка формы как «единство в многообразии». Народно-жанровые песенно-танцевальные истоки формы. Куплетное рондо французских клавесинистов. Его характерные черты. Рондо венских классиков. Тип контраста рефрена и эпизодов. Использование связующих построений и (реже) разработочных приемов развития. Рондо романтиков. Его стилевые черты. Свобода тональных соотношений, характер тематических преобразований, роль темповых сдвигов. Развитие формы рондо в творчестве современных композиторов.	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

	Возможность значительного изменения рефрена, его пропуска, проведения подряд двух эпизодов. Сфера применения формы рондо – самостоятельные миниатюры или части крупных музыкальных форм.		
4.5.	Тема 5. Сложные формы. Сложная двухчастная форма. Общая характеристика. Выразительный смысл формы - выдвижение на первый план перелома в движении мысли, большее, чем в сложной трехчастной форме, равноправие частей. Две трактовки формы: с динамическим и контрастно-составным сопряжением частей. Типичные образные контрасты. Элементы репризности в сложной двухчастной форме: возвращение первоначального материала в коде. Сфера применения сложной двухчастной формы – развернутые номера в опере и балете. Сложная трехчастная форма Определение. Общая характеристика. Типы контраста между средней и крайней частями. Соотношение простых форм в рамках всей формы. Первая часть. Форма периода в ней. Средняя часть типа «трио». Её форма. Средняя часть типа «эпизод». Реприза в сложной трехчастной форме. Развитие сложной трехчастной формы в течение XIX- XX веков. Усиление контраста между частями, усложнение структуры частей, внедрение признаков других форм. Сфера применения сложной	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

	трехчастной формы – развитые формы танца.		
4.6.	Тема 6. Концентрические формы. Определение концентрической формы. Художественное значение формы. Больший, чем в трехчастной форме, диапазон контрастирования. Смысловое значение музыкальной темы, помещенной в центре симметрии. Структурные типы концентрической формы. Форма типа ABCBA - простая с точки зрения концентричности, и «промежуточная» с точки зрения сложной трехчастной формы. Типы обрамления: внешнее (вступление, заключение) и внутреннее (самостоятельные темы). Смысловое значение обрамляющих частей: создание фона, общей эмоциональной настройки. Обусловленность применения в сценическом жанре: соответствие зеркально-симметрической логикесобытий на сцене. Воспроизведение пространственного эффекта приближения - удаления.	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа
4.7.	Тема 7. Полифонические формы. Характеристика полифонической фактуры как противоположной гомофонно-гармонической. Музыкальная тема полифонического произведения. Понятие контрапункта, имитации. Канон как непрерывная имитация. Малые полифонические формы: инструментальные (инвенция) или вокальные (кондукт, мотет). Фуга – высшая форма полифонической музыки. Тема,	Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов	Устный опрос и самостоятельная работа

	ответ, противосложение. Интермедия, стретта. Композиционные особенности фуги: экспозиция, средний раздел (развивающая часть), реприза. Роль тонального плана в них. Разновидности фуги: фугетта, fuga на несколько тем. Композиторская практика использования полифонических приемов развития в сонатной форме (фугато). Включение фуги в качестве самостоятельной части в инструментальные и вокальные произведения.	искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	
4.8.	Тема 8. Сонатная форма. Сонатная форма как форма музыкального мышления, наиболее полно раскрывающая диалектику становления идеи, образа. Отражение ее внутренней диалектики в структуре основных разделов: экспозиции, разработке, репризе. Тональное соотношение главной и побочной партий на протяжении формы. Принцип сквозного тематического развития и его концентрация в среднем разделе сонатной формы - разработке. Общая структурная незавершенность, разомкнутость разработки: ладотональная неустойчивость, гармоническое секвенцирование, тематическая раздробленность, мотивная работа. Зависимость между общим характером тематического развития в сонатной форме и типом драматургии. Классический тип сонатной формы. Вершина его развития формы в творчестве Бетховена. Экспозиция сонатной формы. Главная и побочная партии - два основных	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

	раздела экспозиции. Их тематическое и тональное соотношение. Характер развития музыкального материала в главной и побочной партиях. Разработка сонатной формы. Основные приемы развития тематического материала экспозиции. Общая направленность развития в разработке. Реприза сонатной формы. Итоговый характер репризы и влияние на него тонального соподчинения главной и побочной партий. Наиболее типичные изменения в репризе сонатной формы. Строение коды. Разновидности сонатной формы. Старинная сонатная форма. Соната без разработки. Соната с зеркальной репризой, с неполной репризой. Воздействие сонатной формы на формы танцевальной музыки, особенно балетной.		
4.9.	Тема 9. Сюиты и партиты. Инструментальный цикл как специфическая музыкальная композиция, многосторонне отражающая в виде целостной развернутой картины существенные стороны действительности. Особенность композиционной структуры циклических произведений. Сюита – циклическое произведение, основанное на контрастном сопоставлении составляющих частей. Старинная многочастная сюита - первая исторически сложившаяся инструментальная циклическая форма. Ее фольклорно-бытовые истоки. Объединение двух контрастных по движению танцев (павана и гальярда) в лютневой	<i>. Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

	музыке. Другие старинные двухчастные циклы. Жанровое обобщение в барочной сюите народных бытовых танцах различных стран. Основные танцы. Составляющие сюиту аллеманда (немецкий танец), куранта (французский танец), сарабанда (испанский танец), жига (английский танец). Дополнительные пьесы цикла (гавот, буре менуэт, и другие танцы).		
4.10.	Тема 10. Сонатно-симфонический цикл. Смешанные и свободные формы. Сонатно-симфонический цикл как многочастная композиция, основанная на чередовании самостоятельных частей, объединенных единством идейно-художественного замысла. Концептуальный характер симфонизма, отражающий основные мировоззренческие идеи эпохи. Строение частей сонатно-симфонического цикла. Тональные, интонационно-тематические, образно-смысловые взаимосвязи между частями цикла. Драматургические типы симфонизма: инструментальная драма, лирическая симфония, жанровые и эпические симфонии. Характеристика основных жанровых разновидностей (концертная и камерно-инструментальная). Роль оперно-балетной драматургии в формировании сонатно-симфонического цикла. Сущность смешанных форм. Объединение тенденций, присущих различным	<i>Формируемые компетенции: ПК-8.</i> знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3. - навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	Устный опрос и самостоятельная работа

	жанрам и стилям. Принцип программности, роль поэтического замысла. Преломление жанровых признаков литературной формы (поэма, баллада). Формообразующие факторы, действующие при сближении признаков циклических и односторонних форм. Внедрение вариационности, сонатности, периодических сопоставлений контрастирующих пар. Свободные формы. Сочетание в них ненормативности строения и отдельных формообразующих признаков. Черты строения: Формы, образованные постоянным обновлением материала; формы, отличающиеся чертами повторности и репризности; формы, тяготеющие к симметрии. Роль исполнительской импровизации в происхождении свободных форм прелюдия, рапсодия, каприччио.		
4.11.	Тема 11. Музыкальные формы классического балета. Вариация – сольный виртуозный подвижный танец, основанный на технически сложных движениях и больших прыжках. Нетовариантность балетных вариаций музыкальным. Простая трехчастная форма - типичная для балетных вариаций. Ras de deux, pas detrois, pas de quatre (по числу участников) ансамблевые формы танца. Сложные трехчастные формы, двойные трехчастные, концентрические формы, форма	. Формируемые компетенции: ПК-8. знать: ПК-8.1. общие и специальные правила в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино. уметь: ПК-8.2. - применять общие и специальные навыки в профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино владеть: ПК-8.3.	Устный опрос и самостоятельная работа

	рондо - типичные формы для массовых музыкально-танцевальных форм в балете. Адажио – хореографическое понятие, означающее не только медленный темп музыки, но и плавный характер движений, любовный дуэт. Adagio как музыкальная форма - простая трехчастная форма с динамизированной репризой (дуэт Авроры и Дезире из «Спящей красавицы» П. И. Чайковского). Pas d' action - музыкально-хореографическая форма балета, в которой активно развиваются события (танец Виллис из балета «Жизель» А. Адана – рондо; Adagio Одетты и Зигфрида из балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского - трехчастная форма). Приемы динамизации малых форм балетной музыки. Приемы симфонизации балетного спектакля в целом.	- навыками профессиональной деятельности, используя элементы и средства других видов искусства, литературы, архитектуры, кино	
--	---	--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В рамках преподавания дисциплины «Музыкальная грамота» использованы традиционные, модульно-блочные и интегральные образовательные технологии. Основу преподавания учебной дисциплины составляют традиционные и информационно-коммуникационные технологии для сообщения теоретических знаний и формирования первоначальных умений. В ходе раскрытия содержания материала используются развивающие проблемно-поисковые задания. Для большей профессиональной направленности используется технология контекстного обучения путем опоры на хореографические аудио и видео материалы и привлечение к анализу музыкальных материалов, используемых обучающимися для постановочной и исполнительской работы на дисциплинах специализации. Широко применяются личностно-развивающие технологии, такие как технология развития критического мышления, технология активизации мотивационного потенциала личности и технология формирования уверенности и готовности к успешной профессиональной деятельности. В соответствии с требованиями нового образовательного стандарта 30 % времени от числа аудиторных занятий отводится интерактивным формам работы. В соответствии со спецификой курса большое внимание уделяется беседам, дискуссиям и диспутам. Значительное место уделяется методу мозгового штурма, способствующему пробуждению мыслительной активности студентов. Система компетентного подхода для подготовки студентов-бакалавров реализуется в интерактивных методах.

5.2 . Информационно-коммуникационные технологии обучения

Электронно-образовательные ресурсы расположены на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>, доступны для обучающихся для нахождения учебно-методических ресурсов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся (СР)

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

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

Контроль за самостоятельной работой обучающихся по курсу «История и теория музыки» осуществляется в двух формах: текущий контроль и промежуточный. Текущий контроль проводится на семинарском занятии при плановом обсуждении соответствующей темы курса, в ходе которого преподаватель оценивает качество усвоения студентами вопросов, изложенных на лекции и вопросов, которые были предложены для самостоятельного изучения.

Итоговый контроль предусматривает зачет.

Одной из форм самостоятельной работы обучающегося при освоении курса «Музыкальная грамота» является подготовка к музыкальной викторине.

Примерный перечень музыкальных произведений для викторины (Стилевая викторина)

1. Дж. Палестрина. Месса Папы Марчелло. Kyrie eleison
2. К. Жанекен. Шансон «Пение птиц»
3. В.фон дер Фогельвейде. Воинственная песня
4. К. Джекзуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца»
5. И.С.Бах. «Страсти по Матфею» №1 (Хор), №8 (Ария альты)
6. И.С.Бах. Токката и фуга ре- минор для органа
7. А. Скарлатти. Ария «Солнце Ганга»
8. А Вивальди. Концерт «Буря на море»
9. В. Моцарт Ария царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»
10. Л.Бетховен. Симфония № 5, соната №23
11. Р.Шуман. «Крейслериана»
12. Р.Вагнер. Вступление к опере «Тристан и Изольда»
13. Д.Верди. Дуэт Альфреда и Виолетты из оперы «Травиата»
14. А.Адан. Финал 1 действия из балета «Жизель»
15. К.Дебюсси. Прелюдии
16. М.Равель. «Благородные и сентиментальные вильсы»
17. А.Шенберг. «5 пьес для оркестра»
18. Д.Гершвин. Увертюра к опере «Порги и Бесс»
19. Стихира для трехголосного мужского хора
20. Неизвестный автор ХУШ века. Симфония на украинские темы
21. Сюита танцев Петровских ассамблей
22. М. Глинка. «Камаринская», Хор «Славься»
23. А. Даргомыжский. Романсы «Юноша и дева», «Мне грустно»
24. А.Бородин. «Богатырская симфония», «Песня темного леса»

25. Н. Римский-Корсаков. Симфонический антракт «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»
26. М.Мусоргский. Финал оперы «Борис Годунов»
27. П.Чайковский. Симфонии № 1,4,6, фрагменты балетов
28. С. Рахманинов. Фрагменты ф.-п. концертов, «Всенощного бдения»
29. С. Прокофьев. Симфонии №1,5,7, фрагменты балетов «Золушка», «Ромео и Джульетта»
30. Д. Шостакович. Симфонии №5, №7, №8, фрагменты балетов «Болт», «Золотой век»

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР

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

6.2. Примерная тематика рефератов.

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

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

Структурными элементами реферата являются:

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

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

Оформление реферата:

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

Возможно создание презентации по заданной тематике.

Требования к презентации:

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

Презентация включает:

- Титульный файл, содержащий информацию о теме презентации и авторе (ФИО студента, номер группы);
- План изложения материала темы;
- Текст, изложенный в виде пунктов и тезисов;

- Схемы, фотографии, таблицы;
- Звуковые файлы;
- Список использованной литературы и источников.

Рефераты могут быть написаны по жизни и творчеству зарубежных композиторов:

И.С. Бах, Г.В.Ф. Гендель, Л. Бетховен, В.А. Моцарт, Й. Гайдн, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, И. Брамс, Р. Вагнер, К. Дебюсси, М. Равель, К. Штокхаузен, А. Берг, А. Веберн, Ф. Пуленк, О. Мессиа́н и др.

отечественных композиторов:

М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, С. Губайдуллина, Г. Канчели, Р. Щедрин, С. Слонимский и др.

Тематика рефератов может содержать характеристика музыкально-художественных направлений: античности, средневековья, классицизма, романтизма, художественных течений XX века.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР.

Для самостоятельной работы обучающихся выбрана форма анализа в виде таблиц:

1) Анализ музыкально-художественных стилей в западноевропейской музыке.

2) Анализ музыкально-художественных стилей в русской музыке.

Для аттестации по контрольным точкам принята форма сдачи данной таблицы устно и письменно:

Анализ музыкально-художественных стилей в западноевропейской музыке (в русской музыке).

Музыкально-художественное направление (историческая эпоха/стиль)	Характеристика музыкальной образности, страны	Века	Композиторы / центральные сочинения	Музыкальные жанры
Античность				
Средневековье				
Возрождение				
Барокко				
Классицизм				
Романтизм				
Импрессионизм				
Экспрессионизм				
Неофольклор*				
Необарокко*				
Неоромантизм*				
Неоклассицизм*				
Авангард/Модерн*				
Постмодерн*				

*у современных композиторов важно учесть и знать, что в их творчестве зачастую уже не главенствует какой-либо один стиль, их сочинения зачастую полистилистичны.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

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

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

План выполнения практических заданий по темам 1 раздела

В прослушанном музыкальном произведении определить и охарактеризовать:

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

План выполнения итогового задания по темам 1 раздела

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

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

Примеры тестовых заданий по разделам

1. Теория музыки

1. Что такое имитация?

- ☐ подражание
- ☐ варьирование

2. Самая распространенная и совершенная полифоническая форма:

- ☐ 3-х частная
- ☐ fuga
- ☐ рондо

3. Что означает реприза?

1. повторение
2. развитие
3. экспонирование

4. В какой форме пишутся песни?

- ☐ 3х-частной
- ☐ куплетной
- ☐ вариационной

5. Как называется ритм, часто используемый в жанре марша?

- ☐ ровный
- ☐ пунктирный
- ☐ синкопированный

6. Какой размер типичен для марша?

- ☐ 3/4
- ☐ 4/4

- ☐ 6/8
- 7. Какой из перечисленных маршей является образцом героического?
 - ☐ Марш Черномора из оперы Глинки "Руслан и Людмила"
 - ☐ Марш из оперы Верди "Аида"
 - ☐ Марш Царя Берендея из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка»
- 8. Вальс - по «национальности» какой танец?
 - ☐ польский
 - ☐ французский
 - ☐ австрийский
- 9. Какие из указанных танцев польские?
 - ☐ полька
 - ☐ полонез
 - ☐ камаринская
 - ☐ мазурка
 - ☐ гопак
 - ☐ бульба
- 10. Как называется напевная, плавная мелодия:
 - ☐ фанфара
 - ☐ кантилена
 - ☐ речитатив
- 11. Как называется вокальная мелодия похожая на речь?
 - ☐ Кантилена
 - ☐ Ариозная
 - ☐ Речитатив
- 12. Что в переводе означает - классический?
 - ☐ музыкальный
 - ☐ старинный
 - ☐ образцовый
- 13. Какие инструменты не входят в группу медных духовых:
 - ☐ Валторна
 - ☐ Гобой
 - ☐ Тромбон
 - ☐ Саксофон
 - ☐ Челеста
- 14. Отметить инструменты, не входящие в группу струнных смычковых:
 - ☐ Альт
 - ☐ Контрабас
 - ☐ Арфа
 - ☐ Виолончель
- 15. Какие из данных ударных инструментов имеют определенную высоту звучания:
 - ☐ Кастаньеты
 - ☐ Вибрафон
 - ☐ Литавры
 - ☐ Тамбурин
- 16. Расположите по порядку танцы, которые входили в странную сюиту:
Куранта, Жига, Аллеманда, Сарабанда
- 17. Опера возникла в:
 - ☐ 16 веке
 - ☐ 17 веке
 - ☐ 18 веке
 - ☐ 19 веке
- 18. Интонацией «вздоха» в музыке называют нисходящую:

- ☐ Секунду
- ☐ Терцию
- ☐ Кварту
- ☐ Квинту

19. Какие из перечисленных интервалов диссонирующие:

- ☐ Терция
- ☐ Кварта
- ☐ Секунда
- ☐ Октава
- ☐ Септима

20. Название какого из перечисленных жанров в переводе означает «ряд, последовательность»:

- ☐ Концерт
- ☐ Симфония
- ☐ Соната
- ☐ Сюита

2. История музыки

Зарубежная музыка

1. Античная музыкальная культура – это культура:

- ☐ Древнего Китая и Древней Индии
- ☐ Шумера и Вавилона
- ☐ Древней Греции и Древнего Рима

2. Господствующий склад музыки в эпоху Средневековья:

- ☐ Монодический
- ☐ Полифонический
- ☐ Гомофонно-гармонический

3. В музыке эпохи Барокко господствовал:

- ☐ Одноголосный склад
- ☐ Гомофонно-гармонический склад
- ☐ Полифонический склад

4. В эпоху Барокко зародился жанр:

- ☐ Оперы
- ☐ Симфонии
- ☐ Вокального цикла

5. Композиторы итальянской скрипичной школы создали жанр:

- ☐ Концерто grosso
- ☐ Сюита
- ☐ Вариации

6. Представителем школы французских клавесинистов является:

- ☐ Арканжело Корелли
- ☐ Франсуа Куперен
- ☐ Генри Перселл

7. Дитрих Букстехуде это:

- ☐ Английский верджиналист
- ☐ Французский клавесинист
- ☐ Немецкий органист

8. Жанр итальянской оперы XVII века получил название:

- ☐ Опера – buffa
- ☐ Опера seria
- ☐ Опера – зингшпиль

9. Жанр французской оперы XVII века получил название:

- ☐ Опера-драма
- ☐ Комическая опера
- ☐ Лирическая трагедия

14. Какую национальную культуру представляет творчество Баха?

- ☐ итальянскую
- ☐ немецкую
- ☐ французскую

15. В какой период жизни Бах написал лучшие органные произведения?

- ☐ Веймарский
- ☐ Кетенский
- ☐ Лейпцигский

16. Как называют XVIII век в истории Европейской культуры?

- ☐ Просвещение
- ☐ Возрождение
- ☐ Романтизм

17. Как называют композиторов Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена?

- ☐ Итальянские скрипачи
- ☐ Венские классики
- ☐ Французские клавесинисты

18. В «Неоконченной симфонии» Ф.Шуберта:

- ☐ Две части
- ☐ Три части
- ☐ Четыре части

19. Главная тема творчества Ф.Шопена:

- ☐ Тема Родины
- ☐ Тема борьбы
- ☐ Тема природы

20. Историческое значение творчества Ф.Шопена:

- ☐ Оперный реформатор
- ☐ Основоположник жанра инструментальной миниатюры
- ☐ Основоположник польской музыкальной классики

21. Р.Вагнер – это:

- ☐ Реформатор системы нотации
- ☐ Реформатор жанра балета
- ☐ Оперный композитор-реформатор

1. Представителями музыкального импрессионизма являются:

- ☐ Л.Делиб
- ☐ К.Дебюсси
- ☐ Ж.Орик
- ☐ М.Равель
- ☐ Ж.Ф.Рамо

2. Представителями музыкального экспрессионизма являются:

- ☐ А.Шенберг
- ☐ А. Дворжак
- ☐ А.Берг
- ☐ К.М.Вебер
- ☐ А.Веберн

3. Главой и основателем Нововенской школы был:

- ☐ Ж.Кокто
- ☐ Э.Сати
- ☐ А.Шенберг

- ☐ Р.Штраус
- 4. Кто из перечисленных композиторов принадлежал к группе «Шести»?
 - ☐ Д.Мийо
 - ☐ Ш.Гуно
 - ☐ Ф.Пуленк

Русская музыка

1. Жанр оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»:
 - ☐ лирико-психологическая драма
 - ☐ народно-бытовая опера
 - ☐ отечественная героико-трагическая опера
2. Жанр оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила»:
 - ☐ народно-бытовая опера
 - ☐ сказочно-эпическая опера
 - ☐ народная музыкальная драма
3. В каком симфоническом произведении М.И. Глинки ярко воплощены картины народной жизни Испании?
 - ☐ Камаринская
 - ☐ Арагонская хота
 - ☐ Вальс-фантазия
4. Какая опера А.С.Даргомыжского является наиболее новаторским произведением, созданным на неизменный текст А.С.Пушкина?
 - ☐ «Эсмеральда»
 - ☐ «Каменный гость»
 - ☐ «Русалка»
5. К какому направлению в русском искусстве середины XIX века примыкает творчество А.С.Даргомыжского?
 - ☐ Романтизм
 - ☐ Натурализм
 - ☐ Критический реализм
6. Кто из указанных композиторов является главой содружества «Могучая кучка»?
 - ☐ Бородин
 - ☐ Чайковский
 - ☐ Балакирев
7. Отметить фортепианный цикл Мусоргского:
 - ☐ Времена года
 - ☐ Картинки с выставки.
 - ☐ Прелюдии
 - ☐ Детский альбом
8. Какие балеты не являются сочинениями Чайковского:
 - ☐ Раймонда
 - ☐ Щелкунчик
 - ☐ Золотой век
 - ☐ Лебединое озеро
 - ☐ Спящая красавица
9. Поставьте напротив сочинения фамилию автора
 - «Раймонда»-
 - «Алеко»-
 - «Прометей»-

«Пиковая дама»-

10. Кто явился заказчиком таких балетов Прокофьева как «Шут», «Стальной скок», «Блудный сын»?

- ☐ Большой театр
- ☐ Малый театр оперы и балета
- ☐ Дягилев

11. Кто был первой исполнительницей партии Джульетты в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта»?

- ☐ Плисецкая
- ☐ Павлова
- ☐ Уланова

12. Кто является авторами следующих балетов:

«Петрушка»-

«Золушка»-

«Конек-горбунок»-

«Болт»-

«Анна Каренина»-

«Икар»-

Итоговой формой контроля служит зачет.

Критерии оценивания:

Зачет – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты

Незачет - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Примеры билетов:

Билет №1.

1. Лад и тональность.
2. Творчество В. А. Моцарта.
3. Творчество композиторов «Могучей кучки».

Билет №2.

1. Метр и ритм.
2. Венская классическая школа и ее представители.
3. Нововенская школа и ее представители.

Билет №3.

1. Тембр и его особенности.
2. Музыкальная культура Средневековья.
3. Творчество И. Стравинского.

Билет №4.

1. Инструменты симфонического оркестра и их характеристика.
2. Импрессионизм в музыке.
3. Музыкальный авангард.

Билет № 5.

1. «Первичные» музыкальные жанры и их характеристика.
2. Экспрессионизм.
3. Творчество Р. Щедрина.

Билет № 6.

1. Программно-изобразительная музыка.
2. Неофольклоризм.
3. Творчество П.И. Чайковского.

Билет №7.

1. Жанры вокальной музыки.
2. Барокко.
3. Творчество С. Прокофьева.

Билет №8.

1. Жанр оперы и его синтетическая природа. История возникновения оперы.

Разновидности

оперного жанра.

2. Романтизм.
3. Музыкальная культура Древней Руси.

Билет №9.

1. Оперетта, история возникновения жанра, его особенности.
2. Творчество И.С. Баха.
3. Творчество композиторов постмодерна.

Билет №10.

1. Балет - основная характеристика, история возникновения жанра.
2. Джаз.
3. Творчество Д. Шостаковича.

Билет № 11

1. Жанры инструментальной музыки.
2. Музыкальный авангард и его представителя.
3. Творчество Ф. Шопена.

Билет № 12

1. Свойства музыкального звука.
2. Галантный стиль в музыке.
3. Творчество Л. Бетховена.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Содержательную основу курса составляет цикл лекционных занятий, посвященный анализу основных положений истории музыкального искусства. Практические занятия проводятся наряду с чтением лекционного курса и связаны с формированием общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. Практическое занятие – активная форма работы студентов. Участие в работе группы на практическом занятии способствует более прочному усвоению материалов лекций, глубокому осмыслению причинно-следственных связей между отдельными явлениями, пониманию актуальности изучаемых проблем.

Самостоятельная работа обучающихся при подготовке к практическим занятиям направлена на решение следующих задач:

- развитие логического мышления, навыков создания творческих работ;
- развитие навыков работы с разноплановыми источниками (первоисточниками, критической литературы, научными исследованиями);
- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
- получение, обработка и сохранение источников информации;
- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по различным обсуждаемым проблемам.

Для решения указанных задач обучающимся предлагаются к прочтению и содержательному анализу различные источники. Обучающиеся знакомятся с результатами научных исследований западных и российских авторов; осмысливают опыт развития музыкального искусства в культурно-историческом контексте.

Помимо подготовки к практическим занятиям по заданным вопросам, обучающимся предлагается тематика для подготовки докладов. Выступления по теме доклада обсуждаются на семинарских занятиях. Обучающиеся выполняют задания,

самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе по истории музыки.

Посещение практических занятий является обязательным. Пропущенные занятия должны быть отработаны обучающимися, при этом форма отработки в каждом конкретном случае согласовывается с преподавателем. Среди основных форм отработки выделяются: устное собеседование по ключевым проблемам, предложенным для обсуждения к пропущенному практическому занятию; подготовка реферата по пропущенной теме. Наличие у студента неотработанных задолженностей по семинарским занятиям исключает возможность допуска к зачету и экзамену.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

РАЗДЕЛ I. Теория музыки

Основная литература

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

Дополнительная литература

1. Абдоков Ю. Б. Музыкальная поэтика хореографии: Пластическая интерпретация музыки в хореографическом искусстве. Взгляд композитора. – М.: МГАХ, РАТИ – ГИТИС, 2009. – 272 с.
2. Белявский А. Теория звука в приложении к музыке [Электронный ресурс]. – М.-Л.: Музгиз, 1925. – 247 с. – Университетская библиотека online. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/102279_Teorya_zvuka_v_prilozhenii_k_muzike.html
3. Бонфельд М. Введение в музыкознание. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с.
4. Вахромеев В. Элементарная теория музыки: Учебное пособие.- М.: Музыка, 2007. – 254 с.
5. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М.: Сов.композитор, 1986. – 207 с.
6. Дубравская Т. Н. Полифония: Учебник для высшей школы. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2008. – 360 с.
7. Казанцева Л. Музыкальный портрет. – М.: НТЦ «Консерватория», 1995. – 103 с.
8. Казбирюк А. Гармония [Электронный ресурс]: Учебник. – СПб.: Изд. – во А. Иогансон, 1883. – 89 с. Университетская библиотека online. – http://www.biblioclub.ru/72303_Garmonia.html
9. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII-XIX веков. – М.: Моск. гос. консерватория, 1996. – 285 с.
10. Крунтяева Т., Молокова Н. Словарь иностранных музыкальных терминов. – Л.: Музыка, 1987. – 135 с
11. Лобанова М. Н. Музыкальный стиль и жанр: История и современность. – М.: Сов.композитор, 1990. – 312 с.
12. Мазель Л. О природе и средствах музыки: Теоретический очерк об основах музыкального искусства и его эволюции. – М.: Музыка, 1991. – 80 с.
13. Ройтерштейн М. И. Основы теоретического музыкознания : Учебное пособие для студ. высш. муз.пед. учеб. заведений. – М.: Издат. Центр «Академия», 2003 . - 272 с.
14. Ройтерштейн М.И. Основы теоретического музыкознания: Учебное пособие для студ. высш. муз.пед. учеб. заведений. – М.: Издат. Центр «Академия», 2003 . - 272 с.

РАЗДЕЛ 2. История зарубежной музыки

Основная литература

1. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки: Популярные лекции для студентов высших и средних пед. учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с.
2. Ионикс Г. Золото Рейна. Сокровища немецкой культуры. – СПб.: Алетейя, 2011. – 432 с. – Университетская библиотека online.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/82793_Zoloto_Reina_Sokrovicha_nemetskoj_kultury.html

Дополнительная литература

1. Асафьев Б. Балет А. Адана «Жизель» // Б. Асафьев. О балете.- Л.: Музыка, 1960.- 149 с.
2. Асафьев Б. Игорь Стравинский и его балеты // Б. Асафьев. О балете. - Л.: Музыка, 1974.- С. 55-7
3. Брянцева В. Рамо и французский музыкальный театр.- М.: Музыка, 1981.- 303 с.
4. Вульфсон А. Неоклассические балеты И. Стравинского // Музыка и хореография современного балета. Вып. 1.- Л.: Музыка, 1974.- С. 140-157.
5. Давидсон И. Балеты Делиба // Сов.музыка.- 1961.- N 2.- С. 79-84.
6. История зарубежной музыки XX века: Учебное пособие/ Сост. и общ.ред. Н.А.Гавриловой. – М.: Музыка, 2007. – 576 с.
7. Конен В. Блюзы и XX век. - М.: Музыка, 1980.- 80 с.
8. Косачева Р. О музыке зарубежного балета: Опыт исследования. – М.: Музыка, 1984. – 301 с.
9. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Эпоха романтизма. - СПб.: Издательство «Лань», Издательство «Планета музыки», 2008. – 512 с.
10. Музыкальная культура США XX века: Учебное пособие./ Отв. Ред. М.В. Переверзева. – М.: Моск. Гос. Консерватория им. П.И.Чайковского, 2007. – 480 с.
11. Назарова В.Т. Зарубежная и отечественная музыка XX века: Учебное пособие. – СПб. Гос. ун-т культуры и искусств. – СПб.: СПбГУКИ, 2008. – 280 с.
12. Новерр Ж.-Ж. Письма о танце. – М.: Директ – Медиа, 2001. – 138 с.- Университетская библиотека online.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/89135_Pisma_o_tantse/html.
13. Черная М.Р. История музыки: Европейское музыкальное искусство во второй половине XIX века. – Тверь: Твер. Гос. Ун-т, 2008. – 192 с.
14. Юэн Д. Джорж Гершвин: Путь к славе. – М.: Музыка, 1989. – 287 с.
15. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм.- М.: Прогресс, 1978. – 232 с.

РАЗДЕЛ III. История русской музыки

Основная литература

1. Алфеевская Г. История отечественной музыки XX века [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Владос – пресс, 2009. – 160 с. – Университетская библиотека online. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/.html>

Дополнительная литература

1. Абызова Е. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. – М.: Музыка, 1987. – 46 с.
2. Аверьянова О. Русская музыка до середины XIX века – М.: РОСМЭН, 2003. – 142 с.
3. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. – М.: Наука, 1967. – 223 с.

4. Герасимова-Персидская Н. Русская музыка XVII века: Встреча двух эпох. – М.: Музыка, 1994. – 352 с.
5. Гордеева Е. Композиторы «Могучей кучки». – М.: Музыка, 1985. – 446 с.
6. Енукидзе Н. Русская музыка конца XIX – начала XX века. – М.: РОСМЭН, 2004. – 112 с.
7. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник /Отв. - ред. Т.Н. Левая – СПб.: Композитор, 2005. – 556 с.
- Косачева Р. Музыка и хореография советского балета. – Л.: Музыка, 1987. – 384 с.
8. Куреляк А. Русские композиторы XIX века[Электронный ресурс]. – М.: Директ – Медиа, 2012. – 580 с.- Университетская библиотека online.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/93199_Russkie_kompozitory_19_veka.html
9. Музыка XX века: Ч.1., кн. 1–2. – М.: Музыка, 1976. – 1977. – 367 с., 572 с.
10. Никитина Л. История русской музыки : Лекции для студентов высш. учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.
11. Никитина Л. Советская музыка: История и современность. – М.: Музыка, 1991. – 276 с.
12. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. – М.: Музыка, 1979. – 383 с.
13. Рапацкая Л. История русской музыки от Древней Руси до «Серебряного века»: Учебник для студ. пед. высш. учеб.заведений. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 384 с.
14. Розанова Ю. Симфонические принципы балетов Чайковского. – М.: Музыка, 1976. – 160 с.

РАЗДЕЛ IV. Анализ музыкальных произведений.

Основная литература

1. Способин, И. Музыкальная форма [Текст] / И. Способин. – М.: Музыка, 2010. – 316 с.
2. Холопова, В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Текст] / В. Холопова. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 368 с.
3. Вислова, А. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков [Электронный ресурс] / А. Вислова.—М.: Университетская книга, 2009. – 271 с. // Университетская библиотека online.- Электрон.дан.- М.: Изд-во «Директ-Медиа». 2001- . – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/84761_Russkii_teatr_na_slome-epoch_Rubezh_19-20_w.html.- Загл. с экрана
4. Новерр, Ж.-Ж. Письма о танце [Электронный ресурс]/ Ж.-Ж. Новерр. – М.: Директ – Медиа, 2011. –138 с. // Университетская библиотека online.- Электрон.дан.- М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2001- .- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/89135_Pisma_o_tantse.html.-Загл. с экрана

Дополнительная литература

1. Арутюнов, А. Произведения П. И. Чайковского в курсе анализа музыкальных произведений [Текст] / А. Арутюнов. – М.: Музыка, 1989. – 89 с.
2. Бобровский, В. Функциональные основы музыкальной формы [Текст]: исследование / В. Бобровский. – М.: Музыка, 1978. – 332 с.
3. Ванслов, В. Музыка в балете [Текст] / В. Ванслов // Ванслов В. Под сенью муз. – М.: Памятники исторической мысли, 2007. – С. 269-304.
4. Васильева-Рождественская, М. Историко-бытовой танец [Текст]: учебное пособие / М. Васильева-Рождественская. - М.: Изд-во «ГИТИС», 2005. – 387 с.
5. Ивановский, Н. Бальный танец ХУ1 – Х1Х веков [Текст] / Н. Ивановский. – Калининград: Янтарный сказ, 2004. – 208 с.
6. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке [Текст] / Е. Назайкинский. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.

7. Мазель, Л. Строение музыкальных произведений [Текст] / Л. Мазель. – М.: Музыка, 1986. – 380 с.
8. Новерр, Ж.-Ж. Письма о танце [Электронный ресурс]/ Ж.-Ж. Новерр. – М.: Директ – Медиа, 2011. –138 с. // Университетская библиотека online.- Электрон.дан.- М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2001- .- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/89135_Pisma_o_tantse.html.-Загл. с экрана
9. Пасютинская, В. Путешествие в мир танца [Электронный ресурс] / В. Пасютинская. – СПб.: Алетейя, 2011. – 416 с. // Университетская библиотека online.- Электрон.дан.- М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2001- . – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/82926_Putechestvie_v_mir_tantsa.html.- Загл. с экрана.
10. Розанова, Ю. Симфонические принципы балетов П.И.Чайковского [Текст] / Ю. Розанова. – М.: Музыка, 1976. – 160 с.
11. Фирсов, В. Методика преподавания анализа музыкальных произведений на отделении хореографии [Текст] / В. Фирсов // Методические разработки и рекомендации по музыкально-теоретическим дисциплинам: сборник статей / Науч. ред. Н. П. Рязанова. – Л.: ЛГИК им. Н.К.Крупской, 1987. – С. 19-28.
12. Яковлева, Ю. Танцсимфония [Текст] / Ю. Яковлева // Мариинский театр: балет. XX век. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – С. 91-107.

9.3. Электронные ресурсы

www.intoclassics.net
www.ClassialMusicLinks.ru
www.classicalmusic.com.
<http://zykinadazdy.ucoz.ru>

9.4. Программное обеспечение

- *лицензионное программное обеспечение:*
- Операционная система – MSWindows (10, 8,7, XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
 - Видеоредактор - Adobe CS6 Master Collection
 - Музыкальный редактор – Sibelius
 - Система оптического распознавания текста - ABBYYFineReader
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
 - Офисный пакет – LibreOffice
 - Графические редакторы - 3DSMaxAutodesk (для образовательных учреждений)
 - Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)
 - Программа-архиватор - 7-Zip
 - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
 - Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
 - Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Музыкальная грамота» необходима лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, реализующая возможность демонстрации электронных презентаций. Для практических занятий необходима учебная аудитория с мультимедийным оборудованием. Для самостоятельной работы обучающихся необходима учебная аудитория со стандартными рабочими местами с персональными компьютерами.

- для лекции - мультимедийный проектор, персональный компьютер, экран, акустическая система, подключенный к сети Интернет.
- для практических работ - компьютерный класс, подключенных к сети Интернет
- для самостоятельных работ - персональный компьютер, подключенный к сети Интернет

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

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

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

12. Перечень ключевых слов

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ К РАЗДЕЛУ 1

Аккорд
Волна мелодическая
Гармония
Движение мелодическое
Динамика
Диссонанс
Длительность нот
Доминанта
Имитация
Интервал
Интонация
Каданс
Консонанс
Контрапункт
Кульминация
Лад
Мажор
Мелодия
Минор
Мотив
Образ музыкальный
Периодичность музыкальная
Полиметрия
Полиритмия
Политональность
Полифония
Размер музыкальный
Рисунок ритмический
Ритм пунктирный
Ритм равномерный
Ритм синкопированный
Секвенция
Септаккорд
Синкопа
Созвучие
Стиль музыкальный
Тембр
Темп
Тональность
Тоника
Трезвучие
Триоль
Фактура
Фактура гармоническая
Фактура гомофонно-гармоническая
Фактура одноголосная
Фактура полифоническая
Фигурация
Фраза
Функции высшего порядка
Функции основные
Функциональность аккордов

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ К РАЗДЕЛАМ 2,3

Ариозо
Ария
Балет
Баллада
Барокко
Бельканто
Блюз
Вариации
Возрождение
Драма музыкальная
Драматургия
Драматургия интонационная
Драматургия тональная
Жанр музыкальный
Имитация
Интонация
Интонация песенно-романсовая
Классицизм
Концерт инструментальный
Интонация речевая
Кантата
Каприччио
Картина симфоническая
Квартет
Квинтет
Концерт партесный
Лад музыкальный
Лад народный
Лейтмотив
Мадригал
Менестрель
Мейстерзанг
Месса
Монодия
Мотет
Обобщение через жанр
Опера
Оркестр симфонический
Оратория
Павана
Пение знаменное
Песня
Песня русская
Песня российская
Полифония
Поэма симфоническая
Прелюдия
Программность
Рапсодия
Ричеркар

Реализм
Реформа оперная
Речитатив
Романс
Романтизм
Симфонизация
Симфонизация миниатюры
Симфонизация танца
Симфония
Система лейтмотивов
Склад гомофонно-гармонический
Склад полифонический
Соната
Средства оркестровые
Стиль
Сцена оперная
Сюита
Токката
Трубадур
Трувер
Трио
Фуга
Хорал григорианский
Хота

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ К РАЗДЕЛУ 4

Адажио
Аллегро
Аллеманда
Балет классический
Бранль
Бурре
Вальс
Вариации свободные
Вариации старинные
Вариации строгие
Варьирование
Гавот
Гальярда
Гран па
Драматургия музыкальная
Жанр музыкальный
Жига
Каприччио
Кода
Контраст
Куранта
Мелодия
Менуэт
Образ музыкальный
Па д'аксьон
Партия главная

Партия заключительная
Партия побочная
Партия связующая
Период ненормативный
Период нормативный
Повторность
Процессуальность формы
Развитие музыкальное
Раздел формы
Разработка
Реприза динамическая
Реприза точная
Рефрен
Рондо
Рондо классическое
Рондо современное
Рондо старинное
Сарабанда
Связка
Синтаксис музыкальный
Соната
Структура масштабно-тематическая
Сюита
Сюита современная
Сюита старинная
Тема музыкальная
Трио
Цезура
Цикл сонатно-симфонический
Фантазия
Финал
Форма вариаций
Форма промежуточная
Форма простая
Форма сложная
Форма сонатная
Форма циклическая
Функции частей формы
Экспозиция
Эпизод