

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Екатеринбургский государственный театральный институт»

«Утверждаю»
Ректор ЕГТИ
доцент, к. культурологии,
А.А. Глуханюк

« 30 » июня 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История и теория музыки

Специальность **52.05.01 «Актерское искусство»**
Специализация: **«Артист музыкального театра»**

Специальность **52.05.02 «Режиссура театра»**
Специализация: **«Режиссер драмы»**

Уровень образования: **специалист**

Форма обучения: **очная**

Екатеринбург
2017

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Составитель: кандидат искусствоведения, профессор кафедры музыкального театра Маковкина Вера Леонидовна.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры музыкального театра (протокол № 46 от «20» июня 2018г.)

Заведующий кафедрой (К.С. Стрежнев)

1. Общая характеристика дисциплины «История и теория музыки»:

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования:

52.05.01 Актерское искусство	приказ Министерства образования и науки РФ	№ 1146 от 07.09.2016
52.05.02 Режиссура театра	приказ Министерства образования и науки РФ	№ 1145 от 07.09.2016

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Программа курса содержит общетеоретические представления о музыкальном искусстве как эстетическом и культурно-историческом феномене. Данный курс опирается на знания студентов в области литературы, философии, истории, а также общегуманитарную подготовку. Освоение содержания курса позволит студентам сформировать грамотное представление об основных этапах музыкальной культуры, обеспечит их необходимыми навыками в дальнейшей профессиональной деятельности.

Цель курса – изучение студентами основных этапов исторического развития музыкального искусства, его жанровых и стилевых тенденций, формирование умения оценивать художественную ценность произведения в рамках исторического и культурного контекста данной конкретной эпохи, художественного направления или стиля.

Задачи курса:

1. Ознакомить студентов с основными этапами в развитии музыкального искусства;
2. Развить умение оценивать музыкальное произведение в контексте исторической и культурной эпохи;
3. Помочь в усвоении профессиональной лексики и терминологии, необходимых для анализа музыкального произведения, его структурных и языковых компонентов.

Планируемые результаты освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

ПК-10 – владение основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способность находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

знать основные эпохи, стили и направления в развитии музыки;
знать исторические факты и имена, связанные с формированием музыкального искусства, создания конкретных музыкальных произведений;

Уметь:

уметь оценивать произведение в рамках историко-культурного контекста эпохи;
уметь анализировать произведения музыкального искусства;

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:

владеть профессиональной лексикой и терминологией, грамотно применять ее в своей профессиональной деятельности.

Объем дисциплины

Очная форма обучения: (специальности «Актерское искусство»)

Виды учебной работы, формы контроля	Всего часов	Учебные семестры, номер	
		1	2
Контактные занятия	68	34	34
Лекции	34	34	-
Практические занятия	34	-	34
Лабораторные работы	-	-	-
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	4	2	2
Промежуточная аттестация		3	Э
Общий объем по учебному плану, час.	72	36	36
Общий объем по учебному плану, з.е.	2	1	1

Очная форма обучения: (специальности «Режиссура театра»)

Виды учебной работы, формы контроля	Всего часов	Учебные семестры, номер		
		1	2	3
Контактные занятия	102	34	34	34
Лекции	-	-	-	-
Практические занятия	102	34	34	34
Лабораторные работы				
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	6	2	2	2
Промежуточная аттестация		3	Э	3
Общий объем по учебному плану, час.	108	36	36	36
Общий объем по учебному плану, з.е.	3	1	1	1

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
P1	История музыки Западной Европы	Тема 1. Музыкальная культура Древней Греции Основные этапы в развитии музыкальной культуры Древней Греции. Понятие синкретизма и роль музыки в древнегреческом обществе. Инструментальная музыка и ее основные виды. Дифирамб как музыкальный жанр. Основные этапы в развитии жанра древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Исполнительские средства в древнегреческой трагедии. Теория катарсиса. Учение об этосе и музыкальная теория древних греков.

Школы каноников и гармоников.

Тема 2. Музыкальная культура Средневековья

Периодизация музыкальной культуры Средневековья. Католицизм как государственная религия и его воздействие на формирование жанровых и языковых норм в искусстве. Григорианский хорал и его эволюция (юбилеи, тропы, секвенции). Виды григорианского хорала (псалмы и гимны). Месса как музыкальный жанр. Виды мессы (ординариум и проприум). Строение мессы ординариум. Возникновение литургической драмы и ее особенности. Ранние виды многоголосия. Типы органа. Светское музыкально-поэтическое искусство: трубадуры и труверы во Франции, миннезингеры и шпильманы в Германии. Основные жанры светского певческого искусства.

Тема 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения

Периодизация музыкальной культуры Ренессанса. Эстетика гуманизма в науке, философии и искусстве. Секуляризация искусства и возникновение светских жанров в эпоху *ars nova* (XIV в.). Формирование и развитие профессиональных композиторских школ в Италии, Франции, Нидерландах. Основные жанры светской музыки: мадригал в Италии и бургундская шансон во Франции. Мадригалы-комедии 16 века. Духовная музыка в эпоху Ренессанса. Месса как музыкальный жанр. Формирование теории контрапункта и ее воздействие на принципы многоголосия. Мотет как промежуточный жанр. Принципы многоголосной техники в мотете. Изометрический мотет. Развитие жанров и форм инструментальной музыки (Венецианская школа). Принципы концертности в ансамблевой музыке 16 века.

Тема 4. Музыкальная культура эпохи барокко

Основные черты барочной эстетики, новые темы и образы в музыкальном искусстве 17 века в Италии и Германии. Формирование нового выразительного фактора — гомофонии, развитие и закрепление ладотональных функций гармонии. Дальнейшее развитие полифонических форм и их взаимодействие с гомофонией. Жанровая система барочной музыки. Формирование и развитие жанров инструментальной музыки. Органные жанры токкаты, фантазии и фуги в творчестве западноевропейских композиторов: Я. Свелинка, Ф. Польетти, Д. Букстехуде, И.С. Баха, Г. Генделя. Формирование полифонических циклов (прелюдия и fuga, токката и fuga и т.д.). Клавирная музыка. Жанр клавирной сюиты в творчестве итальянских и французских композиторов. Ансамблевая музыка: трио-соната и *concerto grosso*. Возникновение сольного инструментального концерта. Принципы формообразования в барочном концерте (*solo e tutti*). *Concerto grosso* в творчестве А. Вивальди. Духовная музыка эпохи барокко (месса, оратория, пассионы).

Тема 5. Зарождение и развитие жанра оперы в Италии на рубеже 16-17 веков.

Эстетические предпосылки возникновения оперы на рубеже 16-17 веков. Флорентийская камерата и жанр *drama per musica* («Дафна» и «Эвридика» Я. Пери). Основные черты жанра: декламационный стиль пения, стремление к синтезу поэзии, музыки и сценического действия. Появление публичных оперных театров и создание творческих школ в Венеции и Риме. Возникновение школы бельканто. Оперы К. Монтеверди («Орфей» и «Коронация Поппеи»). Венецианская опера в творчестве Ф. Кавалли, М. Чести, А. Вивальди.

Тема 6. Классицизм в музыкальном искусстве 17-18 веков.

Периодизация музыкального классицизма. Классицизм во французском искусстве 17 века. Эстетика раннего классицизма, возникновение принципов жанровой иерархии и языковых канонов. Соотношение рационального и чувственного; теория подражания; проблемы соединения авторского и заимствованного в стилистике художественного произведения. Оперы Ж.Б. Люлли и Ж.Ф. Рамо как образец раннеклассицистского музыкального театра.

Классицизм в итальянском искусстве 18 века. Неаполитанская композиторская школа (А. Скарлатти). Формирование жанра оперы-*seria*. Драматургические принципы и средства выразительности. Голосовые амплуа и техника пения. Появление жанра оперы-*buffa*. «Служанка-госпожа» Дж. Перголези как эталон буффонной оперы.

Просветительский классицизм. Эстетические взгляды энциклопедистов на музыкальное искусство. Poleмика вокруг смешанных жанров. Комическая опера во Франции 18 века как отражение идей энциклопедистов. Английская опера 18 века. Проблемы формирования и развития жанра в условиях пуританского мировоззрения. Оперы Г. Перселла.

Тема 7. Венская классическая школа

Формирование Венской классической школы во второй половине 18 века. Эстетические принципы, жанровая система и формирование новых принципов музыкального языка. Основные темы и образы в творчестве Й. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетховена. Общее и различное в музыкальном стиле. Основные темы и образы в творчестве венских классиков. Жанры инструментальной музыки и формирование жанра классической симфонии в национальных композиторских школах 18 века. Формирование оркестровых составов и оркестровый стиль (Мангеймская школа). Сонатно-симфонический цикл в инструментальных школах Италии, Франции, Австрии и Чехии.

Вокально-инструментальные жанры в творчестве

венских классиков: духовные и светские оратории, мессы.

Жанр оперы в творчестве венских классиков. К.В. Глюк и проблемы музыкальной драмы в контексте полемики о судьбах жанра во второй половине 18 века. Оперы В. Моцарта, основные черты драматургии и тенденция к взаимодействию жанров. Формирование феномена авторской концепции музыкально-сценического произведения на примере поздних опер В.Моцарта. Появление жанра «оперы ужасов и спасения». Опера Л. Бетховена «Фиделио».

Тема 8. Романтизм в музыке

Предромантические течения в музыкальном искусстве последней трети 18 века: «Буря и натиск» в Германии, сентиментализм во Франции. Манифесты немецких романтиков, декларация эстетических принципов романтизма. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в других видах искусства. Основные этапы развития музыкального романтизма (ранний, зрелый, поздний). Основные темы в творчестве композиторов-романтиков: интерес к национальной истории и фольклору; человек и природа, конфликт художника и общества; приоритет чувства над разумом; тема «двойничества» как отражение внутреннего мира художника; легендарное и сказочно-фантастическое; тема «детской» т.д. Жанровая система музыкального романтизма. Музыкальный язык романтиков. Принцип «программности» в инструментальной музыке романтиков. Эволюция жанров симфонии и симфонической миниатюры во второй половине 19 века.

Тема 9. Пути развития оперы в первой половине 19 века

Итальянская опера. Основные проблемы эволюции жанра в творчестве Дж. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини. Принципы новой оперной драматургии и музыкальный язык. Формирование новых оперных жанров: историко-героической, лирико-драматической, лирико-трагедийной оперы. Новые голосовые амплуа и эволюция вокального стиля. Оркестровый стиль итальянских романтиков.

Опера в Германии. Статьи Э.Т.А. Гоффмана о новой романтической опере. Оперные сочинения Гоффмана и К.М. фон Вебера. Появление жанров рыцарско-легендарной и сказочно-фантастической оперы («Эврианта» и «Оберон»). Основные принципы драматургии, зарождение лейтмотивной системы.

Французская опера. Социально-историческая обусловленность эстетической полемики вокруг жанра оперы. Предисловие В. Гюго к драме «Кромвель» - манифест романтических идей. Оперные сочинения А. Буальдьё и Ф. Обера. Дж. Мейербер как создатель нового оперного жанра «большой оперы». Связь нового

жанра с принципами романтической драмы. Архитектоника жанра «большой оперы».

Тема 10. Р. Вагнер и проблемы музыкальной драмы

Историческое значение творчества Р. Вагнера. Основные творческие периоды. Эстетические и философские взгляды 30-х годов. Ранние оперы как освоение разных жанров оперной драматургии.

Оперы 40-х годов: «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин» как образец становления авторского стиля. Формирование принципов новой драматургии в жанре рыцарско-легендарной оперы.

Литературные работы Вагнера 40-50-х годов и формирование концепции жанра музыкальной драмы. Тетралогия «Кольцо нибелунгов» как эталон музыкальной драмы. Основные положения оперной реформы Вагнера.

Концепция музыкальной драмы в поздний период творчества (оперы: «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские майстерзингеры», «Парсифаль») как образцы «интеллектуальной» драмы. Влияние вагнеровской концепции музыкальной драмы на оперную драматургию 20 века (символизм и экспрессионизм).

Тема 11. Формирование жанра реалистической музыкальной драмы в творчестве Дж. Верди

Движение Рисорджименто в Италии. Эстетические трактаты А. Манцони и Дж. Мадзини. Воздействие идей Рисорджименто на формирование концепции оперного жанра в творчестве Верди (на примере ранних историко-героических опер).

Оперная «триада» 50-х годов («Риголетто», «Трубадур», «Травиата») как отражение темы социального неравенства. Основные принципы драматургии. Формирование жанра лирико-психологической музыкальной драмы реалистического типа.

Оперы 60-80-х годов («Аида», «Дон Карлос», «Отелло») как образец психологической драмы. Дж. Верди и музыкальный театр 20 века.

Тема 12. Лирическая опера и французский музыкальный театр второй половины 19 века

Демократическая направленность жанра лирической оперы. Использование сюжетов мировой литературы и характер их претворения в оперном либретто. Оперное творчество Ш. Гуно и его воздействие на формирование эстетики лирической оперы. Новаторская трактовка жанра в творчестве Ж. Массне.

Ж. Бизе и французский музыкальный театр. Влияние принципов лирической оперы на авторский стиль. Опера «Кармен» как образец новой музыкальной драматургии.

Тема 13. Пути развития музыкального искусства конца 19 - начала 20 веков

Общая характеристика музыкальной культуры конца 19 — начала 20 веков. Поздний романтизм и формирование

		<p>новых художественных направлений. Веризм в Италии и веристская опера. Концепция оперного жанра в творчестве Дж. Пуччини.</p> <p>Символистско-импрессионистские тенденции в музыкальном искусстве Франции. Экспрессионизм в австро-немецкой музыке. Нововенская школа. Музыкально-сценические произведения А. Шенберга. Оперный театр А. Берга. Музыкальный язык экспрессионизма и теория додекафонии. Sprechstimme как новый принцип вокального интонирования.</p> <p>Зарождение эстетики неоклассицизма в музыкальном искусстве 20 века. Неоклассицистские сочинения И. Стравинского. Необарокко и оперный театр П. Хиндемита.</p>
<p>P2</p>	<p>История русской музыкальной культуры</p>	<p>Тема 14. Русская музыкальная культура 11-17 веков. Общая характеристика древнерусской музыкальной культуры. Особенности периодизации и проблема соответствия этапов развития русского искусства с художественными направлениями в западноевропейском искусстве. Знаменное пение и виды знаменной нотации. Система осьмогласия. Партесное пение и принципы многоголосия. Киевская нотация. Кант как музыкальный жанр.</p> <p>Музыкальная культура петровской эпохи. Панегирический кант и партесный концерт. Появление частных театров и оркестров. Зарождение русского музыкального театра. Ранняя русская опера в творчестве В. Пашкевича, Е. Фомина, Д. Бортнянского. Русская инструментальная музыка 18 века.</p> <p>Тема 15. Русская музыкальная культура первой половины 19 века. Периодизация. Формирование новых музыкально-сценических жанров («трагедия на музыке» и водевиль). Основные тенденции в развитии жанра оперы (историко-героическая, сказочно-фантастическая, эпическая, лирико-комедийная опера на бытовой сюжет) в творчестве С. Давыдова, И. Кавоса, Н.Титова.</p> <p>Русская музыка 30-40-х годов. Музыкально-сценические произведения А. Алябьева и оперное творчество А. Верстовского. Принципы драматургии и музыкальный стиль русской оперы «доглинкинского» периода.</p> <p>Тема 16. Пути развития русской оперы в период 30-60-х годов 19 века. М. Глинка и Ф. Даргомыжский. Проблемы русской оперной драматургии и формирование новых принципов музыкального языка в сравнении с оперной эстетикой западноевропейского музыкального театра того времени (Дж. Мейербера, К. Вебера, Р. Вагнера и т.д.). Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» как высокохудожественные образцы новой национальной оперы. Основные черты оперного стиля Глинки.</p>

Оперное творчество А. Даргомыжского и тенденции критического реализма 40-60-х годов. Опера «Русалка» как образец реалистической бытовой драмы. Тема социального неравенства в произведениях Даргомыжского. Формирование жанра русской декламационной оперы и его стилевые особенности («Каменный гость»).

Тема 17. «Могучая кучка» и русское музыкальное искусство 60-70-х годов.

«Могучая кучка» как новая форма художественного объединения. Проблемы народного и национального в литературной полемике. Борьба за правдивость отражения реальной жизни в искусстве. Эстетические воззрения В. Стасова и тематика творчества композиторов-«кучкистов». Эстетические взгляды П.И. Чайковский и композиторов «Могучей кучки».

Опера как ведущий жанр 60-70-х годов. Пути решения жанра историко-патриотической оперы в творчестве А. Бородина и М. Мусоргского (эпическая опера и музыкальная драма). Поиски действенной драматургии и ее сочетание с психологической углубленностью в решении образов. Новые принципы вокального интонирования и оркестровки в жанре историко-патриотической оперы.

Тема 18. Русская опера последней трети 19 века.

Н.А. Римский-Корсаков. Тематика оперного творчества, оркестровые и ладово-гармонические средства в музыке Римского-Корсакова. Основные жанровые направления (сказочно-эпическая, лирико-психологическая, лирико-комедийная, легендарная оперы). Р. Вагнер и Н. Римский-Корсаков: общее и различное в трактовке музыкальной драматургии.

П.И. Чайковский как создатель русской лирико-психологической оперы нового типа. Оперы Чайковского на пушкинские сюжеты. Основные принципы оперной драматургии Чайковского (опера-роман). Процесс «симфонизации» оперы в творчестве Чайковского.

Тема 19. Русская музыкальная культура на рубеже 19-20 веков.

Основные тенденции в развитии музыкальной культуры на рубеже веков. Появление новых художественных течений. Эстетика реализма и эстетика модернизма в русском искусстве данного периода. Появление феномена «пролетарской культуры». Классцистские тенденции и русский символизм. Выдвижение новых имен в русской композиторской школе: А. Лядова, А. Глазунова, С. Танеева, А. Скрябина, С. Рахманинова.

Эволюция жанровой системы. Выдвижение на первый план жанров инструментальной музыки

		<p>(симфония, симфоническая поэма, концерт). Пути развития русского симфонизма на рубеже веков (А. Скрябин и С. Рахманинов).</p> <p>Основные тенденции в развитии оперы. Утрата жанром главенствующего положения. Оперы С. Танеева и С. Рахманинова (опера-оратория и камерная лирико-психологическая опера).</p> <p>«Русский период» в творчестве И. Стравинского. Дягилевская антреприза и «Русские сезоны».</p> <p>Тема 20. Русская музыкальная культура первой половины 20 века.</p> <p>Основные проблемы отечественной музыкальной культуры советского периода. Искусство и идеология. Московская и ленинградская композиторские школы. Развитие музыкальных жанров. Оперное творчество С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Неоклассицистские и символистские тенденции в оперном театре С. Прокофьева.</p> <p>Жанр симфонии в творчестве С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Основные принципы драматургии сонатно-симфонического цикла. Оркестровый стиль и новые тенденции в музыкальном языке.</p> <p>Тема 21. Русская музыкальная культура второй половины 20 века.</p> <p>Основные тенденции в развитии музыкальных жанров. Возрождение интереса к жанру оперы. Многообразие жанровых типов, драматургических и стилистических решений в оперном творчестве разных композиторов («песенная опера», опера-оратория, опера-фреска, моноопера и т.д.). Балетные партитуры А. Петрова и Р. Щедрина.</p> <p>Симфоническая музыка второй половины 20 века. Проблемы музыкального языка: использование принципов атональной музыки, додекафонных приемов, лексики музыкального авангарда. Новые принципы оркестровки и расширение оркестрового состава за счет нетрадиционных и электронных инструментов.</p>
--	--	--

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Очная форма обучения

Для специальности «Актерское искусство», Артист музыкального театра

Объем дисциплины: 72 ч, 2 з.е.

Раздел дисциплины	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), (всего, часов)						Самостоятельная работа (всего, часов)				Виды контроля (всего, единиц)			Формируемые компетенции (с указанием кодов)
	Аудиторная работа,						Всего	Подготовка к лекционным занятиям	Подготовка к практическим занятиям	Контрольная работа	Реферат	Эссе, творческая работа		
	Всего	лекции	Семинары, практические занятия	Индивид. занятия	Занятия в интеракт. форме	Всего								
Р1. История музыки Западной Европы	34	34	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	ПК-10	
Р2. История русской музыкальной культуры	34	-	34	-	-	-	2	2	-	-	-	-	ПК-10	
ИТОГО часов по дисциплине	68	34	34	-	-	-	4	4	4	-	-	-	X	
72 часа	68						4							

**4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

α. Лабораторные работы

Не предусмотрено.

β. Практические занятия

темыраздела, К	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
	1	Ладовая система в музыкальном искусстве Древней Греции.	1
	2	Устройство древнегреческого театра и основной реквизит.	1
	3	Григорианский хорал и его основные виды.	2
	4	Органум и его основные виды.	2
	5	Виды мессы. Структура мессы ordinariaум.	2
	6	Основные виды преобразования темы в теории контрапункта.	1
	7	Техника создания изометрического мотета.	1
	8	Принципы многоголосия в мотете.	1
	9	Фуга как музыкальная форма.	1
	10	Строение цикла клавирной сюиты.	2
	11	Жанры ансамблевой музыки в эпоху барокко.	2
	12	Основные драматургические принципы жанров оперы-серия и оперы-буффа.	2
	13	Основные признаки жанров зингшпиль и опера-комик.	1
	14	Типы строения сонатно-симфонического цикла в 18 веке.	1
	15	Строение сонатной формы.	2
	16	Драматургические принципы и структура жанра «большой оперы»	1
	17	Понятие программности в инструментальной музыке романтиков.	1
	18	Основные темы музыкального романтизма.	2
	19	Понятие лейтмотива. Основные принципы лейтмотивной системы в операх Р. Вагнера.	1
	20	Основные черты знаменного пения. Виды знаменной нотации.	2
	21	Принципы многоголосия в жанрах партесного концерта и канта.	1

Примерная тематика самостоятельной работы

1.1 Примерный перечень тем домашних работ

Не предусмотрено

1.2 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

1.3 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

1.4 Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ*

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения					Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение						
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1				*								
P2				*								

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1.Рекомендуемая литература

6.1.1.Основная литература

1. Грубер Р. Всеобщая история музыки. М., 1976
2. Друскин М. О западноевропейской музыке 20 века. М., 1973

3. Ливанова Т. Западноевропейская музыка 17-18 веков в ряду искусств. М., 1977
4. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1,2. М., 1982
5. Ливанова Т. Русская музыкальная культура в ее связях с культурой и бытом.
6. Т. 1-2, М.1953

6.1.2.Дополнительная литература

1. Асафьев Б. Об опере. Избранные статьи. Л., 1976
2. Берковский Н. Романтизм в Германии. М., 1973
3. Бобровский В. Статьи. Исследования. М., 1990
4. Бражников М. Древнерусская теория музыки. М., 1972
5. Гликман И. Мейерхольд и музыкальный театр. Л. 1989
6. Данько Л. Комическая опера 20 века. Л.-М., 1976
7. Келдыш Ю. Русская музыка ХУШ века. М., 1965
8. Кенигсберг А. Рихард Вагнер. Краткий очерк жизни и творчества. Л.-М., 1972
9. Кокорева Л. Дариус Мийо: Жизнь и творчество. М., 1986
10. Конен В. Перселл и опера. М., 1978
11. Конен В. Театр и симфония. М., 1975
12. Конен В. Этюды о зарубежной музыке. М., 1975
13. Музыка Австрии и Германии 19 века. Кн. 1. М., 1973
14. Музыкальная эстетика Западной Европы 17-18 веков. М., 1981
15. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М, 1979
16. Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970
17. Розенов Э. Очерк истории оратории. М., 1910
18. Русская музыка на рубеже 20 века. М.-Л. 1986
19. Соловцова Л. Дж. Верди. М., 1976
20. Статьи и рецензии композиторов Франции. Л., 1972
21. Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М., 1994
22. Ферман В. Оперный театр. М., 1961
23. Филенко Г. Французская музыка первой половины 20 века. Л., 1983
24. Хохловкина А. Западноевропейская опера. М., 1962
25. Ярустовский Б. Драматургия русской оперной классики. М., 1963
26. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы 20 века. М.. 1981
27. Аберт Г. В.А.Моцарт Части 1,2.М., 1989
28. Барсова М. Симфонии Густава Малера. М., 1975
29. Белецкий М. Вивальди. Л., 1975
30. Берлиоз Г. Мемуары. М., 1974
31. Вагнер Р. Статьи и материалы. М., 1984
32. Волков С. Шостакович и Сталин: художник и цель. М., 2004
33. Дебюсси К. Избранные письма. Л., 1986
34. Друскин М. Игорь Стравинский. Л.-М., 1974
35. Друскин М. Пассионы и мессы И.С. Баха. Л., 1976
35. Екимовский Е. Оливье Мессиаан. М., 1987
36. Зейфас Н. Concerto grossi op.6 в творчестве Генделя. В сб. «Вопросы теории и эстетики музыки» М. 1973
37. Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка 20 века. М., 1991
38. Климовицкий А., Селиванов В. Бетховен и Гегель. В сб.: «Вопросы теории и эстетики музыки» М., 1972
39. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1982
40. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1984
41. Мартынов И. Морис Равель. М., 1979
42. Мур Д. Певец и аккомпаниатор. М., 1987

43. Парриш К., Оул Д. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. Л., 1975
44. Прокофьев С. Автобиография. М., 1973
45. Протопопов В. Избранные исследования и статьи. М., 1983
46. Сабинина М. Шостакович-симфонист. М., 1976
47. Стравинский И. Статьи, воспоминания. М., 1986
48. Фогель Я. Леош Яначек. М., 1982
49. Хентова С. Молодые годы Шостаковича. Л., 1986
50. Холопова В. Антон Веберн. М., 1984

6.2. Методические разработки

Не используются.

6.3. Программное обеспечение

Программное обеспечение, установленное на компьютеры, используемые студентами для самостоятельной работы – Windows 10, Microsoft Office 2016.

Акт приема-передачи неисключительного права на лицензионное программное обеспечение №849 от 31 октября 2017 г. по Сублицензионному договору № 89/Е от 15.09.2017 г.:

- Неисключительное право на использование ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine; P/N KW9-00322
- Право на использование Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; P/N Fqc-09519
- Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; P/N 021-10548

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Не используются.

6.5. Электронные образовательные ресурсы

Погружение в классику <http://intoclassics.net/>

<http://www.belcanto.ru/>

<http://musicals.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Лекционная аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, ТВ, доступ в сеть Интернет), музыкальным инструментом (фортепиано).

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня знаний является формой управления результативностью процесса образования.

Контроль уровня знаний по дисциплине осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета / экзамена).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на лекционных занятиях;
2. контроль участия в совместной работе группы;

3. контроль выполнения индивидуальных заданий;
4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета (экзамена), который проводится в устной и письменной форме.

Задачи промежуточной аттестации:

1. определить общий уровень основных знаний по предмету;
2. определить уровень основных знаний по каждой теме курса;
3. объективизировать результат контроля, минимизировать возможную субъективность преподавателя.

Оценка «отлично» выставляется при: глубоком, всестороннем освоении материала, знании периодизации и хронологии изучаемого этапа в истории музыки; умении использовать навыки сравнительного анализа в разных областях искусства в изучении крупных стилевых направлений; знании основных жанров и творческих школ, умении охарактеризовать и проанализировать музыкальный язык и приемы драматургии в отдельных произведениях, принадлежащих к разным музыкальным жанрам.

Оценка «хорошо» выставляется при: достаточном объеме знаний по предмету; понимании основных этапов в развитии музыкального искусства, особенностей стиля изучаемого направления; умении охарактеризовать основные принципы драматургии и музыкального языка сочинений, принадлежащих к определенному жанру; недостаточно выявленном умении использовать навыки сравнительного анализа в смежных видах искусства в рамках изучаемого стилевого направления; незначительных ошибках в анализе отдельно взятого произведения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при: неглубоком, поверхностном знании материала; ошибках в периодизации и хронологии, отсутствии навыков сравнительного анализа; незначительных ошибках в анализе отдельно взятого произведения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент не владеет должным объемом знаний по изучаемому предмету; не знает основных этапов в развитии музыкального искусства и его жанровой системы; не способен проанализировать особенности драматургии и стилистики отдельно взятого произведения; допускает принципиальные ошибки в использовании специальной терминологии; не обладает необходимым кругозором в области смежных гуманитарных дисциплин.

Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

При определении критерия выставления оценки принимаются во внимание объем, глубина знаний, доказательность и аргументированность ответа, а также общий кругозор студента.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные и глубокие знания предмета, знакомому как с основной, так и с дополнительной литературой, рекомендованной для освоения курса.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

При выставлении итоговой оценки по дисциплине учитывается глубина демонстрируемых студентом знаний и уровень освоения пройденного материала.

Система критериев оценивания при проведении промежуточной аттестации опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.

Компонент ы компетенци й	Признаки уровня освоения компонентов компетенций		
	пороговый	повышенный	высокий
Знания	Студент демонстрирует знание-знакомство, знание-копию: узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия, проявляет знание источников получения информации, может осуществлять самостоятельно репродуктивные действия над знаниями путем самостоятельного воспроизведения и применения информации.	Студент демонстрирует аналитические знания: уверенно воспроизводит и понимает полученные знания, относит их к той или иной классификационной группе, самостоятельно систематизирует их, устанавливает взаимосвязи между ними, продуктивно применяет в знакомых ситуациях.	Студент может самостоятельно извлекать новые знания из окружающего мира, творчески их использовать для принятия решений в новых и нестандартных ситуациях.
Умения	Студент умеет корректно выполнять предписанные действия по инструкции, алгоритму в известной ситуации, самостоятельно выполняет действия по решению типовых задач, требующих выбора из числа известных методов, в предсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия (приемы, операции) по решению нестандартных задач, требующих выбора на основе комбинации известных методов, в непредсказуемо изменяющейся ситуации	Студент умеет самостоятельно выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, демонстрирует творческое использование умений (технологий)
Личностны е качества	Студент имеет низкую мотивацию учебной деятельности, проявляет безразличное, безответственное отношение к учебе, порученному делу	Студент имеет выраженную мотивацию учебной деятельности, демонстрирует позитивное отношение к обучению и будущей трудовой деятельности, проявляет активность.	Студент имеет развитую мотивацию учебной и трудовой деятельности, проявляет настойчивость и увлеченность, трудолюбие, самостоятельность, творческий подход.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№	Код формируемой компетенции и ее содержание	Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе освоения ООП		
		Очная форма обучения	Заочная форма обучения	Очно-заочная форма обучения
1	ПК-10 – владение основами музыкальной грамоты,	1-2		

пения, навыки ансамблевого пения, способность находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения.			
---	--	--	--

Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Показатели оценивания	Критерии оценивания компетенций	Шкала оценивания
Понимание смысла компетенции	<p>Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных задач</p> <p>Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию.</p> <p>Имеет фактические и теоретические знания в пределах области исследования с пониманием границ применимости</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>
Освоение компетенции в рамках изучения дисциплины	<p>Наличие основных умений, требуемых для выполнения простых задач. Способен применять только типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной (выделенной) задаче</p> <p>Имеет диапазон практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования. В большинстве случаев способен выявить достоверные источники информации, обработать, анализировать информацию.</p> <p>Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить способы решения, применяя современные методы и технологии.</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>
Способность применять на практике знания, полученные в ходе изучения дисциплины	<p>Способен работать при прямом наблюдении. Способен применять теоретические знания к решению конкретных задач.</p> <p>Может взять на себя ответственность за завершение задач в исследовании, приспособливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных сложностей при решении той или иной проблемы</p> <p>Способен контролировать работу, проводить оценку, совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный прием решения задач по возникающим проблемам.</p>	<p>Базовый уровень</p> <p>Средний уровень</p> <p>Продвинутый уровень</p>

Шкалы оценки для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Устный опрос/собеседование:

- **высокий уровень** имеет место когда ответ данным студентом показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. В этом случае ставится оценка «Отлично».

- **средний уровень** имеет место когда ответ данным студентом показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна – две неточности в ответе. В этом случае ставится оценка «Хорошо».

- **базовый уровень** имеет место когда ответ данным студентом показывает свидетельствует в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. В этом случае ставится оценка «Удовлетворительно».

Если ответ данным студентом обнаруживает незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. В этом случае ставится оценка «Неудовлетворительно» и компетенции считаются неосвоенными.

Промежуточная аттестация (зачет)

При проведении промежуточной аттестации в виде тестирования

При проведении промежуточной аттестации в виде тестирования:

- **базовый уровень** освоения компетенций имеет место, если студент ответил верно на 50-100% тестовых вопросов из билета. В этом случае выставляется оценка «Зачтено»

В случае, если студент ответил верно менее 50% вопросов билета, ему выставляется оценка «Незачтено».

Промежуточная аттестация (экзамен)

При проведении промежуточной аттестации в виде тестирования:

- **высокий уровень** освоения компетенций имеет место, если студент ответил верно на 85-100% тестовых вопросов из билета. В этом случае выставляется оценка «Отлично»

- **средний уровень** освоения компетенций имеет место, если студент ответил верно на 70-84% тестовых вопросов из билета. В этом случае выставляется оценка «Хорошо»

- **базовый уровень** освоения компетенций имеет место, если студент ответил верно на 50-69% тестовых вопросов из билета. В этом случае выставляется оценка «Удовлетворительно»

В случае, если студент ответил верно менее 50% вопросов билета, ему выставляется оценка «Неудовлетворительно».

Перечень примерных вопросов для зачета / экзамена:

1. Учение об этосе в Древней Греции.
2. Инструментальная музыка в Древней Греции.
3. Дифирамб и древнегреческая трагедия.
4. Основные виды григорианского хорала.
5. Органум и его виды.
6. Месса в эпоху Средневековья.
7. Светская музыка Средневековья.
8. Эпоха Возрождения в музыке. Периодизация и творческие школы.
9. Жанр мотета и этапы его развития.
10. Мадригал эпохи Возрождения.
11. Церковные жанры в музыке 14 - 16 веков.
12. Органная музыка эпохи Барокко.
13. Клавирная музыка эпохи Барокко.
14. Жанры ансамблевой музыки в эпоху Барокко
15. Сольный и оркестровый концерт 17 века.
16. Классицизм в музыке. Художественно-эстетические тенденции эпохи.
17. Венская классическая школа.
18. Симфонические школы 18 века и особенности строения симфонического цикла.
19. Симфонии Й. Гайдна и В. Моцарта.
20. Симфонии Л. Бетховена.
21. Зарождение и развитие жанра оперы в западноевропейской музыке 17 - 18 веков.
22. Оперная реформа К. Глюка.
23. Оперный театр В. Моцарта.
24. Романтизм в музыке. Периодизация. Основные темы и образы.
25. Программный симфонизм романтиков.
26. Симфонии Г. Берлиоза и Ф. Листа.
27. Симфонии поздних романтиков.
28. Основные тенденции в развитии оперного жанра 19 века.
29. Проблемы оперной реформы Р. Вагнера
30. Оперный театр Дж. Верди. Основные драматургические принципы жанра.
31. Оперы Верди на шекспировские сюжеты.
32. Музыкальная культура Древней Руси.
33. Музыка Петровской эпохи.
34. Русская музыкальная культура второй половины 18 века.
35. Русская опера первой половины 19 века. Пути развития жанра.
36. Оперы М. Глинки.
37. «Могучая кучка» и проблемы русской оперной драматургии.
38. Оперный театр Н. А. Римского-Корсакова.
39. Оперы П.И. Чайковского на пушкинские сюжеты.
40. Пути развития русского симфонизма во второй половине 19 века.
41. Русская музыка на рубеже 19-20 веков.
42. Русский период в творчестве И. Стравинского.
43. Пути развития русской оперы в первой половине 20 века.
44. Проблемы русского симфонизма в искусстве 20 века.