

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 07.04.2022 12:38:56
Уникальный программный идентификатор:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижегородский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.06.01 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили подготовки	Музыка мировая художественная культура
Форма обучения	Очная

Рабочая программа дисциплины «История и теория музыки». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2020. – 18 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров (ФГОС 3++) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: зав. каф. ТХО, к.п.н., доцент

Л. В. Сусленкова

Рецензент: ст. преподаватель каф. ТХО

Н. В. Скороходова

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 11 ноября 2020 г., протокол № 4

Зав. кафедрой

Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования. Протокол № 2 от 27 ноября 2020 г.

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

И. о. декана ФХО

И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2020.
© Сусленкова Любовь Витальевна, 2020.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	6
4.1.Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	6
4.2. Тематический план дисциплины.....	6
4.3. Практические занятия.....	7
4.4.Содержание дисциплины.....	7
5. Образовательные технологии.....	12
6. Учебно-методическое обеспечение.....	13
6.1.Задания и методические указания по организации практических занятий...	13
6.2. Организация текущего контроля.....	18
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	20
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	22

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: развитие музыкально-теоретического мышления студентов, систематизация знаний в области теории музыки, формирование у студента представления о языке музыкального искусства, закономерностях его строения и особенностях практического использования.

Задачи:

1. Формирование у студентов опыта аналитической деятельности, навыков прослушивания и осмысления музыкального произведения, умения работы со специальной литературой, обобщения, различной интерпретации музыкального произведения.
2. Формирование целевой и мотивационной основы профессионального художественного образования и самообразования.
3. Развитие профессионального музыкального слуха студентов, направленное на осознание элементов музыкальной речи.
4. Развитие творческих способностей.
5. Формирование уважения к мировой музыкальной культуре как неотъемлемой части общей художественной культуры, достигнутой человеческой цивилизацией.
6. Формирование личностных качеств, свойств, убеждений, основанных на восприятии и усвоении лучших образцов мировой музыкальной культуры.
7. Формирование готовности к применению и творческому использованию в педагогической практике средств музыкальной выразительности, возможностей музыкального языка, практического показа голосом или на инструменте мелодий из музыкального текста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина включена в предметно-содержательный модуль и является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Музыка и мировая художественная культура». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к предметно-содержательному модулю дисциплин обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений. Ее изучение логически связано с освоением следующих дисциплин: «Технологии театрально-педагогического мастерства», «Компьютерные технологии в художественном образовании», «Мировая художественная культура: теория и история», «Исследовательская деятельность в предметной области».

Учебная дисциплина «История и теория музыки» является важной составной частью профессиональной подготовки. В системе специальных дисциплин профильной подготовки, таких как «Сольфеджио», «Дирижерско-хоровая подготовка» и др., эта дисциплина является основополагающей и составляет основу профессиональной подготовки. Освоив в полном объеме весь материал данной дисциплины, студент сможет работать с нотной литературой, свободно читать нотный текст, владеть его точной записью, анализировать услышанную музыку с точки зрения применения выразительных средств.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

ОТФ из Профстандарта	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства в системе дополнительного художественного образования
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства в системе дополнительного художественного образования
	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при обучении школьным предметам: Музыка, Мировая художественная культура
		4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
	ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере)	6.1. Знает теоретические основы мировой художественной культуры и музыкального искусства, закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования предмета «Музыка», «Мировая художественная культура».
		6.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения и профессионального саморазвития
		6.3. Владеет умениями передачи художественного опыта музыкального искусства учащимся

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	очная
	1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	396
Контактная работа , в том числе:	158
Лекции	48
Практические занятия	110
Самостоятельная работа , в том числе:	220

Изучение практического курса	120
Самоподготовка к текущему контролю знаний	100
Подготовка к зачету в 1 семестре, к зачету с оценкой в 4, 6 семестрах	18

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия		
1 курс, 1 семестр					
Тема 1. Музыка как вид искусства, ее специфические черты	14	2	4	8	письменный опрос, анализ
Тема 2. Музыкальная культура стран древнего мира	14	2	4	8	письменный опрос, анализ
Тема 3. Музыкальная культура Древней Палестины	16	2	4	10	письменный опрос, анализ
Тема 4. Музыкальная культура средневековья. Западноевропейское Средневековье	19	2	6	11	письменный опрос, анализ
Подготовка и сдача зачета	9			9	
Всего в 1 семестре	72	8	18	37+9	
1 курс, 2 семестр					
Тема 5. Музыкальное искусство Византии	28	2	6	20	письменный опрос, анализ
Тема 6. Музыкальная культура эпохи Возрождения	28	2	6	20	письменный опрос, анализ
Тема 7. Национальные композиторские школы эпохи Возрождения	26	2	4	20	письменный опрос, анализ
Тема 8. Жизненный и творческий путь И. С. Баха	26	2	4	20	письменный опрос, анализ
Всего во 2 семестре	108	8	20	80	
2 курс, 3 семестр					
Тема 9. Характеристика творческого стиля Гайдна	8	2	4	2	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 10. Характеристика творчества Моцарта	8	2	4	2	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 11. Музыка Французской революции. Характеристика творческого стиля Бетховена	8	2	4	2	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 12. Симфоническое творчество Бетховена	12	2	6	4	устный опрос, письменный опрос, викторина
Всего в 3 семестре	36	8	18	10	
2 курс, 4 семестр					
Тема 13. Периодизация русской музыкальной культуры	7	2	4	1	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 14. Достижения русской музыки XV-XVI веков	6	2	4	-	устный опрос, письменный

					опрос, викторина
Тема 15. XVII век в развитии русской музыки	6	2	4	-	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 16. Романтизм в музыке	8	2	6	-	устный опрос, письменный опрос, викторина
Подготовка и сдача зачета с оценкой	9			9	
Всего в 4 семестре	36	8	18	1+9	
3 курс, 5 семестр					
Тема 17. Модернистские направления в музыкальном искусстве рубежа XIX–XX вв.	16	2	4	10	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 18. Становление русской композиторской школы	16	2	4	10	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 19. «Новая русская школа»	20	2	4	14	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 20. П. И. Чайковский	20	2	6	12	устный опрос, письменный опрос, викторина
Всего в 5 семестре	72	8	18	46	
3 курс, 6 семестр					
Тема 21. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв.	16	2	4	10	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 22. Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX в.	16	2	4	10	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 23. Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX в.	20	2	4	14	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 24. Музыка популярных жанров XX–XXI вв.	20	2	6	12	устный опрос, письменный опрос, викторина
Подготовка и сдача зачета с оценкой					
Всего в 6 семестре	72	8	18	46	
Всего по дисциплине	396	48	110	220+18	

4.4. Содержание дисциплины

Музыка как вид искусства, ее специфические черты

Тема 1. Музыка как вид искусства, ее специфические черты

Музыка (с гр. – искусство муз) – вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных образах и активно воздействующий на психику человека. Музыка способна конкретно и убедительно передавать эмоциональные состояния людей. Она выражает и связанные с чувствами идеи обобщенного плана. Звуковая природа музыки. Средства воплощения музыкальных образов. Музыкальный жанр.

Тема 2. Музыкальная культура стран древнего мира.

Начальная стадия формирования музыкального искусства в эпоху первобытнообщинного строя. Музыкальная культура стран Древнего Востока. Музыкальная культура Древнего Египта. Музыкальная культура Древнего Китая. Музыкальная культура Древней Индии.

Тема 3. Музыкальная культура Древней Палестины

Книга Псалмов. Древнееврейская музыка. Одноголосие. Музыкальные инструменты, как отражение социальной структуры общества: в народном быту - духовые тростниковые, для касты жрецов - трубы (рога), храмовых музыкантов - лиры. Специфика музыкальной культуры стран Древнего Востока синкретизм, т.е. неразрывная связь музыки с поэзией, а часто и с танцем; космологическая концепция музыки (связь музыки с Космосом); господство вокального типа экспрессии как наиболее естественного способа коммуникации с Универсумом; приоритет монодии (одноголосия); богатый музыкальный инструментарий.

Тема 4. Музыкальная культура средневековья. Западноевропейское Средневековье

Искусство Средневековья теснейшим образом связано с церковью. Христианское вероучение – основа философии, этики, эстетики, всей духовной жизни этого времени. Основные очаги профессиональной музыки раннего Средневековья – соборы, певческие школы при них, монастыри. Центр церковной музыки в Западной Европе в эпоху Средневековья – Рим. Основная разновидность западноевропейской церковной музыки – григорианский хорал. Многообразные виды григорианского пения. Богослужении католической церкви – мессе, в которой установилось пять устойчивых частей: *Cyrie eleison* (Господи, помилуй), *Gloria* (слава), *Credo* (верую), *Sanctus* (свят), *Agnus Dei* (агнец божий).

Тема 5. Музыкальное искусство Византии

Основа музыкального искусства Византии – многообразные по этническому составу и культурному уровню элементы: позднегреческие, римские, сирийские, славянские (болгарские, древнерусские), армянские и грузинские. Подъём гимнического искусства в 12 - 13 вв. Слияние элементов народной болгарской музыки и церковного пения.

Тема 6. Музыкальная культура эпохи Возрождения

Возрождение (франц. Ренессанс) как эпоха в культурно-исторической жизни Западной Европы XV-XVI вв. (в Италии – XIV-XVI вв.). Возрождение интереса к античному искусству, ставшему идеалом для деятелей культуры того времени. Композиторы и музыкальные теоретики. Основа искусства Возрождения – гуманизм. Антифеодальные и антикатолические религиозные движения. Характерные черты музыкальной культуры Возрождения: бурное развитие светской музыки (широкое распространение свет-ских жанров: мадригалов, фроттол, вилланелл, французских «шансон», английских и немецких многоголосных песен), её натиск на старую церковную музыкальную культуру, существовавшую параллельно светской; реалистические тенденции в музыке: новые сюжеты, образы, соответствующие гуманистическим воззрениям и, как следствие – новые средства музыкальной выразительности; народная мелодика в качестве ведущего начала музыкального произведения. Народные песни применяются в качестве *cantus firmus* (главная, неизменная мелодия в теноре в многоголосных произведениях) и в музыке полифонического склада (в т.ч. церковной). Мелодика становится более плавной, гибкой, напевной, т.к. является непосредственной выразительницей человеческих переживаний; мощное развитие полифонической музыки, в т.ч. и «строгого стиля» (иначе – «классическая вокальная полифония», т.к. ориентирована на вокально-хоровое исполнительство). Строгий стиль предполагает обязательное следование установленным правилам (нормы строгого стиля были сформулированы итальянцем Дж. Царлино). Мастера строгого стиля владели техникой

контрапункта, имитации и канона. Строгое письмо опиралось на систему диа-тонических церковных ладов. В гармонии господствуют консонансы, употребление диссонансов строго ограничивалось специальными правилами. Складываются мажорный и минорный лады и тактовая система. Тематической основой был григорианский хорал, однако использовались и светские мелодии. Понятие строгого стиля не охватывает всю полифоническую музыку эпохи Возрождения. Оно ориентировано главным образом на полифонию Палестрины и О. Лассо; формирование нового типа музыканта – профессионала, получавшего всестороннее специальное музыкальное образование. Впервые появляется понятие «композитор»; формирование национальных музыкальных школ (английская, нидерландская, итальянская, немецкая и др.); появление первых исполнителей на лютне, виоле, скрипке, клавесине, органе; расцвет любительского музицирования; появление нотопечатания.

Тема 7. Национальные композиторские школы эпохи Возрождения

Нидерландская школа. Самая крупная и влиятельная среди европейских композиторских школ. Традиционные жанры нидерландских мастеров – полифонические мессы, мотеты, многоголосные песни. Итальянская школа. Развитие народно-бытовых и профессиональных жанров (лауда, фроттола, вилланелла, мадригал); инструментальной музыки (органной, клавирной и особенно музыки и исполнительства на струнно-смычковых инструментах); полифонии римской и венецианской школ. Наиболее характерные жанры музыкального искусства итальянского Возрождения: лауда, фроттола, вилланелла, мадригал. Французская школа. Характерный жанр французского музыкального гуманизма – *chanson* («песня»). В эпоху Возрождения это – жанр профессиональной полифонической музыки на светскую тематику (пасторальная, любовная, батальная). Характерна зависимость от народной мелодики, большое значение танцевальных ритмов. Масштабы шансон различны – от нескольких тактов до 40 страниц. Немецкая школа. Очаги профессиональной музыки в эпоху Возрождения в Германии – придворные и соборные певческие капеллы и различные объединения немецких бюргеров. XVI век в Германии – значительное развитие ренессансной полифонической культуры. Видными композиторами-полифонистами были: Генрих Изаак, Генрих Финк, Иоганн Вальтер. Вершина немецкой музыки периода Возрождения – творчество Людвиг Зенфля (1492 - 1555) - крупнейшего немецкого полифониста XVI века. Английская школа. Испанская школа.

Тема 8. Жизненный и творческий путь И. С. Баха

Детские и отроческие годы. Годы странствий (1703-08). Веймарский период (1708-17). Веймарский период (1708-17). Лейпцигский период (1723-50). Судьба творческого наследия. Органное творчество Баха. Хоральные прелюдии, фантазии и токкаты с фугами. Клавирная музыка Баха. Вокально-инструментальное творчество.

Тема 9. Характеристика творческого стиля Гайдна.

Симфонии и струнные квартеты. Ораториальное творчество. Сонатно-симфонический цикл Гайдна: 3-частный цикл (соната, концерт) входят сонатное *allegro*, медленная часть (*Adagio*, *Andante*, *Largo*) и финал. Постоянный состав струнного квартета, как характерный представитель камерной инструментальной музыки: 2 скрипки, альт, виолончель. Классический – парный – состав симфонического оркестра: 2 флейты, 2 гобоя, 2 фагота, 2 валторны, 2 трубы, пара литавр и струнный квинтет: 2 группы скрипок (I и II), альты, виолончели и контрабасы. Искусство Гайдна тесно связано с эпохой Просвещения, что проявляется в: рациональной основе его творчества; стройности, уравновешенности и продуманности всех компонентов художественного образа; связи с фольклором (один из главных лозунгов немецкого Просвещения). Творчество Гайдна как

антология фольклора разных народов (австрийского, немецкого, венгерского, славянского, французского), в оптимистическом строе произведений.

Тема 10. Характеристика творчества Моцарта.

Стилевые особенности музыки Моцарта: мелодика, гармония, полифония, фактура. Периодизация творчества Моцарта. Оперная эстетика Моцарта. Симфоническое творчество Моцарта. Симфонии. Концерты. Фортепианное творчество Моцарта. Кантатно-ораториальные жанры. Реквием.

Тема 11. Музыка Французской революции. Характеристика творческого стиля Бетховена.

Идеи и образы Французской революции. Жизненный и творческий путь Бетховена. Фортепианное творчество Бетховена. Симфоническое творчество Бетховена. Музыкальное мышление Бетховена как сложный синтез: творческих завоеваний венских классиков (Глюк, Гайдн, Моцарт); искусства французской революции; нового зарождавшегося в 20-е гг. XIX в. художественного направления – романтизма. Темы творчества Бетховена. Основные черты музыкального языка. Метроритм. Гармония. Музыкальные формы. Музыкальные жанры.

Тема 12. Симфоническое творчество Бетховена.

Бетховен первый придал симфонии общественное назначение, возвысил её до уровня философии. Именно в симфонии с наибольшей глубиной воплотилось революционно-демократическое мировоззрение композитора. Бетховенская симфония, обращённая к огромным человеческим массам, имеет монументальные формы. Третья симфония, «Героическая» (1804). Пятая симфония, c-moll (1808). Шестая симфония, «Пасторальная» (F-dur, 1808). Девятая симфония (d-moll, 1824).

Тема 13. Периодизация русской музыкальной культуры.

Богатство русской музыки. Русская музыка - важнейшая часть русской культуры. Русская музыка - одна из ведущих славянских культур. Связь с мелодикой украинского, белорусского фольклора, фольклора южных и западных славян. Периодизация истории русского музыкального искусства имеет в своей основе закономерности развития общественной жизни - смену общественно-экономических формаций. Первый период русской музыкальной культуры. Второй период в развитии русской музыкальной культуры. Вторая половина XVII столетия в развитии русской музыки – третий период. Формирование нового типа музыкального мышления. 1760-1770-е годы - интенсивнейшее освоение русскими музыкантами национальных основ профессионализма и дальнейшее развитие связей с зарубежной культурой, особенно с французской.

Тема 14. Достижения русской музыки XV-XVI веков.

Большой подъем всей русской культуры с конца XIV века. Процесс объединения вокруг Москвы как процесс становления русской народности. Содержание художественных образов этой эпохи. Новый среднерусский, мягкий и певучий интонационный стиль русской речи, главным образом, опирающийся на ростово-суздальский диалект, в музыкальном языке: различные областные тенденции интонирования сливаются в общий единый тип русской музыкальной речи. Рождение русской песенной кантилены. Особенности протяжной песни. Характер народной лирической песни. Усиление кантиленного начала в знаменном пении в XV-XVI веках. Возникновение многоголосия в церковной музыке. Рукописи демежественного многоголосия. Раннее русское церковное многоголосие как полифонический многоголосный стиль с самостоятельной ролью движения каждого голоса. Формы

музыкальной жизни при дворах русских царей. Понятие "скоморох". Проникновение музыкально-бытовых традиций Западной Европы.

Тема 15. XVII век в развитии русской музыки.

Русская культура XVII столетия. Содержательность и многообразие русской музыкальной культуры. Крестьянские войны как свидетельство роста демократических тенденций в сознании русского общества. Жанр исторической народной песни. Песня казачья и как песня крестьянская. Профессиональная музыка в XVII веке. Усиление светского начала во всех формах культурной жизни XVII века. Разностороннее развитие жанра канта. Рождению "концертности" в самом церковном "обиходе". Основные черты музыкальной стилистики канта: четкая периодичность структуры, ее симметричность, основанная на принципе куплетной повторности с внутренним членением куплета по формуле а-в-а-в, то есть как двухчастное построение; все большее прояснение в процессе развития жанра мажорного или минорного кадансирования с подчеркнутым "гармоническим" ритмом, акцентирующим опору на тонике; трехголосное изложение а саррелла (инструментальное сопровождение канта встречалось, но все же было редким явлением) с преобладанием терцовой параллельности в движении двух верхних голосов (их "связанность") и с функцией басового голоса как ведущего в гармоническом развитии канта; наличие повторяющихся попевок - мелодических формул, переходящих из одного канта в другой, независимо от их поэтического содержания и являющихся метроритмическим, "лейттемным" каркасом всей интонационной сущности канта*.

Тема 16. Романтизм в музыке.

Общественно-исторические предпосылки романтизма. Особенности идейного содержания и художественного метода. Характерные проявления романтизма в музыке.

Идеалы романтизма; характерные темы и образы. Программность как характерная черта музыкального искусства. Переосмысление традиционных жанров (симфония, прелюдия, этюд, ноктюрн, транскрипция).

Психологизация бытовых жанров – песни, колыбельной, серенады, вальса, мазурки и др.

Появление новых жанров – экспромт, музыкальный момент, интермеццо, поэма, вокальный цикл, песни без слов и др. Разнообразие оперных жанров. Возрождение интереса к жанрам духовной музыки, их концертная интерпретация. Утверждение принципов романтизма выдающимися композиторами разных стран (К. М. Вебер, Ф. Шуберт, Г. Берлиоз, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Вагнер, Д. Верди). Теснейшие национальные связи, взаимопроникновение национальных культур.

Тема 17. Модернистские направления в музыкальном искусстве рубежа XIX–XX вв. (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

Ломка общественного сознания, резкая смена представлений о мире и личности в нем, связанные с открытиями в науке и гражданскими общественными потрясениями.

Тенденция к предельному углублению образных контрастов, обострению интонационной выразительности, отстранению жанровых признаков как стремление к поискам выразительных средств, адекватных трагическим коллизиям века.

Рождение новых стилей и направлений как отражение поиска новых способов видения и объяснения мира; импрессионизм, фовизм, символизм, сюрреализм, экспрессионизм, неоклассицизм и др.

Попытка создания принципиально новой системы музыкального языка (музыка шумов, кибернетическая музыка, алеаторика, серийная техника и т. д.).

Тема 18. Становление русской композиторской школы (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

XVIII век – эпоха небывалого интенсивного развития русской музыкальной культуры. Появление важных жанров: опера, симфоническая и камерная фортепианная музыка, отчасти романс. Музыкальный быт петровской России. Постановка опер seria и комической оперы, подчиненность вкусам императорского двора.

Формирование национальной композиторской школы. Стремление к бытовому правдоподобию и национальному своеобразию, опора на народную песню.

Вокальная лирика, ее задушевность и непосредственность. Хоровое искусство М. С. Березовского и Д. С. Бортнянского.

1-я половина XIX в. – период возникновения русской музыкальной классики. Бытовое музицирование, популярность народной музыки, обилие их обработок. Роль цыганской музыки. Связь романса с русской поэзией. М. С. Верстовский, Д. С. Бортнянский, С. И. Давыдов – наиболее значительные композиторы доглинкинского периода. Оперы М. И. Глинки – героическая («Иван Сусанин») и сказочно-романтическая («Руслан и Людмила»). Идедность, народность, реализм – ведущие принципы русского классического искусства. А. С. Даргомыжский – преемник М. И. Глинки.

Тема 19. «Новая русская школа» (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

2-я половина XIX в. – новый этап развития русской музыкальной культуры. Творческое развитие композиторами 60-х годов традиций русской и зарубежной музыки. Влияние передовой идеологии на искусство. Дальнейшее утверждение критического реализма как основного метода русского искусства.

Сохранение оперой центрального места в русской музыке. Развитие жанра бытовой драмы. Окончательное формирование русского симфонизма. Возникновение русского балета, русского инструментального концерта и квартета.

Возникновение РМО, его задачи. Первые русские консерватории. Бесплатная музыкальная школа.

Демократический и реалистический характер творчества композиторов «Новой русской школы», ее национальная самобытность. Крестьянская песенная традиция – основа стиля. Обращение к музыке других народов.

Оперные полотна Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского.

Тема 20. П. И. Чайковский (2 часа лекционных занятий, 6 часов практических занятий)

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

«Евгений Онегин» – «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» как новое слово в истории жанра.

Альбомы фортепианных пьес «Детский альбом» и «Времена года».

Симфоническая и вокальная музыка. Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1-й части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

Романсы Чайковского: мелодизм и близость к русской народной песенности, усложнение аккомпанемента.

Тема 21. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв. (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

Творчество А. К. Лядова. Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

Творчество С. В. Рахманинова. Наследник традиций П. И. Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С. В. Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества.

Творчество А. Н. Скрябина. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина.

Тема 22. Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX в. (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

Начало XX в. – период, завершающий эпоху дореволюционной музыкальной классики и одновременно подготавливающий советское музыкальное искусство. Активные поиски новых путей. Группа «Мир искусства», футуризм, символизм.

Творческая деятельность композиторов старшего поколения и новых композиторов: И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского. Сочетание различных тенденций, развитие классических традиций наряду с интенсивным обновлением музыкального языка.

Расширение сети музыкально-образовательных учреждений, их деятельность в рабочей среде.

Выдающаяся роль С. И. Танеева. Творчество Аренинского, Ипполитова-Иванова.

Советская массовая песня как символ советского образа жизни. Музыка в кино.

Тема 23. Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX в. (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

Время интенсивных композиторских исканий. Богатство и разнообразие форм и стилей. Использование сонористики и алеаторики. Произведения Р. Щедрина, А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной, С. Слонимского.

Полистилистика как качество музыкальной культуры 2-й половины 20 в. Интенсивное развитие массовой музыки. Эстрадная музыка. Интерес к жанру мюзикла (А. Рыбников «Юнона и Авось»).

Тема 24. Музыка популярных жанров XX–XXI вв. (2 часа лекционных занятий, 6 часов практических занятий)

Рождение джаза. Театр менестрелей и диксиленды. Рэгтайм и его характерные черты.

Негритянские спиричуэлсы, особенности их исполнения.

Выдающиеся зарубежные джазовые исполнители, вокалисты и инструменталисты (Э. Фицджеральд, Д. Эллингтон и др.).

Джаз в России.

Интерес к мюзиклу как синтетическому музыкальному жанру. Э. Ллойд-Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда», А. Рыбников «Юнона и Авось» и др.

Рок-культура: рождение, направления, известные исполнители.

Бардовская музыка как отражение социальной действительности и противовес ей.
В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Визбор.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сложность учебной программы «История и теория музыки» заключается в многосоставности, объеме, разнообразии тем и направлений работы. Учитывая практическую направленность дисциплины, необходимо уделять большое внимание соответствующим упражнениям, в которых усваивается и закрепляется изучаемый музыкальный материал. Формы работы в процессе учебных занятий разнообразны:

- игра на фортепиано примеров из музыкальной литературы, мелодий в ключах, секвенций, цифровок, гамм, интервалов, аккордов, транспозиции;
- выполнение письменных и устных заданий на построение гамм, интервалов, аккордов, запись в ключах, транспозицию, группировку, расшифровку мелизмов;
- анализ музыкальных произведений, пение по нотам и наизусть мелодий, гамм, интервалов, аккордов, сочинение мелодий и музыкальных построений.

Освоение студентами художественно-аналитических технологий, осмысление основных идей музыкознания должно проходить на занятиях в форме креативного общения, чтобы ощущение «сотворчества» помогало студенту овладеть основами самообразования, что является оптимальным способом воспитания профессиональных качеств будущего педагога и обеспечивает формирование у студента системы профессиональных знаний и умений, необходимых для успешной реализации себя в профессии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Практические занятия проводятся в групповой форме и направлены на развитие музыкального слуха студентов, осознание элементов музыкальной речи. В процессе освоения дисциплины у студента формируется готовность к применению и творческому использованию в педагогической практике средств музыкальной выразительности, возможностей музыкального языка, вырабатывается умение выбирать и использовать средства музыкальной выразительности, понимать и доносить до слушателей содержание исполняемых произведений, вырабатываются практические навыки построения элементов музыкальной речи.

Дисциплина «История и теория музыки» осваивается в процессе лекционных и практических занятий. Основой практических занятий является самостоятельная подготовка по заданным темам с последующим их реферированием, обсуждением, защитой разработанных проектов. В процессе реализации программы дисциплины предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий, учебные дискуссии, рефлексивные технологии.

С учетом этого требования практические занятия проводятся в проблемно-диалоговой (интерактивной) форме, которая позволяет:

- побуждать студентов к публичным выступлениям с докладами и сообщениями, развивая у них навыки монологической публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- поручать студентам анализировать и оценивать качество и содержание сообщений их товарищей, а также оценку выступлений аналитического характера;
- педагогу, выступающему в качестве активного участника учебной дискуссии, сообщать учебную информацию (вводную, уточняющую, корректирующую) в дополнение

к выступлениям студентов, контролировать и оценивать качество их учебно-научной работы.

Занятия включают в себя:

- игру на фортепиано примеров из музыкальной литературы, мелодий в различных ключах, секвенций, цифровок, гамм, интервалов, аккордов, транспозиции;
- выполнение письменных и устных заданий на построение гамм, интервалов, аккордов, запись в ключах, транспозицию, группировку, расшифровку мелизмов;
- анализ музыкальных произведений;
- сочинение мелодий и музыкальных построений.

Примерные вопросы к зачету.

Теоретические:

1. Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах
2. Клавирные миниатюры Ф. Куперена, Ж. Рамо.
3. Творчество И. С. Баха.
4. Возникновение оперы.
5. Просветительские идеи в зарубежной музыке XVIII в.
6. Оперная реформа К. В. Глюка и В. А. Моцарта.
7. Формирование жанра симфонии в творчестве Й. Гайдна.
8. Жанр сонаты в творчестве Л. Бетховена.
9. Содержание симфоний Бетховена.
10. Бытовые жанры – песня, колыбельная, серенада, вальс, мазурка.

Практические:

1. Слуховой анализ музыки XVII в.
2. Слуховой анализ музыки венских классиков.
3. Слуховой анализ музыки русских композиторов
4. Слуховой анализ произведений П. И. Чайковского.

Примерные вопросы к зачету с оценкой.

Теоретические:

1. Влияние исторических событий на изменения в содержании музыкального искусства рубежа XIX–XX вв.
2. Углубление образных контрастов в музыкальном искусстве на рубеже XIX–XX вв.
3. Новые стили и направления: импрессионизм, фовизм, символизм, сюрреализм, экспрессионизм, неоклассицизм.
4. Новая система музыкального языка (музыка шумов, кибернетическая музыка, алеаторика, серийная техника и т. д.).
5. Развитие русской музыкальной культуры в XVIII веке.
6. Музыкальный быт петровской России.
7. Формирование русской национальной композиторской школы.
8. Хоровое искусство М. С. Березовского и Д. С. Бортнянского.
9. Оперное творчество М. И. Глинки.
10. Критический реализм как основной метод русского музыкального искусства.
11. Крестьянская песенная традиция.
12. Развитие жанра бытовой драмы.
13. Возникновение русского балета, русского инструментального концерта и квартета.
14. Жизненный и творческий путь П. И. Чайковского.
15. «Серебряный век» русской культуры.
16. Развитие музыкального образования в России.
17. Творчество А. К. Лядова.
18. Творчество С. В. Рахманинова.
19. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина.

20. Творческая деятельность композиторов И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского..
21. Творчество С. И. Танеева, А. С. Аренского, М. М. Ипполитова-Иванова.
22. Развитие музыкального образования в России.
23. Советская массовая песня.
24. Музыка в отечественном кино.
25. Творческая деятельность композиторов Р. Щедрина, А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной, С. Слонимского
26. Эстрадная музыка.
27. Жанр мюзикла (А. Рыбников «Юнона и Авось»).
28. Рождение джаза.
29. Театр менестрелей и диксиленды.
30. Негритянские спиричуэлсы, особенности их исполнения.
31. Выдающиеся зарубежные джазовые исполнители.
32. Бардовская музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Визбор).

Практические:

1. Слуховой анализ музыки XIX–XX вв.
2. Слуховой анализ музыки П. И. Чайковского.
3. Слуховой анализ музыки А. Н. Скрябина.
4. Слуховой анализ произведений С. В. Рахманинова.
5. Слуховой анализ произведений Д. Д. Шостаковича.
6. Слуховой анализ современной отечественной музыки.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2 [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-зыки, 2017. — 416 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97735>. — Загл. с экрана.
2. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Часть 3: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 288 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99792>. — Загл. с экрана.
3. Аренский, А.С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной му-зыки [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 124 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93722>. — Загл. с экрана.
4. Бородина, Г. История джаза: основные стили, выдающиеся исполнители [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 346 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/98507>. — Загл. с экрана.
5. Величко, Ю.В. Русская музыкальная культура второй половины XIX века: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2013. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/76384>. — Загл. с экрана.
6. Гусева, О.В. История зарубежной музыки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2006. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45995>. — Загл. с экрана.
7. Данхёйзер, А.-. Сольфеджио [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 76 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79339>. — Загл. с экрана.
8. Ильин, В.П. Очерки истории русской хоровой культуры. Вторая половина XVII — начало XX века [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2007.

- 376 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2843>. — Загл. с экрана.
9. Кожухарь, В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2009. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56602>. — Загл. с экрана.
 10. Коробейников, С.С. История музыкальной эстрады и джаза: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 356 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99164>. — Загл. с экрана.
 11. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93749>. — Загл. с экрана.
 12. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30435>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 468 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>. — Загл. с экрана.
2. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 480 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56564>. — Загл. с экрана.
3. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93749>. — Загл. с экрана.
4. Такташова, Т.В. Музыкальный учебный словарь [Электронный ресурс] : слов. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/60728>. — Загл. с экрана.
5. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44767>. — Загл. с экрана.
6. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>. — Загл. с экрана.
7. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/30435>. — Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория для лекционных и практических занятий.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Наглядные пособия с нотным текстом музыкальных произведений.
4. Фонд аудио- и видеозаписей с образцами русского и зарубежного музыкального искусства.
5. Фортепиано
6. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
7. Лицензионное программное обеспечение: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice
8. ИРБИС электронный каталог.
9. Платформа ДО Русский Moodle.