

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский 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.06.06 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профили подготовки	Художественное образование (музыкально-театральное искусство)
Форма обучения	Заочная

Рабочая программа дисциплины «История и теория музыки». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2020. – 19 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры 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 МК 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 модуль является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (музыкально-театральное искусство)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к предметно-содержательному модулю дисциплин обязательной части. Ее изучение логически связано с освоением следующих дисциплин: «Музыкально-исполнительская подготовка», «Теория и методика обучения музыке», «Теория и методика работы в системе дополнительного художественного образования».

Учебная дисциплина «История и теория музыки» является важной составной частью профессиональной подготовки. В системе специальных дисциплин профильной подготовки, таких как «Музыкально-исполнительская подготовка», «Ансамблево-хоровое пение. Дирижирование», 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:

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий.

ПК-2 – способен осуществлять педагогическую поддержку и со-провождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса.

ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере).

Категория (группа) компетенций	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-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий	ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса в предметной области ..., определяемые ФГОС общего образования, особенности проектирования образовательного процесса, подходы к планированию образовательной деятельности, содержание школьных предметов: ..., формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения школьным предметам ...
		ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учителя по школьным предметам ..., формулировать дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе; планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучающихся; планировать и комплексно применять различные средства обучения
		ИПК 1.3. Владеет умениями по планированию и проектированию образовательного процесса; методами обучения школьным предметам: ... и современными образовательными технологиями
	ПК-2 – способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов	2.1. Знает характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в контексте обучения школьным предметам: ...
		2.2. Умеет оказывать индивидуальную помощь и поддержку обучающимся в зависимости от их способностей, образовательных возможностей и потребностей; разрабатывать индивидуально ориентированные программы, методические разработки и дидактические материалы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, оценивать достижения обучающихся
		2.3. Владеет умениями по созданию и применению в практике обучения школьным предметам: ... рабочих программ, методических разработок, дидактических материалов с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся
	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-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность	6.1. Знает специфику различных видов искусства, основные этапы исторического развития искусства, творчество выдающихся деятелей искусства в профильной

	в профильной области (сфере)	области (сфере)
		6.2. Умеет выявлять художественные особенности произведений искусства, ориентироваться в многообразии исторических и национальных форм искусства в профильной области (сфере)
		6.3. Владеет навыками анализа произведений искусства различных видов, художественных стилей и направлений, способен к использованию их в своей профессиональной педагогической деятельности в профильной области (сфере)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	заочная
	1, 2 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	216
Контактная работа , в том числе:	26
Лекции	10
Практические занятия	16
Самостоятельная работа , в том числе:	172
Изучение практического курса	90
Самоподготовка к текущему контролю знаний	82
Подготовка к экзамену в 1, 2 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. Хроматизм. Транспозиция. Секвенция	10	2		8	письменный опрос, анализ
Тема 2. Сольфеджио	10	2		8	письменный опрос, анализ
Тема 3. Структура музыкальной речи. Музыкальная форма	10		2	8	письменный опрос, анализ
Тема 4. Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах	10		2	8	письменный опрос, анализ
Тема 5. Венская классическая школа	10		2	8	письменный опрос, анализ
Тема 6. Романтизм в музыке	13		2	11	письменный опрос, анализ
Подготовка и сдача экзамена	9			9	
Всего в 1 семестре	72	4	8	51+9	
1 курс, 2 семестр					
Тема 7. Модернистские направления в музыкальном искусстве рубежа XIX-XX вв.	22	2		20	письменный опрос, анализ
Тема 8. Становление русской композиторской школы. «Новая русская школа». П. И. Чайковский	22	2		20	письменный опрос, анализ
Тема 9. Русская музыкальная	24	2	2	20	устный опрос,

культура рубежа XIX–XX вв.					письменный опрос, викторина
Тема 10. Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX в.	22		2	20	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 11. Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX в.	22		2	20	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 12. Музыка популярных жанров XX–XXI вв.	23		2	21	устный опрос, письменный опрос, викторина
Подготовка и сдача экзамена	9			9	
Всего во 2 семестре	144	6	8	121+9	
Всего по дисциплине	216	10	16	172+18	

4.3. Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
Тема 3.	Структура музыкальной речи. Музыкальная форма	2
Тема 4.	Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах	2
Тема 5.	Венская классическая школа	2
Тема 6.	Романтизм в музыке	2
Тема 9.	Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв.	2
Тема 10.	Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX в.	2
Тема 11.	Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX в.	2
Тема 12.	Музыка популярных жанров XX–XXI вв.	2

4.4. Содержание дисциплины

Тема 1. Хроматизм. Транспозиция. Секвенция

Хроматизм. Внутрिलाдовый хроматизм. Хроматические неаккордовые звуки.

Особенности гармонии французских импрессионистов, Ново-Венской школы, выдающихся мастеров середины XX века (Хиндемит, Мессиян), классического джаза.

Слуховой анализ как отдельных элементов музыкального языка, так и музыкальных построений на инструктивном материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении.

Правила правописания мажорной и минорной хроматических гамм. Альтерация неустойчивых ступеней лада. Интервалы, хроматические по положению (большие, малые, чистые и тритоны, образованные в тональности с участием альтерированных ступеней), их разрешение.

Транспозиция. Три способа транспозиции (на интервал, на хроматический полутон, посредством замены ключа). Применение транспозиции. Транспонирующие инструменты, запись их в партитуре.

Теория и практика построения (письменно и на фортепиано) гармонических моделей, необходимых для успешной профессиональной музыкально-педагогической деятельности (аккомпанемент к песенной мелодии, гармонизация распевов с транспозицией, иллюстрации гармонических стилей).

Секвенция (общее понятие). Секвенция – один из приемов развития музыкального материала. Место секвенция в форме. Виды секвенций. Секвенции тональные (диатонические) и модулирующие.

Понятие о фактуре. Разные типы фактуры: гомофония, аккордовый склад, полифония; смешанный (гомофонно-полифонический, синтетический) склад. Выразительная роль фактуры.

Партитуры. Партия.

Тема 2. Сольфеджио

Интонационные упражнения: пение гамм и ступеней лада, отдельных интервалов и аккордов от звука и в тональности, простейших последовательностей, интервальных и аккордовых.

Сольфеджирование одноголосных мелодий с точным воспроизведением метроритма, выразительностью фразировки, естественностью дыхания, выполнением темповых и динамических обозначений.

Музыкальный диктант. Диктанты устные, ритмические, мелодические, структурные. Определение повторности фраз, форм мелодического движения, особенностей ритма, характера каденций.

Слуховой анализ. Формирование аналитической профессиональной памяти, т.е. слышания, ощущения, понимания и запоминания отдельных элементов музыкального языка, мелодических и гармонических связей, структуры музыкальной речи.

Интонационные упражнения диатонические и с применением альтерированных ступеней. Интонирование пройденных ладов, 3 видов минора и 2 видов мажора, диатонических интервалов в тональности и от звука.

Сольфеджирование одноголосных и простых двухголосных мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8.

Чтение с листа простейших мелодических примеров с предварительным анализом нотного текста.

Диктанты (мелодические, ритмические, устные, структурные) с освоенными интонационными и метроритмическими трудностями (объем 4–8 тактов).

Анализ на слух: отдельные ступени лада, мелодические фрагменты, различные виды гамм, интервалы и аккорды от звука и в тональности.

Тема 3. Структура музыкальной речи. Музыкальная форма

Музыкальный синтаксис. Расчлененность музыкальной речи. Цезура, главные признаки цезуры (пауза, остановка, повторность мелодических или ритмических фигур).

Слуховой анализ как отдельных элементов музыкального языка, так и музыкальных построений на инструктивном материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении.

Мотив. Фраза. Период, предложение, каденция, виды каденций. Разновидности периода (период единого строения, период из двух и из трех предложений, однотональный и модулирующий периоды, квадратный и неквадратный, период повторной структуры). Масштабно-синтаксические структуры (периодичность, суммирование, дробление с замыканием). Простая двухчастная форма (общее представление). Простая трехчастная форма (общее представление).

Тема 4. Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах

Исторический рубеж, начало новой эпохи в музыке; развитие светского искусства. Становление нового гомофонно-гармонического склада; личностное начало в музыке XVII в. как отклик на духовные искания Ренессанса. Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Краткая характеристика творчества Вивальди.

Инструментальная сюита XVII в. Новые музыкальные жанры: концерто грассо, сольный концерт, старинная сюита.

Развитие и совершенствование струнных и духовых инструментов. Жанр программной пьесы для клавира. Бытовая тематика, черты изобразительности в клавирных миниатюрах Ф. Куперена, Ж. Рамо.

Преломление стилевых приемов органной, скрипичной и вокально-драматической музыки в клавирном творчестве И. С. Баха. Предвидение Бахом концертной функции фортепьяно. Органная музыка как творческая лаборатория композитора.

Возникновение оперы – «Драмы на музыке». Опера, сюжеты. Структура. Типы арий: бравурная, героическая, жалобная; речитативы – сухие (*secco*) и распевные (*cantabile*).

Традиции итальянского пения. Стил *bel canto*. Ведущие мастера К. Монтеверди, Ж. Б. Люлли.

Тема 5. Венская классическая школа

Просветительские идеи в музыке XVIII в. Оперная реформа К. В. Глюка и В. А. Моцарта.

Венские классики, своеобразие музыкального языка. Формирование жанра симфонии в творчестве Й. Гайдна. Выражение в структуре классической симфонии мировоззрения, свойственного представителям эпохи Просвещения (в характере музыкального тематизма, в функциональном соотношении частей симфонического цикла, в строении и драматической природе сонатного аллегро, оптимизма финала и т. д.). Утверждение симфонии во всех последующих этапах как жанра.

Жанр сонаты в творчестве Л. Бетховена. Формирование драматического фортепианного стиля. Идеи революционного преобразования мира – содержание симфоний Бетховена, проложивших новые пути музыке XIX в.

Тема 6. Романтизм 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 7. Модернистские направления в музыкальном искусстве рубежа XIX–XX вв.

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 8. Становление русской композиторской школы. «Новая русская школа». П. И. Чайковский

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»). Идейность, народность, реализм – ведущие принципы русского классического искусства. А. С. Даргомыжский – преемник М. И. Глинки.

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.

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 9. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв.

«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 10. Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX в.

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 Аренского, Ипполитова-Иванова.

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

Тема 11. Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX в.

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 12. Музыка популярных жанров XX–XXI вв.

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.

Тема 3. Структура музыкальной речи. Музыкальная форма

Вопросы и задания:

- 1) Цезура, мотив, фраза, период, предложение, каденция, виды каденций
- 2) Анализ структуры музыкальной речи на нотных примерах.

Литература для подготовки:

1. 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.
2. 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.

Тема 4. Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах

Вопросы и задания:

- 1) Новые музыкальные жанры XVII в.
- 2) Клавирные миниатюры Ф. Куперена, Ж. Рамо.
- 3) Клавирное творчество И. С. Баха.
- 4) Органная музыка И. С. Баха.
- 5) Возникновение оперы.
- 6) Слуховой анализ музыки XVII в.

Литература для подготовки:

1. 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.
2. 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.

Тема 6. Романтизм в музыке

Вопросы и задания:

1. Идеалы романтизма; характерные темы и образы.
2. Традиционные жанры (симфония, прелюдия, этюд, ноктюрн, транскрипция).
3. Бытовые жанры – песня, колыбельная, серенада, вальс, мазурка.
4. Жанр сонаты в творчестве Л. Бетховена.
5. содержание симфоний Бетховена
6. Слуховой анализ музыки венских классиков.

Литература для подготовки:

3. 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.
4. 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.

Тема 8. Становление русской композиторской школы. «Новая русская школа». П. И. Чайковский

Вопросы и задания:

1. Развитие русской музыкальной культуры в XVIII веке.
2. Оперное творчество М. И. Глинки.
3. Слуховой анализ музыки русских композиторов.
4. Творческое развитие композиторами 60-х годов 2-й половины XIX в. традиций русской и зарубежной музыки.
5. Критический реализм как основной метод русского музыкального искусства.
6. Возникновение русского балета, русского инструментального концерта и квартета..
7. Жизненный и творческий путь П. И. Чайковского.

Литература для подготовки:

1. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2 [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 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. 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.
4. 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.

Тема 10. Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX в.

Вопросы и задания:

1. Творческая деятельность композиторов И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского..
2. Творчество С. И. Танеева, А. С. Аренского, М. М. Ипполитова-Иванова.
3. Развитие музыкального образования в России.
4. Советская массовая песня.
5. Музыка в отечественном кино.

Литература для подготовки:

1. 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.
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. 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.

Тема 12. Музыка популярных жанров XX–XXI вв.

Вопросы и задания:

1. Рождение джаза.
2. Театр менестрелей и диксиленды.

3. Негритянские спиричуэлсы, особенности их исполнения.
4. Выдающиеся зарубежные джазовые исполнители.
5. Рок-культура.
6. Бардовская музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Визбор).

Литература для подготовки:

1. 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.
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. 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.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль качества усвоения знаний проводится на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины.

Виды проверочных заданий могут быть различными:

- игра 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;
- подготовка электронных презентаций: «Мелодия», «Ритм», «Лад и его разновидности», «Темп», «Регистр»;
- прослушивание музыкальных произведений и письменный анализ средств музыкальной выразительности;
- определение в нотных примерах звуковысотности звуков, их длительностей, знаков альтерации, знаков сокращения нотного письма, формы музыкального произведения;
- анализ музыкальной литературы, игра кварто-квинтового круга;
- построение простых и составных интервалов;
- построение тритонов и характерных интервалов с разрешением, игра интервалов;
- анализ музыкальной литературы. построение всех видов трезвучий и их обращений;
- построение септаккордов на 5 и 7 ступенях с разрешением в тональности;
- конспектирование источников;
- прослушивание музыки, ведение дневника слушателя.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. На экзамене студент должен дать устный ответ на два вопроса, изложенных в билете.

Экзамен по дисциплине «История и теория музыки» проводится в билетной форме. Студенты должны ответить на теоретический вопрос и выполнить практическое задание.

- дать определение основных теоретических понятий, изучаемых в курсе элементарной теории музыки;
- показать умение ориентироваться на фортепианной клавиатуре, знание октав, слоговых и буквенных обозначений звуков, энгармонизма;

- продемонстрировать знание тоналностей по квинтовому кругу, умение определять параллельные, одноименные, энгармонически равные тоналности, ключевые и случайные знаки альтерации;
- определить и построить пройденные интервалы и аккорды в тоналности и от звука вверх или вниз с последующим разрешением и определением тоналностей;
- сыграть простейшую секвенцию;
- найти в нотном тексте указанные элементы музыкального языка (лад, тоналность, интервалы, аккорды, размеры по группировке длительностей).

Примерные вопросы к экзамену:

Теоретические:

1. Транспозиция. Секвенция.
2. Мелодия (общая характеристика). Структура мелодии (интонация, мотив, фраза, предложение, период).
3. Форма музыкальная. Простая двухчастная и простая трехчастная форма. Рондо, вариации, сонатная форма.
4. Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах
5. Клавирные миниатюры Ф. Куперена, Ж. Рамо.
6. Творчество И. С. Баха.
7. Возникновение оперы.
8. Просветительские идеи в зарубежной музыке XVIII в.
9. Оперная реформа К. В. Глюка и В. А. Моцарта.
10. Формирование жанра симфонии в творчестве Й. Гайдна.
11. Жанр сонаты в творчестве Л. Бетховена.
12. Содержание симфоний Бетховена.
13. Бытовые жанры – песня, колыбельная, серенада, вальс, мазурка.

Практические:

1. Построить звукоряды натуральных и гармонических ладов, аккорды главных ступеней.
2. Сольфеджирование одноголосных мелодий.
3. Музыкальный диктант.
4. Чтение с листа простейших мелодических примеров с предварительным анализом нотного текста.
5. Слуховой анализ: отдельные ступени лада, мелодические фрагменты, различные виды гамм, интервалы и аккорды от звука и в тоналности.
6. Определение музыкальной формы предложенного произведения.
7. Слуховой анализ музыки XVII в.
8. Слуховой анализ музыки венских классиков.
9. Слуховой анализ музыки русских композиторов
10. Слуховой анализ произведений П. И. Чайковского.

Примерные вопросы к экзамену.

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. 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.
2. 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.
3. Данхейзер, 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.
4. 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.
5. 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.
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.

Дополнительная 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 музыки, 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 музыки [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. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.

Интернет-ресурсы:

<http://e.lanbook.com> - Электронно-библиотечная система издательства "Лань"
<http://www.iprbookshop.ru/> - Электронно-библиотечная система АИ ПИ ЭР букс
<https://ibooks.ru/> - Электронно-библиотечная система Айбукс
<https://biblio-online.ru/> - Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ

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.