

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.В.01.01 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ**

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

Рабочая программа дисциплины «История и теория музыки». Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», Нижний Тагил, 2021. 17 с.

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (№ 121 от 22.02.2018)

Автор: канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры ТХО _____ Л.В. Сусленкова

Одобен на заседании кафедры ТХО 20 апреля 2021 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой ТХО _____ Л.В. Сусленкова

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол № 4.

Председатель методической комиссии ФХО _____ А.Н. Садриева

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021.

© Л.В. Сусленкова , 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ 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. Учебно-тематический план.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	7
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	11
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.....	12
6.1. Организация самостоятельной работы студентов	12
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	13
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	16
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	17

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины — 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 дисциплины:

1. Формирование у студентов опыта аналитической деятельности, навыков прослушивания и осмысления музыкального произведения, умения работы со специальной литературой, обобщения, различной интерпретации музыкального произведения.
2. Развитие профессионального музыкального слуха студентов, направленное на осознание элементов музыкальной речи.
3. Формирование уважения к мировой музыкальной культуре как неотъемлемой части общей художественной культуры, достигнутой человеческой цивилизацией.
4. Формирование личностных качеств, свойств, убеждений, основанных на восприятии и усвоении лучших образцов мировой музыкальной культуры.
5. 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

«История и теория музыки» относится к дисциплинам обязательной части программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (музыкально-театральное искусство)» как составная часть социально-гуманитарного модуля.

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 универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
<p>А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам</p> <p>В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ</p>	<p>ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса</p>	<p>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</p>
		<p>3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся</p>
		<p>3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства в системе дополнительного художественного образования</p>
	<p>ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности</p>	<p>4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при обучении школьным предметам:</p>
		<p>4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса</p>
		<p>4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса</p>
	<p>ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере)</p>	<p>6.1. Знает специфику различных видов искусства, основные этапы исторического развития искусства, творчество выдающихся деятелей искусства в профильной области (сфере)</p>
		<p>6.2. Умеет выявлять художественные особенности произведений искусства, ориентироваться в многообразии исторических и национальных форм искусства в профильной области (сфере)</p>
		<p>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)</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Кол-во часов
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 экзаменам, сдача экзаменов	18

4.2. Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия		
<i>1 курс, 1 семестр</i>					
Тема 1. Музыка как вид искусства, ее специфические черты	10	2		8	письменный опрос, анализ
Тема 2. Музыкальная культура стран древнего мира	10	2		8	письменный опрос, анализ
Тема 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения	10		2	8	письменный опрос, анализ
Тема 4. Жизненный и творческий путь И. С. Баха.	10		2	8	письменный опрос, анализ
Тема 5. Национальные композиторские школы эпохи Возрождения	10		2	8	письменный опрос, анализ
Тема 6. Характеристика творческого стиля Гайдна	13		2	11	письменный опрос, анализ
Подготовка и сдача экзамена	9			9	
Всего в 1 семестре	72	4	8	51+9	
<i>1 курс, 2 семестр</i>					
Тема 7. Характеристика творчества Моцарта	22	2		20	письменный опрос, анализ
Тема 8. Музыка Французской революции. Характеристика творческого стиля Бетховена	22	2		20	письменный опрос, анализ
Тема 9. Периодизация русской	24	2	2	20	устный опрос,

музыкальной культуры. «Новая русская школа». М. И. Глинка, П. И. Чайковский					письменный опрос, викторина
Тема 10. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв.	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. Содержание дисциплины

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.

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.

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. Богослужения католической церкви – мессе, в которой установилось пять устойчивых частей: Kyrie eleison (Господи, помилуй), Gloria (слава), Credo (верую), Sanctus (свят), Agnus Dei (агнец божий).

Основа музыкального искусства Византии – многообразные по этническому составу и культурному уровню элементы: позднегреческие, римские, сирийские, славянские (болгарские, древнерусские), армянские и грузинские. Подъем гимнического

искусства в 12 - 13 вв. Слияние элементов народной болгарской музыки и церковного пения.

Тема 3. 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 про-изведения. 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 «строного 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, получившего 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.

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, клавишной и особенно музыки и испол-нительства 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 Людвига Зенфля (1492 - 1555) - крупнейшего немецкого полифониста XVI века. Английская школа. Испанская школа.

Тема 4. 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.

Симфонии и струнные квартеты. Ораториальное творчество. Сонатно-симфонический цикл Гайдна: 3-хчастный 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 5. 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 Людвига Зенфля (1492 - 1555) - крупнейшего немецкого полифониста XVI века. Английская школа. Испанская школа.

Тема 6. Характеристика творческого стиля Гайдна.

Симфонии и струнные квартеты. Ораториальное творчество. Сонатно-симфонический цикл Гайдна: 3-хчастный 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 7. 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 8. 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. Симфоническое творчество Бетховена.

Бетховенская симфония, обращенная 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 9. Периодизация русской музыкальной культуры. «Новая русская школа». М. И. Глинка, П. И. Чайковский

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.

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 демественного 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.

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. Рождение "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*.

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.

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.).

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. Строчение 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 10. 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.

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. (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 12. 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

Обучение по дисциплине «История и теория музыки» целесообразно построить с использованием компетентностного подхода, в рамках которого образовательный процесс строится с учетом специфики будущей профессиональной деятельности студентов. 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-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов включает изучение вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, расширение и углубление знаний по темам, рассмотренным на лекционных занятиях. При подготовке к занятиям студенты изучают теоретический материал и выполняют практические задания, анализируют музыкальные произведения, прослушивают заданные произведения.

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 различны:

- 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;
- 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;
- 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 и.

Экзамен по дисциплине «История и теория музыки» проводится в билетной форме. Студенты должны ответить на теоретический вопрос и выполнить практическое задание в виде определения композитора и названия звучащего музыкального произведения.

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

Примерные вопросы к экзамену.

Теоретические:

1. Музыка как вид искусства, ее специфические черты

2. Музыкальная культура стран древнего мира
3. Музыкальная культура эпохи Возрождения
4. Жизненный и творческий путь И. С. Баха.
5. Национальные композиторские школы эпохи Возрождения
6. Характеристика творческого стиля Гайдна
7. Характеристика творчества Моцарта
8. Музыка Французской революции. Характеристика творческого стиля Бетховена
9. Влияние исторических событий на изменения в содержании музыкального искусства рубежа XIX–XX вв.
10. Углубление образных контрастов в музыкальном искусстве на рубеже XIX–XX вв.
11. Новые стили и направления: импрессионизм, фовизм, символизм, сюрреализм, экспрессионизм, неоклассицизм.
12. Новая система музыкального языка (музыка шумов, кибернетическая музыка, алеаторика, серийная техника и т. д.).
13. Развитие русской музыкальной культуры в XVIII веке.
14. Музыкальный быт петровской России.
15. Формирование русской национальной композиторской школы.
16. Хоровое искусство М. С. Березовского и Д. С. Бортнянского.
17. Оперное творчество М. И. Глинки.
18. Критический реализм как основной метод русского музыкального искусства.
19. Крестьянская песенная традиция.
20. Развитие жанра бытовой драмы.
21. Возникновение русского балета, русского инструментального концерта и квартета.
22. Жизненный и творческий путь П. И. Чайковского.
23. Развитие музыкального образования в России.
24. Творчество А. К. Лядова.
25. Творчество С. В. Рахманинова.
26. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина.
27. Творческая деятельность композиторов И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского..
28. Творчество С. И. Танеева, А. С. Аренского, М. М. Ипполитова-Иванова.
29. Развитие музыкального образования в России.
30. Советская массовая песня.
31. Музыка в отечественном кино.
32. Творческая деятельность композиторов Р. Щедрина, А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной, С. Слонимского
33. Эстрадная музыка.
34. Жанр мюзикла (А. Рыбников «Юнона и Авось»).
35. Рождение джаза.
36. Театр менестрелей и диксиленды.
37. Негритянские спиричуэлсы, особенности их исполнения.
38. Выдающиеся зарубежные джазовые исполнители.
39. Бардовская музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Визбор).

Практические:

1. Слуховой анализ музыки
2. Антонио Вивальди Лето-гроза
3. Иоганн Себастьян Бах Шутка
4. Георг Фридрих Гендель Сарабанда
5. Иоганн Себастьян Бах Токката и fuga ре минор
6. Иоганн Себастьян Бах Адажио
7. Альбинони Адажио

8. Вольфганг Амадей Моцарт Симфония №40
9. Вольфганг Амадей Моцарт Реквием №7 «Lacrymosa»
10. Патриотическая песня времён Французской революции, принятая Французской республикой в качестве государственного гимна «Марсельеза»
11. Людвиг ван Бетховен Соната № 14, «Лунная», I часть – Adagio
12. Людвиг ван Бетховен «К Элизе»
13. Людвиг ван Бетховен Симфония №5, 1 часть Allegro con brio
14. Ф. Шопен Вальс №7
15. Н. Паганини, Ф. Лист «Кампанелла»
16. Никколо Паганини, «Кампанелла»

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. 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.
4. 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.
5. 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. 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.
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.
5. 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.

Сетевые ресурсы

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

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.
3. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные персональными компьютерами с доступом в интернет, доступом в электронную информационно-образовательную среду, программное обеспечение общего и профессионального назначения.
4. Фонд аудио- и видеозаписей с образцами русского и зарубежного музыкального искусства.
5. Фортепиано