

Министерство образования и науки 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.ОД.4.5 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Уровень высшего образования
Направление подготовки
Профиль подготовки
Формы обучения

Бакалавриат
44.03.01 Педагогическое образование
«Сценические искусства»
Очная, заочная

Нижний Тагил
2017

Рабочая программа дисциплины «История и теория музыки». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017. – 29 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры ТХО, к.п.н, доцент

Сусленкова Л.В.

Рецензент: ст.преподаватель кафедры ТХО

Скороходова Н.В.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 15 сентября 2017 г., протокол № 1.

Зав. кафедрой

А.Н. Садриева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 25 октября 2017 г., протокол № 3.

Председатель методической комиссии ФХО

А.В. Миронов

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2017.
© Сусленкова Л. В., 2017.

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.....	5
4.1.Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2.Тематический план дисциплины.....	6
4.3.Содержание дисциплины.....	8
5. Образовательные технологии.....	14
6. Учебно-методические материалы.....	15
6.1.Задания и методические указания по организации практических занятий.....	15
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	22
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	23
9. Текущий контроль качества усвоения знаний.....	23
10. Промежуточная аттестация.....	24

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «История и теория музыки» является 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 «Дисциплины профильной подготовки» цикла «Дисциплины (модули)» программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Сценические искусства».

Учебная дисциплина «История и теория музыки» является важной составной частью профессиональной подготовки. В системе специальных дисциплин профильной подготовки, таких как «Музыкально-исполнительская подготовка», «Практикум по музыкально-театральной деятельности» 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

Студент, выполнивший учебную программу курса «История и теория музыки», должен:

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;

СК-1 – владеет системой знаний по теории музыки;

СК-2 – готов анализировать музыкальные произведения различных форм, жанров и стилей.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные теоретические понятия и категории, необходимые для восприятия и анализа произведения искусства; типологические отличия различных видов искусства, их деление на роды и жанры, изобразительно-выразительные средства музыкального искусства;

– типологические отличия различных видов искусства, их деление на роды и жанры, изобразительно-выразительные средства различных искусств; основные теоретические понятия и категории, необходимые для восприятия и анализа произведения искусства;

– градации средств исполнительской выразительности, закономерности и художественно-эстетические условия их использования;

уметь:

– применять основные информационно-исследовательские навыки, связанные с получением, переработкой и освоением художественной информации; использовать в профессиональной деятельности знания об основных видах и жанрах искусства в их историческом развитии;

– применять основные информационно-исследовательские навыки, связанные с получением, переработкой и освоением музыкальной информации;

– организовывать и проводить с обучающимися коллективно-творческие дела;

владеть:

– навыками самостоятельного освоения художественных ценностей, созданных и создаваемых человечеством, к использованию их в своей профессиональной педагогической деятельности;

– навыками анализа произведений музыкального искусства, стилей и направлений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения	Форма обучения
	очная	заочная
	1, 2, 3 семестры	1, 2, 3 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	216	216
Контактная работа , в том числе:	90	16
Лекции	30	6
Практические занятия	60	10
Самостоятельная работа , в том числе:	81	183
Изучение практического курса	41	100
Самоподготовка к текущему контролю знаний	40	83
Подготовка к зачету в 1 семестре, к зачету с оценкой во 2 семестре, к экзамену в 3 семестре	45	17

4.2. Тематический план дисциплины

4.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия	Из них в интеракт. форме		
<i>1 курс, 1 семестр</i>						
Тема 1. Музыкальный звук. Музыкальная грамота.	12	2	4		6	письменный опрос, анализ
Тема 2. Ритм. Метр. Размер. Темп. Динамика.	12	2	4		6	письменный опрос, анализ
Тема 3. Лад. Тональность.	12	2	4		6	письменный опрос, анализ
Тема 4. Интервалы. Консонансы и диссонансы. Аккорды	12	2	4		6	письменный опрос, анализ

Тема 5. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура.	15	2	6		7	письменный опрос, анализ
Подготовка и сдача зачета	9				9	
Всего во 2 семестре	72	10	22		31+9	
1 курс, 2 семестр						
Тема 6. Хроматизм	16	2	4		10	письменный опрос, анализ
Тема 7. Транспозиция. Секвенция	16	2	4		10	письменный опрос, анализ
Тема 8. Сольфеджио	16	2	4		10	письменный опрос, анализ
Тема 9. Структура музыкальной речи. Музыкальная форма	24	4	6		14	письменный опрос, анализ
Подготовка и сдача зачета с оценкой						
Всего во 3 семестре	72	10	18		44	
2 курс, 3 семестр						
Тема 10. Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах. Венская классическая школа	5	2	2		1	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 11. Романтизм в музыке. Модернистские направления в музыкальном искусстве рубежа XIX-XX вв.	5	2	2		1	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 12. Становление русской композиторской школы. «Новая русская школа»	5	2	2		1	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 13. П. И. Чайковский. Русская музыкальная культура рубежа XIX-XX вв.	7	2	4		1	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 14. Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX в.	7	2	4		1	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 15. Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX в. Музыка популярных жанров XX-XXI вв.	7		6		1	устный опрос, письменный опрос, викторина
Подготовка и сдача экзамена	36				36	
Всего в 3 семестре	72	10	20		6+36	

4.2.2. Заочная форма обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практические занятия	Из них в интерактивной форме		
1 курс, 1 семестр						
Тема 1. Музыкальный звук. Музыкальная грамота.	14	2			12	письменный опрос, анализ
Тема 2. Ритм. Метр. Размер. Темп. Динамика.	12				12	письменный опрос, анализ
Тема 3. Лад. Тональность.	14		2		12	письменный опрос, анализ

Тема 4. Интервалы. Консонансы и диссонансы. Аккорды	14				14	письменный опрос, анализ
Тема 5. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура.	15				15	письменный опрос, анализ
Подготовка и сдача зачета	4				4	
Всего во 2 семестре	73	2	2		65+4	
1 курс, 2 семестр						
Тема 6. Хроматизм	17				17	письменный опрос, анализ
Тема 7. Транспозиция. Секвенция	16				16	письменный опрос, анализ
Тема 8. Сольфеджио	16		2		14	письменный опрос, анализ
Тема 9. Структура музыкальной речи. Музыкальная форма	18				18	письменный опрос, анализ
Подготовка и сдача зачета с оценкой	4				4	
Всего во 3 семестре	71		2		65+4	
2 курс, 3 семестр						
Тема 10. Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах. Венская классическая школа	10	2			8	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 11. Романтизм в музыке. Модернистские направления в музыкальном искусстве рубежа XIX-XX вв	10	2			8	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 12. Становление русской композиторской школы. «Новая русская школа»	10		2		8	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 13. П. И. Чайковский. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв.	14				14	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 14. Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX в.	10		2		8	устный опрос, письменный опрос, викторина
Тема 15. Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX в. Музыка популярных жанров XX–XXI вв.	9		2		7	устный опрос, письменный опрос, викторина
Подготовка и сдача экзамена	9				9	
Всего в 3 семестре	72	4	6		53+9	
Всего по дисциплине	216	6	10		183+17	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
Тема 1.	Музыкальный звук. Музыкальная грамота.	4
Тема 2.	Ритм. Метр. Размер. Темп. Динамика.	4
Тема 3.	Лад. Тональность.	4
Тема 4.	Интервалы. Консонансы и диссонансы. Аккорды	4

Тема 5.	Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура.	6
Тема 6.	Хроматизм	4
Тема 7.	Транспозиция. Секвенция	4
Тема 8.	Сольфеджио	4
Тема 9.	Структура музыкальной речи. Музыкальная форма	6
Тема 10.	Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах Венская классическая школа	2
Тема 11.	Романтизм в музыке. Модернистские направления в музыкальном искусстве рубежа XIX-XX вв.	2
Тема 12.	Становление русской композиторской школы «Новая русская школа»	2
Тема 13.	П. И. Чайковский. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв.	4
Тема 14.	Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX в.	4
Тема 15.	Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX в. Музыка популярных жанров XX–XXI вв.	6

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Музыкальный звук. Музыкальная грамота (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

Звук как физическое явление. Музыкальный звук. Звуки с определенной высотой и шумовые. Свойства и качества звука. Натуральный звукоряд. Обертоны. Строй. Музыкальная система. Звукоряд. Основные ступени звукоряда. Слоговые и буквенные названия ступеней звукоряда. Октава. Диапазон. Регистр. Полутон и целый тон. Знаки альтерации (ключевые и случайные). Производные ступени звукоряда. Энгармонизм. Диатонические и хроматические полутоны и тоны.

Происхождение нотного письма. Запись высоты звука. Нотный стан. Ключи. Система ключей «соль», «до» и «фа». Запись длительности звука. Увеличение длительности звука. Паузы. Сведения из истории нотного письма.

Тема 2. Ритм. Метр. Размер. Темп. Темп. Динамика. (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

Ритм в широком смысле – основа архитектоники музыкальной формы (протяженность разделов, соотношение кульминаций, ритмика чередования нарастаний и спадов, тяжелый и легкие такты, метр высшего порядка). Соотношение понятий метра и ритма. Метр и ритм в узком смысле. Метр – регулярность чередования равнодлительных отрезков времени, равномерность пульсации. Ритм – форма организации звукового потока во времени; организация звуков одинаковой или различной длительности. Основные и особые виды ритмического деления.

Метр и размер. Простые, сложные, смешанные метры и размеры. Группировка в простых, сложных и смешанных размерах. Такт. Тактовая черта. Затакт. Синкопа. Переменный размер. Полиметрия. Полиритмия.

Темп. Обозначение темпа. Агогика. Динамические оттенки. Артикуляция. Обозначение характера исполнения.

Значение ритма, метра и темпа в музыке. Связь размера, темпа, определенных ритмических фигур жанрами.

Тема 3. Лад. Тональность (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

Общее понятие о ладе. Лад как система мышления. Интонационная природа лада, его историческое происхождения. Лад – логическая сторона звуковых соотношений. Тяготение и разрешение. Смысловая дифференциация музыкальных звуков (главные и подчиненные, опорные и неопорные, тяжелые и легкие, устойчивые и неустойчивые). Ладовая система – условие смысла, динамики, движения, временной природы музыки. Конкретные ладовые Ладовые структуры – источник выразительных красочно-колористических возможностей музыкального высказывания, реальная основа различных стилей

и направлений. Мажор и минор. Три вида мажора и минора. Тональность. Устойчивые, неустойчивые ступени лада. Главные ступени лада.

Тема 4. Интервалы. Консонансы и диссонансы. Аккорды (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

Интервал. Ступеневая и тоновая (количественная и качественная) величина интервалов. Обращение интервалов. Использование интервалов в музыке (в частности представление о двойном контрапункте).

Классификация интервалов: по временному соотношению – мелодические и гармонические; по отношению к октаве – простые и составные; по положению в музыкальной системе – диатонические и хроматические по существу и по положению; по слуховому впечатлению (фонизму) – консонирующие и диссонирующие; по положению в тональности – устойчивые и неустойчивые.

Энгармонизм интервалов. Два вида энгармонизма. Интервал как основа музыкальной интонации. Интервал как часть аккорда.

Созвучие. Аккорд. Виды аккордов (трезвучие, септаккорд, нонаккорд). Аккорды нетерцовой структуры. Терция – основа построения аккорда.

Энгармонизм аккордов. Увеличенное трезвучие, уменьшенный септаккорд.

Четыре вида трезвучий. Обращения трезвучий. Главные трезвучия лада. Побочные трезвучия.

Семь видов септаккордов. Обращения септаккордов. Септаккорды на ступенях мажора и минора (натуральные и гармонические формы). Главные септаккорды (доминантсептаккорд, септаккорд второй ступени, вводные септаккорды).

Значение аккордов в музыке. Роль аккордов в построении мелодии: развертывание аккордов по горизонтали, координация горизонтали и вертикали (аккорды и аккордовые тоны в качестве опоры мелодической линии), аккордовые и неаккордовые звуки. Аккорд – структурный элемент вертикали. Функциональная роль аккорда (ладовые функции аккордов – Т, S, Д).

Тема 5. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура (2 часа лекционных занятий, 6 часов практических занятий)

Мелодия. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка (повторность звука, опевание, восходящее, нисходящее, волнообразное движение, плавное – поступенное – движение и скачки, закон мелодического противовеса). Мелодическая вершина. Кульминация. Некоторые приемы мелодического развития (повторение, орнаментированное повторение, варьирование, обращение, увеличение, уменьшение, растяжение мелодических интервалов). Координация мелодического рисунка с ладом, аккордом (аккордовые, неаккордовые звуки, ладовое положение опорных тонов мелодии, ладовая окраска) – источник выразительности мелодии. Значение мелодии в музыке.

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

Партитуры. Партия.

Тема 6. Хроматизм (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

Хроматизм. Внутриладовый хроматизм. Хроматические неаккордовые звуки.

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

Тема 7. Транспозиция. Секвенция (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

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 8. Сольфеджио (2 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий)

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 9. Структура музыкальной речи. Музыкальная форма (4 часа лекционных занятий, 6 часов практических занятий)

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 10. Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах. Венская классическая школа (2 часа лекционных занятий, 2 часа практических занятий)

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: концертто гротто, 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.

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 11. Романтизм в музыке. Модернистские направления в музыкальном искусстве рубежа XIX–XX вв. (2 часа лекционных занятий, 2 часа практических занятий)

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.).

Тема 12. Становление русской композиторской школы. «Новая русская школа» (2 часа лекционных занятий, 2 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»). Идеичность, 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.

Тема 13. П. И. Чайковский. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв. (2 часа лекционных занятий, 4 часа 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.

«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 14. 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 Аренского, Ипполитова-Иванова.

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

Тема 15. Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX в Музыка популярных жанров XX–XXI вв.. (6 часов 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»).

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-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

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 1. Музыкальный звук. Музыкальная грамота (4 часа практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Дать понятие звуку как физическому явлению.
- 2) Рассказать о свойствах и качествах звука.
- 3) Раскрыть понятия тон, полутон, знаки альтерации, энгармонизм.
- 4) Показать на клавиатуре регистры, октавы, ноты в различных октавах.

Литература для подготовки:

1. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — Ре-жим 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 2. Ритм. Метр. Размер. Темп. Темп. Динамика. (4 часа практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Ритм как основа архитектоники музыкальной формы.
- 2) Дать определение метру и размеру.
- 3) Определить метр в предложенном.
- 4) Показать на клавиатуре регистры, октавы, ноты в различных октавах.

Литература для подготовки:

1. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — Ре-жим 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 3. Лад. Тональность (4 часа практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Дать понятие лада.
- 2) Раскрыть смысловую дифференциацию музыкальных звуков.
- 3) Определить устойчивые ступени в заданной тональности.
- 4) Исполнить на фортепиано главные трезвучия в заданной тональности.

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. Интервалы. Консонансы и диссонансы. Аккорды (4 часа практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Дать понятие интервала.
- 2) Ступеневая и тоновая (количественная и качественная) величина интервалов.
- 3) Четыре вида трезвучий.
- 4) Семь видов септаккордов.
- 5) Построение интервалов от заданных звуков, определение на слух.

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 5. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура (6 часов практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Рассказать о мелодии, видах мелодического рисунка, кульминации.
- 2) Раскрыть понятие фактуры, разных типов фактуры.
- 3) Определить в предложенном музыкальном произведении тип фактуры.

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 6. Хроматизм (4 часа практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Раскрыть понятие хроматизма.
- 2) Рассказать о правилах правописания мажорной и минорной хроматических гамм.
- 3) Определить отдельные элементы музыкального языка и музыкальных построений на инструктивном материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении.

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 7. Транспозиция. Секвенция (4 часа практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Дать понятие транспозиции, три способа транспозиции.
- 2) Что такое секвенция. Виды секвенций.
- 3) Транспонировать простую музыкальную фразу в предложенную тональность.

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 8. Сольфеджио (4 часа практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Сольфеджирование одноголосных мелодий
- 2) Музыкальный диктант.
- 3) Чтение с листа простейших мелодических примеров с предварительным анализом нотного текста
- 4) Анализ на слух: отдельные ступени лада, мелодические фрагменты, различные виды гамм, интервалы и аккорды от звука и в тональности

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 9. Структура музыкальной речи. Музыкальная форма (6 часов практических занятий)

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 10. Европейская музыкальная культура XVII в. И. С. Бах Венская классическая школа (2 часа практических занятий)

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.
- 7) Просветительские идеи в музыке XVIII в.
- 8) Оперная реформа К. В. Глюка и В. А. Моцарта..
- 9) Формирование жанра симфонии в творчестве Й. Гайдна.
- 10) Жанр сонаты в творчестве Л. Бетховена.
- 11) Слуховой анализ музыки венских классиков

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 11. Романтизм в музыке. Модернистские направления в музыкальном искусстве рубежа XIX–XX вв. (2 часа практических занятий)

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.
- 7) . Влияние исторических событий на изменения в содержании музыкального искусства рубежа XIX–XX вв.
- 8) Углубление образных контрастов в музыкальном искусстве на рубеже XIX–XX вв.
- 9) Новые стили и направления: импрессионизм, фовизм, символизм, сюрреализм, экспрессионизм, неоклассицизм.
- 10) Новая система музыкального языка (музыка шумов, кибернетическая музыка, алеаторика, серийная техника и т. д.).

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. —

Тема 12. Становление русской композиторской школы. «Новая русская школа» (2 часа практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Развитие русской музыкальной культуры в XVIII веке.
- 2) Музыкальный быт петровской России.
- 3) Формирование русской национальной композиторской школы.
- 4) Хоровое искусство М. С. Березовского и Д. С. Бортнянского.
- 5) Оперное творчество М. И. Глинки.
- 6) Слуховой анализ музыки русских композиторов.
- 7) Творческое развитие композиторами 60-х годов 2-й половины XIX в. традиций русской и зарубежной музыки.
- 8) Критический реализм как основной метод русского музыкального искусства.
- 9) Крестьянская песенная традиция.
- 10) Развитие жанра бытовой драмы.

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.

Тема 13. П. И. Чайковский. Русская музыкальная культура рубежа XIX–XX вв. (4 часа практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Жизненный и творческий путь П. И. Чайковского.
- 2) Альбомы фортепианных пьес «Детский альбом» и «Времена года»..
- 3) Оперы и симфонии П. И. Чайковского.
- 4) Романсы П. И. Чайковского.
- 5) Слуховой анализ произведений П. И. Чайковского.
- 6) «Серебряный век» русской культуры.
- 7) Меценаты и музыкально-общественные деятели России.
- 8) Развитие музыкального образования в России.
- 9) Творчество А. К. Лядова.
- 10) Творчество С. В. Рахманинова.
- 11) Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина.

Литература для подготовки:

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 14. Отечественная музыкальная культура 1-й половины XX в. (4 часа практических занятий)

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:

5. 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.
6. 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 15. Отечественная музыкальная культура 2-й половины XX в. Музыка популярных жанров XX–XXI вв. (6 часов практических занятий)

Вопросы и задания:

- 1) Творческая деятельность композиторов Р. Щедрина, А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной, С. Слонимского
- 2) Полистилистика как качество музыкальной культуры 2-й половины 20 в.
- 3) Развитие массовой музыки.
- 4) Эстрадная музыка.
- 5) Жанр мюзикла (А. Рыбников «Юнона и Авось»).
- 6) Рождение джаза.
- 7) Театр менестрелей и диксиленды.
- 8) Негритянские спиричуэлсы, особенности их исполнения.
- 9) Выдающиеся зарубежные джазовые исполнители.
- 10) Рок-культура.
- 11) Бардовская музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Визбор).

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.

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 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. 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. 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.
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 занятий – № 106С.
2. Компьютер (ноутбук).
3. USB-колонки.
4. Наглядные пособия: карточки, плакаты
5. Фортепиано.
6. Нотные сборники.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

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;
- 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.

10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТУ

Зачет в 1 семестре и зачет с оценкой во 2 семестре по дисциплине «История и теория музыки» проводится в билетной форме. На зачете 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 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).

Основные вопросы к зачету.

Теоретические:

1. Звук. Свойства и качества звука.
2. Строй. Темперированный строй. Энгармонизм звуков.

3. Музыкальная система. Звукоряд. Основные и производные ступени. Слоговые и буквенные названия ступеней.

4. Понятия ритма, размера, метра, темпа.

5. Лад. Виды мажора и минора.

6. Интервал. Характеристика интервалов. Виды.

7. Аккорды. Характеристика аккордов. Виды трезвучий. Септаккорды.

8. Мелизмы, их виды.

9. Секвенция.

10. Мелодия (общая характеристика). Структура мелодии (интонация, мотив, фраза, предложение, период).

11. Форма музыкальная. Простая двухчастная и простая трехчастная форма. Рондо, вариации, сонатная форма.

Практические:

1. Построить в тональности предложенные интервалы и аккорды.

2. Построить от звука интервалы и аккорды, разрешить во всех возможных тональностях, тональности подписать.

3. Построить звукоряды натуральных и гармонических ладов, аккорды главных ступеней.

4. Сольфеджирование одноголосных мелодий.

5. Музыкальный диктант.

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

7. Слуховой анализ: отдельные ступени лада, мелодические фрагменты, различные виды гамм, интервалы и аккорды от звука и в тональности.

8. Определение музыкальной формы предложенного произведения.

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

Основные вопросы к экзамену.

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.

11. Влияние исторических событий на изменения в содержании музыкального искусства рубежа XIX–XX вв.

12. Углубление образных контрастов в музыкальном искусстве на рубеже XIX–XX вв.

13. Новые стили и направления: импрессионизм, фовизм, символизм, сюрреализм, экспрессионизм, неоклассицизм.

14. Новая система музыкального языка (музыка шумов, кибернетическая музыка, алеаторика, серийная техника и т. д.).

15. Развитие русской музыкальной культуры в XVIII веке.

16. Музыкальный быт петровской России.

17. Формирование русской национальной композиторской школы.

18. Хоровое искусство М. С. Березовского и Д. С. Бортнянского.

19. Оперное творчество М. И. Глинки.

20. Критический реализм как основной метод русского музыкального искусства.

21. Крестьянская песенная традиция.

22. Развитие жанра бытовой драмы.

23. Возникновение русского балета, русского инструментального концерта и квартета.

24. Жизненный и творческий путь П. И. Чайковского.
25. «Серебряный век» русской культуры.
26. Развитие музыкального образования в России.
27. Творчество А. К. Лядова.
28. Творчество С. В. Рахманинова.
29. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина.
30. Творческая деятельность композиторов И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, Н. Я. Мясковского.
31. Творчество С. И. Танеева, А. С. Аренского, М. М. Ипполитова-Иванова.
32. Развитие музыкального образования в России.
33. Советская массовая песня.
34. Музыка в отечественном кино.
35. Творческая деятельность композиторов Р. Щедрина, А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной, С. Слонимского
36. Эстрадная музыка.
37. Жанр мюзикла (А. Рыбников «Юнона и Авось»).
38. Рождение джаза.
39. Театр менестрелей и диксиленды.
40. Негритянские спиричуэлсы, особенности их исполнения.
41. Выдающиеся зарубежные джазовые исполнители.
42. Бардовская музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Визбор).

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.
5. Слуховой анализ современной отечественной музыки.