

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шак Татьяна Федоровна

Должность: Заведующая кафедрой музыковедения, композиции и методики

музыкального образования
Дата подписания: 01.06.2023 12:57:23

Уникальный программный ключ:

0a37982369c8a9a2303e7a5ce68dce8b535c30

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Факультет консерватория

Кафедра музыковедения, композиции и методики музыкального образования

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой музыковедения,
композиции и методики
музыкального образования

Т.Ф. Шак

«17» июня 2022 г. Пр.№11

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.01 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки 53.04.01 – Музыкально-инструментальное
искусство

Специализированная магистерская программа – Фортепиано

Квалификация (степень) выпускника – Магистр

Форма обучения – очная

Краснодар
2022

Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины «Теория и история музыкального искусства» Блока ФТД Факультативы студентам очной формы обучения по направлению подготовки 53.04.01 – Музыкально-инструментальное искусство во 2 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (уровень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 815, и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

доктор искусствоведения, доцент кафедры
истории музыки Ростовской гос. Консерватории
им. С.В. Рахманинова

Демина В.Н.

кандидат искусствоведения, доцент кафедры
кино, телевидения и звукорежиссуры КГИК

Предоляк А.А.

Составитель:

Шак Т.Ф., доктор искусствоведения, профессор кафедры МКиММО

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования «17» июня 2022 г., протокол № 11.

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история музыкального искусства» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «26» августа 2022 г., протокол № 11.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
4. Структура и содержание и дисциплины	5
4.1. Структура дисциплины:	5
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	5
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	7
6.1. Контроль освоения дисциплины	
6.2. Оценочные средства	
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	8
7.1. Основная литература	8
7.2. Дополнительная литература	8
7.3. Периодические издания	9
7.4. Интернет-ресурсы	9
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	9
7.6. Программное обеспечение	10
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	10
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	10

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины «Теория и история музыкального искусства» является формирование у магистрантов научного аппарата, необходимого для рассмотрения общетеоретических и исторических процессов в музыкально искусстве.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

1. Изучить и критически осмыслить музыковедческую литературу по проблемам истории и теории музыки.

2. Выявить основную проблематику исследований по теории и истории музыки.

3. Осознать основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки в жанровом и стилевом аспекте.

4. Определить основные музыковедческие подходы к проблеме музыкального содержания, музыкальной интонации, музыкального формообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении образовательной программы) дисциплинам.

Она выполняет интегрирующие функции в системе подготовки магистрантов, имеет тесную взаимосвязь с общенаучными и специальными учебными дисциплинами: «История и философия науки», «Современные проблемы массовой музыкальной культуры», «Методология современного музыкознания».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Индикаторы сформированности компетенций			
Наименование компетенций	знать	уметь	владеть
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	- музыковедческую литературу - основную проблематику исследований по теории и истории музыки.	- определить основные музыковедческие подходы к проблеме музыкального содержания	- научным аппаратом, необходимым для рассмотрения общетеоретических и исторических процессов в музыкально искусстве.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.			

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1	Понятие стиля и общие принципы теории	1	6	10	-	20	Отчет по работе с литературой
2	Разработка теории стиля в практике анализа	2	8	10	-	18	Обзор примеров стилового анализа Зачет
Итого:			14	20		38	
ВСЕГО:			72 ч.				

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы ОФО

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции
1	2	3	
3 семестр			
Раздел 1 Понятие стиля и общие принципы теории			
Тема 1.1. Характеристика концепций музыкального стиля	<u>Лекции:</u> Познание феномена музыкального стиля отечественным музыкознанием второй половины прошлого столетия представляет динамичный процесс развития научных концепций в контексте истории культуры. Соотношение их с образовательной практикой, необходимость выработки аналитического инструментария привели к дифференциации научных объектов, выделению самостоятельных теорий музыкального языка и содержания, в том числе в исполнительской деятельности.	4	
	<u>Практические:</u> Подход к теории стиля Б. Асафьева, Е. Назайкинского, В. Медушевского, М. Михайлова В. Холоповой. В. Медушевского. Подход к теории стиля Л. Мазеля, С. Скребкова, В. Цуккермана.	4	
	<u>Самостоятельная работа</u>	4	

	Работа со специальной литературой		
Тема 1.2. Иерархически е уровни музыкального стиля	<u>Лекции:</u> Иерархические уровни музыкального стиля – эпохальный, национальный, стиль направления, индивидуальный стиль и их раскрытие в музыковедческой литературе. Стиль как язык и стиль как картина мира в музыковедческой науке.	2	
	<u>Практические:</u> Категория стиля и стилистики. Реализация методов стилевого анализа на материале творчества композиторов. Анализ музыкальных средств, понимаемых как необходимое, закономерное использование в рамках системы, которой является стиль (эпохи, школы, композитора) обязывал определить метод – им стал метод целостного анализа.	6	
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа со специальной литературой, анализ музыкальных примеров.	6	
Раздел 2 Разработка теории стиля в практике анализа			
Тема 2.1 Стиль в учебных дисциплинах музыкальной формы	<u>Лекции:</u> Рассматривается соотношение теории с аналитической практикой: с образовательными концепциями курса анализа музыкальных произведений.	4	
	<u>Практические:</u> Характеристика учебников «Музыкальной формы» И. Способина, «Музыкальная форма» под общей редакцией Ю. Тюлина, пособия Е. Ручьевской, Т. Кюрегян, В. Задерацкого, В. Холоповой	4	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Анализ музыкальных примеров. Работа со специальной литературой	10	
Тема 2.2. Аспекты стилевого анализа в современной прикладной музыке	<u>Лекции:</u> Разграничение понятий стиль и стилистика. Отсутствие единства музыкального стиля в медиатекстах вследствие вторичности музыки к другим компонентам текста (диктат видеоряда). Анализ литературы об исполнительстве с точки зрения отражения в ней теоретических истолкований феномена музыкального стиля.	4	
	<u>Практические:</u> Аспекты проявления стиля музыки медиатекста через взаимосвязь с жанровой спецификой фильма (мелодрама, детектив, триллер, фильм ужасов...); сочетания музыки с видеорядом (изобразительность, выразительность, внутренний подтекст, синхронность, полифонизм и т.д.); особенностями национальных киношкол (американской, российской, итальянской, французской, польской, индийской и т.д.); музыкальных предпочтений кинорежиссеров. Выбором музыкально-языковых средств и композиционных приемов письма конкретных кинокомпозиторов.	6	

	В практике обучения исполнительскому искусству музыкальный стиль выступает не только как обобщающее понятие национальных и историко-хронологических особенностей творческих явлений, но и как выражение индивидуальности артиста. Поэтому стиль для исполнителя – это два различных явления, связанных с целостностью, системностью, характеристичностью. Одно из них – стиль композитора (школы, эпохи).		
	<u>Самостоятельная работа:</u> Анализ видеопримеров	8	
	ИТОГО:	72	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе обучения курсу «Теория и история музыкального искусства» применяются активные и интерактивные формы проведения занятий.

- Лекционные занятия: изложение теоретических положений курса, проиллюстрированных примерами из прикладной музыки.
- Практические занятия по стилевому анализу музыки.
- Самостоятельная работа с музыковедческой и музыкальной литературой по проблемам стиля и стилистики.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Текущий контроль освоения дисциплины и оценочные средства

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: рефераты, стилевой анализ музыкальных произведений.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) – не предусмотрены.

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля – не предусмотрены.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций

1. Разработка теории стиля в работах М. Михайлова
2. Обзор учебников музыкальной формы в аспекте категории «музыкальный стиль».
3. Методы стилевого анализа в работах Л. Мазеля.
4. Методы стилевого анализа в работах В. Цуккермана.
5. Силевые аспекты гармонии в работах Т. Бершадской.
6. Исполнительский стиль в информационной культуре.
7. Анализ и оценка стиля в интерпретации (материал для сравнительного анализа по выбору магистранта).

6.2.4. Вопросы к зачету

Магистрант получает зачет при условии ответов на теоретические вопросы курса.

1. Исследование стиль П. Чайковского в работах отечественных музыковедов
2. Исследование стиля Н. Римского-Корсакова в работах отечественных музыковедов
3. Стиль Л. Бетховена в работах отечественных и зарубежных музыковедов.
4. Проблемы полистилистики в музыковедческой литературе.
5. Функции стиля.
6. Стиль и жанр.
7. Стиль и форма.
8. Стиль как историческая категория.
9. Концепция стиля С. Скребкова.
10. Силевой и стилистический анализ.
11. Эволюционно-синергетический подход в теории стиля.

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине - не предусмотрены

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. **Холопова, В.Н.** Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Текст] / В. Н. Холопова. - изд. 2-е, стереотип. - СПб. : Планета музыки, 2010. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-0406-3
2. **У, Ген-Ир.** История музыки Восточной Азии [Текст] : Китай. Корея. Япония; учеб. пособие / У Ген-Ир. - СПб.; М.; Краснодар : Лань; Планета музыки, 2011. - 541 с. : ил. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-1066-8 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-025-2 (Изд-во "Планета музыки")
3. **Лаво, Р.С.** История русской музыки IX - начала XX веков : учеб. пособ. для вузов культуры и искусств / Р. С. Лаво ; Р.С. Лаво. - Краснодар : КГУКИ, 2010. - 294 с. - ISBN 978-5-94825-077-9
4. **Лаво, Р.С.** История отечественной музыки [Текст] : учеб. пособие / Р. С. Лаво. - Краснодар : КГУКИ, 2015. - 150 с. - ISBN 978-5-94825-188-2
5. Лукачевская, М.Л. Фортепианное творчество А.К. Глазунова : учебно-методическое пособие / М.Л. Лукачевская ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 96 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312266](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312266)
6. История русской музыки : учебно-методический комплекс / . - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 75 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227875](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227875)
7. Протасова, Н.Г. История фортепианного искусства : учебно-методический комплекс / Н.Г. Протасова. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 31 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227892](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227892)

7.2. дополнительная литература

1. Кром А. Е. Американская музыка XX века: учебно-методическое пособие по курсу «Современная музыка». Издательство: Издательство Нижегородской консерватории, 2012. – 52 .То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312206&sr=1

2.Холопова, В.Н. Феномен музыки / В.Н. Холопова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 384 с. - ISBN 978-5-4458-6481-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073> (22.03.2016).

7.3. Периодические издания

- 1 Киносценарий
2. Музыкальная академия
3. Музыкальная жизнь
4. Медиамузыка

7.4. Интернет-ресурсы

1. Образовательные ресурсы интернета <http://www.alleng.ru/edu/>
2. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
3. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Данный курс предполагает как изучение и критический анализ большого блока музыковедческой литературы, так и практическую реализацию методов стилевого и стилистического анализа, в связи с чем, магистранты должны предоставить на зачет самостоятельно выполненные аналитические очерки или эссе разножанровых произведений. Это может быть как классическая музыка, так и произведения эстрадно-джазового репертуара, киномузыка. Стилиевой анализ включает в себя и сравнительный анализ исполнительских интерпретаций.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Windows XP, Windows 7; пакет прикладных программ MS Office 2007; справочно-правовые системы - Консультант +, Гарант; специализированные программные продукты: **Adobe Prelude CS6** (программа оцифровки видео, внесения пометок и преобразования форматов); Adobe Flash Prof SC 5.5 11.5 Academic Edition (Для создания анимации и мультимедия); Cyberlink PowerDVD 11 Standart (Проигрыватель позволяющий воспроизводить мультимедийные файлы в любом формате из любого источника); Magix Samplitude 11 (Программа для записи, редактирования, сведения, мастеринга и вывода аудио); Nero 10 (Программа для записи дисков); Sony DVD Architect Studio 4.5 (Программа для создания DVD-диск из ваших видеоматериалов или фильмов); Sony sound Forge 10 Academic License (SF100SL3) (цифровой аудиоредактор); Sony Sound Forge 9 (цифровой аудиоредактор); Sony Vegas Pro 10 Academic Box Eng/Fre/Ger/Esp (редактировать видео и аудио).

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС, содержащим обязательные и дополнительные издания учебной, учебно- методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки.

КГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программ бакалавриата перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

концертный зал от 300 посадочных мест, концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием), малый концертный зал (от 50 посадочных мест), с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки бакалавров, для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

Для проведения занятий по предметам профессионального цикла КГИК обеспечен роялями.

Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее двух часов в неделю.

В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.