

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Лащева Елена Владимировна

Должность: И.о. заведующего кафедрой музыковедения, композиции и методики

музыкального образования /Доцент кафедры музыковедения, композиции и

методики музыкального образования

Дата подписания: 22.06.2024 23:34:55

Уникальный программный ключ:

58d53e6ef20e96d56ebfa77e48967b44055b41ec

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

КУЛЬТУРЫ»

Факультет Консерватория

Кафедра музыковедения, композиции и методики музыкального образования

ПРИНЯТО

на заседании кафедры

«10» июня 2024 г. (протокол № 12)

Е. В. Лащева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01. ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

*Специальность 53.09.01 –Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)*

Вид – Сольное исполнительство на фортепиано

Квалификация выпускника – Артист высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения – очная

Год начала подготовки – 2024

Краснодар
2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины по выбору «Теория музыкального содержания» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» обучающимся по специальности 53.09.01 – Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), вид – Сольное исполнительство на фортепиано во 2 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория музыкального содержания» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г., приказ № 847 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:

Бабенко Е.В., кандидат педагогических наук, доцент

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования «10» июня 2024 г. Пр. № 12

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «18» июня 2024 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре программы ассистентуры-стажировки	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины	6
4.1. Структура дисциплины:	6
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	7
6.1. Контроль освоения дисциплины	7
6.2. Фонд оценочных средств.	8
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
7.1. Основная литература	9
7.2. Дополнительная литература	9
7.3. Периодические издания	10
7.4. Интернет-ресурсы	10
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	11
7.6. Программное обеспечение	11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	13

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Теория музыкального содержания» являются:

- воспитание углубленного системного понимания многопланового содержания музыкальных произведений.
- понимание исторического, жанрового контекста, влияние национальных культурных традиций на творчество автора, соотнесение творчества конкретного композитора с культурной атмосферой эпохи.
- понимание психологических процессов восприятия музыкального произведения.

Задачи курса:

- овладение знаниями о современных тенденциях в исполнительском искусстве;
- применение этих знаний в анализе различных явлений современной музыкальной жизни;
- формирование навыка профессиональной оценки современных проблем исполнительства в теоретической работе по одной из тем курса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Дисциплина по выбору «Теория музыкального содержания» относится к разделу Б1.В.ДВ.01.01 вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучение данной основной дисциплины способствует дальнейшему профессиональному воспитанию пианистов, творческих личностей, способных к самостоятельной практике.

Требования к «входным» знаниям: владение ассистентом-стажером объемом знаний и умений, соответствующим требованиям к выпускнику ОПОП ВО уровней специалитета или магистратуры в области фортепианного искусства.

Данный курс способствует развитию художественного кругозора ассистентов-стажеров, умению ориентироваться в различных стилях и направлениях искусства современной интерпретации, дает необходимые знания для повседневной практической работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими *универсальными компетенциями (УК)*:

- готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);
- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления,

сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; (УК-2);

- способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и творческо-исполнительской) (УК-3);

- способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4).

- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8)

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

Знать: основные периоды развития музыкальной культуры; основные этапы эволюции художественных стилей; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом аспекте; жанры и стили музыки; принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; элементы музыкального языка; основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем исполнительства;

Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, различать общие и частные закономерности их построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений; анализировать музыкальную форму; самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, осознавать и раскрывать их художественное содержание; создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

Владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; средствами исполнительской выразительности.

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 ассистентов-стажеров и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля
			Л	ПЗ	ИЗ	СР	Форма промежуточной аттестации
1	Построение теории музыкального содержания	2	6	12		54	Устный опрос Зачет
ИТОГО:			6	12		54	

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

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	
2 семестр			
Раздел 1 Построение теории музыкального содержания			
Тема 1.1. Три стороны музыкального содержания.	<u>Лекции</u> Введение. Задачи и строение курса Понятие «музыка». Основные понятия теории музыкального содержания. Специальное и неспециальное музыкальное содержание	2	УК-1,2,3,4 ПК-8
	<u>Практические занятия:</u> Исторические ритмы содержательно-стилевой эволюции искусства и музыки. Три стороны музыкального содержания. Национальное содержание музыки	6	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изобразительное и символическое содержание музыки Сознательное и бессознательное в музыкальном содержании	27	
Тема 1.2. Исполнительская интерпретация музыкального произведения	<u>Лекции</u> Содержание музыки исторических эпох. Специфика музыкального содержания эпохи барокко. Специфика содержания музыки венских классиков. Специфика содержания музыкального романтизма	4	УК-1,2,3,4
	Национальное содержание музыки.	6	

	<u>Практические занятия:</u> Содержание музыкального жанра. Содержание музыкальной формы Содержание индивидуального композиторского стиля Специфика музыкального содержания эпохи культурной поляризации (XX век). Нахождение и анализ полижанровости в музыкальном материале. Индивидуальный замысел музыкального произведения. Исполнительская интерпретация музыкального произведения		
	<u>Самостоятельная работа</u> Музыкальное содержание в восприятии слушателя.	27	
Вид итогового контроля (зачет)			
ВСЕГО:		72	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к подготовке кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.01 – Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), вид – Сольное исполнительство на фортепиано – применяются следующие образовательные технологии:

- технологии проектного обучения (планирование и проектирование деятельности по достижению результата – продукта деятельности: концертного выступления);

- технологии проблемно-диалогического личностно-ориентированного обучения, которые реализуются в интерактивных формах проведения занятий: диалог, дискуссия преподавателя – стажера, разбор ситуаций из творческой и педагогической практики, игровые формы проведения занятий (ролевые, организационно-деятельностные);

- информационные технологии – использование ресурсов Интернета, электронных учебников и учебно-методических пособий, работа с современными профессиональными базами данных и информационными справочными системами, работа с фонотекой, видеотекой, фильмотекой.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Текущий контроль освоения дисциплины и оценочные средства

Текущий контроль успеваемости ассистентов-стажеров по дисциплине производится в следующих формах:

- устный опрос

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1.1. Вопросы для текущего контроля:

1. Исторические ритмы содержательно-стилевой эволюции искусства и музыки.

2. Три стороны музыкального содержания.
3. Эмоциональное содержание музыки

6.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета во 2 семестре.

6.2.1. Вопросы к зачету по дисциплине

1. Понятие «Музыка».
2. Понятие «Музыкальное содержание».
3. Специальное и неспециальное музыкальное содержание
4. Три стороны музыкального содержания.
5. Эмоциональное содержание музыки.
6. Изобразительное и символическое содержание музыки.
7. Сознательное и бессознательное в музыкальном содержании.
8. Проблема музыки как языка. Музыкальная интонация.
9. Иерархия уровней музыкального содержания.
10. Содержание музыки в целом.
11. Содержание музыки исторических эпох.
12. Специфика музыкального содержания эпохи барокко
13. Специфика содержания музыки венских классиков.
14. Специфика содержания музыкального романтизма.
15. Специфика музыкального содержания эпохи культурной поляризации (XX век).
16. Национальное содержание музыки.
17. Содержание музыкального жанра.
18. Содержание музыкальной формы.
19. Содержание индивидуального композиторского стиля.
20. Индивидуальный замысел музыкального произведения.
21. Исполнительская интерпретация музыкального произведения.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру

оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.

Комиссия оценивает ответ ассистента-стажера по следующим критериям:

«Зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие знания изученного материала дисциплины; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует изученный материал; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными

терминами и понятиями дисциплины; показывает умение приложить теоретические знания к практике.

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения материала изученной дисциплины; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений в области изученной дисциплины или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

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

2. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания [Текст] : худож. идеи европейской музыки XVII - XX вв.; учеб. пособие для муз. вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов. - 2-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2010. - 428 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

3. Музыкальная летопись : сборник статей. Вып. 10 / Краснодар. гос. ин-т культуры, Консерватория ; ред. сост. С. И. Хватова ; ред. кол.: С. С. Зенгин, Н. А. Гангур, Т. Ф. Шак [и др.]. – Краснодар : Издательство КГИК, 2020. – 300 с. – ISBN 978-5-94825-360-2. – Текст (визуальный) : непосредственный.

4. Памяти Олега Проститова : статьи и материалы / М-во культуры Рос. Федерации, Союз композиторов России ; ред. кол: С. В. Аникиенко, Т. Ф. Шак. – Краснодар : Магарин О. Г., 2021. – 153 с. : нот. – ISBN 978-5-91692-816-7. – Текст (визуальный) : непосредственный.

5. 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).

6. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Текст]/ В. Н. Холопова. - 4-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2013. - 490 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

7.2. Дополнительная литература

1. Казанцева Л.П. Анализ музыкального содержания. Методическое пособие. Астрахань, 2002

2. Казанцева Л.П. Основы теории музыкального содержания. Учебное пособие. Астрахань, 2001

3. Казанцева Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте художественной культуры. Учебное пособие. Астрахань, 2005

4. Казанцева Л.П. Теория музыкального содержания. Программа-конспект для историко-теоретико-композиторских факультетов музыкальных вузов. Астрахань, 2001
5. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. М., 1990/91, 1994, СПб., 2000, 2002
6. Шаймухаметова Л.Н. Основы музыкального интонирования. Программа для студентов музыкальных вузов. Уфа, 1998, 2003
7. Шаймухаметова Л.Н. Семантический анализ музыкальной темы. Учебное пособие. М., 1998
8. Книги, статьи
9. Арановский М. Интонация, знак и новые методы // Советская музыка. 1980.
10. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971
11. Берченко Р.Э. В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о Хорошо темперированном клавире. М., 2005
12. Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации (философский анализ). Новосибирск, 1982
13. Захарова О. Риторика и западно-европейская музыка VII – 1-й пол. XVIII в. М., 1983
14. Казанцева Л.П. Автор в музыкальном содержании. М., 1998
15. Карпычев М.Г. Теоретические проблемы содержания музыки. Новосибирск, 1997
16. Кириллина Л. Классический стиль в музыке VIII – начала XIX веков. М., 1996
17. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. М., 1997
18. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. Теоретические проблемы музыкального исполнительства. Л., 1979
19. Медушевский В. Интонационная форма музыки. М., 1993
20. Медушевский В. Музыкальный стиль как семиотический объект. // Советская музыка, 1979.3
21. Морозов В.П. Символика музыки И.С. Баха. Тамбов, 1991; М., 2004
22. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке. М., 1968
23. Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. Т. II. Л., 1981
24. Холопова В.Н. Интерпретация знаков Ч. Пирса в теории музыкального содержания // Семантика музыкального языка / Отв. редактор Э.П. Федосова, М., 2004
25. Холопова В.Н. Музыкальное содержание: зов культуры – наука - педагогика // Музыкальная академия 2001.2
26. Холопова В.Н. О прототипах функций музыкальной формы // Проблемы музыкальной науки. Вып. 4. М., 1979
27. Холопова В.Н. Понятие музыка // Музыкальная академия 2003.4
28. Холопова В.Н. Область бессознательного в восприятии музыкального содержания М., 2002

29. Холопова В.Н. Специальное и неспециальное музыкальное содержание М., 2002

30. Цуккерман В.А. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964

31. Шаймухаметова Л.Н. Мигрирующая интонационная формула и семантический контекст музыкальной темы. М., 1999

7.3. Периодические издания

Журналы

1. Музыкальная жизнь
2. Музыкальная академия
3. Культура
4. Традиционная культура

Газеты

5. Музыкальное обозрение

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/>
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>
6. База данных Российской Государственной библиотеки по искусству <http://www.liart.ru/>
7. ЭБС "Университетская библиотека online" <http://biblioclub.ru/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Методические рекомендации для ассистентов-стажеров

Изучение дисциплины предусматривает применение в учебном процессе активных и интерактивных форм работы (лекции, семинары, практические занятия – аналитический разбор произведений, сравнительный анализ интерпретаций, ролевые игры, коллоквиумы), а также внеаудиторную работу студентов. В рамках изучения данной дисциплины студенты посещают концерты и мастер-классы выдающихся музыкантов с последующим обсуждением услышанного.

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую ассистентом-стажёром вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя (руководителя). Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться ассистентом-стажёром в

репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к комнатам прослушивания, учебной и учебно-методической литературе, конспектами лекций, аудио - видеоматериалами и т.д.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционной системой – Astra Linux 1.6, MSofficeprof 2007, P7-Офис, Kaspersky Enpronsecurity 1, MuseScore, GoogleChrom, Firefox, Яндекс.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

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 ассистентуры-стажировки перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

концертный зал от 450 посадочных мест, концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием), малый концертный зал (от 70 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, просмотрный видеозал), учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

Для проведения занятий по предметам профессионального цикла КГИК обеспечен роялями.

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

**9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)
Протокол № _____ от «__» _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____ (должность)	/ _____ / (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	/ _____ / (дата)
_____ (должность)	/ _____ / (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	/ _____ / (дата)

Заведующий кафедрой

_____ (наименование кафедры)	/ _____ / (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	/ _____ / (дата)
---------------------------------	------------------------	-------------------	---------------------