

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Северо-Кавказский государственный институт искусств

Исполнительский факультет

Кафедра истории и теории музыки

Рабочая программа дисциплины

«Теория и история музыки»

Специальность
070601(55.01.01) режиссура кино и телевидения

Уровень высшего образования

Специалитет

Форма обучения:
Очная

Нальчик 2014

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теория и история музыки» являются: изучение теоретических основ музыкального искусства (знакомство с основами музыкальной грамоты, средствами музыкальной выразительности, различными формами и жанрами музыкального искусства); воспитание у студентов-режиссеров понимания основных закономерностей развития мировой музыкальной культуры, раскрытие специфики художественного отражения действительности в образах и формах музыкального искусства; выявление взаимосвязи музыки с другими видами искусства, в частности, определение места и возможностей музыки в театре и киноискусстве.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Теория и история музыки» относится к циклу истории и теории мировой художественной культуры (вариативная часть) ООП.

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной дисциплины: «История», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «Культурология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие компетенции:
способность и готовность:

- приобретать с большей степенью самостоятельности новые знания, творческий опыт, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-1);
- выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-2);
- собирать, обрабатывать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим художественным, научным и этическим проблемам (ОК-3);
- применять для воплощения творческих замыслов знания закономерностей развития искусства, специфики выразительных средств различных видов искусства (ОК-9);
- к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом контексте и в связи с развитием других видов искусства (ОК-11);
- к анализу произведений литературы и искусства (ОК-13);
- разрабатывать замысел будущего фильма, развивать и обогащать его в сотрудничестве с другими участниками творческого процесса (ПСК-1-3);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- Знать: основы теории музыки; основные закономерности музыкально-исторического процесса, его периодизацию; значимость каждого его этапа; специфику художественного отражения действительности в образах и формах музыкального искусства; процесс воздействия творчества композиторов и их произведений на духовную жизнь общества (ОК-1, 2).
- Уметь: оценивать исторические события изучаемого периода в контексте развития мирового музыкального искусства; представлять современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний; ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-3,9,13).
- Владеть: способностью к пониманию эстетической основы искусства; способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода; способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОК-11, ПСК-1-3).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц - 2: 0/0 - часов - 72, групповые занятия – 70, 3/0 – часов – 72, групповые занятия – 14.

Очное обучение

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Коды компетенций	Формы текущего контроля успеваем.
			Л	С	СРС		
1.	Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства.	5	2			ОК-1,2,3,9,11,13, ПСК-1-3	
2.	Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи.	5	4			-//-	
3.	Программно-изобразительная музыка.	5	2			-//-	
4.	Музыкальные жанры. Жанры вокальной и инструментальной музыки.	5	4			-//-	
5.	Музыка в театре и кино.	5	2			-//-	
6.	Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира	5	2			-//-	
7.	Музыка Средневековья и эпохи Возрождения.	5	2			-//-	
8.	Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка	5	4			-//-	
9.	Творчество Баха, Генделя.	5	4			-//-	
10.	Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.	5	4			-//-	
11.	Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века.	5	4			-//-	
		5	36		1		
12.	Французский музыкальный импрессионизм	6	2			-//-	
13.	Пути развития музыкального искусства в 20 веке /Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда/.	6	2			-//-	
14.	Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века.	6	2			-//-	
15.	Русская музыка 18 века	6	2			-//-	
16.	Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс.	6	2			-//-	
17.	Творчество М.И.Глинки, Даргомыжского	6	4			-//-	
18.	Композиторы «Могучей кучки». Творчество Чайковского.	6	4			-//-	
19.	Музыкальное искусство России кон. 19 и нач. 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского.	6	4			-//-	
20.	Отечественная музыкальная культура 20 в.	6	2			-//-	

21.	Творчество С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова	6	4			---	
22.	Творчество Р.Щедрина.	6	2			---	
23.	Советский авангард 60-80-х /творчество Шнитке, Денисова, Губайдуллиной/	6	2			---	
24.	Творчество композиторов Кабардино-Балкарии.	6	2			---	
	Всего	6	34		1		зачет

Заочное обучение

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Коды компетенций	Формы текущего контроля успеваем.
			Л	С	СРС		
1.	Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства.	6	1			ОК-1,2,3,9,11,13, ПСК-1-3	
2.	Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи.	6				---	
3.	Программно-изобразительная музыка.	6				---	
4.	Музыкальные жанры. Жанры вокальной и инструментальной музыки.	6				---	
5.	Музыка в театре и кино.	6			4	---	
6.	Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира	6	1		8	---	
7.	Музыка Средневековья и эпохи Возрождения.				8	---	
8.	Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка	6	1			---	
9.	Творчество Баха, Генделя.	6				---	
10.	Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.	6	1			---	
11.	Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века.	6			4	---	
12.	Французский музыкальный импрессионизм	6			4	---	
		6	4		28		
13.	Пути развития музыкального искусства в 20 веке /Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда/.	6	1		10	---	
14.	Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века.	7	1			---	
15.	Русская музыка 18 века	7	1			---	
16.	Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс.	7	1			---	

17.	Творчество М.И.Глинки, Даргомыжского	7	1			-//-	
18.	Композиторы «Могучей кучки». Творчество Чайковского.	7	1			-//-	
19.	Музыкальное искусство России кон. 19 и нач. 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского.	7	1		10	-//-	
20.	Отечественная музыкальная культура 20 в.	7	1			-//-	
21.	Творчество С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова	7	1			-//-	
22.	Творчество Р.Щедрина.	7	1			-//-	
23.	Советский авангард 60-80-х /творчество Шнитке, Денисова, Губайдуллиной/	7	1			-//-	
24.	Творчество композиторов Кабардино-Балкарии.	7			10	-//-	
	Всего	7	10		30		зачет

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства

Предмет и задачи курса.

Возникновение искусства. Искусство как форма отражения мира и способ его преобразования. Художественная, познавательная и воспитательная функции искусства. Виды искусства. Пространственные, временные виды искусства. Выразительные средства.

Специфика музыки как одного из видов искусства. Выражение содержания на уровне обобщения. Воздействие на сферу человеческих эмоций. Отсутствие наглядного образа. Звуковой образ. Особенности содержания музыкального искусства.

2. Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи.

Звук – «строительный материал» музыкального искусства. Физическая природа звука. Качества музыкального звука.

Звукоряд. Октава. Гамма. Тон/полутон. Основные и производные ступени звукоряда. Нотное письмо. История нотного письма. Основные элементы: нотный стан, ноты, ключи. Длительности.

Основные элементы музыкальной речи: мелодия, лад, ритм, гармония, тембр, темп, регистр, фактура – их взаимосвязь.

Мелодия и музыкальный образ, мелодия как главнейшее из средств музыкальной выразительности. Ладовая основа, звуковысотный рисунок, ритмика.

Ритм и метр как выявление временной организации произведения. О выразительности ритма.

Лад как основа звуковысотной организации музыкальной речи. Зависимость характера музыки от лада.

Гармония как важное выразительное средство. Отношение гармонии к мелодии, влияние на ее смысловую определенность.

Темп, динамика. Тембр, регистр. Фактура. Их выразительное значение.

Мелодия, речитатив, интервалы в структуре мелодии, выразительное значение интервала.

Звуковысотные соотношения, характеристика мелодической линии /типы мелодического движения/. Кульминация. Строение мелодии /мотив, фраза, предложение, каданс/.

Кантилена и речитатив.

Определение интервала, виды интервалов. Диссонанс, консонанс. Величина интервала.

Выразительное значение интервалов /интонаций/. Положение интервала в структуре мелодии, интервал как «интонационное зерно» мелодии. Устойчивое выразительное значение интервала в типичных интонационных оборотах.

Ритм и метр. Звук как физическое явление. Качества звука.

Связь музыки с движением. Акцент, доля, метр и размер /2-3-х дольный/, такт. Ритм, группировка. Ритмический рисунок и характер произведения. Ритмические рисунки как типовые признаки жанров /ритм в танцах и маршах/.

Лад, тональность. Лады народной музыки. Цветной слух.

Лад и тональность как основа звуковысотной организации музыкального языка. Устойчивые и неустойчивые ступени, тяготение. Главные ступени лада. Мажор и минор, их сходство и различие. Структура мажора и минора.

Натуральные лады /иначе – старинные, церковные лады, лады народной музыки/. Распространение в эпоху Средневековья как в музыке культовой, так и в народно-песенном искусстве. Названия ладов, строение. Сравнение с мажором и минором. Выразительные свойства область применения.

Цветной слух – как звуковые переживания при восприятии цвета и как цветовые ассоциации при слушании музыки. Индивидуальность цветовых ассоциаций. Тональность и цвет. «Синтетическое искусство» Скрябина.

Гармония, фактура (полифонический, гомофонно-гармонический склад).

Гармония как важнейшее выразительное средство, основанное на объединении звуков в созвучия и на взаимосвязи этих созвучий между собой. Созвучие, аккорд. Красочность гармонии. Об разные определения гармонии.

Гармония как средство усиления выразительности мелодии.

Фактура как способ изложения музыкального материала, совокупность технологических средств (мелодика, аккорды, фигурации, подголоски). Основные виды фактуры: гомофонно-гармонический склад /его разновидности/ и полифонический склад.

Образные определения фактуры / «прозрачная», «плотная» и т.п./ Связь с характером и жанром музыкального произведения.

Регистр, тембр, происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров

Выразительные свойства регистра. 3 регистра – три сферы выразительности. Понятие диапазона.

Тембр в системе выразительных средств музыки. Неповторимость звучания каждого музыкального инструмента. Инструменты симфонического оркестра. Партитура и клави́р.

Камерный оркестр. Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов. Эстрадный оркестр. Особенности состава, влияние состава оркестра на выразительные, тембровые и динамические возможности.

3. Программно-изобразительная музыка.

Определение. Виды отражения программы: название, заголовки отдельных частей, эпиграфы, развернутый литературный комментарий. Источники сюжета. Особенности программно-изобразительной музыки: приемы звукоизобразительности, яркие портретные зарисовки, красочность музыкального языка /тембра и гармонии/.

4. Музыкальные жанры. Жанры вокальной и инструментальной музыки.

Музыкальный жанр – как вид, род музыкального искусства. Сложность классификации произведений музыкального искусства.

Первичные /простые/ музыкальные жанры /песня, танец, марш/. Устойчивые черты простых жанров. Вторичные музыкальные жанры, их связь с первичными жанрами.

Вокальная и инструментальная музыка.

Музыка и речь. Определение понятия вокальной музыки. Значительная роль текста в вокальной музыке. Слияния музыки и слова. Различное прочтение одного и того же текста. Классификация и характеристика певческих голосов. Разнообразие жанров вокальной музыки от песни до оперы. Краткая характеристика вокальных жанров.

Разнообразие жанров, богатство содержания. Бытовые обрядовые, календарные, исторические и былины, плясовые, колыбельные, шуточные, частушки, лирические протяжные. Характеристика содержания и мелодики, ритма, темпа и манеры исполнения.

Использование народных песен в творчестве профессиональных композиторов /цитирование подлинных напевов и интонационная близость фольклорным образцам/.

Марши. Происхождение жанра. Главенство ритма и темпа. Разновидности маршевой музыки /походные, траурные, сказочные, детские и др./ характерные черты. Марши как самостоятельные произведения и как отдельные номера более крупных форм.

Происхождение танца. Танцы народов России: русские, белорусские, украинские, народов Кавказа и др. Связь музыки с танцевальными движениями. Характер, особенности мелодики и ритма. Использование в профессиональной музыке.

Танцы народов Европы и их воплощение в профессиональном музыкальном искусстве.

Старинные танцы. Старинная сюита как последовательность разнохарактерных танцев. Их происхождение, характеристика.

Жанры инструментальной музыки.

Камерная музыка. Определение. Возникновение жанра, его светская основа, жанровые особенности. Камерная музыка 17-18 вв, камерная музыка 19-20 вв. Жанры камерной музыки, их разнообразие. Соната. Камерно-инструментальные ансамбли /трио, квартеты и т.п/. Фортепианная миниатюра.

Симфония, концерт. Происхождение жанров. Строение крупной формы, включающей в себя несколько структурно самостоятельных частей, образующих систему сложных соотношений, в которых каждая часть играет определенную роль. Принцип контраста как основа расположения частей цикла. Драматический, нередко конфликтный характер 1 части. Лиризм 2 части. Жанрово-бытовой элемент 3 части. Народность и массовость как выражение содержания 4 части.

5. Музыка в театре и кино.

Балет. Балет как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа балета. Соотношение музыки и хореографии. Возникновение жанра. Жанрово-историческая типология балета: дивертисмент, балет-драма, романтический балет, академический балет, симфоническая балетная драма, неоклассический балет, хореодрама, «тотальный театр». Идея, драматургия балетного спектакля. Идейное единство, охватывающее все компоненты балетного спектакля. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия /конфликта/, кульминация, развязка.

Структура балетного спектакля. Выдающиеся композиторы – авторы балетов.

Опера. Опера как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа оперы. Возникновение жанра. «Серьезная» и «комическая» опера. Опера и драматический спектакль. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия /конфликта/, кульминация, развязка. Главенство музыкального начала. Структура оперного спектакля. Характеристика сольных /ария, ариозо, ариетта, каватина/ ансамблевых /дуэт, трио, квартет и др./, хоровых номеров. Увертюра и музыкальные антракты. Либретто. Выдающиеся композиторы – авторы опер. Оперетта. Мюзикл и рок-опера. Оперетта – характеристика жанра. Возникновение жанра. Содержание. Структура. Выдающиеся композиторы – авторы оперетт.

Мюзикл. Характеристика жанра. История возникновения, география жанра. Особенности содержания и структуры. Композиторы – авторы мюзиклов. Экранизация мюзиклов. Эволюция жанра. Рок-опера. Новые идеи, сюжеты, музыка. Новое во всех звеньях: композитор – исполнитель – слушатель. Киномузыка.

6. Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира

История музыки как часть истории мировой художественной культуры. Общность основных этапов исторического развития. Специфические особенности музыкального искусства. Понятие стиля в музыке.

Основные черты художественной культуры Древнего Египта. Зарождение жанра мистерии, создание крупных музыкальных ансамблей и различных форм сольного и хорового пения. Музыкальные инструменты.

Индия. Древние истоки индийской музыкальной культуры. Ритуальные песнопения, собранные в древних письменных памятниках «Ригведа» и «Атхарваведа». Трактат «Натьяшастра» (I век н. э.), освещающий вопросы театра, музыки, танца и их синкретической связи. Основные виды музыкальных инструментов.

Китай. Древнейшие истоки музыкальной культуры Китая. Памятник народного творчества «Шицзин» («Книга песен», V век до н.э.) Богатство инструментария и особенности традиционного китайского оркестра.

Древняя Греция. Богатство музыкально-поэтического творчества (трудовые, лирические, военные песни и танцы и др.). Народные певцы и сказители (аэды и рапсоды). Инструменты. Большая роль музыки в общественной жизни. Древнегреческая трагедия — единство поэзии, музыки, сценического действия и танца. Музыкальные теории древних греков.

Музыкальная культура Древнего Рима. Социальные функции музыки в Древнем Риме.

7. Музыка Средневековья и эпохи Возрождения.

Средневековая музыкальная культура арабских стран. Основные песенные жанры. Ислам и музыка. Высокий уровень музыкальной науки в IX веке. Средневековая музыкальная культура Византии, синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран.

Средневековая музыкальная культура Европы. Творчество странствующих музыкантов Развитие церковной музыки: от монодического григорианского хорала к многоголосной хоровой музыке. Профессиональное светское музыкальное искусство. Поэтическое и музыкальное творчество трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии.

Европейская музыкальная культура эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм и его отражение в музыкальной культуре. Музыка протестантских движений: гуситские гимны, протестантский хорал, гугенотские псалмы, песнопения английских пуритан. Музыка католической контрреформации. Высшие формы развития хоровой полифонии. Основные жанры ренессансной музыки. Ведущее значение церковных жанров - мессы, мотета. Постепенное усиление роли светской музыки. Многообразие национальных форм полифонической песни (французские шансон и баллада, немецкая Lied, итальянские фроттола и виланелла). Блестящий расцвет мадригала в 16 веке. Эмансипация инструментальной музыки в период позднего Ренессанса. Лютневая и органная музыка.

8. Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка.

Инструментальная музыка Италии XVII-XVIII вв. Джироламо Фрескобальди (1583—1643) - крупнейший представитель органной и клавирной музыки первой половины XVII века. Распространение лютни, гитары и клавичембало в музыкальном быту. Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов. Сонатно-концертные жанры XVII — начала XVIII веков. Роль в развитии этих жанров композиторов Арканджело Корелли (1653—1713), Антонио Вивальди (около 1677—1741), Джузеппе Тартини (1692—1770). Расцвет камерного и концертного исполнительства.

Музыкальная культура Франции XVII-XVIII вв. Эстетика французского классицизма. Развитие французского музыкального театра. Придворный балет. Жан Батист Люлли (1632—1687) - создатель французской национальной оперы (лирической трагедии). Бытовые жанры французской музыки; их связь с народным творчеством. Клавесинная музыка XVII—XVIII веков. Франсуа Куперен (1668—1733) и Ж.Ф.Рамо.

Музыкальная культура Германии XVII-XVIII вв. Идеи протестантизма в развитии немецкой музыкальной культуры XVII века. Роль протестантского хорала в профессиональном композиторском творчестве. Генрих Шютц (1585—1672). Органисты в Германии — предшественники И.С.Баха (И.Пахельбель, Г.Бём, Д.Букстехуде и др.) Развитие оперного жанра в Германии.

Музыкальная культура Англии XVII-XVIII вв. Генри Пёрселл (1659—1695) - крупнейший национальный английский композитор. Широкий охват вокальных и инструментальных жанров. Связь с традициями английской песенной хоровой культуры. Творчество английских вёрджиналистов (У.Берд, Д.Булл, Д.Дауленд).

9. Творчество Баха, Генделя.

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750). Творческий путь И.С.Баха, его работа как композитора и исполнителя. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, протестантским хоралом.

Вокально-инструментальные жанры в творчестве И. С. Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы. Музыка для клавира. «Хорошо темперированный клавир» - круг образов, особенности композиционной структуры. Клавирные сюиты (французские, английские), пар-

титы - их связь с бытовыми музыкальными прообразами. Концерты для клавира с оркестром. «Итальянский концерт» — его новаторский характер. Вершина полифонического мастерства – «искусство фуги».

Органная музыка — токкаты, фантазии, прелюдии и фуги, пассакалии; их монументальность, импровизационная свобода. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства.

Георг Фридрих Гендель (1685—1759). Роль его творчества в развитии музыкальной культуры не только Германии, но и Англии.

Творческий путь Г.Генделя, его основные этапы. Оперное творчество Г.Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-серия.

Оратории Г.Генделя. Героико-патриотическая идея в оболочке библейской сюжетики. Связь ораторий Г.Генделя с общественной жизнью Англии первой половины XVIII века. Монументальный, демократический характер. Черты театральности.

Основные жанры инструментальной музыки Г.Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов, пьесы для клавира. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе («Музыка для фейерверка», «Музыка для прогулки на воде»).

10. Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.

Демократическая направленность творчества венских классиков. Их связь с философией эпохи Просвещения. Претворение народной песенности и жанров народно-бытовой музыки. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность формы. Новаторство в оперной и инструментальной музыке.

Франц Йозеф Гайдн (1732—1809). Творческий путь. Основные черты искусства И. Гайдна: демократичность, оптимизм, связь с народной музыкой — австрийской, а также славянской и венгерской.

Роль симфонии и квартета в творчестве И. Гайдна. Формирование классического состава симфонического оркестра.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) Творческий путь. Идеино-образное содержание творчества.

Оперное творчество, его выдающееся реформаторское значение. Высшие оперные достижения В. Моцарта: «Похищение из сераля» — лирико-психологическая трактовка зингшпиля; «Свадьба Фигаро» — реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами; «Дон Жуан» — уникальный образец совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-буффа (*dramma giocoso*); «Волшебная флейта» — сказочный, философско-возвышенный зингшпиль.

Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях.

«Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Особенности трактовки жанра и драматургия.

Людвиг Ван Бетховен (1770—1827). Бетховен как представитель нового этапа развития венской классической музыкальной школы. Творческий путь. Общая характеристика философско-эстетических позиций композитора

Бетховенский симфонизм — его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора.

Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена. Богатство и глубина содержания. Обогащение выразительных возможностей инструмента.

11. Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века.

Основные принципы романтической эстетики. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Многообразное самобытное проявление романтизма в различных национальных музыкальных школах. Возросший интерес к истории и быту различных стран и народов, их искусству, фольклору. Обращение к исторической тематике. Природа и человек в искусства романтиков. Выдвижение темы личности и в связи с этим — лирических жанров. Конфликт личности со средой, обществом. Жанровое разнообразие романтической музыки. Роль миниатюры, крупной одночастной формы; новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств (в области мелодики, гармонии, ритмики, инструментальности).

Ф.Шуберт – первый музыкальный романтик. Вокальная лирика Ф.Шуберта. Широкий круг поэтических текстов. Поэзия В.Гёте, Г.Гейне, и В.Мюллера. Симфонические произведения Ф.Шуберта. Фортепианное творчество.

Творчество Р. Шумана как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Мятёжно-романтическая направленность творчества. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана, основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности.

Фридерик Шопен (1810—1849). Значение искусства Ф. Шопена в польской и мировой музыке. Его творческий путь. Характерные черты стиля Ф. Шопена. Разнообразие жанров фортепианной музыки и их форм. Мазурки и полонезы как основа национального стиля Ф.Шопена. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллад, скерцо, фантазий).

Романтизм в Италии. Творчество Россини, Беллини, Доницетти, Паганини. Особенности виртуозного стиля Паганини (1782-1840). Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре.

Гектор Берлиоз (1803—1869) - виднейший представитель романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма.

Р.Вагнер (1813-1883) Создание музыкальной драмы, основанной на национальных традициях и выразившей новаторские устремления композитора. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме.

Ф.Лист (1811-1886) - гениальный реформатор пианистического искусства, изменивший представления о возможностях фортепиано и фортепианного исполнительства. Создание жанра симфонической поэмы - программного одночастного произведения.

Джузеппе Верди (1813—1901). Историческое значение творчества Дж.Верди в итальянской и мировой музыке. Особенности оперной эстетики.

Жорж Бизе (1838—1875). Оперное творчество. «Кармен» как одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве.

Чешская композиторская школа в XIX веке. Творчество Б.Сметаны и А.Дворжака.

Традиции норвежской музыки в творчестве Э.Грига. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Воплощение народной жизни, сказаний и легенд, картин родной природы, поэтических мотивов норвежской литературы.

12. Французский музыкальный импрессионизм

Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке под воздействием импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века (Ф. Куперена, Ф. Рамо). Новаторский характер французского импрессионизма в области тематики, средств звуковой выразительности. Творчество Клода Дебюсси, Мориса Равеля.

13. Пути развития музыкального искусства в XX веке /Экспрессионизм. Неоклассицизм.

Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда/.

Конец XIX и начало XX века в музыкальном искусстве Европы - время завершения эпохи романтизма и зарождения новых стилевых направлений. Время радикальных перемен в общественном сознании, философии и искусстве под влиянием новой исторической ситуации в Европе, а также новых научных открытий. Наиболее важные стилевые направления, получившие развитие не только в музыке, но и в литературе и живописи: экспрессионизм, неоклассицизм, конструктивизм. Влияние этнического музыкального сознания на профессиональные виды музыкального искусства через неофольклоризм и джаз. Джаз как одна из ранних форм массовой музыкальной культуры, импортированная из США, выросшая на основе негритянской народной музыки и получившая к середине XX века статус профессиональной. Интенсивный поиск новых средств музыкального языка. Усиление интереса к индивидуальности авторского стиля. Возникновение системы додекафонии в творчестве композиторов Нововенской школы. Крупнейшие творческие фигуры I половины XX века: И.Ф.Стравинский, А.Шёнберг, А.Онеггер, П.Хиндемит, К.Орф, Б.Барток, О.Мессиан, Ч.Айвз.

Конец 40-х и начало 50-х гг. XX века – новый этап в развитии и изменении музыкального сознания в Европе и Америке. Формирование эстетики авангардизма и новых подходов в сфере композиции. Различные композиторские техники. Открытие студий электронной музыки в Кёльне и Ми-

лане, революционные возможности новых способов записи звука. Представители музыкального авангарда: Булез, Шеффер, Штокхаузен, Кейдж, Пендеревский.

14. Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века.

Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Музыкальный инструментарий. Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное письмо. Светское музыкальное искусство Московской Руси.

Двойственный характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций со средневековым мировоззрением. Появление элементов общеевропейской культуры в русском общественном сознании. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральных представлениях. Иностранцы музыканты при московском дворе в XVI-XVII веках.

Стилевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Партесный стиль.

15. Русская музыка 18 века

Разрыв со средневековым мировоззрением, утрата церковью ведущего значения в сфере идеологии и искусства. Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве.

Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Военная музыка. Петровские канты, их содержание и стилистические особенности.

Музыка в театре. Первые оперные спектакли и их характер. Опера-серия на русской почве, ее официальный придворный характер. Итальянская и французская комическая опера в России. Домашнее музицирование и любительство. Виды и жанры бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального творчества.

Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.

16. Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс.

Русская опера начала века. Любительское музицирование в различных слоях населения. Народная песня в городском быту. Популярность цыганского пения и влияние исполнительской манеры цыган на городскую песню-романс. Камерно-вокальное творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова (1801-1848) и А.Л.Гурилева (1803-1858). Национальные основы их искусства. Связь с бытовой исполнительской традицией.

17. Творчество М.И.Глинки, Даргомыжского

М.И.Глинка(1804-1857) – основоположник русской классики. «Иван Сусанин» — первая русская классическая опера историко-трагедийного жанра. «Руслан и Людмила» - образец народно-сказочной эпической оперы. Балетные сцены в операх Глинки.

Инструментальное творчество Глинки (Арагонская хота, Вальс-фантазия, Камаринская)

А. С. Даргомыжский (1813-1869) — соратник и продолжатель Глинки в создании основ русской классической музыкальной школы. Критический реализм как основа творческого метода Даргомыжского. Новаторство Даргомыжского в оперном жанре.

18. Композиторы «Могучей кучки». Творчество Чайковского.

Роль «Могучей кучки» в развитии отечественного музыкального искусства.

М.А.Балакирев (1837-1910). Значение Балакирева как организатора и руководителя «Могучей кучки». Многогранная деятельность Балакирева — композитора, пианиста, дирижера, педагога, музыкально-общественного деятеля, собирателя народных песен.

М.П.Мусоргский (1839-1881) — один из величайших русских композиторов-реалистов, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов. Тема народа, его исторического прошлого — основная проблема творчества Мусоргского. Интерес композитора к тематике историко-социальных конфликтов.

Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908). Оперное творчество. Взгляды Римского-Корсакова на взаимоотношение музыки и драмы в опере. Роль народнопоэтических жанров в оперном стиле композитора. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических образов.

А.П.Бородин (1833-1887). Значение героико-эпической концепции в творчестве Бородина, народные основы его музыкального стиля, смелое новаторство в музыкальном языке. Оперный жанр в творчестве Бородина. Балетные сцены в опере «Князь Игорь».

Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) Обобщающий философский смысл музыки Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Народность творчества Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса. Чайковский и русский балет.

19. Музыкальное искусство России конца 19 и нач. 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского.

С. Танеев — его роль в утверждении традиций мировой музыкальной классики в русской музыке рубежа XIX—XX века. Хоровое творчество.

А.Глазунов (1865-1936). Образы русского эпоса, народного быта и природы в его творчестве. Балеты Глазунова.

А. Лядов (1855—1914). Интерес Лядова к народной песне, обращение не только к русскому фольклору, но и к фольклору других народов. Инструментальное творчество.

С.Рахманинов (1873—1943). Композитор, пианист, дирижер. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова. Фортепианное творчество.

Сложность идейно-художественного облика А.Скрябина (1871-1915). Его эволюция от романтизма к символизму. Симфоническое творчество: «Поэма экстаза», «Прометей».

И.Стравинский (1882-1971) Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства. Русские истоки музыки. Балеты Стравинского. Стравинский и Дягилев.

20. Отечественная музыкальная культура 20 в.

Музыкальная культура 20-30-х гг. Противоречия новой культурной политики. РАПМ и его борьба с новаторскими исканиями. Политизация всех музыкальных жанров.

Период 30-х - 50-х гг. – музыкальное искусство в условиях тоталитарного государства. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мяковского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна, И.О.Дунаевского, Д.Б.Кабалевского, Ю.А.Шапорина, Т.Н.Хренникова.

Годы ВОВ. Огромная роль музыки в деле патриотического воспитания советских людей, а в особенности, - жанра песни, ставшей оружием в борьбе с врагом. Особая роль творчества композиторов-песенников - А.Александрова, В.Соловьёва-Седого, Б.Мокроусова, З.Захарова, М.Блантера и др. 1945 – 1953 - продолжение репрессивной политики в сфере культуры. 60 – 90-е гг. Период «оттепели», появление возможности получения новой музыкальной информации из-за «железного занавеса». Создание мощной государственной системы профессионального музыкального воспитания, поддержки молодых музыкальных талантов. Расцвет творчества Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова, Р.Я.Щедрина. Высшие достижения - симфонии Шостаковича, музыкально-театральные произведения Р.Щедрина, кантатно-ораториальные сочинения Г.Свиридова. Появление нового поколения композиторов: С.Слонимский, В.Гаврилин, Б.Тищенко. Советский авангард (А.Шнитке, С.Губайдулина, Э.Денисов). Развитие жанров отечественной «лёгкой» музыки: джаз, рок- и поп- музыка.

21. Творчество С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова

Прокофьев (1891–1953) — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Создание выдающихся произведений разных жанров. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) - творческий облик. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Судьба его музыкально-сценических произведений. Симфоническое творчество (7, 13, 14 симфонии).

Вокальное и хоровое творчество Г. Свиридова.

22. Творчество Р.Щедрина.

Роль фольклора в формировании творческой индивидуальности композитора. Особенности композиторского стиля - сочетание элементов народного искусства и «авангардных» техник (элементы додекафонии, сонористики и т.д.). Жанровое разнообразие творчества. Балеты Р. Щедрина.

23. Советский авангард 60-80х

Ослабление идеологического пресса в музыке. Интенсивное проникновение новых музыкальных технологий в творчество молодых отечественных композиторов. Творчество представителей отечественного «авангарда» - Шнитке, Денисова, Губайдуллиной.

24. Музыкальная культура Кабардино-Балкарии.

Большая роль русской и западноевропейской музыки в формировании национальной композиторской школы. Этапы развития. Творчество композиторов М.Балова, Х.Карданова, В.Молова, Дж.Хаупа, А.Казанова.

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости студентов в виде промежуточной аттестации позволяет оценить уровень усвоения пройденного материала по дисциплине, сформированность компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Контроль за работой студентов может осуществляться в форме кратких экспресс-опросов, проведения музыкальных викторин и тестирования по пройденным темам и разделам, беседы по вопросам, заранее предложенным преподавателем и посвященным проблеме определенного стиля, жанра, конкретного произведения и т.п. Возможно заслушивание и обсуждение сообщений, докладов, рефератов по различным темам и проблемам курса, самостоятельно подготовленных студентами, опрос студентов по всем темам и разделам, пройденным за весь период до аттестации.

Зачет по курсу «теория и история музыки» проводится в конце 6 семестра по билетам, включающим три теоретических вопроса.

Критерии оценивания следующие:

Зачет – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты

Незачет - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Образцы билетов

№1.

1. Лад и тональность.
2. Творчество В. А. Моцарта
3. Творчество композиторов «Могучей кучки»

№2.

1. Метр и ритм.
2. Венская классическая школа и ее представители
3. Нововенская школа и ее представители.

№3.

1. Тембр и его особенности.

2. Музыкальная культура Средневековья

3. Творчество И. Стравинского

№4.

1. Инструменты симфонического оркестра и их характеристика

2. Импрессионизм в музыке

3. Музыкальный авангард

№ 5.

1. «Первичные» музыкальные жанры и их характеристика

2. Экспрессионизм

3. Творчество Р. Щедрина

№ 6.

1. Программно-изобразительная музыка

2. Неофольклоризм

3. Творчество П.И. Чайковского

№7.

1. Жанры вокальной музыки

2. Барокко

3. Творчество С. Прокофьева

№8.

1. Жанр оперы и его синтетическая природа. История возникновения оперы. Разновидности оперного жанра.

2. Романтизм.

3. Музыкальная культура Древней Руси

№9.

1. Оперетта, история возникновения жанра, его особенности.

2. Творчество И.С. Баха

3. Творчество композиторов КБР

№10.

1. Балет - основная характеристика, история возникновения жанра.

2. Джаз

3. Творчество Д. Шостаковича

№ 11

1. Жанры инструментальной музыки

2. Музыкальный авангард и его представителя

3. Творчество Ф. Шопена

№ 12

1. Свойства музыкального звука

2. Галантный стиль в музыке

3. Творчество Л. Бетховена

В период межсессионной аттестации рекомендуется проведение тестирования, представление студентами докладов, выполнение контрольных письменных работ по теории музыки, написание музыкальных викторин.

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ

1. Теория музыки

1. Что такое имитация?

подражание

варьирование

3. Самая распространенная и совершенная полифоническая форма:

3-х частная

fuga

рондо

4. Что означает реприза?

1. повторение

2. развитие
3. экспонирование
5. В какой форме пишутся песни?
 3х-частной
 куплетной
 вариационной
6. Как называется ритм, часто используемый в жанре марша?
 ровный
 пунктирный
 синкопированный
7. Какой размер типичен для марша?
 3/4
 4/4
 6/8
8. Какой из перечисленных маршей является образцом героического?
 Марш Черномора из оперы Глинки "Руслан и Людмила"
 Марш из оперы Верди "Аида"
 Марш Царя Берендея из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка»
9. Вальс - по «национальности» какой танец?
 польский
 французский
 австрийский
10. Какие из указанных танцев польские?
 полька
 полонез
 камаринская
 мазурка
 гопак
 бульба
11. Как называется напевная, плавная мелодия:
 фанфара
 кантилена
 речитатив
12. Как называется вокальная мелодия похожая на речь?
 Кантилена
 Ариозная
 Речитатив
13. Что в переводе означает - классический?
 музыкальный
 старинный
 образцовый
14. Какие инструменты не входят в группу медных духовых:
 Валторна
 Гобой
 Тромбон
 Саксофон
 Челеста
15. Отметить инструменты, не входящие в группу струнных смычковых:
 Альт
 Контрабас
 Арфа
 Виолончель
16. Какие из данных ударных инструментов имеют определенную высоту звучания:
 Челеста
 Колокола

- Кастаньеты
- Вибрафон
- Литавры
- Тамбурин

17. Расположите по порядку танцы, которые входили в странную сюиту:

Куранта, Жига, Аллеманда, Сарабанда

18. Опера возникла в:

- 16 веке
- 17 веке
- 18 веке
- 19 веке

19. Интонацией «вздоха» в музыке называют нисходящую:

- Секунду
- Терцию
- Кварту
- Квинту

20. Какие из перечисленных интервалов диссонирующие:

- Терция
- Кварта
- Секунда
- Октава
- Септима

21. Название какого из перечисленных жанров в переводе означает «ряд, последовательность»:

- Концерт
- Симфония
- Соната
- Сюита

2. История музыки

Зарубежная музыка

1. Античная музыкальная культура – это культура:

- Древнего Китая и Древней Индии
- Шумера и Вавилона
- Древней Греции и Древнего Рима

2. Господствующий склад музыки в эпоху Средневековья:

- Монодический
- Полифонический
- Гомофонно-гармонический

3. В музыке эпохи Барокко господствовал:

- Одноголосный склад
- Гомофонно-гармонический склад
- Полифонический склад

4. В эпоху Барокко зародился жанр:

- Оперы
- Симфонии
- Вокального цикла

5. Композиторы итальянской скрипичной школы создали жанр:

- Концерто grosso
- Сюита
- Вариации

6. Представителем школы французских клавесинистов является:

- Арканжело Корелли
- Франсуа Куперен
- Генри Перселл

7. Дитрих Букстехуде это:

- Английский верджиналист
 Французский клавесинист
 Немецкий органист
8. Жанр итальянской оперы XVII века получил название:
 Опера – buffa
 Опера seria
 Опера – зингшпиль
9. Жанр французской оперы XVII века получил название:
 Опера-драма
 Комическая опера
 Лирическая трагедия
14. Какую национальную культуру представляет творчество Баха?
 итальянскую
 немецкую
 французскую
15. В какой период жизни Бах написал лучшие органные произведения?
 Веймарский
 Кетенский
 Лейпцигский
16. Как называют XVIII век в истории Европейской культуры?
 Просвещение
 Возрождение
 Романтизм
17. Как называют композиторов Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена?
 Итальянские скрипачи
 Венские классики
 Французские клавесинисты
17. В «Неоконченной симфонии» Ф.Шуберта:
 Две части
 Три части
 Четыре части
- Главная тема творчества Ф.Шопена:
 Тема Родины
 Тема борьбы
 Тема природы
18. Историческое значение творчества Ф.Шопена:
 Оперный реформатор
 Основоположник жанра инструментальной миниатюры
 Основоположник польской музыкальной классики
19. Р.Вагнер – это:
 Реформатор системы нотации
 Реформатор жанра балета
 Оперный композитор-реформатор
1. Представителями музыкального импрессионизма являются:
 Л.Делиб
 К.Дебюсси
 Ж.Орик
 М.Равель
 Ж.Ф.Рамо
2. Представителями музыкального экспрессионизма являются:
 А.Шенберг
 А. Дворжак
 А.Берг
 К.М.Вебер
 А.Веберн
3. Главой и основателем Нововенской школы был:

- Ж.Кокто
- Э.Сати
- А.Шенберг
- Р.Штраус

4. Кто из перечисленных композиторов принадлежал к группе «Шести»?

- Д.Мийо
- Ш.Гуно
- Ф.Пуленк

Русская музыка

1. Жанр оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»:

- лирико-психологическая драма
- народно-бытовая опера
- отечественная героико-трагическая опера

2. Жанр оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила»:

- народно-бытовая опера
- сказочно-эпическая опера
- народная музыкальная драма

3. В каком симфоническом произведении М.И. Глинки ярко воплощены картины народной жизни Испании?

- Камаринская
- Арагонская хота
- Вальс-фантазия

4. Какая опера А.С.Даргомыжского является наиболее новаторским произведением, созданным на неизменный текст А.С.Пушкина?

- «Эсмеральда»
- «Каменный гость»
- «Русалка»

5. К какому направлению в русском искусстве середины XIX века примыкает творчество А.С.Даргомыжского?

- Романтизм
- Натурализм
- Критический реализм

6. Кто из указанных композиторов является главой содружества «Могучая кучка»?

- Бородин
- Чайковский
- Балакирев

7. Отметить фортепианный цикл Мусоргского:

- Времена года
- Картинки с выставки.
- Прелюдии
- Детский альбом

8. Какие балеты не являются сочинениями Чайковского:

- Раймонда
- Щелкунчик
- Золотой век
- Лебединое озеро
- Спящая красавица

9. Поставьте напротив сочинения фамилию автора

- «Раймонда»
- «Алеко»-
- «Прометей»-
- «Пиковая дама»-

10. Кто явился заказчиком таких балетов Прокофьева как «Шут», «Стальной скок», «Блудный сын»?

- Большой театр

- Малый театр оперы и балета
- Дягилев

11. Кто был первой исполнительницей партии Джульетты в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта»?

- Плисецкая
- Павлова
- Уланова

12. Кто является авторами следующих балетов:

- «Петрушка»-
- «Золушка»-
- «Конек-горбунок»-
- «Болт»-
- «Анна Каренина»-
- «Икар»-

Организация контролируемой самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает подготовку к «круглым столам», коллоквиумам конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации; написание кратких сообщений, рефератов.

Традиционно для самостоятельного изучения предлагаются вопросы по темам, основной материал которых рассмотрен в аудитории, а также даются индивидуальные задания для закрепления и углубления знаний и задания творческого характера.

Используются разнообразные формы самостоятельной работы студентов и методы ее организации. Так, в ходе преподавания курса практикуется следующая форма поощрения самостоятельности студентов в изучении предмета. На каждом аудиторном занятии студенты получают задание для самостоятельной проработки некоторых вопросов по теме следующего занятия (при этом широко используются как индивидуальные, так и коллективные задания). Таким образом, новый материал «ложится на подготовленное сознание» студентов и, как показала практика, усваивается гораздо лучше.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-опроса, заслушивания докладов, проверки письменных работ, защиты рефератов, проведения коллоквиумов и т.п.

Рабочая учебная программа по курсу «Теория и история музыки» отражает основное содержание самостоятельной работы, темы для самостоятельной проработки, тесты для самопроверки, списки рекомендуемой литературы.

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов обеспечена обширным библиотечным фондом СКГИИ, возможностью использования ресурсов Интернет. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и видео- записей, которые хранятся в фонотеке и студии звукозаписи института.

Разделы и темы для самостоятельного изучения	Виды и содержание самостоятельной работы
Происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров	Самостоятельная проработка учебного материала, выполнение контрольных работ
Опера - происхождение, жанры, сюжеты, творцы опер; Великие произведения литературной классики, воплощенные в оперном жанре.	Подготовка к тематической дискуссии

Балет - происхождение, жанры, сюжеты, творцы опер; Великие произведения литературной классики, воплощенные в жанре балета	-//-
Музыка в драматическом театре	-//-
Музыка в кино	-//-
«Вечные темы» в музыке разных эпох Своеобразие раскрытия вечных проблем бытия в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы Моцарта, Верди, Шнитке); вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве Баха, Шостаковича); любви и ненависти (в различных трактовках трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта»); войны и мира (Малер- Шостакович); личности и общества (Бетховен - Шнитке)	
Оперное творчество Моцарта, Верди, Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Щедрина	Самостоятельная проработка разделов с использованием основной учебной и дополнительной литературы.
Творчество композиторов Кабардино-Балкарии	Написание рефератов
Музыка выдающихся зарубежных и отечественных композиторов в различных жанрах кино (исторические фильмы, мелодрамы, комедии, документальное и анимационное кино)	
Путь киномузыки: прошлое и будущее.	

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Теория музыки

1. Амазарян А., Анисимова А., Смирнова Е. Теория музыки. СПб., 2005.
2. Богданов, Г. Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического произведения: Учебно-методическое пособие / Г. Ф. Богданов. - Вып. 1. – М., 2008.
3. Внемузыкальные компоненты композиторского текста /Межвузовский сборник статей/- Уфа, 2002.
4. Жак-Далькроз Э. Ритм. Классика XXI века. М., 2002.
5. Музыкальные инструменты мира. М., 2001.
6. Музыкальный словарь ГРОУВА. М., 2001.
7. Музыка: Энциклопедия. М., 2002.
8. Музыканты о музыке. XX век /сост. Е.Г. Хотунцов/. СПб., 2005.
9. Основы теоретического музыкознания /ред. М.И. Роттерштейн/. М., 2003.
10. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. М., 2000.
11. Середа В.П. О ладе и разладе в музыке. – М., 2010.
12. Середа В.П. Теория музыки. Сольфеджио /Методические рекомендации/. М., 2005.
13. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. М., 2000.
14. Холопова В.Н. Теория музыки. М., 2002.
15. Художественный мир музыкального произведения /Межвузовский сборник статей/ отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова/. Уфа, 2001.

История зарубежной музыки

А) Основная

1. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. - М., 2000.
2. История зарубежной музыки. XX век. Отв. ред. Н.А. Гаврилова.- М., 2007.

Б) Дополнительная

1. Брюнель-Лобришон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII-XIII веков. - М., 2003.
2. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М., 1999.
3. Герцман Е.В. Тайны истории древней музыки. - СПб., 2007.

4. Герцман Е.В. Античный орган. - СПб., 2004.
5. Забалуева Т.Р. История искусств: Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. - М., 2003.
6. Ландовска В. О музыке. - М., 2005.

История русской, отечественной музыки

А) Основная

1. История отечественной музыки второй половины XX века /отв. ред. Т.Н. Левая. - СПб., 2005.
2. История современной отечественной музыки (Под ред. Тараканова). Вып.1.- М., 2005.
3. Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века». М., 2001.
4. Русские композиторы: История отечественной музыки в биографиях ее творцов (ред.-сост. Серебрякова Л.А.). - М., 2001.
5. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 1. – М., 2005.
6. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2. – М., 2002.

Б) Дополнительная

1. Савенко С.С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. - М., 2008.
2. Хавпачев Х.Х. Профессиональная музыка Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1999.
3. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Т. 1-2. М., 1985-1986.
4. Холопова В.Н. София Губайдуллина. Путеводитель по произведениям. М., 2001.
5. Холопова В.Н. Неизвестный Щедрин //Музыкальная академия. 1998. № 2.

2). Интернет-ресурсы:

<http://imslp.org/> IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Sheet Music

<http://classic-online.ru/>

<http://intoclassics.net/>

Погружение в классику

<http://www.aveclassics.net/>

Интермеццо

<http://classic.chubrik.ru/>

Классическая музыка mp3 архив

<http://classic-music.ws/>

Веб-сайт

<http://notes.tarakanov.net/>

Тараканов

<http://www.notomania.ru/>

НотоМания

<http://roisman.narod.ru/>

Каталог роизмана

<http://www.free-scores.com/>

<http://henseltlibrary.wordpress.com/>

<http://www.belcanto.ru/> Оперный портал

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

- учебные аудитории для занятий по дисциплине;
- компьютерные классы с выходом в сеть Интернет;
- концертные залы, конференц-зал для открытых и публичных выступлений, а также для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
- библиотечный фонд - 115167 экз.
- фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия (аудиоматериал в количестве 3097 единиц).

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры истории и теории музыки

Протокол № 1

От « 28 » августа 2014 г.

Заведующий кафедрой _____ доцент Л.Е.Налоева

Разработчик: ст.преподаватель кафедры ИТМ Шериева М.М.

Эксперт – доцент кафедры ИТМ Л.Е.Налоева