

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
профессор
Ахмедагаев М.М.
«02» сентября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Музыка в театрализованных представлениях

Направление подготовки
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Квалификация
Театрализованные представления и праздники

Форма обучения - очная/заочная
Нормативный срок обучения – 4 года

Нальчик
2021

1. Цели и задачи курса

Цель курса – овладение обучающимися необходимыми знаниями, умениями и навыками при создании, разработке и воплощении музыкального решения театрализованного представления и праздника.

Задачи освоения дисциплины: изучение специфических особенностей музыкального искусства и элементов музыкального языка; изучение закономерностей функционирования музыки в театральном произведении; изучение взаимосвязи музыки с другими выразительными средствами театра; изучение истории музыкальных театрализованных представлений; изучение роли музыки в различных видах и жанрах театрализованных представлений.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. Требования к усвоению учебной дисциплины

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-9);

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников;

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссерско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников.

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики; навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров на очном отделении, трёх – на заочном.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	4	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		110		
* В том числе экзамены: 36 часов.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	5	180	4	3
Аудиторные занятия		18		
Самостоятельная работа*		162		
* В том числе экзамены: 36 часов.				

Очное обучение

	Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX в. Музыкальный импрессионизм.	3	2				
	Пути развития музыкального искусства в 20-21 вв.	3	4				
			6		54		зачет
	Музыка в театрализованном представлении. История музыки в представлениях и праздниках	4	2				
	Музыкальная драматургия	4	2				
	Жанры музыки в театрализованном представлении	4	2				
			6		54		экзамен
			18	162			
	Всего		180				

** в том числе контактная работа – 90 ч.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. История и теория музыкального искусства. Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи.

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.

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. Образные 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 клавиш.

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

2. Музыкальные жанры.

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. Стрoение 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.

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.

3. Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира, Средневековья и Возрождения.

История музыки как часть истории мировой художественной культуры. Общность основных этапов исторического развития.

Основные черты художественной культуры Древневосточных цивилизаций и Античности. Средневековая музыкальная культура арабских стран и Европы.

Европейская музыкальная культура эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм и его отражение в музыкальной культуре.

4. Музыкальная культура Барокко, Классицизма.

Инструментальная музыка Италии, Франции, Англии и Германии XVII-XVIII вв.

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.

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

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.

4. Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века. Музыкальный импрессионизм

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, инструментовки).

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 тематике, средств звуковой выразительности. Творчество Клода Дебюсси, Мориса Равеля.

5. Пути развития музыкального искусства в XX-XXI вв.

XX век – новый этап в развитии и изменении музыкального сознания в Европе и Америке. Формирование эстетики авангардизма и новых подходов в сфере композиции. Различные композиторские техники. Электронная музыка, возможности новых способов записи звука. Представители музыкального авангарда.

6. Музыка в театрализованном представлении. История музыки в театрализованных представлениях и праздниках

Музыка в народных представлениях и праздниках, триумфальных действиях и парадах. Музыка в сценических видах искусств. Музыка в современных спортивно-художественных представлениях

Основные виды массовых театрализованных представлений и зрелищ в XX в. Театрализованный концерт, литературно-музыкальная композиция, агитационно-художественное представление и массовое театрализованное представление.

7. Музыкальная драматургия

Понятие музыкальной драматургии. Музыка и стиль драматургии. Музыка и жанр драматургии. Музыка и национальный колорит постановки. Музыка как характеристика персонажа и ситуации. Музыкальный лейтмотив в драматургии. Музыка в эмоционально-психологическом контексте театрализованного представления.

Основные этапы работы над музыкальным оформлением театрализованного представления. Разработка музыкально-драматического решения театрализованного представления. Музыка – музыкально-словесное действие; музыка – драматическое действие. Музыка – содержание, музыка – форма. Соотношение композиционных узлов с музыкальными кульминациями в отрывке, эпизоде, действии.

Выбор музыкальных средств

«Цитатная» музыка как дополнительная психологическая характеристика образа. Роль музыки в создании колорита места, времени или атмосферы действия.

Сюжетная и условная музыка. Лейтритм. Лейтгармония. Лейттемп. Контрапунктные соотношения действия и музыки. Роль музыки в усилении драматических начал.

8. Жанры музыки в театрализованном представлении

Жанры музыки в театрализованном представлении
Жанры инструментальной музыки.
Жанры вокальной музыки.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный материал, записывать основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы, а если что не ясно – делать соответствующие пометки. После лекции во внеурочное время целесообразно прочитать записанный материал с целью его усвоения и выяснения непонятных вопросов.

Подготовка к лекциям.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим студентом. Обучающийся не должен стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическому занятию студенту следует составить краткий ответ (1-2 стр.) на контрольные вопросы. Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем проработки теоретических положений по теме занятия из конспекта лекции, рекомендуемых учебников, учебных пособий, дополнительной литературы, интернет - источников.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы.

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;
- выполнение контрольных работ;
- работу со справочной и методической литературой;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;

– участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

- повторение лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;

– выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.

– проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

При самостоятельном изучении отдельных вопросов и тем основными видами самостоятельной работы обучающихся являются: проработка учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы и информационно-образовательных ресурсов, конспектирование материалов, к опросу, тестированию, подготовка к промежуточной аттестации.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Примерные вопросы для зачета /экзамена

1. Музыкальный образ и его особенности. Тематизм.
2. Ритм и метр. Приемы дирижирования.
3. Взаимосвязь музыки с другими видами искусства. Синтетические жанры.
4. Звук. Его качества. Звукоряд, ступени.
5. Крупные формы хоровой и вокально-инструментальной музыки (кантата, оратория).
6. Инструментальные жанры. Танцевальный жанр.
7. Инструментальные жанры. Двухчастные произведения (токатта и фуга, прелюдия и

- фуга).
8. Стили современной музыки (эстрада, джаз, и т.д.).
  9. Основные музыкальные формы (общий обзор).
  10. Темп в музыке (термины).
  11. Вокальная форма. Песня.
  12. Регистр, динамика, тембр.
  13. Инструментальные жанры. Старинная сюита.
  14. Музыкальные инструменты. Виды музыкальных инструментов. Основные группы.
  15. Форма вариаций.
  16. Понятие о форме музыкального произведения. Связь формы и содержания.
  17. Сонатная форма. Увертюра к опере.
  18. Синтаксис музыкальной речи (мотив, музыкальная фраза). Мелодия.
  19. Полифонические вокальные формы (хоры, каноны, фуги).
  20. Основные музыкальные формы (общий обзор).
  21. Понятие музыкального жанра. Его многозначность.
  22. Выразительные средства музыки. Основные группы выразительных средств (общий обзор).
  23. Жанр сонаты.
  24. Крупные формы хоровой и вокально-инструментальной музыки (месса, реквием, страсти).
  25. Музыка как вид искусства. Его содержательность. Эмоциональная природа.
  26. Симфонический жанр. Симфония – ведущий жанр оркестровой музыки. Эволюция эпохи.
  27. Инструментальные жанры. Одночастные произведения (этюды, экспромты, серенада, ноктюрн).
  28. Стили классической музыки.
  29. Вокальная камерная музыка (романс, баллада, ария).
  30. Понятие музыкального стиля. Классификация стилей в музыке.
  31. Роль музыки в разработке композиции театрализованных представлений.
  32. Основные свойства музыкального звука.
  33. Основные структурные элементы музыкальных произведений.
  34. Особенности музыкальной структуры произведений, выбираемых в качестве музыкального сопровождения театрализованных представлений.
  35. Значение темпа и ритма для восприятия и понимания музыкального произведения.
  36. Значение музыкальной формы.
  37. Соотношение формы и содержания.
  38. Исторически сложившиеся музыкальные жанры.
  39. Жанровые характеристики музыкальных произведений.
  40. Теория музыкального стиля.
  41. Типология стилей.
  42. Авторский, национальный, исторический музыкальные стили.

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:
6. Жанр итальянской оперы XVII века получил название:
  - Опера – buffa
  - Опера seria
  - Опера – зингшпиль
7. Жанр французской оперы XVII века получил название:
  - Опера-драма
  - Комическая опера
  - Лирическая трагедия
14. Какую национальную культуру представляет творчество Баха?
  - итальянскую
  - немецкую
  - французскую
15. Как называют XVIII век в истории Европейской культуры?
  - Просвещение
  - Возрождение
  - Романтизм
16. Как называют композиторов Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена?
  - Итальянские скрипачи
  - Венские классики
  - Французские клавесинисты
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. 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. Кто из указанных композиторов является главой содружества «Могучая кучка»?
  - Бородин
  - Чайковский
  - Балакирев
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
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 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, экс- пресс-опроса, заслушивания докладов, проверки письменных работ, защиты рефератов, проведения коллоквиумов и т.п.

Рабочая учебная программа по курсу «Музыка в театрализованных представлениях» 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 са-
Происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров	Самостоятельная проработка учебного материала, выполнение-

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)	

Задания для самостоятельной работы

1. Дать характеристику музыкальным жанрам в структуре театрализованного представления.
2. Составить небольшую музыкально-сценическую композицию для музыкального пролога театрализованного представления.
3. Продумать, на каком из театрализованных представлений уместен такой музыкальный пролог:
  - костюмированные шествия участников;
  - марш-парад духовых оркестров;
  - кавалькада машин и техники;
  - парад спортсменов.
4. Составить перечень музыкальных произведений для театрализованной программы на военно-патриотическую тему.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Теория музыки

1. Амазрян 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/Petrucchi Music Library: Free Public Domain Sheet

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

<http://intoclassics.net/> Погружение в классику

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

<http://classic.chubrik.ru/> Классическая музыка mp3

<http://classic-music.ws/> Веб-сайт архив

<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 составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

- Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1

- Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

- Программу составила:
старший преподаватель

Шериева М.М

- Эксперт,
доцент

Налоева Л.Ж.