

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Российский институт истории искусств»

Утверждаю»

И. о. директора А. Л. Казин
2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
(вариативная часть Б1.В.1.ДВ.01.01)

Уровень высшего образования -
подготовка кадров высшей квалификации
направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»
направленности научных специальностей:
17.00.02 – музыкальное искусство

Квалификация (степень) выпускника: «Исследователь. Преподаватель-исследователь»

Санкт-Петербург
2019 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины

Основной целью курса является расширить представления обучающихся о музыкальном мышлении и его эволюции, об исторических разновидностях способов выражения музыкальной мысли, о значении нотации, инструментария, исполнительства для музыкальной композиции, о слуховом континууме как главном порождающем факторе существования музыкального искусства.

Задачи дисциплины:

Научить условиям корректной постановки научной проблемы. Продемонстрировать разнообразие путей решения различных задач и форм освоения новых областей музыковедения. Освоить различные формы трансляции научного знания.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», «Дисциплины по выбору» (Б1.В1.ДВ.01.01).

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

История и философия науки
История искусствоведения

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Педагогическая практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Компетенции: УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

- универсальных компетенций

Индекс компетенции	Наименование
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

- общепрофессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование
--------------------	--------------

ОПК-1	способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
-------	--

- профессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование
ПК-1	способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований
ПК-4	способность готовить необходимые материалы о профессиональной деятельности творческих коллективов, авторов-создателей произведений искусства
ПК-5	способность составлять музыковедческие тексты разных жанров; готовность осуществлять авторскую деятельность в коллективных научных сборниках и монографиях, а также осуществлять редакторскую работу при подготовке изданий по культуре и искусству, музыкальных, музыкально-просветительских программ на радио и телевидении

1.4. Требования к результатам обучения по дисциплине:

Знать:

- общие тенденции развития современной музыковедческой мысли;
- основные концепции в истории музыки,
- специфику современной музыкальной жизни и месте в ней исследователя;

Уметь:

- уметь применять свои знания в разных сферах: обучении, просветительской деятельности, организации музыкальных событий.
- сопоставлять основные исследовательские стратегии гуманитарного знания;
- сформулировать условия и границы применимости выбранного метода, интерпретировать его с точки зрения различных концепций и платформ гуманитарного исследования;

Владеть:

- навыками исследования (работа с источниками и пр.) и другими умениями, необходимыми для выпуска в свет научных трудов;
- методами анализа музыкального текста;
- приемами и методами устного и письменного изложения,
- навыками поиска, упорядочивания и обработки информации из различных источников в гуманитарной сфере;
- культурой научной коммуникации, публичных выступлений, ведения академической полемики.

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОМ ФОРМАТЕ.

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час. /4 зач. ед.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр
реферат	4,5

Вид(ы) промежуточной аттестации	Семестр
зачет	4
экзамен	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:
ОФО

	Наименование дисциплин, практик, научных исследований, государственной итоговой аттестации	Виды контроля			ЗЕТ	Всего	Лекции	Семинары/ Практические занятия	Самостоятельная работа	Контроль
		Экзамен	Зачет с оценкой	Зачет						
Б1.В1.ДВ.01.01	Методологический семинар по истории и теории музыкального искусства	5	4	4	144	24	24	60	36	

ЗФО

	Наименование дисциплин, практик, научных исследований, государственной итоговой аттестации	Виды контроля			ЗЕТ	Всего	Лекции	Семинары/	Самостояте	Контроль
		Экзамен	Зачет с	Зачет						

			оценкой					Практические занятия	льная работа	
Б1.В1.ДВ.01.01	Методологический семинар по истории и теории музыкального искусства	5		4	4	144	6	6	96	36

2.2. Содержание учебной дисциплины

Введение. Музыка как вид искусства

Новые концепции музыкального выражения. Диапазон явлений. Координация зрительных и слуховых потоков. Образ, слово, жест.

Часть I. До Нового времени

Тема 1. Основные проблемы изучения древней музыки.

Историческая эволюция основных понятий. Косвенные свидетельства. Методы реконструкции. Жанры древних музыкальных форм деятельности. Проблематичность «произведения». Проблемы хронологии. Расшифровка теоретических текстов. Музыкальная нотация. Музыканты и ученые. Музыкальные инструменты.

Тема 2. Античные представления о ладе, тональности и совершенной системе.

Примерный свод музыкально-теоретических трактатов. Рукописи и переписчики. Различные позиции античных теоретиков по отношению к звуку, интервалу и строю. Варианты строев. Пифагор и Аристоксен. Варианты реконструкций лада и совершенной системы. Значение основных музыкальных представлений античной эпохи для развития музыки и музыкальной теории.

Тема 3. Византийское церковное пение.

Основные источники по византийской музыкальной культуре. Теоретические трактаты и музыкальные рукописи. Жанры церковного пения. Мелург как композитор.

Тема 4. Древнерусское церковное пение

Страницы истории. Формирование годового музыкального цикла и его жанров. Музыкальные рукописи. Нотация, расшифровка. Искусство распева.

Часть II. Новое время

Тема 1. Музыка Барокко.

Барокко как стиль и эпоха. Церковь и театр. Музыкальный театр как основная доминанта звуковыражения. Наглядность. Условность. Символизм. Появление инструментальных жанров. Идея единства. Служение и развлечение.

Тема 2. И.С.Бах – церковный композитор.

Музыка в лютеранском богослужении. Церковная поэзия. Годовой цикл. Значение жанра кантаты. Гардинер и Арнонкур о кантатах Баха. Возрождение церковной музыки Баха в аутентичном исполнении.

Тема 3. Итальянская опера seria

Функции итальянского музыкального представления. Распространение придворной моды. Итальянская опера на рубеже 17 – 18 вв. Формирование жанра, его эстетики и правил. Кто главный? Роль композитора. Величайшие музыканты: Гендель. Неаполитанская школа. Российский придворный театр и опера. Последние образцы: Моцарт, Россини. Жанровые тропы seria у Вагнера и Верди.

Тема 4. Сыновья И.С.Баха. Между Барокко и Классицизмом.

Биографии и география. Предпочтительные жанры. Революция в музыкальной форме. Структура и фактура. Тональность и тематизм. Методы развития. Фантазия и концерт. Новые инструменты.

Тема 5. Классицизм: эстетика и новые цели музыкального выражения.

Классицизм как музыковедческое понятие и его история. Что думают об этом наши современники. Новая риторика. Учебники времен Бетховена. История классицистской партитуры. Чем оперы Моцарта отличаются от опер Генделя. Институт концерта по подписке и другие формы приложения композиторских талантов. Композитор сам по себе. Откуда взялась современная форма слушания музыки.

а) Оперные жанры и формы эпохи классицизма

На примере творчества Моцарта будут показаны спектр итальянских и немецких жанров, новые требования к либретто, обращение со словом, функции арий и ансамблей, действие и его противоположность. Оперный «реализм» и «магия».

б) Классический симфонизм.

Откуда взялось понятие «симфонизм». Что такое «симфоническое единство» и «симфоническое развитие». Способна ли музыка выражать общие идеи. Риторические нормы эпохи Классицизма. Театр и симфония. Симфонии раннего Гайдна и позднего Бетховена.

в) Партитура и инструментарий.

Партитура как исторический пирог и как умозрение. Зрительное и слуховое: сложнейший синтез Классицизма.

г) Концерт и его эволюция.

Концерт как форма музыкального общения. О чем свидетельствует голландская живопись 17 в. Публичный концерт, фоновая музыка, концерты по билетам, променады и сады. Экспансия театрального и ее преодоление. Институт виртуозов. Моцартовская ассамблея.

Другой аспект – эволюция концерта как музыкального жанра и его специфические формы. Сольный инструментальный концерт у классиков. Общее и необщее в различных инструментальных жанрах.

Часть III. Русская музыкальная культура.

Тема 1. Русский романтизм и вокальная культура.

Салоны и домашнее музицирование. Культура альбомов. Поэты и композиторы. Звание «дилетанта». Репертуар жанров вокальной музыки до Глинки и у Глинки. Значение романса для оперы, инструментальных жанров, для музыкальной «русскости» как таковой.

Тема 2. Русский музыкальный театр: институт, формы и жанры. 1801 – 1836.

Источники знаний о русском музыкальном театре доглинкинской эпохи. Придворная русская труппа и ее репертуар. Появление «певцов», отдельных от

«артистов». Что мы видим в афишах, повседневные и праздничные представления, бенефисы. Певцы, либреттисты, композиторы.

Тема 3. Придворные оркестры и капельмейстеры.

Общие сведения об организации придворной музыки. Контракты и обязательства. Балы, куртаги, комнатные концерты и придворные спектакли. Выдающиеся музыканты-исполнители. Что такое «капельмейстер» в 1820-е – 1840-е гг. Публичные концерты придворных музыкантов.

Тема 4. Концерт и история исполнительского искусства.

Концерт в Петербурге начала 19го в. Состав, репертуар. Филармоническое общество. Знаменитые гастролеры и придворные камер-музыканты. Скрипачи. Виолончелисты. Виртуозы на духовых инструментах.

Тема 5. Пианист-виртуоз в Петербурге. 1-я пол. 19-го века.

«Пианист-виртуоз» и его эволюция. Эволюция самого фортепиано. Между Клементи и Листом. Кого слышали в Петербурге. Гастролеры и местные знаменитости. Техника и сочинения для фортепиано

Тема 6. А.Н.Скрябин как явление.

Особое место Скрябина, его мировоззрение и философия музыки. Значение разных жанров, гармония и форма в поздних сочинениях. Поэма экстаза. Прометей. Мистерия.

Часть IV. Музыка двадцатого века.

Тема 1. Модерн и модернизм в музыке.

От кризиса романтической гармонии к отказу от тональности. Новые созвучия. Новые звучания. Малер и Шёнберг. Форма как процесс. Сосуществование традиционного и радикального. Место собственно музыкального модернизма в палитре идеологий и стилей первой половины XX века.

Тема 2. Нововенская школа: эстетика и формы.

Эмансипация диссонанса. Новая красота. Любовь к духовидению. Звуковизуальные эксперименты. Новый театр. Новая кантата. Новый концерт. Сакрализация акта искусства. Учитель-демиург. Произведение как поступок. После Вагнера и Малера – новые формы музыкального обобщения.

а) Шёнберг: учение и творения.

Новая функция композитора: объяснить свою композицию. Трактаты Шёнберга и реальные основания додекафонной революции. Темперация против Пифагора. Гармонии секундового развертывания. Инструментальные формы: рудименты традиций и тотальная вариация. Соотношение автоинтерпретации Шёнберга с современным восприятием и современной теорией.

б) Берг: опера из одной серии.

Все о «Лулу», включая ее современную сценическую историю. Модификации серии, лейтмотивы, зеркальные формы, инструментальные формы, восприятие.

в) Веберн: техника и звуковой контроль.

Отдельная революция Веберна: трех звуков вполне достаточно. Гармония, полифония, ритмическая техника. Комбинации инструментов. Баховский ричеркар. Средневековые идеи и современное композиторское сознание. Гёте.

Тема 3. Янис Ксенакис и новые принципы музыкальной формы.

Модификация области выразимого, любовь к числу как национальная греческая особенность. Образ и мера. Бессознательная красота. Новый спектр звучаний в качестве музыки.

Тема 4. Новые языки советской музыки.

После Шостаковича. Книга «О духовном ренессансе» Л.Н.Раабена и поколение 1960-х – 70-х гг. Хренниковская семерка. Пярт и Губайдуллина. Канчели. Продолжение в 1990-е.

а) Альфред Шнитке.

Творческий портрет. Философия. Этапы художественного развития.

б) Александр Кнайфель

Интервью.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

ОФО

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	ИТОГО часов	Виды учебной работы					
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего	Контроль
1	Введение. Музыка как вид искусства	8	2		2		4	
2	Часть I. До Нового времени	22	4		4		14	
3	Тема 1. Основные проблемы изучения древней музыки.		1		1		2	
4	Тема 2. Античные представления о ладе, тональности и совершенной		1		1		4	
5	Тема 3. Византийское церковное пение: практика и теория. Средневековые		1		1		4	
6	Тема 4. Древнерусское церковное пение.		1		1		4	
7	Часть II. Новое время	26	6		6		14	

8	Тема 1. Музыка Барокко. Основные понятия эстетики и теории. Сферы музыкальной жизни.		1		1		2	
9	Тема 2. И.С.Бах – церковный композитор		1		1		2	
10	Тема 3. Итальянская опера		1		1		2	
11	Тема 4. Сыновья И.С.Баха. Между Барокко и Классицизмом.		1		1		2	
12	Тема 5. Классицизм: Эстетика. Новые принципы музыкального выражения		1		1		2	
13	Тема 6. Классицизм:		1		1		4	
14	а) Оперные жанры и формы							
15	б) Классический симфонизм.							
16	в) Инструменты и партитура							
17	г) Концерт и его эволюция							
18	Часть III. Русская музыкальная культура.	26	6		6		14	
19	Тема 1. Русский романтизм и вокальная лирика		1		1		2	
20	Тема 2. Русский музыкальный театр: институт, формы и жанры 1800 – 1836.		1		1		2	
21	Тема 3. Придворные оркестры и капельмейстеры.		1		1		2	
22	Тема 4. Концерт и история инструментального искусства.		1		1		2	
23	Тема 5. Пианист-виртуоз в Петербурге. 1-я половина 19-го века.		1		1		2	
24	Тема 6. Скрябин как явление.		1		1		4	
25	Часть IV. Музыка Двадцатого века.	26	6		6		14	
26	Тема 1. Модерн и модернизм в музыке		2		2		2	
27	Тема 2. Нововенская школа. Эстетика и форма		2		2		6	
28	а) Шёнберг: учение и творения							
29	б) Берг: опера из одной серии							

30	в) Веберн: техника и слуховой контроль							
31	г) ЯнисКсенакис. Новые принципы музыкальной							
32	Тема 3.Новые языки советской музыки		2		2		6	
33	а) Альфред Шнитке							
34	б) Александр Кнайфель							
	Контроль	36						36
	ВСЕГО	144	24		24		60	36

ЗФО

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	ИТОГО часов	Виды учебной работы					
			Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего	Контроль
1	Введение. Музыка как вид искусства	8	1		1		6	
2	Часть I. До Нового времени	18	1		1		16	
3	Тема 1. Основные проблемы изучения древней музыки.		0,5				4	
4	Тема 2. Античные представления о ладе, тональности и совершенной системе.				0,5		4	
5	Тема 3. Византийское церковное пение: практика и теория. Средневековые		0,5				4	
6	Тема 4. Древнерусское церковное пение.				0,5		4	
7	Часть II. Новое время	26	1		1		24	

8	Тема 1. Музыка Барокко. Основные понятия эстетики и теории. Сферы музыкальной жизни.		0,5				4	
9	Тема 2. И.С.Бах – церковный композитор						4	
10	Тема 3. Итальянская опера		0,5				4	
11	Тема 4. Сыновья И.С.Баха. Между Барокко и Классицизмом.						4	
12	Тема 5. Классицизм: Эстетика. Новые принципы музыкального выражения				0,5		4	
13	Тема 6. Классицизм:				0,5		4	
14	а) Оперные жанры и формы							
15	б) Классический симфонизм.							
16	в) Инструменты и партитура							
17	г) Концерт и его эволюция							
18	Часть III. Русская музыкальная культура.	26	1	1			24	
19	Тема 1. Русский романтизм и вокальная лирика		0,5				4	
20	Тема 2. Русский музыкальный театр: институт, формы и жанры 1800 – 1836.		0,5				4	
21	Тема 3. Придворные оркестры и капельмейстеры.				0,5		4	
22	Тема 4. Концерт и история инструментального искусства.				0,5		4	
23	Тема 5. Пианист-виртуоз в Петербурге. 1-я половина 19-го века.						4	
24	Тема 6. Скрябин как явление.						4	
25	Часть IV. Музыка Двадцатого века.	30	2	2			26	
26	Тема 1. Модерн и модернизм в музыке		0,5		0,5		8	
27	Тема 2. Нововенская школа. Эстетика и форма		0,5		0,5		8	
28	а) Шёнберг: учение и творения							
29	б) Берг: опера из одной серии							

30	в) Веберн: техника и слуховой контроль							
31	г) ЯнисКсенакис. Новые принципы музыкальной							
32	Тема 3. Новые языки советской музыки		1		1		10	
33	а) Альфред Шнитке							
34	б) Александр Кнайфель							
	Контроль	36						36
	ВСЕГО	144	6		6		96	36

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

ОФО

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Введение. Музыка как вид искусства	2
2	Часть I. До Нового времени	4
3	Тема 1. Основные проблемы изучения древней музыки.	1
4	Тема 2. Античные представления о ладе, тональности и совершенной системе. Обсуждение переведенного Е.В.Герцманом трактата Никомаха из Герасы, а также соответствующих глав его учебника для аспирантов.	1
5	Тема 3. Византийское церковное пение: практика и теория. Средневековые трактаты. Обсуждение материалов из Энциклопедии Е.В.Герцмана.	1
6	Тема 4. Древнерусское церковное пение. Анализ стихир Федора Христианина.	1
7	Часть II. Новое время	6
8	Тема 1. Музыка Барокко. Основные понятия эстетики и теории. Сферы музыкальной жизни. Предлагается самостоятельно собрать и показать яркие образцы искусства Барокко в области архитектуры, живописи, словесности. Найти изображения барочных театральных представлений. Найти и проанализировать музыкальные произведения в формах сюиты и концерта и показать, какое отношение они имеют к выразительной сфере других искусств.	1

9	Тема 2. И.С.Бах – церковный композитор Анализ кантат с точки зрения ее церковного смысла, религиозной символики и музыкальной интерпретации духовной поэзии.	1
10	Тема 3. Итальянская опера seria Анализ современного спектакля по опере-серия.	1
11	Тема 4. Сыновья И.С.Баха. Между Барокко и Классицизмом. Анализ клавирных сочинений К.Ф.Э. и И.Х Бахов.	1
12	Тема 5. Классицизм: Эстетика. Новые принципы музыкального выражения Обсуждение заранее изученного труда Л.В. Кириллиной «Классический стиль в музыке».	1
13	Тема 6. Классицизм:	1
14	а) Оперные жанры и формы	
15	б) Классический симфонизм.	
16	в) Инструменты и партитура	
17	г) Концерт и его эволюция	
18	Часть III. Русская музыкальная культура.	6
19	Тема 1. Русский романтизм и вокальная лирика	1
20	Тема 2. Русский музыкальный театр: институт, формы и жанры 1800 – 1836.	1
21	Тема 3. Придворные оркестры и капельмейстеры.	1
22	Тема 4. Концерт и история инструментального искусства.	1
23	Тема 5. Пианист-виртуоз в Петербурге. 1-я половина 19-го века.	1
24	Тема 6. Скрябин как явление.	1
25	Часть IV. Музыка Двадцатого века.	6
26	Тема 1. Модерн и модернизм в музыке	2
27	Тема 2. Нововенская школа. Эстетика и форма	2
28	а) Шёнберг: учение и творения	
29	б) Берг: опера из одной серии	
30	в) Веберн: техника и слуховой контроль	

31	г) ЯнисКсенакис. Новые принципы музыкальной формы.	
32	Тема 3.Новые языки советской музыки	2
33	а) Альфред Шнитке	
34	б) Александр Кнайфель	

ЗФО

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Введение. Музыка как вид искусства	1
2	Часть I. До Нового времени	1
3	Тема 1. Основные проблемы изучения древней музыки.	
4	Тема 2. Античные представления о ладе, тональности и совершенной системе. Обсуждение переведенного Е.В.Герцманом трактата Никомаха из Герасы, а также соответствующих глав его учебника для аспирантов.	0,5
5	Тема 3. Византийское церковное пение: практика и теория. Средневековые трактаты. Обсуждение материалов из Энциклопедии Е.В.Герцмана.	
6	Тема 4. Древнерусское церковное пение. Анализ стихир Федора Христианина.	0,5
7	Часть II. Новое время	1
8	Тема 1. Музыка Барокко. Основные понятия эстетики и теории. Сферы музыкальной жизни. Предлагается самостоятельно собрать и показать яркие образцы искусства Барокко в области архитектуры, живописи, словесности. Найти изображения барочных театральных представлений. Найти и проанализировать музыкальные произведения в формах сюиты и концерта и показать, какое отношение они имеют к выразительной сфере других искусств.	
9	Тема 2. И.С.Бах – церковный композитор Анализ кантат с точки зрения ее церковного смысла, религиозной символики и музыкальной интерпретации духовной поэзии.	
10	Тема 3. Итальянская опера seria Анализ современного спектакляпо опере-сериа.	
11	Тема 4. Сыновья И.С.Баха. Между Барокко и Классицизмом. Анализ клавирных сочинений К.Ф.Э. и И.Х Бахов.	

12	Тема 5. Классицизм: Эстетика. Новые принципы музыкального выражения Обсуждение заранее изученного труда Л.В. Кириллиной «Классический стиль в музыке».	0,5
13	Тема 6. Классицизм:	0,5
14	а) Оперные жанры и формы	
15	б) Классический симфонизм.	
16	в) Инструменты и партитура	
17	г) Концерт и его эволюция	
18	Часть III. Русская музыкальная культура.	1
19	Тема 1. Русский романтизм и вокальная лирика	
20	Тема 2. Русский музыкальный театр: институт, формы и жанры 1800 – 1836.	
21	Тема 3. Придворные оркестры и капельмейстеры.	0,5
22	Тема 4. Концерт и история инструментального искусства.	0,5
23	Тема 5. Пианист-виртуоз в Петербурге. 1-я половина 19-го века.	
24	Тема 6. Скрябин как явление.	
25	Часть IV. Музыка Двадцатого века.	2
26	Тема 1. Модерн и модернизм в музыке	0,5
27	Тема 2. Нововенская школа. Эстетика и форма	0,5
28	а) Шёнберг: учение и творения	
29	б) Берг: опера из одной серии	
30	в) Веберн: техника и слуховой контроль	
31	г) Янис Ксенакис. Новые принципы музыкальной формы.	
32	Тема 3. Новые языки советской музыки	1
33	а) Альфред Шнитке	
34	б) Александр Кнайфель	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Работа в малых группах

Дискуссия

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы рефератов:

1. Пифагор и Аристоксен. Основания античной теории музыки.
2. Жанр «Страстей» и «Страсти по Иоанну» И.С.Баха.
3. «Бранденбургские концерты» И.С.Баха.
4. Опера Генделя (выбрать одно произведение)
5. Сюита и концерт в творчестве Генделя.
6. Инструментальные жанры в творчестве К.Ф.Э. Баха
7. Итальянская клавирная соната эпохи Д.Скарлатти
8. Клавирные сонаты Й.Гайдна.
9. Гайдн как оперный капельмейстер. Последняя опера Гайдна.
10. Венский зингшпиль и «Волшебная флейта» Моцарта.
11. Жанр вариаций в инструментальном творчестве Бетховена.
12. Классический и романтический оркестр.
13. Из истории концертной жизни Петербурга в 18-м и первой пол. 19-го века.
14. Русская опера до Глинки.
15. Итальянская опера в Петербурге 18 века.
16. Придворный музыкальный театр в Европе и в России в 18-м веке.
17. Война «глюкистов» и «пиччинистов» глазами современных исследователей.
18. Эстетические и философские основания «Мистерии» Скрябина.
19. Скрипичный концерт Альбана Берга.
20. Эдгар Варез и новый звуковой континуум.
21. Симфонии Д.Д. Шостаковича в свете классической концепции симфонизма.
22. «Песнь о земле» Густава Малера.
23. «Пер Гюнт» Альфреда Шнитке.
24. Музыкальный театр Г.В.Хенце.
25. Систематическое музыкознание: Метод. Понятия. Перспективы.

6.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Теории происхождения музыки.
2. Происхождение музыкальных инструментов.
3. Цели и задачи курса «Теория и история музыки».
4. Виды музыкальной деятельности.
5. Виды музыкального искусства.
6. Элементы музыкальной выразительности.
7. Древнегреческая трагедия.
8. Реформа Гвидо Аретинского.
9. Музыкальные жанры эпохи Возрождения.
10. Опера buffa и опера seria. Сравнительный анализ.
11. Трактаты о музыкальном искусстве 16-17 веков.

12. Программная музыка Европы в 19 веке.
13. Зарождение оперы.
14. Зарождение балета.
15. Романтизм в музыке 19 века. Темы, идеи.
16. Импрессионизм и экспрессионизм в музыке Западной Европы.
17. Национальные композиторские школы Западной Европы (Польша, Норвегия, Венгрия, Германия, Австрия) и США.
18. Периодизация истории зарубежной и отечественной музыки.
19. Музыкальная культура советского периода.
20. Выдающиеся композиторы 19 века в России.
21. Выдающиеся композиторы 20 века в СССР.
22. Средства художественной выразительности в музыкальном искусстве.
23. Музыкальные жанры и стили.
24. Основные исторические и современные музыкальные направления.
25. Связь танцевальной культуры народов, живущих в РФ с музыкальным искусством.
26. Балет как вид искусства.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Музыкальная культура древних цивилизаций.
2. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал.
3. Музыкальные школы эпохи Возрождения.
4. Вокальная музыка эпохи Возрождения.
5. Инструментальные жанры эпохи Возрождения.
6. Оперные школы Италии 17 века.
7. Опера в Германии, Франции, Англии в 17 веке.
8. Инструментальная музыка 17 века.
9. Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия).
10. Характеристика творчества Баха.
11. Основные жанры творчества Баха.
12. Характеристика творчества Генделя.
13. Венская классическая школа - общая характеристика.
14. Оперная реформа Глюка.
15. Характеристика творчества Гайдна.
16. Характеристика творчества Моцарта.
17. Оперное и симфоническое творчество Моцарта.
18. Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «оперы спасения».
19. Характеристика творчества Бетховена.
20. Симфоническое и фортепианное творчество Бетховена.
21. Романтизм в музыке - общая характеристика.
22. Характеристика творчества Шуберта.
23. Характеристика творчества Вебера и Мендельсона.
24. Характеристика творчества Шумана.
25. Характеристика творчества Шопена.
26. Характеристика творчества Берлиоза.
27. Характеристика творчества Листа.
28. Характеристика творчества Вагнера.
29. Характеристика творчества Верди.
30. Французская музыка 2й половины 19 века.
31. «Классическое» направление в романтизме второй половины 19 века.
32. Характеристика творчества Малера и Р. Штрауса.

33. Оперный веризм.
34. «Нововенская» школа и композиторские техники XX века.
35. Французский музыкальный импрессионизм. Дебюсси и Равель.
36. Основные направления музыки XX века.
37. Творчество композиторов французской «Шестерки».
38. Творчество Хиндемита и Орфа.
39. Испанская музыка в конце XIX и XX в.в.. Творчество М. де Фальи.
40. Музыка США и творчество Гершвина.
41. Английская музыка в конце XIX и XX в.в и творчество Б.Бриттена
42. Творчество композиторов «молодых» школ XX века.
43. Пути развития отечественной музыки от истоков до середины XIX в.
44. Расцвет отечественной музыкальной культуры в конце XVIII в. – начале XIX в.
45. Жизнь и творчество М.И. Глинки
46. Жизнь и творчество А.С. Даргомыжского
47. Отечественная музыкальная культура в середине XIX века.
48. Жизнь и творчество М.П. Мусоргского
49. Жизнь и творчество А.П. Бородина
50. Жизнь и творчество Н.А. Римского-Корсакова
51. Сказочные оперы Н.А. Римского-Корсакова
52. Лирико-драматические оперы Н.А. Римского-Корсакова
53. Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова
54. Жизнь и творчество П.И. Чайковского
55. Симфония в творчестве П.И. Чайковского
56. Оперное творчество П.И. Чайковского
57. Камерное творчество П.И. Чайковского
58. Программная симфоническая музыка П.И. Чайковского
59. Жанр концерта в творчестве П.И. Чайковского
60. Балеты П.И. Чайковского
61. Отечественная музыка в конце XIX- начале XX века
62. Симфоническое творчество А. Глазунова
63. Балеты А. Глазунова
64. Жизнь и творчество С. Танеева
65. Хоровая музыка С. Танеева
66. Жизнь и творчество А. Аренского
67. Жизнь и творчество Вас. Калинникова
68. Жизнь и творчество А. Скрябина
69. Фортепианное творчество А. Скрябина
70. Симфоническая музыка А. Скрябина
71. Жизненный и творческий путь Н.Я. Мясковского
72. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского (1-15 симфонии)
73. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского (16-27 симфонии и др. жанры)
74. Камерное и хоровое творчество Н.Я. Мясковского
75. Жизненный и творческий путь С.С. Прокофьева
76. Симфоническое, хоровое и камерное творчество СС. Прокофьева (общая
77. характеристика жанров)
78. Оперное творчество С.С. Прокофьева
79. Балеты С.С. Прокофьева
80. Камерное творчество С.С. Прокофьева
81. Хоровое творчество С.С. Прокофьева
82. Жизненный и творческий путь И.Ф. Стравинского
83. Симфоническое и камерное творчество И.Ф. Стравинского
84. Жизненный и творческий путь С.В. Рахманинова

85. Симфоническое и оперное творчество С.В. Рахманинова
86. Камерное и хоровое творчество С.В. Рахманинова
87. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова
88. 45.Периодизация отечественной музыки в XX в. Особенности её развития
89. Жизнь и творчество Д.Шостаковича
90. Оперы Д. Шостаковича
91. Хоровое творчество Д. Шостаковича
92. Камерное творчество Д. Шостаковича
93. Жизнь и творчество Ю. Шапорина
94. Жизнь и творчество А. Хачатуряна
95. Жизнь и творчество Д. Кабалевского
96. Жизнь и творчество В. Шебалина
97. Жизнь и творчество Т. Хренникова
98. Развитие жанра симфонии в отечественной музыке 1 половины XX века
99. Развитие жанра оперы в отечественной музыке 1 половины XX века
100. Развитие жанра балета в отечественной музыке 1 половины XX века
101. Развитие хоровых жанров в отечественной музыке 1 половины XX века
102. Развитие камерно-инструментальных жанров в отечественной музыке 1 половины XX века
103. Развитие камерно-вокальных жанров в отечественной музыке 1 половины XX века
104. Творчество композиторов различных регионов России (башкирская, татарская, северо-кавказская музыкальная культура и др.)
105. Музыкальная культура Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии (обзор)

6.3. Система выставления оценок по итогам промежуточной аттестации

Зачет	Экзамен	Критерии оценивания
Зачтено	отлично	<p>Ответы на вопросы логичные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий; очевидны содержательные межпредметные связи; представлена развернутая аргументация выдвигаемых положений, приводятся убедительные примеры; обнаруживается аналитический подход в освещении различных концепций; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.</p>

	хорошо	Ответы на вопросы изложены в соответствии с планом; в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полное; не всегда очевидны межпредметные связи; аргументация выдвигаемых положений и приводимых примеров не всегда убедительна; наблюдается некоторая непоследовательность анализа материала; выводы правильные, речь грамотная, используется профессиональная лексика; демонстрируется знание основной литературы в рамках учебного курса.
	удовлетворительно	Ответы недостаточно логически выстроены, план ответов соблюдается непоследовательно; раскрытие профессиональных понятий недостаточно развернутое; выдвигаемые положения декларируются, но не в полной мере аргументируются; ответы носят преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.
Не зачтено	не удовлетворительно	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Перечень основной литературы

- 1) Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Ройтерштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 116 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/112746>. — Загл. с экрана.
- 2) Севостьянова, Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.В. Севостьянова. — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72135>. — Загл. с экрана.
- 3) Музыкальный Петербург. 19-й век. Материалы к энциклопедии. Тт. 12 – 14. СПб.: Композитор. 2013 – 2017.
- 4) Серегина Н.С. Интонация как ценность: Протосмыслы. Древняя Русь.- Спб.: ООО «Галарт +», 2017.- 399 с.

7.2. Перечень дополнительной литературы

- 1) Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: В 2 т.- М.: НИЦ «Московская консерватория», 2009.
- 2) Кириллина Л.В. Гендель.- М.: Молодая гвардия, 2017.- 479 с.
- 3) Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка.- М.: Классика XXI, 2006.- 384 с.

7.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»

Общество теории музыки - <http://otmroo.ru/>

Музыковедческий портал - <http://musikology.com.ua/articles/>

Сайт журнала «Проблемы музыкальной науки» <http://journalpmn.com/index.php/PMN>

7.4. Перечень используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине лицензионного программного обеспечения

MicrosoftWindows

7.5. Перечень используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Электронная библиотечная система РИИИ

7.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методические рекомендации для обучающихся

Изучение дисциплины следует начать с ознакомлением обучающихся с учебным планом подготовки и данной рабочей программой учебной дисциплины.

К планированию времени на изучение дисциплины обучающемуся рекомендуется подходить в самом начале учебного семестра, когда он получает от преподавателя данные о количестве часов, предусмотренных для изучения дисциплины (в т. ч. для аудиторной, практической и самостоятельной работы), о структуре изучаемого материала, основных исследователей данной проблематики.

При планировании внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся следует уделить основное внимание нормам времени на выполнение отдельных типовых заданий, соответствию планируемой трудоемкости реальному еженедельному бюджету времени, равномерности нагрузки на протяжении всего учебного года (необходимо скоординировать сроки выполнения заданий с другими параллельно выполняемыми дисциплинами).

Самостоятельная работа предполагает дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными пособиями, а также периодическими изданиями по теме).

Рекомендации по работе с литературой

- работу с источниками оптимально разбить на несколько этапов:
- предварительный выбор по каталогам, реферативным обзорам, спискам литературы;
- поиск самих источников в соответствии со сформированным списком;
- анализ первоисточников, их отбор, ксерокопирование.

При подготовке к зачету/экзамену обучающемуся рекомендовано:

Ознакомиться с программой дисциплины, которая раскрывает основные задачи курса.

Обучающийся должен знать предмет и задачи изучаемого курса, его место и значение для подготовки будущего выпускника исходя из лекционного материала и взаимосвязи с другими изучаемыми дисциплинами, при этом:

- проработать рекомендуемую основную и дополнительную литературу по изучаемому курсу.

2. Методические рекомендации для преподавателей

При изучении дисциплины основной акцент следует делать на методы активного обучения, с тем, чтобы способствовать формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов. Необходимо привлекать их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления, проявлению активной позиции обучающихся, самостоятельному принятию творческих решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и обучающегося.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала обучающимися:

- использование на занятиях презентаций, заранее подготовленных преподавателем и обучающимися видеоматериалов по темам дисциплины;
- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление обучающимся учебной информации на электронных носителях.

Целью лекционных занятий является рассмотрение теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций;
- списки учебной литературы, рекомендуемой обучающимся в качестве основной и дополнительной по темам лекций;

- задания на отдельные темы для самоконтроля

Лекции разрабатываются на основе литературы, указанной в рабочей программе и собственного практического профессионального опыта работы преподавателя и ежегодно корректируются, для того, чтобы включенный материал по содержанию и по форме соответствовал требованиям времени.

Целью практических занятий является развитие большей самостоятельности обучающихся и созданию условий для приобретения ими умений и навыков.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, что позволяет обучающимся привить практические навыки самостоятельной работы с литературой, получить опыт публичных выступлений и работы в творческом коллективе.

На практических занятиях преподаватель с помощью контрольных вопросов проверяет усвоение пройденного материала. Текущий контроль осуществляется в начале лекционных занятий с помощью фронтального опроса по пройденным темам, а также во

время практических занятий. В случае неудовлетворительных результатов необходимо откорректировать методику подачи лекционного материала.

Задача зачёта/экзамена состоит в выяснении и объективной оценке глубины и прочности знаний и практических навыков обучающихся, самостоятельности их мышления, умения анализировать и обобщать

Разработчик

канд. иск.

Г.В. Петрова

Рецензент

канд. иск.

Д.А. Шумилин