

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«История и теория музыки»

Наименование ОПОП: Кинопроизводство
Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
Форма обучения: заочная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: филологии и истории искусств
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 20,7 час.
самостоятельная работа: 159,3 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение письменной творческой работы по дисциплине (домашнее задание)	3, 4, 5
выполнение тестов в сдо мудл	3, 4, 5
доклад/сообщение	3, 4, 5
подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	3, 4, 5
присутствие на занятии	3, 4, 5
систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	3, 4, 5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4
зачет с оценкой	5

Рабочая программа дисциплины «История и теория музыки» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 532)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинопроизводство» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составитель(и):

Осипова Г.Г., доцент кафедры , кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Казин А.Л, профессор, доктор философских наук

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры филологии и истории искусств

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.А. Чеснова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

1. Получение научных представлений о сущности музыкального искусства, занимающего важнейшее положение в системе мировой художественной культуры, а также базовых знаний из области истории и теории музыки.
2. Выработка системного исторического подхода в процессе осмысления проблем, как музыкального искусства, так и аудиовизуального кинематографического синтеза.

Задачи дисциплины:

1. Познать закономерности развития мирового музыкального процесса.
2. Получить основные сведения о музыкальном языке и средствах музыкальной выразительности.
3. Понять жанровую систему музыки, основы музыкальной композиции и драматургии.
4. Изучить историко-стилевую периодизацию музыкального искусства.
5. Получить основные сведения о национальных композиторских школах и их ярких представителях.
6. Приобрести навыки слухового анализа музыкальных произведений.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

История русского и зарубежного изобразительного искусства

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

Проектная практика

Мастерство художника фильма

Визуальные эффекты в кино и на телевидении

Компьютерная графика в кино

Организация Post Production

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Преддипломная практика

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-6 — Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

ОПК-6.1 — Интерпретирует произведения музыкального, изобразительного, театрального, аудиовизуального искусства и литературы различных стилей и жанров, объясняет роль культуры в человеческой жизнедеятельности.

Знает: этапы развития музыкально-исторического процесса; жанровую систему музыки

Умеет: определять состав исполнителей в связи с музыкальным жанром, средства музыкального языка

Владеет: сравнительным анализом стилистических признаков в музыкальных произведениях различных эпох и национальных школ

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-4 — Способен применять закономерности развития киноиндустрии для организации художественно-творческой деятельности.

ПК-4.1 — Использует при реализации творческих замыслов закономерности развития киноиндустрии и специфики выразительных средств различных видов искусств.

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-4 — Способен применять закономерности развития киноиндустрии для организации художественно-творческой деятельности.

ПК-4.2 — Применяет в художественно-творческой деятельности знания теории искусств.

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 20,7 час.

самостоятельная работа: 159,3 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	4
зачет с оценкой	5

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	4	5	Итого
Лекции	0	0	0	0
Лекции установочные	2	2	0	4
Лекции с использованием ДОТ	0	2	2	4
Практические установочные	2	2	0	4
Практические с использованием ДОТ	0	2	2	4
Консультации	0	2	2	4
Самостоятельная работа	32	21,5	96	149,5
Самостоятельная работа во время сессии	0	4,2	5,6	9,799999
Итого	36	35,7	107,6	179,3

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. История музыки

Тема 1. 1. Введение.

Балльно-рейтинговая система оценки знаний, формы контроля, задания на практические занятия. Музыка как вид искусства. Периодизация музыкально-исторического процесса.

Тема 1. 2. Музыкальная культура древних цивилизаций.

Культура древнего мира. Понятие синкретизма. Крупнейшие музыкальные цивилизации Двуречья, Индии, Египта, Китая. Античная музыка: учение о родах искусства – эпосе, лирике, драме, музыкальный инструментарий, жанры, античные лады как фактор воспитания, древнегреческая теория музыки, Пифагорейская школа.

Тема 1. 3. Основные этапы развития раннего европейского музыкального искусства.

Музыка Средневековья. Школа Нотр Дам (Перотин), григорианский хорал, месса, ранние формы многоголосия. Инструментальные и музыкально-поэтические жанры светской музыки, искусство трубадуров, труверов, миннезингеров. Вокально-хоровая полифония Возрождения, *Arg nova* во Франции и Италии (Машо, Ландино). Нидерландская полифоническая школа (Депре, Лассо). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина). Строгий стиль: нововведения в музыкальном языке, изоритмический мотет, 4-голосная месса. Светские песенно-танцевальные жанры: баллата, качча, мадригал (Джезуальдо).

Тема 1. 4. Искусство барокко XVII века. Эстетика. Переходная сущность эпохи.

Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы.

Итальянская оперная и скрипичная школы: Флорентийская Камерата, *drama per musica* (Я. Пери), опера *seria* (К. Монтеверди), *concerto grosso*, сольный концерт, соната (А. Корелли, А. Вивальди, Дж. Тартини). Национальное своеобразие французского и английского барокко: стиль рококо, лирическая трагедия (Ж.-Б. Люлли), школа клавесинистов (Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо); английская опера (Г. Перселл), школа вёрджиналистов (Т. Морли, У. Бёрд). Немецкое музыкальное барокко: органная школа (Д. Букстехуде, И. Пахельбель), полифония свободного стиля, fuga и 2-хчастный полифонический цикл, протестантский хорал, хоральная прелюдия, духовная кантата и Пассионы (Г. Шютц), Гендель и Бах как центральные взаимодополняющие фигуры немецкого барокко. Георг Фридрих Гендель. Периодизация творчества. Основные жанры. Тип библейской оратории («Самсон»). Оркестровые сюиты («Музыка на воде»). Иоганн Себастьян Бах – высокая классика немецкого барокко. Периодизация творчества. Произведения для органа (Токката и fuga d-moll, Хоральная прелюдия f-moll). Клавирная музыка (ХТК 1 том, Английские и Французские сюиты). Вокально-хоровая полифония (Месса h-moll, Страсти по Матфею).

Тема 1. 5. Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы.

Музыкальный классицизм. Эстетика. Жанровая система. Гомофонно-гармонический склад и гомофонные формы сонатно-симфонического цикла (сонатное *allegro*, вариации, рондо, сложная 3-хчастная). Инструментальные составы (струнный квартет, оркестр венских классиков). Йозеф Гайдн – основатель классической симфонии. Вольфганг Амадей Моцарт. Периодизация творчества. Опера *buffa* («Свадьба Фигаро»), немецкий зингшпиль («Волшебная флейта»), симфоническое творчество (симфония № 40 g-moll). Людвиг ван Бетховен. Периодизация творчества. Фортепианные сонаты (сонаты №№ 8 c-moll «Патетическая», 14 cis-moll «Лунная»). Драматически-конфликтный симфонизм (симфонии №№ 3 Es-dur «Героическая», 5 c-moll, 9 d-moll).

Компетенции: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Тема 1. 6. Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы.

Музыкальный романтизм. Эстетика. Новые жанры. Оркестр романтиков. Камерно-вокальная миниатюра и цикл (Ф. Шуберт, Р. Шуман). Фортепианная миниатюра и цикл пьес (Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист). Романтический симфонизм (Ф. Лист, И. Брамс, Г. Берлиоз). Романтическая опера: Джузеппе Верди – оперная триада; Рихард Вагнер – концепция музыкальной драмы; «Кармен» Жоржа Бизе – стилевое соединение романтизма и реализма.

Тема 1. 7. Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства.

Древнерусская церковно-певческая культура X – XVII вв.

Русская музыкальная культура: своеобразие исторического пути, вопросы периодизации. Жанровая система древнерусского фольклора. Знаменный распев. Формирование профессиональной композиторской школы в XVIII веке (Е Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский, М. Березовский). Русское барокко и классицизм (хоровой концерт, опера, инструментальные жанры).

Тема 1. 8. Становление русской музыкальной классики в XIX веке. Русская музыка 1-й половины XIX века.

Салонно-аристократическая культура. Синтез классико-романтических тенденций. М. Глинка – первый русский классик, создатель большой оперы и национального симфонизма. Героико-патриотическая («Жизнь за царя») и сказочно-эпическая («Руслан и Людмила») оперы. Симфонический метод («Камаринская», испанские увертюры). Романсы и песни, «Глинка – Пушкин». А. Даргомыжский: речевая интонация, оперное творчество («Русалка»), камерно-вокальная лирика (лермонтовские монологи, сатирические песни).

Тема 1. 9. Русская музыкальная культура 2-й половины 19 века: пореформенный период.

Влияние русского реализма на романтическую музыкальную эстетику. Демократизация и профессионализация музыкальной жизни, деятельность РМО и консерваторий, «новая русская школа», музыкальная критика. Балакиревский кружок: музыкально-эстетические принципы композиторов-кучкистов. Народная музыкальная драма М. Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина»). Русский былинный и обрядовый фольклор в операх-сказках Н. Римского-Корсакова («Снегурочка», «Садко»). Эпический симфонизм А. Бородина (Симфония № 2 «Богатырская»). П. Чайковский как основатель русской лирико-психологической оперы и типа лирико-драматического симфонизма. «Пушкинские» оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама»). Балетный театр («Лебединое озеро», «Щелкунчик»). Эволюция симфонического стиля (Симфония № 1 g-moll «Зимние грезы», Симфония № 6 h-moll «Патетическая»).

Тема 1. 10. Русская музыкальная культура 20 столетия: вопросы периодизации. Русская музыка Серебряного века. Музыка русского зарубежья.

Эстетика русского модернизма: музыкальная система А. Скрябина (Соната № 4, «Поэма экстаза»), «русские» балеты И. Стравинского («Петрушка», «Весна священная»). С. Рахманинов: русский и зарубежный периоды (фортепианные прелюдии, Всенощное бдение, «Рапсодия на тему Паганини»).

Компетенции: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Тема 1. 11. Музыкальная культура в советский период.

Оперный и балетный театр С. Прокофьева («Война и мир», «Ромео и Джульетта»); Д. Шостакович – крупнейший симфонист 20 столетия (Симфонии №№ 5, 8); идиостиль А. Хачатуряна как синтез академической и этнической традиций (Концерт для скрипки с оркестром d-moll, балет «Спартак»); фольклорные и сакральные прообразы в вокально-хоровой музыке Г. Свиридова (поэма «Отчалившая Русь», хоры a cappella). Композиторы Петербурга. Ленинградско-петербургская композиторская школа XX века – традиции и новаторство в творчестве Б. Тищенко, С. Слонимского, В. Гаврилина. Г. Банщикова.

Тема 1. 12. Новые течения конца XIX – начала XX вв. Музыка XX века: новые виды композиторской техники.

Мировая музыкальная культура 20 века как множественность художественных направлений и пространство авторских стилей. Музыкальный модернизм как обобщающий термин художественных явлений 1-й половины 20 столетия. Импрессионизм (К. Дебюсси, М. Равель), экспрессионизм (Нововенская школа, додекафонный метод, серийная техника композиции), неофольклоризм (И. Стравинский, Б. Барток), неоклассицизм (И. Стравинский, П. Хиндемит, Б. Бриттен), конструктивизм и новый динамизм (композиторы Французской «шестерки»). Музыкальный авангард 50-х – 70-х гг. 20 столетия: «неовебернианство», алеаторика, сонорика, конкретная музыка, электронная музыка. Стилиевые проявления постмодернизма 80-х – 90-х гг.: полистилистика и коллаж, минимализм и репетитивная техника, неоромантизм. Понятие масскультуры, разнообразие видов и направлений (джаз, рок, киномузыка и др.). Особенности третьего направления, основные тенденции и ведущие композиторы последних десятилетий.

Раздел 2. Теория музыки

Тема 2. 1. Повторение и обобщение вопросов лада, метроритма, мелодии, фактуры.

Выразительные возможности гармонии.

Музыка в системе культуры и в ряду искусств. Эмоциональная и интеллектуальная составляющие восприятия музыки. Музыкальный звук. Средства музыкальной выразительности

(мелодия, ритм, лад, склад, фактура, темп, тембр, динамика). Гармония: ладо-функциональные качества, колорит звучания, участие в создании музыкальной формы, взаимосвязь с другими компонентами музыкального языка. Этапы исторического развития гармонии. Гармония и музыкальный стиль. Развитие музыкального слуха посредством диктанта (письменного и устного). Слуховой анализ развернутых гармонических последовательностей и пение по цифровке. Развитие навыков сольфеджирования с листа.

Тема 2. 2. Изучение структуры музыкального произведения. «Музыкальный стиль» как эстетическая категория.

Музыкальный жанр и жанровая система. Камерные жанры. Симфоническая музыка. Хоровая музыка. Музыкальный театр. Музыкальные формы: иерархия от простых структур до сложных многочастных композиций. Историко-стилистические и жанровые предпосылки процесса становления формы музыкального произведения. Музыкальный стиль и его понятийные составляющие: стиль эпохи, национальный стиль, индивидуальный стиль композитора.

Раздел 3. Основы музыкальной драматургии

Тема 3. 1. Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы.

Драматургические функции музыки: эмоциональная и смысловая характеристики, создание атмосферы действия, противоборство образов, организация темпо-ритма, конструктивно-композиционное построение музыкального действия. Музыкальная драматургия в опере. Понятие симфонизма как метода изложения и развития музыкальных тем, инструментальный «театр».

Тема 3. 2. Лейтмотив

Лейтмотив, его функции в создании музыкального образа и объединяющие свойства в конструировании целостного произведения. Лейтмотив в опере, симфонии, киномузыке. Сочетание музыкального и изобразительного решений в театре, кино, телевидении, в компьютерных искусствах. Музыкальный и звуковой контрапункты.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	История музыки	4	2	0	4	2	0	4
1.1	Введение.	0,5	0	0	0	0	0	0 *
1.2	Музыкальная культура древних цивилизаций.	0,5	0	0	0	0	0	0 *
1.3	Основные этапы развития раннего европейского музыкального искусства.	1	0	0	0	0	0	0 *
1.4	Искусство барокко XVII века. Эстетика. Переходная сущность эпохи. Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы.	0	0	0	1	0	0	0 *
1.5	Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы.	0	0	0	0,5	0	0	0 *
1.6	Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы.	0	0	0	0,5	0	0	0 *
1.7	Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства. Древнерусская церковно-певческая культура X – XVII вв.	0	0	0	0	0	0	0 *
1.8	Становление русской музыкальной классики в XIX веке. Русская музыка 1-й половины XIX века.	2	0	0	2	0	0	0 *
1.9	Русская музыкальная культура 2-й половины 19 века: пореформенный период.	0	2	0	0	2	0	4
1.10	Русская музыкальная культура 20 столетия: вопросы периодизации. Русская музыка Серебряного века. Музыка русского зарубежья.	0	0	0	0	0	0	0 *
1.11	Музыкальная культура в советский период.	0	0	0	0	0	0	0 *
1.12	Новые течения конца XIX – начала XX вв. Музыка XX века: новые виды композиторской техники.	0	0	0	0	0	0	0 *
2	Теория музыки	0	0	0	0	0	0	0

2.1	Повторение и обобщение вопросов лада, метроритма, мелодии, фактуры. Выразительные возможности гармонии.	0	0	0	0	0	0	0 *
2.2	Изучение структуры музыкального произведения. «Музыкальный стиль» как эстетическая категория.	0	0	0	0	0	0	0 *
3	Основы музыкальной драматургии	0	2	0	0	2	0	4
3.1	Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы.	0	1	0	0	1	0	2
3.2	Лейтмотив	0	1	0	0	1	0	2
	ВСЕГО	4	4	0	4	4	0	16

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История и теория музыки» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Основные этапы развития раннего европейского музыкального искусства.	0,75
2	Искусство барокко XVII века. Эстетика. Переходная сущность эпохи. Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы.	0,75
3	Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы.	0,75
4	Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы.	0,75
5	Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства. Древнерусская церковно-певческая культура X – XVII вв.	0,75
6	Становление русской музыкальной классики в XIX веке. Русская музыка 1-й половины XIX века.	0,75
7	Русская музыкальная культура 2-й половины 19 века: пореформенный период.	0,75
8	Русская музыкальная культура 20 столетия: вопросы периодизации. Русская музыка Серебряного века. Музыка русского зарубежья.	1,5
9	Музыкальная культура в советский период. Композиторы Петербурга.	1,5
10	Новые течения конца XIX – начала XX вв. Музыка XX века: новые виды композиторской техники.	0,75
11	Повторение и обобщение вопросов лада, метроритма, мелодии, фактуры. Выразительные возможности гармонии.	0,75
12	Изучение структуры музыкального произведения. «Музыкальный стиль» как эстетическая категория.	0,75
13	Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив.	0,75

14	Музыкальная культура древних цивилизаций. Античная музыка.	0,75
----	--	------

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «История и теория музыки».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение письменной творческой работы по дисциплине (домашнее задание)	3, 4, 5
выполнение тестов в сдо мудл	3, 4, 5
доклад/сообщение	3, 4, 5
подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	3, 4, 5
присутствие на занятии	3, 4, 5
систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	3, 4, 5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	5
зачет	4

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Названия античных ладов музыки совпадают:

С территориальными областями Греции

С названиями музыкальных инструментов

С дошедшими до нас именами исполнителей

Кто из названных композиторов не относится к венским классикам?

Бетховен

Гайдн

Моцарт

Гендель

Какой из названных композиторов не является романтиком?

Шуберт

Шуман

Лист

Вивальди

К русским балетам Игоря Стравинского относятся:

Жар-Птица
Петрушка
Пульчинелла
Весна священная

Временная организация музыки – это:

Лад
Ритм
Гармония

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ/СООБЩЕНИЙ

Образцы григорианских хоралов
Раннехристианское многоголосие и полифония строгого письма
(Перотин, Машо, Ландино, Лассо, Палестрина)
Светские ансамблевые жанры XII – XVI вв.
(Фогельвейде, Жаннекен, Джезуальдо)
К. Монтеверди. «Орфей»
А. Корелли. Concerti grossi
А. Вивальди. «Времена года»
Ж.Б. Люлли. «Армида»
Ж.Ф. Рамо. «Бореады»
Ф. Куперен. Пьесы для клавесина
Г. Перселл. «Дидона и Эней»
Г.Ф. Гендель. «Самсон»
«Музыка на воде»
И.С. Бах. Хорошо темперированный клавир. I том, Токката и фуга ре минор, «Страсти по Матфею»
К.В. Глюк. «Орфей»
Й. Гайдн. Симфонии № 45 фа-диез минор «Прощальная», № 103 Ми- бемоль мажор «С тремоло литавр»
В.А. Моцарт. «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», Симфония № 40 соль минор, Requiem
Л. ван Бетховен. Сонаты для ф-но № 8 «Патетическая», № 14 «Лунная», Симфонии № 5 до минор, № 9 ре-минор
Ф. Шуберт. Песни. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха».
Р. Шуман. «Карнавал»
Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ми минор
Ф. Шопен. Вальсы, мазурки, полонезы, этюды, ноктюрны, ф/п цикл «24 прелюдии»
Ф. Лист. Венгерские рапсодии, этюды, «Годы странствий»
Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония»
И. Брамс. Симфония № 4 ми минор
Р. Вагнер. Тетралогия «Кольцо нибелунга», «Тристан и Изольда»
Дж. Верди. «Травиата», «Аида»
Ж. Бизе. «Кармен»
Э. Григ. «Пер Гюнт», Концерт для ф-но с оркестром ля минор
А. Дворжак. Симфония № 9 «Из Нового Света»
Образцы знаменных песнопений и троестрочия
В. Титов. Хоровой концерт на Полтавскую победу
М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене»
Д. Бортнянский. Херувимская песнь № 7, Концертная симфония
Е. Фомин. «Ямщики на подставе»

И. Хандошкин. Вариации на тему русской песни, «То теряю, что люблю»
 А. Верстовский. «Аскольдова могила»
 А. Варламов, А. Алябьев. Романсы и песни
 М. Глинка. «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», «Камаринская», Песни и романсы
 А. Даргомыжский. «Русалка», Романсы и сатирические песни
 М. Балакирев. «Исламей», «Тамара»
 М. Мусоргский. «Борис Годунов», «Хованщина», «Картинки с выставки»
 А. Бородин. Симфония № 2 си минор «Богатырская», «Князь Игорь»
 Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка», «Садко», Симфоническая сюита «Шехеразада»
 П. Чайковский. Симфония № 4 фа минор, Концерт для ф-но с оркестром № 1 си-бемоль минор, «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Щелкунчик»
 А. Скрябин. 24 прелюдии ор. 11, 2 поэмы ор. 32, «Поэма Экстаза»
 С. Рахманинов. Прелюдии для ф-но до минор, соль минор, Концерт № 2 для ф-но с оркестром до минор, Всенощное бдение
 И. Стравинский. «Петрушка», «Весна Священная»
 С. Прокофьев. Симфония № 1 Ре мажор «Классическая», «Александр Невский», «Ромео и Джульетта», «Война и мир»
 Д. Шостакович. Симфонии № 5, 7, 8, 14, Квартет № 8, «Леди Макбет Мценского уезда»
 А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром ре минор, «Спартак»
 Г. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина», «Отчалившая Русь», Песни и романсы
 А. Шнитке. Concerto grosso № 1 соль минор, Симфония № 1, Концерт для альты с оркестром
 Б. Тищенко. «Ярославна», Концерт для арфы с оркестром
 С. Слонимский. Симфония № 2, Концерт-буфф
 В. Гаврилин. «Анюта», «Перезвоны»
 К. Дебюсси. 24 прелюдии
 М. Равель. Болеро
 Г. Малер. Симфония № 1 соль минор, «Песнь о земле»
 Р. Штраус. «Так говорил Заратустра»
 А. Шенберг. Вариации для оркестра ор. 32, «Уцелевший из Варшавы»
 А. Берг. «Воцтек», Концерт для скрипки с оркестром
 Б. Барток. Музыка для струнных, ударных и челесты
 П. Хиндемит. Симфония «Художник Матис»
 А. Онеггер. «Жанна д'Арк на костре»
 Ф. Пуленк. «Человеческий голос»
 Б. Бриттен. Простая симфония, «Военный реквием»
 Л. Ноно. «Песни любви»
 Д. Лигети. «Атмосферы» для симфонического оркестра
 К. Пендерецкий. «Страсти по Луке»
 Ф. Гласс. Эхнатон

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПИСЬМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

1. Музыка как вид искусства. Музыкальный звук.
2. Средства музыкальной выразительности: мелодия.
3. Средства музыкальной выразительности: ритм.
4. Ладовая система музыки.
5. Склад и фактура.
6. Гармония: колорит звучания, функциональность, формообразующая роль, историко-стилевые этапы развития.
7. Сольфеджио и формы работы над музыкальным слухом.
8. Жанровая система музыки. Камерные жанры.
9. Симфоническая музыка.

10. Жанры хоровой музыки.
11. Музыкальный театр. Опера.
12. Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив.
13. Простые и сложные музыкальные формы.
14. Стилиевая периодизация музыкально-исторического процесса.
15. Культовая монодия. Григорианский хорал.
16. Ars nova во Франции и Италии.
17. Вокально-хоровая полифония Возрождения. Строгий стиль. Нидерландская полифоническая школа.
18. Музыкальное барокко: эстетика, жанровая система, ведущие национальные школы Европы и их представители.
19. Опера барокко: *drama per musica*, *opera seria*, венецианская и неаполитанская школы.
20. И.С. Бах. Двухчастный полифонический цикл. Прелюдия и фуга. Хорошо темперированный клавир.
21. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя.
22. Венский музыкальный классицизм: эстетика, жанровая система, гомофонный склад и формы сонатно-симфонического цикла.
23. Классическая симфония и симфонический оркестр.
24. Жанры итальянской оперы *buffa* и немецкого зингшпиля в оперном творчестве В.А. Моцарта.
25. Драматически-конфликтный симфонизм Л. ван Бетховена. Симфония № 9 d-moll.
26. Музыкальный романтизм. Новые европейские композиторские школы.
27. Вокальные циклы Ф. Шуберта.
28. Фортепианные миниатюры Ф. Шопена.
29. Программный симфонизм: Г. Берлиоз и Ф. Лист.
30. Дж. Верди и Р. Вагнер – крупнейшие романтические художники музыкального театра.
31. Преломление норвежского фольклора в произведениях Э. Грига.
32. Итальянский оперный веризм. Дж. Пуччини.
33. Симфонии Г. Малера.
34. Музыкальный модернизм 1-й половины XX столетия: основные стилевые направления и их представители.
35. Нововенская школа и метод додекафонии. А. Шенберг.
36. Неофольклоризм в творчестве Б. Бартока.
37. Французская «шестерка». Творчество А. Онеггера и Ф. Пуленка.
38. Музыкальный авангард 50-х – 70-х гг. XX столетия.
39. Музыкальный постмодернизм.
40. Понятие массовой культуры, разнообразие видов и направлений (массовая песня, джаз, рок, попмузыка и др.).
41. Русская музыкальная культура: специфика исторического развития, периодизация.
42. Древнерусское церковно-певческое искусство. Знаменный распев.
43. Роль XVIII столетия в истории русской музыки. Хоровой партесный концерт.
44. Большая русская опера. М.И. Глинка, «Жизнь за царя».
45. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX столетия: пореформенный период.
46. Балакиревский кружок: музыкально-эстетические принципы.
47. Народная музыкальная драма М.П. Мусоргского. «Борис Годунов».
48. Программный симфонизм Н.А. Римского-Корсакова. «Шехеразада», «Испанское каприччио».
49. Балетный театр П.И. Чайковского. «Лебединое озеро», «Щелкунчик».
50. Русская музыка «серебряного века». Музыкальный модернизм А.Н. Скрябина.
51. Фортепианные концерты С.В. Рахманинова.
52. Музыка русского зарубежья. И.Ф. Стравинский: неофольклорный, неоклассический и американский периоды творчества.

53. Советский период в истории русской музыки: 20-е – 30-е гг. XX века.
54. Оперный и балетный театр С.С. Прокофьева.
55. Д.Д. Шостакович – крупнейший симфонист XX столетия.
56. Идиостиль А.И. Хачатуряна как синтез академической и этнической традиций.
57. Вокально-хоровые произведения Г.В. Свиридова.
58. Метод полистилистики в творчестве А.Г. Шнитке.
59. Ленинградско-петербургская композиторская школа 2-й половины XX столетия.
60. Симфоническая музыка Б.И. Тищенко.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Стилевая периодизация музыкально-исторического процесса.
2. Культовая монодия. Григорианский хорал.
3. Ars nova во Франции и Италии.
4. Вокально-хоровая полифония Возрождения. Строгий стиль. Нидерландская полифоническая школа.
5. Музыкальное барокко: эстетика, жанровая система, ведущие национальные школы Европы и их представители.
6. Опера барокко: *drama per musica*, *opera seria*, венецианская и неаполитанская школы.
7. И.С. Бах. 2-хчастный полифонический цикл «прелюдия и фуга». Хорошо темперированный клавир.
8. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. Анализ оратории «Самсон».
9. Венский музыкальный классицизм: эстетика, жанровая система, гомофонный склад и формы сонатно-симфонического цикла.
10. Классическая симфония и симфонический оркестр.
11. Жанры итальянской оперы *buffa* и немецкого зингшпиля в оперном творчестве В.А. Моцарта.
12. В.А. Моцарт. Разбор оперы «Свадьба Фигаро».
13. Драматически-конфликтный симфонизм Л. ван Бетховена.
14. Л. ванн Бетховен. Анализ Симфонии № 5.
15. Музыкальный романтизм. Новые европейские композиторские школы.
16. Песенное творчество Ф. Шуберта.
17. Ф. Шуберт. Анализ вокального цикла «Прекрасная мельничиха».
18. Фортепианные миниатюры Ф. Шопена.
19. Ф. Шопен. Фортепианный цикл. 24 прелюдии.
20. Программный симфонизм: Г. Берлиоз и Ф. Лист.
21. Г. Берлиоз. Анализ «Фантастической симфонии».
22. Ж. Бизе. Разбор оперы «Кармен».
23. Дж. Верди и Р. Вагнер – крупнейшие романтические художники и реформаторы музыкального театра.
24. Музыкальный модернизм 1-й половины 20 столетия: основные стилевые направления и их представители.
25. Нововенская школа и метод додекафонии. А. Шенберг.
26. Неофольклоризм в творчестве Б. Бартока.
27. Французская «шестерка». Творчество А. Онеггера и Ф. Пуленка.
28. Музыкальный авангард 50-х – 70-х гг. 20 столетия.
29. Музыкальный постмодернизм.
30. Понятие масскультуры, разнообразие видов и направлений (джаз, рок, киномузыка и др.).
31. Русская музыкальная культура: специфика исторического развития, периодизация.
32. Древнерусское церковно-певческое искусство. Знаменный распев.
33. Роль 18 столетия в истории русской музыки. Хоровой партесный концерт.
34. Большая русская опера. Творчество М.И. Глинки.
35. М.И. Глинка. Разбор оперы «Жизнь за царя».

36. Русская музыкальная культура 2-й половины 19 столетия: пореформенный период.
37. Балакиревский кружок: музыкально-эстетические принципы.
38. Народная музыкальная драма М.П. Мусоргского.
39. М. П. Мусоргский. Разбор оперы «Борис Годунов».
40. Программный симфонизм Н.А. Римского-Корсакова. Анализ симфонической сюиты «Шехеразада».
41. П.И. Чайковский. Анализ балета «Щелкунчик».
42. Русская музыка «серебряного века». Музыкальный модернизм А.Н. Скрябина.
43. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова.
44. С. В. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2.
45. Музыка русского зарубежья. И.Ф. Стравинский: неофольклорный, неоклассический и американский периоды творчества.
46. И. Ф. Стравинский. Разбор балета «Петрушка».
47. Советский период в истории русской музыки: 20-е – 30-е гг.
48. С.С. Прокофьев. Анализ оперы «Война и мир».
49. Д.Д. Шостакович. Анализ симфонии № 5.
50. А.И. Хачатурян. Анализ балета «Спартак».
51. Вокально-хоровое творчество Г.В. Свиридова. Анализ кантаты «Поэма памяти Сергея Есенина».
52. Ленинградско-петербургская композиторская школа 2-й половины 20 столетия.
53. Музыка как вид искусства. Музыкальный звук. Средства музыкальной выразительности.
54. Вопросы мелодии, метроритма, лада, склада, фактуры.
55. Гармония: колорит звучания, функциональность, формообразующая роль, историко-стилевые этапы развития.
56. Сольфеджио и формы работы над музыкальным слухом.
57. Жанровая система музыки. Камерные жанры. Симфоническая музыка.
58. Жанры хоровой музыки. Музыкальный театр.
59. Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив.
60. Простые и сложные музыкальные формы.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выполнение письменной творческой работы по дисциплине (домашнее задание)	20	1	20
доклад/сообщение	9	2	18
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	10	1	10
Подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	30	1	30
Выполнение тестов в СДО МУДЛ	5	6	30
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

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. Литература

1. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-2844-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/161543>
2. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/138137>
3. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Кудряшов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/1975/#1>
4. Паниотова, Т. С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова. - 4-е, стер. - [Б. м.] : Лань, Планета музыки, 2019. - 448 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/reader/book/112745/#1>
5. Цытович, В. И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Цытович. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/103888/#1>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства <http://theatremuseum.ru/>
2. База данных бесплатных саундтреков «FreeSound» <http://www.freesound.org/browse/tags/music/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История и теория музыки» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку по вопросам и заданиям (подготовка письменных и устных докладов/написание эссе/выполнение творческого задания), приведенным в РП.

Цель лекционных занятий состоит в системном представлении дисциплины в доступной для понимания и логически выраженной форме.

В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенные в РП.

Цель практических занятий - развитие у студентов навыков практической работы с информацией, получение навыка использования специальной терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

Практические занятия проводятся в формате дискуссии/круглого стола/лекции-конференции.