

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

«Теория музыки»

Наименование ОПОП: Кинодраматург
Направление подготовки: 52.03.06 Драматургия
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: филологии и истории искусств
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 35,4 час.
самостоятельная работа: 36,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение доклада по дисциплине (домашнее задание)	7
контрольная работа	7
подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	7
присутствие и ответы на вопросы после прослушивания и просмотра материала на практических занятиях	7
присутствие на лекции	7
систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	7
тест	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

Рабочая программа дисциплины «Теория музыки» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1130)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинодраматург» по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия

Составитель(и):

Данилова Н.В., доцент кафедры

Рецензент(ы):

Осипова Г.Г., доцент, кандидат искусствоведения

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

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

Задачи дисциплины:

1. Освоить закономерности развития мирового музыкального процесса.
2. Получить основные сведения о музыкальном языке и средствах музыкальной выразительности.
3. Изучить жанровую систему музыки, основы музыкальной композиции и драматургии.
4. Рассмотреть понятия стиля и жанра в истории музыкального искусства.
5. Приобрести навыки слухового анализа музыкальных произведений.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

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

Кинорежиссура

Анализ пьесы

Анализ фильма

Драматургия телесериала

Живопись и кино

Актерское мастерство

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

Изобразительное решение фильма

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

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: творческо-производственный.

ПК-4 — Способен к пониманию взаимоотношений теории и практики в области драматургии и искусстве в целом, демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации полученных знаний на практике.

ПК-4.3 — Анализирует звуковой и музыкальный ряд аудиовизуального произведения при соединении с визуальной составляющей.

Знает: теоретические основы музыкального искусства ;принципы и методы музыкально-теоретического анализа

Умеет: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития

Владеет: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; навыками анализа музыкального ряда аудиовизуального произведения

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академ. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 35,4 час.

самостоятельная работа: 36,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	7	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	28	28
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	71,6	71,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Музыкальный звук. Натуральный звукоряд. Слоговая и буквенная запись звуков. Ключи.

Понятие и параметры музыкального звука: высота, длительность, громкость, тембр. Обертоновый звукоряд. Диапазон. Регистр.

История нотации. Буквенная нотация. Начало формирования современной нотной записи в XI веке в Италии. Слоговая нотация Гвидо Аретинского. Понятия тона и полутона. Диатонический и хроматический полутон. Ключи «До». Скрипичный и басовый ключи. Транспозиция. Темперация. Равномерно-темперированный строй.

Тема 2. Метр и ритм. Простые и сложные метры и размеры. Группировка длительностей звуков.

Понятия музыкального метра, такта и размера. Виды длительностей. Простые, сложные и смешанные метры. Группировка. Основные и особые виды ритмического деления музыкальных долей. Триоли, квартоли, квинтоли и т.д. Синкопа. Гемииола.

Компетенции: способность понимать роль телевидения, кинематографического и театрального искусства в человеческой жизнедеятельности, готовность развивать художественное восприятие и вкус, стремление к эстетическому развитию и самосовершенствованию (ОПК-21); способность ориентироваться в специальной литературе по профилю деятельности, в смежных областях художественного творчества

Тема 3. Интервалы и аккорды

Ступеневая и тоновая (количественная и качественная) величина интервалов. Мелодические и гармонические интервалы. Простые и составные интервалы. Обращение интервалов. Интервалы диатонические и хроматические, консонирующие и диссонирующие, устойчивые и неустойчивые. Энгармонизм интервалов.

Виды аккордов (трезвучие, септаккорд, нонаккорд). Терцовая структура аккордов. Четыре вида трезвучий. Обращение трезвучий. Трезвучия на ступенях мажора и минора. Семь видов септаккордов. Обращение септаккордов. Септаккорды на ступенях мажора и минора.

Тема 4. Лад и тональность

Устойчивые и неустойчивые звуки лада. Мажор и минор. Гамма. Тетрахорд. Три вида мажора и минора. Строение гамм и тетрахордов. Понятие диатоники. Тональности: параллельные, одноименные, энгармонически равные. Взаимодействие мажора и минора. Семиступенные диатонические лады народной музыки. Родство тональностей. Тональности первой степени родства. Кварто-квинтовый круг тональностей

Тема 5. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура

Приемы мелодического развития.. Виды мелодического рисунка, кульминация. Примелодического музыка. Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства. Древнерусская церковно-певческая культура X – XVII вв.

Русская музыкальная культура: своеобразие исторического пути, вопросы периодизации. Расчлененность музыкальной речи. Цезура. Мотив. Фраза. Период, предложения, каденция. Разновидности периода. Тональный план. Общее представление о музыкальной форме. Простая 2-х частная и простая 3-х частная форма, форма рондо. Жанровая система древнерусского фольклора. Знаменный распев. Формирование

Тема 6. Выразительные возможности гармонии

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. Всестороннее развитие музыкального слуха в музыкальном диктанте (письменном и устном). Слуховой анализ развернутых гармонических последовательностей и пение по цифровке. Развитие навыков сольфеджирования с листа

Тема 7. «Музыкальный стиль» как эстетическая категория. Музыкальные формы и жанры

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

Тема 8. Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив

Драматургические функции музыки: эмоциональная и смысловая характеристики, создание атмосферы действия, противоборство образов, организация темпо-ритма, конструктивно-композиционное построение музыкального действия. Лейтмотив, его функции в создании музыкального образа и объединяющие свойства в конструировании целостного произведения. 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	Музыкальный звук. Натуральный звукоряд. Слоговая и буквенная запись звуков. Ключи.	2	0	0	2	0	0	4
2	Метр и ритм. Простые и сложные метры и размеры. Группировка длительностей звуков.	2	0	0	2	0	0	4
3	Интервалы и аккорды	2	0	0	2	0	0	4
4	Лад и тональность	2	0	0	2	0	0	4
5	Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура	2	0	0	2	0	0	4
6	Выразительные возможности гармонии	2	0	0	2	0	0	4
7	«Музыкальный стиль» как эстетическая категория. Музыкальные формы и жанры	2	0	0	2	0	0	4
8	Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Теория музыки» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Музыкальная культура древних цивилизаций. Античная музыка.	0,75
2	Основные этапы развития раннего европейского музыкального искусства.	0,75
3	Искусство барокко XVII века. Эстетика. Переходная сущность эпохи. Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы.	0,75
4	Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы.	0,75

5	Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы.	0,75
6	Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства. Древнерусская церковно-певческая культура X – XVII вв.	0,75
7	Становление русской музыкальной классики в XIX веке. Русская музыка 1-й половины XIX века.	0,75
8	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века: пореформенный период.	0,75
9	Русская музыкальная культура XX столетия: вопросы периодизации. Русская музыка Серебряного века. Музыка русского зарубежья.	0,75
10	Музыкальная культура в советский период. Композиторы Петербурга.	0,75
11	Новые течения конца XIX – начала XX вв. Музыка XX века: новые виды композиторской техники.	0,75
12	Повторение и обобщение вопросов лада, метроритма, мелодии, фактуры. Выразительные возможности гармонии.	0,75
13	Изучение структуры музыкального произведения. «Музыкальный стиль» как эстетическая категория.	1,5
14	Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив.	1,5

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 «Теория музыки».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение доклада по дисциплине (домашнее задание)	7
контрольная работа	7
подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	7
присутствие и ответы на вопросы после прослушивания и просмотра материала на практических занятиях	7
присутствие на лекции	7
систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	7
тест	7
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 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 масскультуры, 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.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ:

Музыкальный звук рождается в результате

- колебания звучащего тела
- неизвестно, из-за чего

Указать ошибку, нарушающую хронологию культурных эпох:

- Античность
- Средневековье
- Барокко
- Возрождение

Вид искусства, непосредственно связанный с музыкой?

- Архитектура
- Литература
- Живопись

Главная эстетическая установка культуры Просвещения:

- Господство разума над чувством
- Стилиевой плюрализм
- Религиозное сознание

Духовыми инструментами Древней Греции являются...

- Кифара
- Авлос
- Сирига
- Лира
- Форминга

Кто из названных композиторов не относится к венским классикам?

- Бетховен

- Гайдн
- Моцарт
- Гендель

Одноголосный музыкальный склад – это ...

- Монодия
- Полифония
- Гетерофония

Временная организация музыки – это ...

- Лад
- Ритм
- Гармония

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ

Темой доклада или сообщения является анализ творчества в целом или конкретного музыкального произведения одного из указанных ниже авторов:

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 альта 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

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Музыкальный звук. Натуральный звукоряд.
2. Слоговая и буквенная запись звуков. Ключи.
3. Понятие лада и тональности. Мажор и минор. Монодические лады. Кварто-квинтовый круг тональностей.
4. Метр и ритм. Размер. Такт.
5. Параметры и виды интервалов. Интервалы на ступенях мажора и минора.
6. Аккорд. Трезвучие и септаккорд. Обращения аккордов.
7. Аккорды на ступенях мажора и минора.
8. Мелодия.
9. Альтерация и хроматизм.
10. Модуляция. Родство тональностей.
11. Музыкальный склад и фактура.
12. Понятие музыкальной формы. Период. Сонатная форма
13. Симфония
14. Сюита
15. Инструментальный концерт.
16. Опера, ее жанры и формы.

17. Вокальный цикл.

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			
Контрольная работа	7	2	14
присутствие и ответы на вопросы после прослушивания и просмотра материала на практических занятиях	3	8	24
Присутствие на лекции	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
тест	6	1	6
Выполнение доклада по дисциплине (домашнее задание)	10	1	10
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	20	1	20
Систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	10	1	10
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. 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>
2. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 468 с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/99800/#1>
3. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 480 с.
<https://e.lanbook.com/reader/book/119115/#1>
4. 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>
5. Сысоева, Е. В. История русской музыки [Текст] : учебное пособие для вузов / Е. В. Сысоева ; Российский ун-т театрального искусства - ГИТИС. - М. : ГИТИС, 2013. - 133 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Ройтерштейн, М. И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс] : учебник / М.И. Ройтерштейн. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 116 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/112746/#1>
7. Медушевский, В. В. Духовный анализ музыки [Текст] : учебное пособие в двух частях / В. В. Медушевский ; Рос. гос. спец. акад. искусств. - М. : Композитор, 2014. - 632 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Акопян, Л. О. Музыка XX века [Текст] : энциклопедический словарь / Л. О. Акопян. - М. : Практика, 2010. - 855 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. База данных бесплатных саундтреков «Фонотека YouTube»
<http://www.youtube.com/audiolibrary/music>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «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.