

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
«Музыкальная литература»

Наименование ОПОП: Режиссер игрового кино- и телефильма

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

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: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	1
посещение занятий	1
тест	1
эссе	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная литература» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (приказ Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 733)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Режиссер игрового кино- и телефильма» по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Составитель(и):

Смотров В.Е., доцент кафедры филологии и истории искусств, канд. искусствоведения

Рецензент(ы):

Осипова Г.Г., доцент, канд. 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

А. М. Антонов

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:

Целями дисциплины является оформление базовых знаний о музыкальном процессе, стилях и жанрах академической музыки, о важнейших памятниках мирового музыкального искусства, ознакомление с ярчайшими произведениями композиторов разных исторических периодов и стран, позволяющее самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать музыку отечественных и зарубежных композиторов, воспитание интереса к академической музыке.

Задачи дисциплины:

1. формирование у студентов представлений об основных исторических этапах развития зарубежной и русской музыки
2. формирование навыков грамотной исторической характеристики явлений зарубежной и отечественной музыки;
3. ознакомление студентов с творческим наследием важнейших зарубежных и отечественных композиторов
4. воспитание музыкального восприятия: музыкальных сочинений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
5. овладение знаниями о различных эпохах, стилях в истории мирового музыкального искусства;
6. формирование понимания специфики музыкально-театральных и инструментальных жанров;
7. Воспитание навыка определения на слух фрагментов того или иного изученного музыкального произведения;

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:

нет предшествующих дисциплин

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

История изобразительного искусства и архитектуры

История музыки

История костюма

История отечественного кино

История отечественной литературы

История театра

Музыка в кино

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 — Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

ОПК-1.1 — Определяет виды художественной культуры, анализирует направления развития в историческом контексте.

Знает: основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий; этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля;

Умеет: работать с литературными источниками; в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение; определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;

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: 34,3 час.

самостоятельная работа: 37,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	33,5	33,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Жизнь и творчество И. С. Баха

Жизнь и творчество И.С.Баха. Краткая характеристика эпохи барокко в музыке. Биография композитора. Периодизация творчества. Основные жанры. Характеристика и анализ Мессы си минор, прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного клавира», органных произведений. Объяснение специфики кантатно-ораториальных жанров; объяснение принципов звукоизвлечения на клавишных инструментах; объяснение специфики жанров прелюдия и фуга.

Тема 2. Жизнь и творчество В. А. Моцарта

2. Жизнь и творчество В. А. Моцарта.

Краткая характеристика венского классического стиля. Биография композитора. Периодизация творчества. Основные жанры. Характеристика и анализ симфонии № 40, клавирной Сонаты ля мажор, опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», Реквиема.

Рассказ об истории и эволюции оперного жанра; строение симфонического оркестра;

возникновение симфонии, строение сонатно-симфонического цикла

Тема 3. Жизнь и творчество Л. ван Бетховена

Жизнь и творчество Л. ван Бетховена.

Биография композитора. Периодизация творчества. Основные жанры. Характеристика и анализ симфоний № 5, 6, 9, сонат № 8, 14, 23.

Определение программной музыки, различных типов программности

Тема 4. Жизнь и творчество Ф. Шуберта

Жизнь и творчество Ф. Шуберта.

Краткая характеристика эпохи романтизма в музыке. Биография композитора. Основные жанры. Характеристика и анализ Неоконченной симфонии, фортепианных и вокальных миниатюр, цикла «Прекрасная мельничиха»

Объяснение специфики жанра вокальный цикл, эволюции романтического симфонизма, классификация инструментальных миниатюр.

Тема 5. Жизнь и творчество композиторов Ф. Шопена и Ф. Листа

Жизнь и творчество композиторов Ф. Шопена и Ф. Листа

Биография композитора. Основные жанры. Характеристика и анализ Сонаты №2, фортепианных баллад, миниатюр Ф. Шопена. Характеристика и анализ этюдов, программных пьес из цикла «Годы странствий» Ф. Листа.

Рассмотрение эпохи виртуозного исполнительства, проблематики трансцендентного пианизма.

Тема 6. Жизнь и творчество композиторов Дж. Верди и Р. Вагнера.

Жизнь и творчество композиторов Дж. Верди и Р. Вагнера.

Биография композитора. Периодизация творчества. Характеристика и анализ опер «Травиата», «Аида» Дж. Верди. Характеристика и анализ опер «Тангейзер», «Лоэнгрин» Р. Вагнера

Рассмотрение эволюции оперы в XIX столетии, важнейших оперных дискуссий, идейно-эстетического значения оперы как жанра для публики той эпохи

Тема 7. Жизнь и творчество П. И. Чайковского

Жизнь и творчество П. И. Чайковского.

Краткая характеристика специфики эволюции русской музыки, основные вехи развития русской музыки первой половины XIX века, значение творчества М. И. Глинки и А. С. Даргомыжского.

Биография композитора. Периодизация творчества. Основные жанры. Характеристика и анализ опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», симфоний №4, №6

Тема 8. Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова

Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова.

Краткая характеристика деятельности композиторов - членов объединения «Могучая кучка», их значение в истории русской и мировой музыки. Биография композитора. Периодизация творчества. Основные жанры. Характеристика и анализ опер «Снегурочка», «Садко», симфонической сюиты «Шехеразада»

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	Жизнь и творчество И. С. Баха	2	0	0	2	0	0	4
2	Жизнь и творчество В. А. Моцарта	2	0	0	2	0	0	4
3	Жизнь и творчество Л. ван Бетховена	2	0	0	2	0	0	4
4	Жизнь и творчество Ф. Шуберта	2	0	0	2	0	0	4
5	Жизнь и творчество композиторов Ф. Шопена и Ф. Листа	2	0	0	2	0	0	4
6	Жизнь и творчество композиторов Дж. Верди и Р. Вагнера.	2	0	0	2	0	0	4
7	Жизнь и творчество П. И. Чайковского	2	0	0	2	0	0	4
8	Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Музыкальная литература» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Жизнь и творчество И. С. Баха».	2
2	Тема: «Жизнь и творчество В. А. Моцарта».	2
3	Тема: «Жизнь и творчество Л. ван Бетховена».	2
4	Тема: «Жизнь и творчество Ф. Шуберта».	2
5	Тема: «Жизнь и творчество композиторов Ф. Шопена и Ф. Листа».	2
6	Тема: «Жизнь и творчество композиторов Дж. Верди и Р. Вагнера.».	2
7	Тема: «Жизнь и творчество П. И. Чайковского».	2

8	Тема: «Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова».	2
---	--	---

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 «Музыкальная литература».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активная работа на занятии	1
посещение занятий	1
тест	1
эссе	1
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	1

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Пример теста для системы Moodle.

1. Перечислите представителей венской классической школы.
2. Назовите известные Вам жанры инструментальной академической музыки.
3. Назовите известные Вам оперы зарубежных композиторов и их авторов.
4. Что такое программная музыка? Приведите примеры программных сочинений.
5. Какие сочинения В. А. Моцарта Вы знаете?
6. Какие клавишные инструменты Вы знаете?
7. Кто написал «Героическую симфонию»?
8. Что такое симфония, каково ее типичное строение?
9. Как переводится термин «опера»?

Примерные темы для эссе:

1. «Страсти по Матфею» И. С. Баха.
2. Творчество Й. Гайдна.
3. Опера В. А. Моцарта «Волшебная флейта».
4. Творчество Р. Шумана.
5. Опера «Кармен» Ж. Бизе.
6. Опера М. Глинки «Жизнь за царя».
7. Творчество М. Мусоргского.

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:

1. Расскажите о творческом пути И. С. Баха.
2. Расскажите о творческом пути В. А. Моцарта
3. Расскажите о творческом пути Л. ван Бетховена
4. Расскажите о творческом пути Ф. Шуберта
5. Расскажите о творческом пути Ф. Шопена
6. Расскажите о творческом пути Ф. Листа

7. Расскажите о творческом пути Дж. Верди
8. Расскажите о творческом пути Р. Вагнера
9. Расскажите о творческом пути П. Чайковского
10. Расскажите о творческом пути Н. Римского-Корсакова
11. Дайте характеристику Мессы си минор И. С. Баха
12. Дайте характеристику «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха
13. Дайте характеристику Симфонии №40 В. А. Моцарта
14. Дайте характеристику оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта
15. Дайте характеристику оперы «Дон-Жуан» В. А. Моцарта
16. Дайте характеристику Реквиема В. А. Моцарта
17. Дайте характеристику Симфонии № 5 Л. ван Бетховена
18. Дайте характеристику Сонаты № 8 Л. ван Бетховена
19. Дайте характеристику Сонаты № 14 Л. ван Бетховена
20. Дайте характеристику Симфонии № 6 Л. ван Бетховена
21. Дайте характеристику Симфонии № 9 Л. ван Бетховена
22. Дайте характеристику циклу «Прекрасная мельничиха» Ф. Шуберта
23. Дайте характеристику Неоконченной симфонии Ф. Шуберта
24. Дайте характеристику оперы «Травиата» Дж. Верди
25. Дайте характеристику оперы «Аида» Дж. Верди
26. Дайте характеристику оперы «Тангейзер» Р. Вагнера
27. Дайте характеристику оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера
28. Дайте характеристику оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского
29. Дайте характеристику оперы «Пиковая дама» П. Чайковского
30. Дайте характеристику симфонии № 4 П. Чайковского
31. Дайте характеристику симфонии № 6 П. Чайковского
32. Дайте характеристику оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова
33. Дайте характеристику оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова
34. Дайте характеристику симфонической сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова

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			
Активная работа на занятии	4	8	32
Посещение занятий	1	8	8
Обязательная самостоятельная работа			
Тест	10	1	10
Эссе	10	2	20
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. Должанский, А. Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] / А. Н. Должанский. - Москва : Планета музыки, 2007. - 448 с. : ил.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/1979/#1>
2. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный ресурс] / Л. А. Рапацкая. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2015.- 256 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/56564/#1>
3. Такташова Т.В. Музыкальный учебный словарь. / Т.В. Такташова, Н.В. Баско, Е.В. Баринава. - Москва : Флинта, 2017. - 368 с. - ISBN 978-5-89349-527-0. - Текст: электронный.
<https://ibooks.ru/bookshelf/25543/reading>
4. Осипова, Г. Г. История и теория музыки [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов дневного и заочного отделений института экранных искусств / Г. Г. Осипова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 21 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. www.belcanto.ru
2. www.intoclassics.net
3. www.classic-online.ru

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Музыкальная литература» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

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/тестов), 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.