

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 и история музыки»

Наименование ОПОП: Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Специальность: 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
Форма обучения: очная
Факультет: экранных искусств
Кафедра: филологии и истории искусств
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 академ. час. / 7 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 105,1 час.
самостоятельная работа: 146,9 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выполнение письменной творческой работы по дисциплине (домашнее задание)	6
выполнение письменной творческой работы по дисциплине (эссе, реферат, рецензия)	5,7
выполнение тестов в сдо мудл	5,6,7
выступление с докладом/сообщением по теме практического занятия	5,6,7
подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	5,7
присутствие на занятии	5,6,7
систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5,6
экзамен	7

Рабочая программа дисциплины «Теория и история музыки» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 822)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» по специальности 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

Составитель(и):

Осипова Г.Г., доцент кафедры , кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Казин А.Л., Проф., доктор философских наук

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.В. Смирнов

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. Познавать 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 изобразительного искусства

История отечественного кино

История отечественной литературы

История зарубежного кино

История зарубежной литературы

Ознакомительная практика

Основы кинодраматургии

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

Эстетика кинофонографии

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, телевидения, мультимедиа, исполнительских искусств 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 их развития в историческом контексте.

Знает: жанровую систему музыки

Умеет: определять состав исполнителей в связи с музыкальным жанром.

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

ОПК-3 — Способен анализировать произведения искусства и художественной культуры и их экранной интерпретации в части образности, средств художественной выразительности и способов реализации авторского замысла.

ОПК-3.1 — Имеет представления об основных творческо-биографических данных, анализирует произведения мировой литературы и искусства различных периодов.

Знает: специфику национальных композиторских школ и творчество их основных представителей; методы анализа музыкальных произведений

Умеет: определять национальную принадлежность и авторство музыкального произведения

Владеет: навыками анализа музыкальных произведений

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 академ. час. / 7 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 105,1 час.

самостоятельная работа: 146,9 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5,6
экзамен	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	6	7	Итого
Лекции	16	16	16	48
Практические	16	16	16	48
Консультации	2	2	2	6
Самостоятельная работа	33,5	33,5	38	105
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2	33,5	41,9
Итого	71,7	71,7	105,5	248,9

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. История музыки

Тема 1. 1. Музыкальная культура древних цивилизаций. Античная музыка.

Периодизация музыкально-исторического процесса. 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. 2. 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, Ars 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. 3. Искусство барокко XVII века. Эстетика. Переходная сущность эпохи.

Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы.

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, *Аrs 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. 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*).

Тема 1. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. Русская музыкальная культура 2-й половины XIX 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. 9. Русская музыкальная культура XX 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»).

Тема 1. 10. Музыкальная культура в советский период. Композиторы Петербурга.

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. 11. 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: «неовевебернианство», 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. Всестороннее 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. Лейтмотив.

Лейтмотив. Драматургические функции музыки: эмоциональные и смысловые 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	История музыки	42	0	0	42	0	0	84
1.1	Музыкальная культура древних цивилизаций. Античная музыка.	4	0	0	4	0	0	8
1.2	Основные этапы развития раннего европейского музыкального искусства.	4	0	0	4	0	0	8
1.3	Искусство барокко XVII века. Эстетика. Переходная сущность эпохи. Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы.	4	0	0	4	0	0	8
1.4	Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы.	4	0	0	4	0	0	8
1.5	Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы.	4	0	0	4	0	0	8
1.6	Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства. Древнерусская церковно-певческая культура X – XVII вв.	4	0	0	4	0	0	8
1.7	Становление русской музыкальной классики в XIX веке. Русская музыка 1-й половины XIX века.	4	0	0	4	0	0	8
1.8	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века: пореформенный период.	4	0	0	4	0	0	8
1.9	Русская музыкальная культура XX столетия: вопросы периодизации. Русская музыка Серебряного века. Музыка русского зарубежья.	4	0	0	4	0	0	8
1.10	Музыкальная культура в советский период. Композиторы Петербурга.	4	0	0	4	0	0	8
1.11	Новые течения конца XIX – начала XX вв. Музыка XX века: новые виды композиторской техники.	2	0	0	2	0	0	4
2	Теория музыки	4	0	0	4	0	0	8

2.1	Повторение и обобщение вопросов лада, метроритма, мелодии, фактуры. Выразительные возможности гармонии.	2	0	0	2	0	0	4
2.2	Изучение структуры музыкального произведения. «Музыкальный стиль» как эстетическая категория.	2	0	0	2	0	0	4
3	Основы музыкальной драматургии	2	0	0	2	0	0	4
3.1	Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив.	2	0	0	2	0	0	4
	ВСЕГО	48	0	0	48	0	0	96

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Теория и история 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.	3
2	Основные этапы развития раннего европейского музыкального искусства.	3
3	Искусство барокко XVII века. Эстетика. Переходная сущность эпохи. Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы.	3
4	Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы.	3
5	Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы.	3
6	Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства. Древнерусская церковно-певческая культура X – XVII вв.	3
7	Становление русской музыкальной классики в XIX веке. Русская музыка 1-й половины XIX века.	3
8	Русская музыкальная культура 2-й половины 19 века: пореформенный период.	3
9	Русская музыкальная культура 20 столетия: вопросы периодизации. Русская музыка Серебряного века. Музыка русского зарубежья.	3
10	Музыкальная культура в советский период. Композиторы Петербурга.	3
11	Новые течения конца XIX – начала XX вв. Музыка XX века: новые виды композиторской техники.	1,5
12	Повторение и обобщение вопросов лада, метроритма, мелодии, фактуры. Выразительные возможности гармонии.	1,5
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 и история 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)	6
выполнение письменной творческой работы по дисциплине (эссе, реферат, рецензия)	5,7
выполнение тестов в сдо мудл	5,6,7
выступление с докладом/сообщением по теме практического занятия	5,6,7
подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	5,7
присутствие на занятии	5,6,7
систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	5
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	5,6
экзамен	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 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 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

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. *Arg 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.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ:

Как в античной Греции назывались музыкальные и певческие состязания:

- Олимпийские игры
- Пифийские игры
- Дельфийские игры
- Большие Дионисии

Среди античных мыслителей теоретиком музыки был:

- Сократ
- Аристотель
- Пифагор
- Платон

Музыкальными терминами греческого происхождения являются:

- Гармония
- Жанр
- Стиль
- Мелодия
- Ритм

Названия античных ладов музыки совпадают:

- С территориальными областями Греции
- С названиями музыкальных инструментов
- С дошедшими до нас именами исполнителей

Духовыми инструментами Древней Греции являются...

- Кифара
- Авлос
- Сирига
- Лира
- Форминга

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Стилевая периодизация музыкально-исторического процесса.
2. Культовая монодия. Григорианский хорал.
3. Ars nova во Франции и Италии.
4. Школа Нотр Дам. Творчество Пиротина Великого.
5. Вокально-хоровая полифония Возрождения. Строгий стиль. Нидерландская полифоническая школа.
6. Латинская месса.
7. Светские песенно-танцевальные жанры Возрождения.
8. Итальянская школа высокой полифонии. Творчество Палестрины.
9. Итальянский мадригал. Творчество Джезуальдо.
10. Музыкальное барокко: эстетика, жанровая система, ведущие национальные школы Европы и их представители.
11. Инструментальные жанры барокко: концерт, сюита, соната.
12. Скрипичные концерты А. Вивальди. Анализ 4-х концертов для скрипки с оркестром «Времена года».
13. Опера барокко: *drama per musica*, *opera seria*, венецианская и неаполитанская школы.
14. К. Монтеверди. Анализ оперы «Орфей».
15. Г. Перселл. Анализ оперы «Дидона и Эней».
16. Лирическая трагедия во Франции. Творчество Ж. Б. Люлли.
17. Клавирная программная миниатюра барокко. Школы французских клавесинистов и английских вёрджиналистов.
18. И. С. Бах. 2-хчастный полифонический цикл «прелюдия и фуга». Анализ цикла «Хорошо темперированный клавир».
19. И. С. Бах. Органное творчество. Токката и фуга ре минор.
20. Вокально-хоровая полифония И. С. Баха. Духовные жанры. Месса си минор.
21. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. Анализ оратории «Самсон».
22. Венский музыкальный классицизм: эстетика, жанровая система, гомофонный склад и формы сонатно-симфонического цикла.
23. Классическая симфония и симфонический оркестр.
24. Й. Гайдн – основатель классической симфонии. Симфония № 103 «с тремоло литавр».
25. Жанры итальянской оперы *buffa* и немецкого зингшпиля в оперном творчестве В.А. Моцарта.
26. В.А. Моцарт. Разбор оперы «Свадьба Фигаро».
27. В. А. Моцарт. Симфония № 40 соль минор.
28. Фортепианные сонаты Л. ван Бетховена. Соната № 8 «Патетическая».
29. Драматически-конфликтный симфонизм Л. ван Бетховена.
30. Л. ван Бетховен. Анализ Симфонии № 5 до минор.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Музыкальный романтизм. Новые европейские композиторские школы.
2. Песенное творчество Ф. Шуберта.

3. Ф. Шуберт. Анализ вокального цикла «Прекрасная мельничиха».
4. Фортепианные миниатюры Ф. Шопена.
5. Ф. Шопен. Фортепианный цикл. 24 прелюдии.
6. Программный симфонизм: Г. Берлиоз и Ф. Лист.
7. Р. Шуман. Музыкально-критическая деятельность.
8. Р. Шуман. Фортепианный цикл «Карнавал».
9. Г. Берлиоз. Анализ «Фантастической симфонии».
10. Ж. Бизе. Разбор оперы «Кармен».
11. Дж. Верди и Р. Вагнер – крупнейшие романтические художники и реформаторы музыкального театра.
12. Дж. Верди. Анализ оперы «Травиата».
13. Р. Вагнер. Анализ тетралогии «Кольцо нибелунга».
14. Э. Григ. Анализ музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
15. Русская музыкальная культура: специфика исторического развития, периодизация.
16. Древнерусское церковно-певческое искусство. Знаменный распев.
17. Роль 18 столетия в истории русской музыки. Хоровой партесный концерт.
18. Большая русская опера. Творчество М.И. Глинки.
19. М.И. Глинка. Разбор оперы «Жизнь за царя».
20. Русская музыкальная культура 2-й половины 19 столетия: пореформенный период.
21. Балакиревский кружок: музыкально-эстетические принципы.
22. Народная музыкальная драма М.П. Мусоргского.
23. М. П. Мусоргский. Разбор оперы «Борис Годунов».
24. Программный симфонизм Н.А. Римского-Корсакова. Анализ симфонической сюиты «Шехеразада».
25. П.И. Чайковский. Анализ балета «Щелкунчик».
26. Русская музыка «серебряного века». Музыкальный модернизм А.Н. Скрябина.
27. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова.
28. С. В. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2.
29. Музыка русского зарубежья. И.Ф. Стравинский: неофольклорный, неоклассический и американский периоды творчества.
30. И. Ф. Стравинский. Разбор балета «Петрушка».

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:

1. Музыка как вид искусства. Музыкальный звук. Средства музыкальной выразительности.
2. Вопросы мелодии, метроритма, лада, склада, фактуры.
3. Гармония: колорит звучания, функциональность, формообразующая роль, историко-стилевые этапы развития.
4. Сольфеджио и формы работы над музыкальным слухом.
5. Жанровая система музыки. Камерные жанры. Симфоническая музыка.
6. Жанры хоровой музыки. Музыкальный театр.
7. Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив.
8. Простые и сложные музыкальные формы.
9. Советский период в истории русской музыки: 20-е – 30-е гг.: от стилового плюрализма к соцреализму.
10. Симфоническое творчество С. С. Прокофьева. Анализ симфонии №1 «Классической».
11. Оперный и балетный театр С. С. Прокофьева.
12. С. С. Прокофьев. Анализ оперы «Война и мир».
13. С. С. Прокофьева. Анализ балета «Ромео и Джульетта».
14. Д. Д. Шостакович – крупнейший симфонист XX века.
15. Д. Д. Шостакович. Анализ симфонии № 5.

16. Д. Д. Шостакович. Анализ квартета № 8.
17. Идиостиль А. И. Хачатуряна как синтез академической и этнической традиций.
18. А. И. Хачатурян. Анализ балета «Спартак».
19. Вокально-хоровое творчество Г. В. Свиридова. Анализ кантаты «Поэма памяти Сергея Есенина».
20. Ленинградско-петербургская композиторская школа 2-й половины 20 столетия.
21. Жанр Концерто гротто в творчестве А. Г. Шнитке. Концерто гротто № 1.
22. Духовная тема в творчестве С. А. Губайдулиной.
23. Музыкальный минимализм А. Пярта.
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 маскультуры, разнообразие видов и направлений (джаз, рок, киномузыка и др.).

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)
Семестр 5			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом/сообщением по теме практического занятия	9	2	18
Выполнение письменной творческой работы по дисциплине (эссе, реферат, рецензия)	20	1	20
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	10	2	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом/сообщением по теме практического занятия	9	2	18
Выполнение письменной творческой работы по дисциплине (домашнее задание)	20	1	20
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выполнение тестов в СДО МУДЛ	10	2	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятии	2	16	32
Обязательная самостоятельная работа			

Выступление с докладом/сообщением по теме практического занятия	9	2	18
Выполнение письменной творческой работы по дисциплине (эссе, реферат, рецензия)	20	1	20
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выполнение тестов в СДО МУДЛ	10	2	20
Подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	30	1	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. 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. Холопова, В. Н. Теория музыки [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [учеб. пособие] / В. Н. Холопова. - Москва : Планета музыки, 2010. - 367, [1] с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/1978/#1>
3. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный ресурс] / Л. А. Рапацкая. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2015.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<https://e.lanbook.com/reader/book/56564/#1>
4. 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>
5. Такташова, Т. В. Музыкальный учебный словарь. [Электронный ресурс] / Т. В. Такташова, Н. В. Баско, Е. В. Баринаова. - Москва : Флинта, 2012. - 368 с.- Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю.
<http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-89349-527-0>
6. 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. Осипова, Г. Г. История и теория музыки [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие/ Г. Г. Осипова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 21 с.- Электрон. версия печ. публикации.- Режим доступа: по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000152.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. База данных бесплатных саундтреков «Фонотека YouTube»
<http://www.youtube.com/audiolibrary/music>
2. 25.База данных записей постановок российских и европейских театров «Проект «Культура.рф»», <https://www.culture.ru/theaters>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Теория и история 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 издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Сайт-агрегатор рецензий о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу «Metacritic». <https://www.metacritic.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.