

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)



«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор
 по учебно-методической работе
 _____ А.А. Панфилов

« 04 » _____ 02 _____ 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Направление подготовки - 42.03.04 «Телевидение»
 Профиль подготовки
 Уровень высшего образования - бакалавриат
 Форма обучения - очная

Семестр	Трудоем- кость зач. Ед, час.	Лек- ции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
4	4 ЗЕТ, 144 часов	18	18	18	45	Экзамен (45 час.)
Итого	4 ЗЕТ, 144 часов	18	18	18	45	Экзамен (45 час.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Основы мировой музыкальной культуры» ставит своей задачей анализ и обобщение закономерностей становления и развития мирового музыкального искусства, знакомство с музыкальными шедеврами мировой музыки.

В итоге изучения курса слушатели должны обладать конкретными знаниями об основных закономерностях и тенденциях исторического развития мировой музыки и его отдельных периодов, своеобразия творческой эволюции ведущих мастеров, уметь квалифицированно анализировать и оценивать явления и процессы, характеризующие развитие искусства на протяжении его истории.

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы мировой музыкальной культуры» являются:

- формирование у студентов теоретических и исторических знаний о об идеях и художественных направлениях в мировой музыке;
- ознакомление студентов с зарождением, развитием и современными музыкальными процессами в разных странах мира;
- формирование навыков аналитического отношения к фактам истории музыки, теоретическими концепциям и событиям мировой истории, к творчеству выдающихся мастеров;
- развитие умения написания рецензий и отзывов на основе анализа, интерпретации и оценки услышанного и их критической рецепции, вариативных жанрово-стилевых форм воплощения.
- уметь использовать полученные знания на практике: подбирать музыкальное сопровождение к сюжету, презентации, фильму.

Изучение курса позволяет совершенствовать аудиовизуальное мышление студентов, перцептивные навыки освоения звукового образа как основного средства выражения музыкального авторского сознания, осмысления социальной действительности. Коллективное обсуждение произведений рассматривает такие понятия, как «содержание и форма», «автор», «композиция», «мелодия», «тема», «фабула и сюжет» и готовит студентов к самообразованию в области искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОПОП.

В курсе «Основы мировой музыкальной культуры» рассматриваются основные этапы и направления развития мировой музыки: как музыка становилась искусством, вырабатывался свой язык, создавался уникальный мир образов, художественный и эстетический феномен музыки, как развивались направления и школы. Мировой музыкальный процесс тесным образом связан с духовной жизнью общества, его политикой и моралью, культурой и искусством, коммерцией и шоу-бизнесом. Поэтому изучение мирового музыкального наследия представляется одной из важнейших частей в структуре познания современного человека и окружающего его мира.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные студентами в рамках предметов гуманитарного, общепрофессионального и профессионального блоков: «История», «Культурология», «История мирового изобразительного искусства», «История отечественного кино».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины «Основы мировой музыкальной культуры» направлено на формирование следующей компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- основные этапы и специфику развития мировой музыки (ОК – 5),
- цели, задачи, предмет, функциональное разнообразие, виды, характер и содержание идейно-эстетических направлений искусства музыки (ОК-5);
- правила построения и подготовки критических журналистских текстов (рецензий, обзоров, критических статей) с учетом актуальных тенденций конвергентных редакций (ОК - 5).

Уметь:

- осуществлять критическое познание и оценку социально значимых, актуальных культурно-творческих, профессионально-этических, правовых, экономических и

технологических аспектов информационного производства в средствах массовой информации с акцентом на творческую сторону создания (ОК-5);

- через обучение на примерах творчества великих мастеров прошлого самостоятельно непредвзято анализировать, интерпретировать и оценивать произведения искусства, жанрово-стилевые формы их воплощения (ОК-5);

- сознательно и активно взаимодействовать со средствами массовой информации в современном медиатизированном социуме (ОК - 5).

Владеть:

- навыками первоначального самостоятельного корректного анализа стилистических черт музыкального направления, школы, автора, идейно-содержательных особенностей, выделения образов и их смысловых особенностей (ОК-5);

-- навыками ориентации в следующих типах рецензирования: любительское, публицистическое, академическая. Иметь представление о функциональных особенностях каждого из них (ОК - 5);

- навыками самостоятельной подготовки музыкального сопровождения в разных видах журналистской деятельности – сюжет, фильм, телепередача, радиопередача, презентация (ОК-5).

- способностью быть активным и ответственным носителем, хранителем и продолжателем отечественных национально-культурных традиций (ОК-5).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Объем учебной работы, с применени ем интерактив ных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные	СРС	КП / КР		
1	Раздел 1. Введение	4	1	2	2	2	5		3/ 50 %	

	в мировую культуру									
2	Раздел 2. Тема 1. Музыкальное искусство древних цивилизаций.	4	2	2	-	-	1		1 / 50 %	
3	Раздел 2. Тема 2,3. Музыка средних веков и Возрождения.	4	3	2	2	-	3		2 / 50 %	
4	Раздел 2. Темы 4, 5. Музыкальная культура барокко и классицизма	4	4	-	2	2	3		2 / 50 %	
5	Раздел 2. Тема 6. Музыкальная культура Древней Руси	4	5	-	-	2	3		1 / 50 %	Рейтинг-контроль 1
6	Раздел 3. История музыки Западной Европы 19 – 21 вв. Тема 1. Европейский романтизм.	4	6-7	2	-	2	5		2 / 50 %	
7	Раздел 3. Тема 2. Основные музыкальные школы Европы 19 в.	4	8-9	2	2	-	5		2 / 50 %	
8	Раздел 3. Тема 3. Оперные школы.	4	10	-	2	2	5		2 / 50 %	
9	Раздел 3. Тема 4. Европейская музыка 20 в.	4	11-12	2	2	2	5		3 / 50 %	Рейтинг-контроль 2
10	Раздел 4. История музыки России 19 – 21 вв. Тема 1. Музыкальная культура России начала 19 в.	4	13-14	2	2	2	6		3 / 50 %	

11	Раздел 4. Тема 2. Музыкальная культура России 2-й половины 19 в.	4	15-16	2	2	2	6		3 / 50 %	
12	Раздел 4. Тема 3. Музыкальная культура России рубежа веков и 20 в.	4	17-18	2	2	2	8		3 / 50 %	Рейтинг-контроль 3
Всего		4	18 нед.	18	18	18	45		27ч. / 50 %	экзамен

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В контексте вводной лекционной части будут обозначены базовые теоретические подходы к изучению мирового музыкального искусства. Лекция, как правило, теоретична. Рекомендуется конспектировать ее «тезисно». Теоретический материал на лекциях иллюстрируется подборками музыкальных иллюстраций, которые прослушиваются с помощью электронных носителей.

Данный курс представляет сочетание лекционного курса, практических занятий, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов.

Используются следующие активные формы обучения:

1. Лекция-презентация имеет целью ориентировать студента в материале, систематизировать представления о предмете, объяснять причины, природу экранных произведений, проследивать взаимовлияние между ними. Рекомендуется конспектировать подобную лекцию «тезисно». Теоретический материал на лекциях-презентациях, как правило, иллюстрируется отрывками музыкальных произведений, демонстрируемыми с помощью магнитофона или компьютера.

2. Лекция-беседа по курсу «История зарубежного кино», или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, требует постоянной мыслительной деятельности.

3. Практические занятия проводятся в соответствии с планами, предложенными в тематической части курса. Работа на практическом занятии сводится к развернутым ответам на предложенные вопросы. Если на один вопрос готов ответить только один студент, работа может считаться несостоявшейся. Полноценный коллоквиум «задействует» всех учащихся и носит характер критической дискуссии. Всякое

утверждение об анализируемом произведении должно быть аргументировано, подкреплено культурными параллелями. Приветствуется знание творчества великих музыкантов и композиторов, знакомство с искусствоведческой литературой. Возможно проведение докладов - презентаций.

4. План лабораторного практикума предполагает анализ прослушанных произведений, характеристику использованных выразительных средств и особенностей применения, в ходе которых студенты могли бы не только изложить полученные ими на лекциях теоретические знания, но и проявить умение размышлять, сопоставлять, прогнозировать. Основная задача лабораторных занятий – научить студентов грамотно анализировать уже существующие и создавать собственные аудиовизуальные произведения. Здесь же предполагается работа по подбору музыкального сопровождения к разным типам сюжетов, фильмам, теле- и радиопередачам разной направленности.

5. Опрос – метод устного контроля результатов обучения, – как правило, сводится к ответу на вопрос, касающийся содержания того или иного художественного произведения или творчества отдельных композиторов. Цель опроса – установить, насколько правильно студент умеет анализировать произведение.

6. Письменная домашняя работа в форме аналитического очерка, эссе сдается в печатном виде, презентация – в электронном.

7. Просмотр и обсуждение музыкальных произведений.

8. Работа мастер-групп (деятельность в творческом коллективе, команде под руководством преподавателя, результатом которой может быть как самостоятельный реальный творческий проект, так и виртуальный проект);

9. Научно-исследовательская деятельность под руководством преподавателя, а также в самостоятельной исследовательской группе (работа над научными докладами и статьями к международной конференции «Дни науки ВлГУ»)

10. Методы ИТ – применение компьютеров для доступа к Интернет-сайтам по искусству, использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание.

11. Case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Помимо очевидных интерактивных преимуществ, у этой формы есть и другие достоинства. Как показывает опыт, студенты достаточно активно обсуждают статьи, презентации, доклады и сюжеты своих коллег, высказывают мнения, формулируют выводы. Кроме того, работа над кейс-стади (в нашем случае – ранее вышедшими в эфир

аудиовизуальными текстами) превращает разговор из обобщенно-теоретического в более предметный и практический. Мы использовали эту форму на занятиях, где обсуждаются виды и формы презентации аудиовизуальных текстов, способы создания аудиовизуального образа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Задания для первого рейтинг-контроля

1. Месса – симфония Ренессанса.
2. Творчество композиторов новой венской школы.
3. На границах эпох – творчество Л. в. Бетховена.
4. Философско-музыкальные работы древности.

Задания для второго рейтинг-контроля

1. Кризис романтической гармонии и поиски новых путей музыки.
2. Символизм в музыке.
3. Русская православная музыка – основные тенденции.
4. Влияние петровских реформ на музыкальную культуру России.

Задания для третьего рейтинг-контроля

1. Джазовая культура.
2. Музыкальные шлягеры.
3. О сакральных темах в творчестве В. А. Моцарта.
4. Символика музыки И. С. Баха.
5. Д. Д. Шостакович – летописец русской истории XX века.

Контрольные вопросы к экзамену по курсу «Основы мировой музыкальной культуры»

1. Общая периодизация музыкальной истории.
2. Периодизация русской музыки.
3. Особенности первобытного музыкального искусства.
4. Музыка древних цивилизаций. Шумеры и Египет.
5. Музыка в античном мире.
6. Сакральный характер средневековой музыки.

7. Музыкальное искусство Возрождения. Полифония.
8. Рождение оперы.
9. Основы музыки Нового времени. Становление гомофонно-гармонического строя.
10. Творчество И. С. Баха и Г. Ф. Генделя.
11. Музыкальный классицизм. Основные тенденции стиля.
12. Музыкальный театр 18 века.
13. Творчество композиторов венской классической школы.
14. Становление музыкального романтизма.
15. Основные музыкальные школы Европы 19 века.
16. Творчество Дж. Верди и Р. Вагнера.
17. Основные направления в европейской музыке в XX веке.
18. Русская музыка до 17 века.
19. Музыкальная культура России 17-18 веков.
20. Становление русской национальной культуры в 19 веке.
21. Тенденции развития русской музыки в XX веке.

Примерный перечень заданий и вопросов к самостоятельной работе студента

- Египетские действия на Ниле.
- Пифагор – учение о гармонии сфер.
- Музыка и число.
- Платон о воспитательной роли музыки.
- Григорианский хорал – сущность, символика, традиции исполнения.
- Средневековая литургическая драма.
- Первые музыкальные учения.
- Музыка как точная наука.
- Сущность и структура мессы.
- Основные композиторские школы Европы.
- Мотет и мадригал.
- Орган и лютия – как символы Возрождения.
- Рождение оперы – ее истоки, первые авторы, сюжеты и традиции исполнения. К. Монтеверди.
- Формирование барочных оркестров.
- Орган – король музыкальных инструментов.
- Музыка как искусство разума.

- Венская классическая школа – ее тенденции и представители
- Место музыки среди искусств в эпоху Романтизма.
- Программность в музыке.
- Основные музыкальные школы Европы 19 века.
- Национальные оперные школы.
- Символизм и импрессионизм.
- Фольклорные истоки и культура скороморошества.
- Русская музыкальная культура в 18 веке.
- Творчество П. И. Чайковского как вершинное для русской музыки.
- Русская музыкальная школа рубежа 19-20 вв.
- Многоликость музыки XX века и ее основные стили.
- Тенденции развития музыкального искусства в XXI веке.

Темы письменных работ

- Музыка Моцарта в современном мире.
- Романтизм в музыке и литературе.
- Значение творчества М.Глинки в истории русской музыки.
- Массовая музыкальная культура.
- Классика и современность. Традиционное и новаторское в музыке.
- Великие мастера оперы.
- Молодежная музыкальная культура.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. История искусств [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Забалуева Т.Р. - М.: Издательство АСВ, 2013.
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.htm>
2. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Горелов. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2013
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500051.html>
3. Культурология: теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. Селезнев, Р.П. Трофимова. - М. : Проспект, 2014
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143375.html>

Дополнительная литература

1. Русская культура на рубеже XIX XX веков [Электронный ресурс] : Монография / Аксенова Г.В. - М. : Прометей, 2011
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300637.html>
2. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: Идеалы и практика культуры [Электронный ресурс] / Брагина Л.М. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2012. - (Труды исторического факультета МГУ: Вып. 21; Сер. II, Исторические исследования: 6).<http://www.studentlibrary.ru/book/5-211-04441-X.html>
3. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013.
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788213705.html>

Основной музыкальный материал

1. Средневековье. Григорианский хорал. Kyrie eleison.
2. Возрождение. Палестрина. Месса папы Марцелло. Ч. 1. Kyrie eleison.
3. В. Галилеи В. 2-х частная сюита для лютни.
4. Барокко. А. Вивальди «Времена года» Концерт «Весна» Ч 1.
5. И. С. Бах «Шутка» из оркестровой сюиты
6. И. С. Бах Токката и фуга ре минор
7. Г. Ф. Гендель Оратория «Мессия», хор «Аллилуйя»
8. Классицизм. В. А. Моцарт Реквием «Lacrimosa» (Слезная)
9. В. А. Моцарт Симфония № 40 Ч.1.
10. Л. Бетховен Симфония № 5, Ч 1.
11. Л. Бетховен Симфония № 9, Ч. 4. «Ода к радости».
12. Л. Бетховен Соната № 14 «Лунная» Ч.1
13. Романтизм. Ф. Шуберт Баллада «Лесной царь»
14. Ф. Шопен Революционный этюд
15. Ф. Шопен Вальс до-диез минор
16. Дж. Россини «Севильский цирюльник» Каватина Фигаро
17. В. Беллини «Норма» Ария Нормы «Casta Diva»
18. Верди Дж. «Травиата». Застольная песня
19. Ж. Бизе «Кармен» Хабанера Кармен
20. Р. Леонкавалло «Паяцы». Ария Паяца
21. Р. Вагнер «Валькирия» Полет валькирий
22. Э. Григ «Пер Гюнт» Песня Сольвейг

23. Ж. Оффенбах «Орфей в аду» «Канкан»
24. И. Штраус Вальс «На прекрасном голубом Дунае»
25. XX век. А. Шенберг Пьеса для оркестра
26. К. Орф «Кармина Бурана» (фрагмент первого раздела).
27. Древнерусское хоровое искусство. Знаменный распев
28. Гурилев А. Однозвучно гремит колокольчик.
29. М. И. Глинка «Руслан и Людмила» Увертюра
30. М. И. Глинка «Иван Сусанин» Эпilog. Финальн. хор
31. А. П. Бородин «Князь Игорь» Хор «Улетай на крыльях ветра»
32. М. П. Мусоргский «Картинки с выставки» Прогулка
33. М. П. Мусоргский «Блоха»
34. Н. А. Римский-Корсаков «Шехеразада» Ч.1.
35. П. И. Чайковский «Спящая красавица». Вальс цветов
36. П. И. Чайковский «Пиковая дама» Сцена воспоминаний графини
37. П. И. Чайковский Концерт № 1 для фп. с орк. Ч 1.
38. С. В. Рахманинов Концерт № 2 для фп. с орк. Ч. 1.
39. С. В. Рахманинов «Сирень»
40. И. Ф Стравинский «Петрушка» «Гуляние на Масленицу»
41. М. Равель Болеро.
42. Дж. Гершвин «Порги и Бесс» Колыбельная Клары.
43. Дж. Гершвин Рапсодия в стиле блюз
44. С. С. Прокофьев «Александр Невский» Ч. 4. «Вставайте люди русские».
45. С. С. Прокофьев «Ромео и Джульетта» «Монтекки и Капулетти»
46. Д. Д. Шостакович Симфония № 7 ч. 1 тема нашествия.
47. А. И. Хачатурян «Гаянэ» Танец с саблями
48. Г. И. Свиридов Вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель».

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Мультимедийная учебная аудитория 229, количество студенческих мест – 50, площадь 54,0 кв.м., оснащение:доска интерактивная SMART Board 685 (диагональ 87), презентационный проектор Epson «ЕВ-1860», экран Projecta настенный рулонный, документ-камера Eloam S600, акустическая система Samsung HW-J550/RU, персональный компьютер в составе:ThinkCentre M70e/keyb/mouse/L1900p19

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 42.03.04 «Телевидение»

Рабочую программу составил *доцент каф. ЖРСО Новикова М.И.*

Рецензент (ы) *Директор ГТРК «Владимир» Филиппов А.Н.*

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЖРСО

Протокол № 6 от 04.02.2015 года

Заведующая кафедрой *Говердовская-Привезенцева С.А.*

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 42.03.04 «Телевидение»

протокол № 6-УМК от 04.02.2015 года

Председатель комиссии *Говердовская-Привезенцева С.А.*

Программа переутверждена:

на _____ учебный год.

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года.

Заведующая кафедрой _____

на _____ учебный год.

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года.

Заведующая кафедрой _____

на _____ учебный год.

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года.

Заведующая кафедрой _____