

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности

А.А. Панфилов

« 31 » 08 20 18 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ**

Направление подготовки 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль/программа подготовки «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ)»
Уровень высшего образования БАКАЛАВРИАТ
Форма обучения ЗАОЧНАЯ

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежу- точного контроля (экз./зачет)
V	5 ЗЕТ, 180 ч.	4	4		145	Экзамен (27 ч.)
Итого	5 ЗЕТ, 180 ч.	4	4		145	Экзамен (5 с. – 27 ч.)

Владимир, 2018

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины «Музыкальное искусство в мировой художественной культуре» предназначена для студентов направления 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Художественное образование (в области музыкального искусства эстрады)».

Цель дисциплины – сформировать представление о становлении и развитии зарубежного музыкального искусства в виде единого исторического процесса от древних времен до современности.

Основными задачами данного курса являются:

- формирование системного подхода к изучению и пониманию истории зарубежного музыкального искусства как единого процесса развития;
- овладение будущими педагогами-музыкантами музыкальным и музыкально-критическим материалом, приобретение необходимых навыков работы с искусствоведческой и музыковедческой литературой;
- изучение музыкальных стилей и жанров зарубежной классики;
- анализ историко-стилистических особенностей процесса творчества и произведений композиторов;
- формирование культурно-эстетических потребностей студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Художественное образование (в области музыкального искусства эстрады)» для подготовки высококвалифицированных специалистов в области музыкального образования и искусства, развития у обучающихся музыкально-исторической эрудиции, творческих способностей, потребности постоянного обновления знаний и расширения круга изучаемых явлений.

Дисциплина принадлежит к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной профильной подготовки. Курс «Музыкальное искусство в мировой художественной культуре» взаимосвязан с такими дисциплинами ОПОП, как «История», «Философия», «История зарубежного музыкального искусства».

Знания, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для освоения таких дисциплин ОПОП, как «История эстрады, джаза и мюзикла», «Музыкальное просветительство», «Основы музыкальной журналистики», а также в процессе прохождения практик.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

- основные этапы развития музыкального искусства в контексте мировой художественной культуры,
- способы выявления культурных потребностей различных социальных групп (ПК-13);

2. Уметь:

- самостоятельно отбирать, анализировать и систематизировать учебный материал в соответствии с целями обучения и воспитания, проводить исследования в области музыкального образования на базе эстетической, искусствоведческой и музыковедческой литературы, периодики (ОК-6);

3. Владеть:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- методами формирования культурных потребностей различных социальных групп (ПК-13).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Музыкальное искусство в мировой художественной культуре» составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах %)	Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i> , форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
				Лекции	Практические занятия	Лаборат. занятия	Контр. работы, реферат	СРС	Курсовая работа		
1	Тема 1. Музыкальная культура и искусство Америки	У	20	2	2				45		рейтинговый контроль № 1
2.	Тема 2. Музыкальная культура и искусство Европы XX века	V	21	2					50	1 / 50%	рейтинговый контроль № 2
		V	22		2				50	1 / 50%	рейтинговый контроль № 3
ИТОГО за V семестр:				4	4				145	2 / 25%	Экзамен (27 ч.)
ИТОГО:				4	4				145	2 / 25%	Экзамен (5 с. – 27 ч.)

Краткое содержание курса

Тема 1. Музыкальная культура и искусство Америки

Американская музыкальная культура и искусство. Творчество исполнителей-композиторов. Создание первых классических джазовых ансамблей. Зарождение, становление и развитие жанра «мюзикл».

Тема 2. Музыкальная культура и искусство Европы XX века

Австро-немецкая музыкальная культура XX века. Музыкальная культура Испании, Венгрии, Чехии и Словакии конца XIX – первой половины XX века. Музыкальная культура и искусство Англии, Франции, Италии и Польши конца XIX – начала XX века. Музыкальная культура ближнего Зарубежья.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен всеми необходимыми методическими материалами. В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как художественно-творческие беседы, прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений и просмотр видеозаписей оперных и балетных спектаклей, концертов и музыкальных постановок, изучение учебно-методической и научной музыковедческой и искусствоведческой литературы.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 % аудиторных занятий.

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

Текущий контроль успеваемости проводится в форме рейтинг-контроля, который выявляет качество усвоения изучаемого материала, знание стилей и жанров, анализ музыкальных произведений. Рейтинг контроль проходит в форме тестов, музыкальных викторин, подготовки докладов и рефератов и письменных контрольных работ.

Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: экзамен – 5 семестре.

V семестр

Задания для текущего контроля успеваемости

Рейтинг-контроль № 1

Список музыкальных произведений для рейтинг-контроля

- Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»; «Американец в Париже»; опера «Порги и Бесс».
С. Барбер. Адажио для струнного оркестра; Концерт для флейты, гобоя, трубы и струнных.
А. Копленд. Концерт для кларнета с оркестром; Ноктюрны.
Л. Бернштейн. «Вестсайдская история».
Ч. Айвз. «Вопрос, оставшийся без ответа».
Ф. Гласс. «Opening».

Рейтинг-контроль № 2

Список музыкальных произведений для рейтинг-контроля

- А. Шёнберг. Вокальный цикл «Лунный Пьеро».
П. Хиндемит. «Ludus tonalis».
К. Орф. «Кармина Бурана».
М. де Фалья. «Семь испанских народных песен»; сюита для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании».
Б. Барток. Элегия для скрипки с оркестром; Квартет № 2; «Микрокосмос».

Рейтинг-контроль № 3

Список музыкальных произведений для рейтинг-контроля

О. Респиги. Симфонические поэмы: «Фонтаны Рима», «Пинии Рима», «Римские празднества».
А. Онеггер. Симфония № 2 для струнного оркестра с трубой ad libitum; Симфония № 3 «Литургическая»; «Pacific – 231».
Ф. Пуленк. «Человеческий голос».
О. Мессиа́н. «Квартет на конец времени».
Б. Бриттен. «Военный реквием».

Промежуточная аттестация Вопросы к экзамену

1. Австро-немецкая музыкальная культура первой половины XX века.
2. «Нововенская музыкальная школа» XX века.
3. Творчество А. Шенберга.
4. Творчество П. Хиндемита.
5. Творчество К. Орфа.
6. Испанская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века.
7. Творчество М. де Фальи.
8. Венгерская музыкальная культура первой половины XX века.
9. Творчество Б. Бартока.
10. Неовенская оперетта.
11. Итальянская музыкальная культура первой половины XX века.
12. Творчество О. Респиги.
13. Американская музыкальная культура XIX – первой половины XX века.
14. Зарождение и становление жанра «мюзикл».
15. Творчество Дж. Гершвина.
16. Творчество Л. Бернштейна.
17. Французская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века.
18. Творчество Ф. Пуленка.
19. Творчество А. Онеггера.
20. Творчество О. Мессиа́на.
21. Английская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века.
22. Творчество Б. Бриттена.
23. Польская музыкальная культура XX века.
24. Музыкальная культура Чехии и Словакии XX века.
25. Румынская музыкальная культура XX века.
26. Музыкальная культура ближнего зарубежья.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает в себя: конспектирование лекционного материала, опросы на лекционных и семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовку к лекциям и практическим (семинарским) занятиям; реферирование и конспектирование статей, отдельных разделов монографий; изучение и конспектирование учебных пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и

практические (семинарские) занятия: написание тематических докладов, рефератов; создание презентаций по изучаемым темам.

1. А. Шенберг. Вокальный цикл «Лунный Пьеро».
2. Творчество А. Берга. Опера «Воццек».
3. Творчество К. Вайля. «Трехгрошовая опера».
4. П. Хиндемит. «Игра тональностей».
5. К. Орф. «Кармина Бурана».
6. Творчество А. Веберна.
7. М. де Фалья. Вокальный цикл «Семь испанских народных песен».
8. Творчество А. Казеллы.
9. Творчество Ф. Легара.
10. Творчество И. Кальмана.
11. Творчество Л. Яначека.
12. Творчество Б. Мартину.
13. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс».
14. Творчество С. Барбера.
15. Творчество А. Коппенда.
16. Творчество Г. Холета.
17. Б. Бриттен «Военный реквием».
18. Творчество Д. Мийо.
19. Творчество К. Пендерецкого.
20. Творчество К. Шимановского.
21. Творчество Дж. Энеску.
22. Музыкальная культура ближнего зарубежья.
23. Творчество А. Хачатуряна.
24. Творчество А. Бабаджаняна.

Музыкальные произведения для самостоятельного изучения

Ф. Легар «Цыганская любовь». И. Кальман «Фиалка Монмартра». А. Шенберг «Уцелевший из Варшавы». К. Вайль «Трехгрошовая опера». К. Пендерецкий. «Страсти по Луке». А. Пярт. Коллаж на тему ВАСН. На выбор студента по два-три произведения из творческого наследия А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, К. Караева, Г. Капчели.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. **Высоцкая Л.Н.** История музыкального искусства: учебное пособие – Л.Н. Высоцкая, В.В. Амосова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). – Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012. – 137 с. – Библиогр.: с. 119-134 – ISBN 978-5-9984-0255-5, (Библиотека ВлГУ).
2. **Ливанова Т.Н.** История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2-х т. – Т. 1. – 2-е изд. етер. – СПб: Издательство «ЛАНЬ», издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. – 468 с. – ISBN 978-5-8114-2844-1 («ЛАНЬ»).

<https://e.lanbook.com/reader/book/99800/#4>. – Т. 2. – 2-е изд. стер. – СПб: Издательство «ЛАНЬ», издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-3641-5 («ЛАНЬ»), ISBN 978-5-91938-668-1 («ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»).
<https://e.lanbook.com/reader/book/110860/#4>

Дополнительная литература

1. **Векслер, Ю.С.** Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 24 с. – ISSN: 2227-8397. <http://www.iprbookshop.ru/23704.html>
2. **Денисов, А.В.** Западноевропейская опера XVII-XVIII вв.: Монография. – СПб: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011. – 151 с. ISBN: 978-5-8064-1656-9. <http://www.iprbookshop.ru/20550.html>
3. **Пылаев М.Е.** История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения, барокко (хрестоматия). – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. – 70 с. – ISSN: 2227-8397. <http://www.iprbookshop.ru/32045.html>

Периодические издания

Журнал «Музыкальная академия»
Журнал «Музыкальная жизнь»
«Музыкальный журнал»
Журнал «Музыкант-классик»
Журнал «Старинная музыка»
Журнал «Скрипичный ключ»
Журнал «Музыка и время»
Журнал «Музыковедение» (ВЛК)
Журнал «Учитель музыки»
Газетное издание «Культура»
Газетное издание «Музыкальное обозрение»

Интернет-ресурсы

<http://belcanto.ru>
<http://el.mmv.ru>
<http://elasmusic.narod.ru>
<http://classic-music.ws>
<http://intoclassics.net>
<http://www.aveclassics.net>
<http://www.classicalarchives.com>
<http://www.classic-music.ru>
<http://www.classic-music.ru/index.html>
<http://www.forumklassika.ru>
<http://www.operanews.ru/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине проходят в аудитории, оснащенной для просмотра (телевизор, DVD-проигрыватель) видеозаписей оперных и балетных спектаклей, концертов, музыкально-театральных постановок и прослушивания (музыкальный центр, магнитофон) аудиозаписей изучаемых классических музыкальных произведений. Также в учебном процессе мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор и экран) для проведения практических (семинарских) занятий.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в читальных залах библиотеки ВлГУ, в компьютерном классе с доступом к сети Интернет.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Художественное образование (в области музыкального искусства эстрады)».

Рабочую программу составили:

Кандидат философских наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА _____

Старший преподаватель В.В. СУХАРЕВА _____

Рецензент (ы) Е.Г. Попова Е.Г. Попова, начальник отдела музыкального просвещения ГАУК Владимирской области «Владимирская областная филармония».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования Института искусств и художественного образования ВлГУ

протокол № 1 от 31.08.2018 года.

Заведующий кафедрой _____ Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» Института искусств и художественного образования ВлГУ

протокол № 1 от 31.08.2018 года.

Председатель комиссии _____ Л.Н. УЛЬЯНОВА