

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)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Ульянова Л. Н.

« 28 » 06 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Стили и жанры в музыкально-театральном искусстве

направление подготовки / специальность
44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) подготовки

**Исполнительское мастерство
в музыкально-театральном искусстве**

г. Владимир

2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Стили и жанры в музыкально-театральном искусстве»: формирование профессионально ориентированных знаний о закономерностях строения музыкальной формы, включающих представления об исторических, национальных и индивидуальных стилевых закономерностях развития музыкальной композиции.

Задачи: выработать навыки содержательного, смыслового анализа музыки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Стили и жанры в музыкально-театральном искусстве» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции <i>(код, содержание индикатора)</i>	Результаты обучения по дисциплине	
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества, правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия. УК-5.2. Умеет понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. УК-5.3. Владеет методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия в ходе решения профессиональной деятельности.	Знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур; основные этапы развития мировой эстетической мысли Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия Владеет навыками аргументации и ведения дискуссии; анализа философских и эстетических текстов; аргументированного изложения собственной позиции.	Тестовые вопросы Рефераты Эссе

ПК-3. Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности	ПК.3.1. Владеет научно-педагогическими знаниями о закономерностях, принципах построения и функционирования образовательного процесса ПК.3.2. Владеет научно-теоретическими знаниями в области педагогики и своего учебного предмета ПК.3.3. Успешно применяет современные научно-теоретические и практические знания и умения в преподавании своей учебной дисциплины	Знает методы анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов Умеет постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте Владеет методами анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов	КР Отчет по практической подготовке (приложение 1)

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Индивидуальные занятия	в форме практической подготовки ¹		
1	Раздел 1. Анализ стилей и жанров музыкально-театрального искусства. Тема 1. Стилиевой подход к анализу музыкальных произведений. Тема 2.	4	1-4	8	8				12	Рейтинг-контроль №1

¹ Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

	Стили и жанры эпохи Средневековья и Возрождения.									
2	Тема 3. Классификация и общая характеристика стилей и жанров эпохи барокко Тема 4. Классицизм. Музыкально-театральные жанры классицизма.	4	5-7	6	6				10	Рейтинг-контроль №2
3	Тема 5. Жанры музыкального романтизма Тема 6. Стили и жанры музыки XX века. Новаторские техники композиции и формообразование	4	8-10	6	6				10	Рейтинг-контроль №3
Всего за IV семестр: 72				20	20				32	Зачёт с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР										
Итого по дисциплине				20	20				32	Зачёт с оценкой

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Содержание лекционных занятий:

Раздел 1. Анализ стилей и жанров музыкально-театрального искусства.

Тема 1. Стилиевой подход к анализу музыкальных произведений.

Тема 2. Стили и жанры эпохи Средневековья и Возрождения

Тема 3. Классификация и общая характеристика стилей и жанров эпохи барокко

Тема 4. Классицизм. Музыкально-театральные жанры классицизма.

Тема 5. Жанры музыкального романтизма

Тема 6. Стили и жанры музыки XX века. Новаторские техники композиции и формообразование

Содержание практических занятий по дисциплине

Содержание практических занятий:

Раздел 1. Анализ стилей и жанров музыкально-театрального искусства.

Тема 1. Стилиевой подход к анализу музыкальных произведений.

Тема 2. Стили и жанры эпохи Средневековья и Возрождения

Тема 3. Классификация и общая характеристика стилей и жанров эпохи барокко

Тема 4. Классицизм. Музыкально-театральные жанры классицизма.

Тема 5. Жанры музыкального романтизма

Тема 6. Стили и жанры музыки XX века. Новаторские техники композиции и формообразование

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

5.1. Текущий контроль успеваемости

IV семестр

Рейтинг-контроль №1.

1. Понятие и осмысление феномена стиля в истории европейской культуры и искусства.

2. Жанры и формы эпохи Средневековья и Возрождения.
3. Месса как жанр и как тексто-музыкальная циклическая форма.
4. Знаменное пение и музыкальное формообразование в древнерусском певческом искусстве.

Рейтинг-контроль №2.

1. Мадригал в своих основных разновидностях: мадригал XIV века и мадригал XVI века.
2. Классификация и общая характеристика музыкально-театральных жанров и форм эпохи барокко
3. Введение в музыкально-театральное формообразование эпохи барокко: особенности тематизма, склада, гармонии, ритмики и других композиционных свойств музыки барокко.
4. Характеристика частей барочной сонатной формы и возможные варианты и реализации.

Рейтинг-контроль №3.

1. Старинные рондообразные формы: концертная форма. Особенности рондообразной формы в произведениях концертного жанра: соотношение ролей солиста и оркестра.
2. Барочные вариационные формы.
3. Вокальные формы эпохи барокко.
4. Музыкально-театральные формы классицизма. Простые и сложные формы.
5. Классические вариации.
6. Формы классического рондо.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (зачет с оценкой)..

Промежуточная аттестация в IV семестре проходит форме зачёта с оценкой, который включает в себя подготовку реферата и устный ответ на вопросы.

Примерные темы для написания реферата

1. Типология старосонатной формы в сонатах Д. Скарлатти.
2. Концертная форма эпохи барокко на примере концертов А. Вивальди из цикла «Времена года».
3. Сюиты и партиты И. С. Баха для скрипки соло: цикл и его части.
4. 6 сюит И. С. Баха для виолончели соло: цикл и его части.
5. Флейтовые сонаты И. С. Баха: цикл и его части.
6. Принцип формообразования в органных и клавирных фантазиях И. С. Баха.
7. Концертная форма в скрипичных концертах И. С. Баха.
8. Концертная форма эпохи барокко на примере гобойных концертов И. С. Баха.
9. Хоральные обработки на примере органных прелюдий И. С. Баха.
10. Строение периодов в медленных частях (или скерцо) фортепианных сонат Л. Бетховена.
11. Период и его взаимодействие с другими формами (на материале прелюдий А. Скрябина, ор. 11 и 16).
12. Простая двухчастная форма в вальсах Ф. Шуберта.
13. Сонатная форма в медленных частях сонат В. А. Моцарта.
14. Жанр-форма дивертисмента (на примере дивертисментов В. А. Моцарта).

15. Особенности сонатной формы в первом Allegro фортепианных сонат В. А. Моцарта.
16. Рондо Ф. Э. Баха: от барочной формы к классической.
17. Особенности простых и сложных форм в багателях Л. Бетховена.
18. Строение периодов в медленных частях (или скерцо) фортепианных сонат Л. Бетховена (на материале сонат № 1-15).
19. Принципы формообразования в фортепианных концертах Л. Бетховена.
20. Особенности формообразования в балладах Ф. Шопена.
21. Особенности сонатной формы в фортепианных сонатах Р. Шумана.
23. Сквозная форма в песнях М. П. Мусоргского (на примере вокального цикла «Песни и пляски смерти»).
25. Концентрическая форма в произведениях А. П. Бородина.
26. Простые формы в прелюдиях А. Н. Скрябина, ор. 11.
27. Особенности строения сонатной формы в произведениях Н. К. Метнера.
28. Основные типы арий в операх русских композиторов XIX века.
29. Прелюдии ор. 34 Д. Д. Шостаковича: особенности формообразования.
30. Вариации на basso ostinato в музыке XX века.
31. Форма обращенных вариаций: истоки и перспективы.
32. Форма вариаций на выдержанную мелодию в операх русских композиторов.
33. Форма рондо в балете «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева.
34. Контрастно-составная форма на примере квартетов Д. Д. Шостаковича.
35. Формообразование в прелюдиях К. Дебюсси.

Вопросы к зачёту с оценкой

1. Музыкальная форма и содержание. Стилль и жанр в музыке.
2. Функции частей в музыкальной форме. Драматургия.
3. Система средств музыки и ее выразительные возможности: мелодия, интонация.
4. Система средств музыки и ее выразительные возможности: метр и ритм.
5. Фактура. Виды фактур. Фактурные функции голосов. Фигурации, дублировки.
6. Музыкальная тема.
7. Масштабно-тематические структуры.
8. Музыкальные формы и жанры культовой монодии Средневековья: григорианский хорал, знаменный распев.
9. Жанры и формы западноевропейских светских жанров эпохи Возрождения. Форма бар.

10. Музыкальные формы эпохи барокко: классификация и общая характеристика. Период типа развертывания.
11. Старинные двухчастная, трехчастная и многочастная формы.
12. Старинная сонатная форма.
13. Старинные вариации и их разновидности. Вариации на basso ostinato.
14. Куплетное рондо.
15. Старинная сюита.
16. Концертная форма эпохи барокко.
17. Циклические инструментальные формы эпохи барокко: старинная сюита.
18. Циклические инструментальные формы эпохи барокко: соната, концерт.
19. Вокально-инструментальные формы эпохи барокко: ария с ригурнелем.
20. Форма русско-украинского хорового концерта.
21. Типология классико-романтических музыкальных форм. Период.
22. Простые песенные формы: простая двухчастная и простая трехчастная формы.
23. Сложные (составные) формы.
24. Разновидности простых и сложных форм.
25. Зеркально-симметричные формы. Концентрическая форма.
26. Вариационность и вариантность. Вариации классические (фигурационные, орнаментальные, строгие).
27. Вариации романтические (свободные, жанрово-характерные).
28. Вариации на неизменную мелодию.
29. Рондо в его историческом развитии: Рондо венских классиков.
30. Рондо в его историческом развитии: Послебетховенское рондо.
31. Сонатная форма.
32. Эволюция сонатной формы в XIX веке.
33. Разновидности сонатной формы. Сонатная форма в жанре концерта.
34. Циклические формы: сюита.
35. Циклические формы: сонатно-симфонический цикл.
36. Контрастно-составная форма.
37. Смешанные и индивидуальные формы романтизма.

38. Формы вокальной музыки.
39. Оперные формы.
40. Музыкально-хореографические формы балета.
41. Музыкальные формы XX века.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Контроль выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях. Важнейшим условием успешности освоения курса «Стили и жанры в музыкально-театральном искусстве» для студента является глубокое знание содержания основных музыковедческих предметов.

В изучении дисциплины необходимо планировать самостоятельные занятия по двум направлениям:

- анализ музыкальных и театральных произведений;
- изучение научно-методических источников.
-

Вопросы к самостоятельной работе студента.

1. Простая двухчастная форма в вальсах Ф. Шуберта.
2. Сонатная форма в медленных частях сонат В. А. Моцарта.
3. Жанр-форма дивертисмента (на примере дивертисментов В. А. Моцарта)
4. Строение периодов в медленных частях (или скерцо) фортепианных сонат Л. Бетховена (на материале сонат № 1-15).
5. Форма периода в прелюдиях Ф. Шопена.
6. Особенности формообразования в балладах Ф. Шопена.
7. Жанр рапсодии. Венгерские рапсодии Ф. Листа (особенности формообразования).
8. Простые формы в прелюдиях А. Н. Скрябина, ор. 11.
9. Особенности строения сонатной формы в произведениях Н. К. Метнера.
10. Основные типы арий в операх русских композиторов XIX века.
11. Вариации на basso ostinato в музыке XX века.
12. Форма вариаций на выдержанную мелодию в операх русских композиторов.
13. Форма рондо в балете «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева.
14. Формообразование в прелюдиях К. Дебюсси.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Гуляницкая, Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм : история, теория, практика / Н. С. Гуляницкая .— Москва : Языки славянской культуры, 2014 .— 367 с. : ноты .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-9905762-7-8.	2014	
2. Куренкова Р.А. Этюды к феноменологической эстетике музыки : монография / Р. А. Куренкова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 199 с. (библ. ВлГУ 19 экз.) Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf .	2015	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf .
3. Надирова, Л.Л. Струны общности: теоретические основы развития эмпатии у студентов музыкально-педагогических факультетов: монография / Л. Л. Надирова ; ВлГУ .— 2-е изд., испр. — Владимир : Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2013 .— 317 с. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 249-273.	2013	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2454/1/01133.pdf
4. Холопова, Валентина Николаевна. Музыка как вид искусства : учебное пособие для вузов искусства и культуры / В. Н. Холопова ; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского .— Изд. 4-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014 .— 319 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки) .	2014	
Дополнительная литература		
1. Высоцкая, Л. Н. История музыкального искусства : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 137 с. — Библиогр.: с. 119-134 .— ISBN 978-5-9984-0255-5.	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5428/3/01587.pdf

2. Высоцкая Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2279/1/00888.pdf .
3. Данилова, А.В. Категория традиции в эстетике и художественной практике постмодернизма: учебное пособие / А.В. Данилова ; Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. (ВлГУ), 2016. — 112 с.	2016	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5525/1/01598.pdf
4. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII - XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010 .— 428 с. : ил., ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 422-426 .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0600-5.	2010	
5. Лазутина, Т. В. Онто-гносеологические и аксиологические основания языка музыки : автореферат диссертации на соиск. учен. степ. д-ра филос. наук : спец.: 09.00.01 - Онтология и теория познания / Т. В. Лазутина ; Уральский государственный университет имени А. М. Горького, Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук, Кафедра философии и культурологии . — Екатеринбург : Б.и., 2009 .— 39 с. — Библиогр.: с. 36-39.	2009	
6. Науменко, Т. И. Текстология музыкальной науки / Т. И. Науменко .— Москва : Памятники исторической мысли, 2013 .— 584 с. : ил. — Библиогр.: с. 303-318 . — ISBN 978-88451-321-1.	2013	

6.2. Периодические издания

1. Журнал «Музыкальная академия».
2. Журнал «Музыкальная жизнь».
3. Журнал «Музыкант-классик».
4. «Музыкальный журнал».
5. Журнал «Старинная музыка».
6. Журнал «Музыка и время».
7. Журнал «Музыковедение».
8. Журнал «Музыкальное просвещение».

9. Газета «Музыкальное обозрение».

6.3. Интернет-ресурсы

1. «Classic-online.ru» – архив классической музыки <http://classic-online.ru/>
2. Классическая музыка <http://www.classic-music.ru/>
3. Образовательный портал «Слово» <http://www.portal-slovo.ru/art/35812.php>
4. 4. Погружение в классику <http://intoclassics.net/>
5. Arzamas – просветительский проект <https://arzamas.academy>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы .

Практические работы проводятся в кабинете № 42, оснащённом музыкальным инструментом.

Технические средства обучения:

- Музыкальный центр
- Магнитофон
- DVD проигрыватель
- Телевизор

Рабочую программу составил
кандидат философских наук, профессор _____ **Л.Н. Ульянова**

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Рецензент
Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира

Пиляева Л.И.

(ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО

Протокол № 12 от 21.06 2022 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор _____ **Л.Н. Ульянова**

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО
направления 44.04.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 4 от 28.06 2022 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор _____ **Л.Н. Ульянова**

(ФИО, подпись)