

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

А.А.Панфилов
20/с

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТИЛИ И ЖАНРЫ

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки «Музыка»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Форма обучения заочная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
9	2 зет 72 ч.	4	4	-	64	зачет
10	1 зет 36 ч.	4	4	-	28	Зачёт с оценкой
Итого	3 зет 108 ч.	8	8		92	Зачёт, зачёт с оценкой

Владимир 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Музыкальные стили и жанры» является формирование профессионально ориентированных знаний о закономерностях строения музыкальной формы, включающих представления об исторических, национальных и индивидуальных стилевых закономерностях развития музыкальной композиции, выработать навыки содержательного, смыслового анализа музыки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» для подготовки студентов-бакалавров. Дисциплина принадлежит к разделу «Дисциплины по выбору» Б1. В. ДВ.3 и предполагает междисциплинарные связи с такими предметами как «Основы теоретического музыкознания», «История музыкального искусства». Дисциплина используется при формировании содержания Государственной итоговой аттестации.

Для таких видов практики как «Преддипломная практика» и «Научно-исследовательская работа» освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.

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

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции:

- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14);
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).
- способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской и культурно-просветительской деятельности (СК-4).

По результатам изучения курса «Музыкальные стили и жанры» в восьмом семестре будущий бакалавр должен:

Знать:

- методологию анализа музыкальных стилей и жанров и применения теоретических знаний в музыкально-исполнительской и культурно-просветительской деятельности (СК-4);

Уметь:

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14);

Владеть:

- способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской и культурно-просветительской деятельности (СК-4).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ 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 интеракти вных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра),</i> форма промежуточно й аттестации <i>(по семестрам)</i>	
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы, реферат	СРС	КП / КР		
1	Анализ музыкальных стилей и жанров. Стилевой подход к анализу музыкальных произведений. Музыкальные стили и жанры эпохи Средневековья и Возрождения. Классификация и общая характеристика музыкальных стилей и жанров эпохи барокко Музыкальные жанры классицизма.	9		4	4			64		2/25%	
	Всего за семестр			4	4		+	64		2/25%	Зачёт
2	Классицизм. Жанры музыкального романтизма Стили и жанры музыки XX века. Новаторские техники композиции и формообразование	10		4	4			28		2/25%	

	Всего за семестр			4	4		+	28		2/25%	Зачёт с оценкой
	Всего			8	8		+	92		4/25%	Зачёт, зачёт с оценкой

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен необходимыми методическими материалами. В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как обсуждения, анализ, художественно-творческие беседы, просмотр видеозаписей, методических пособий, изучение учебно-методической и научной литературы, посещение концертов, мастер-классов с последующим обсуждением и анализом. Используется метод проблемного изложения и применение рейтинговой системы аттестации студентов.

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

Промежуточная аттестация

В конце 9 семестра проводится зачёт, в 10 семестре – зачёт с оценкой.

9 семестр

Примерные темы контрольных работ.

1. Понятие музыкального стиля. Осмысление феномена музыкального стиля в истории европейской культуры и искусства.
2. Музыкальные 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.
5. Мадригал в своих основных разновидностях: мадригал XIV века и мадригал XVI века.
6. Классификация и общая характеристика музыкальных жанров и форм эпохи барокко
7. Введение в музыкальное формообразование эпохи барокко: особенности тематизма, склада, гармонии, ритмики и других композиционных свойств музыки барокко.
8. Характеристика частей барочной сонатной формы и возможные варианты и реализации.
9. Старинные рондообразные формы: концертная форма. Особенности рондообразной формы в произведениях концертного жанра: соотношение ролей солиста и оркестра.
10. Барочные вариационные формы.
11. Вокальные формы эпохи барокко.
12. Музыкальные формы классицизма. Простые и сложные формы.
13. Классические вариации.
14. Формы классического рондо.

Вопросы к зачёту

1. Стилевой подход к анализу музыкальных произведений. Методика стилевого анализа.
2. Периодизация историко-эпохальных стилей в музыкальном искусстве.
3. Понятие музыкального стиля. Осмысление феномена музыкального стиля в истории европейской культуры и искусства.
4. Музыкальные жанры и формы эпохи Средневековья и Возрождения.
5. Месса как жанр и как тексто-музыкальная циклическая форма.
6. Знаменное пение и музыкальное формообразование в древнерусском певческом искусстве.
7. Музыкальная культура эпохи Ars Nova.
8. Жанр мотета в XIII веке, его разновидности и форма.
9. Мадригал в своих основных разновидностях: мадригал XIV века и мадригал XVI века.
10. Классификация и общая характеристика музыкальных жанров и форм эпохи барокко
11. Введение в музыкальное формообразование эпохи барокко: особенности тематизма, склада, гармонии, ритмики и других композиционных свойств музыки барокко.
12. Соотношение музыкального и внemузикального начала в музыке эпохи барокко, роль риторики и теория аффектов.
13. Малые формы барочной инструментальной музыки: одночастная, двухчастная, трехчастная и многочастные формы как формы тематически однородные.
14. Барочная сонатная форма, ее истоки и разновидности: барочная сонатная форма полифонической и гомофонной ориентации.
15. Характеристика частей барочной сонатной формы и возможные варианты и реализации.
16. Старинные рондообразные формы: концертная форма. Особенности рондообразной формы в произведениях концертного жанра: соотношение ролей солиста и оркестра.
17. Барочные вариационные формы.
18. Составные и контрастно-составные формы эпохи барокко
19. Циклические формы эпохи барокко
20. Малый и большой полифонический цикл, сольная инструментальная и оркестровая сюита, инструментальная соната, концерт.
21. Вокальные формы эпохи барокко.
22. Музыкальные формы классицизма. Простые и сложные формы.
23. Классические вариации.
24. Формы классического рондо.
25. Сонатная форма: общая характеристика формы, особенности строения и соотношения разделов, проблема гармонии и формы в сонатной форме, метрические особенности сонатной формы.

Методические указания к самостоятельной работе 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 «Музыкальные стили и жанры» для студента является глубокое знание содержания основных музикоедческих предметов.

В изучении дисциплины необходимо планировать самостоятельные занятия по двум направлениям:

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

Вопросы к самостоятельной работе студента.

1. Основные принципы формообразования в григорианском хорале.
2. Композиционные особенности отдельных частей мессы.
3. Знаменное пение и музыкальное формообразование в древнерусском певческом искусстве.
4. Формы светской музыки XIV – XVI веков (рондо, виреле, баллада, эстампи, лэ; мадригал XIV и XVI веков).
5. Музыкальная культура эпохи Ars Nova.
6. Жанр мотета в XIII веке, его разновидности и форма.
7. Мадригал XIV века и мадригал XVI века.
8. Классификация и общая характеристика музыкальных жанров и форм эпохи барокко
9. Соотношение музыкального и внemузыкального начала в музыке эпохи барокко, роль риторики и теория аффектов.
10. Составные и контрастно-составные формы эпохи барокко
11. Циклические формы эпохи барокко
12. Малый и большой полифонический цикл, сольная инstrumentальная и оркестровая сюита, инструментальная соната, концерт.
13. Вокальные формы эпохи барокко.
14. Музыкальные формы классицизма. Простые и сложные формы.
15. Классические вариации.

10 семестр

Примерные темы контрольных работ.

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, оп. 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.
22. Сквозная форма в песнях М. П. Мусоргского (на примере вокального цикла «Песни и пляски смерти»).
23. Концентрическая форма в произведениях А. П. Бородина.
24. Простые формы в прелюдиях А. Н. Скрябина, оп. 11.
25. Особенности строения сонатной формы в произведениях Н. К. Метнера.
26. Основные типы арий в операх русских композиторов XIX века.
27. Прелюдии оп. 34 Д. Д. Шостаковича: особенности формообразования.
28. Вариации на basso ostinato в музыке XX века.
29. Форма обращенных вариаций: истоки и перспективы.
30. Форма вариаций на выдержанную мелодию в операх русских композиторов.
31. Форма рондо в балете «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева.
32. Контрастно-составная форма на примере квартетов Д. Д. Шостаковича.
33. Формообразование в прелюдиях К. Дебюсси.

Примерные темы рефератов.

1. Концентрическая форма в произведениях А. П. Бородина.
2. Простые формы в прелюдиях А. Н. Скрябина, оп. 11.
3. Особенности строения сонатной формы в произведениях Н. К. Метнера.
4. Основные типы арий в операх русских композиторов XIX века.
5. Прелюдии оп. 34 Д. Д. Шостаковича: особенности формообразования.
6. Вариации на basso ostinato в музыке XX века.
7. Форма обращенных вариаций: истоки и перспективы.
8. Форма вариаций на выдержанную мелодию в операх русских композиторов.

9. Форма рондо в балете «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева.
10. Контрастно-составная форма на примере квартетов Д. Д. Шостаковича.
11. Формообразование в прелюдиях К. Дебюсси.

Вопросы к зачёту с оценкой

1. Музыкальная форма и содержание. Стиль 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 ритурнелем.
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.

Методические указания к самостоятельной работе 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 «Музыкальные стили и жанры» для студента является глубокое знание содержания основных музыковедческих предметов.

В изучении дисциплины необходимо планировать самостоятельные занятия по двум направлениям:

- анализ музыкальных 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, оп. 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.

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

а) 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.
- 2. 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.
- 3. Холопова, В. Н.** 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) .

б) 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.
- 2. Высоцкая, Л. Н.** Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : 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 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.

3. **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.
4. **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.
5. **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.
6. **Холопова, В. Н.** Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010 .— 368 с., [1] л. нот : ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр. в конце ч. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0406-3.

в) 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».

г) интернет-ресурсы

- <http://www.portal-slovo.ru/art/35812.php>
<http://www.classic-music.ru/>
<http://classic-online.ru/>
<http://www.mosconsv.ru/>
<http://intoclassics.net/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия проходят в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран) для просмотра презентаций, слайдов, также в учебном процессе используются музыкальный центр, телевизор и DVD-проигрыватель.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Музыка».

Рабочую программу составили:

профессор кафедры МИЭХО

Ульянова Л.Н.

Рецензент:

Художественный руководитель

Владимирской Областной Филармонии

Антонов А.И.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭХО ИИХО
протокол № 5 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой

Р.А. КУРЕНКОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

протокол № 1 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии

Л.Н. УЛЬЯНОВА

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2016 - 2018 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.09.16 года

Заведующий кафедрой Куренкова Р.А. — Курилова —

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____