

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
2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Направление подготовки: 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Профиль подготовки: «Искусство балетмейстера-репетитора»

Уровень высшего образования: Бакалавриат

Форма обучения: очная

Семестр	Трудоемкость б зач. ед.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	3/108	18	36	-	54	Зачет
2	3/108	18	36	-	54	Зачет с оценкой
Итого	6/216	36	72	-	108	Зачет, Зачет с оценкой

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «История и теория музыки» являются:

- формирование у бакалавров хореографического искусства представления о путях исторического развития музыкального искусства, его различных жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных произведениях;
- научить будущих балетмейстеров-репетиторов активно воспринимать язык звуков, грамотно и чутко работать с музыкальным текстом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История и теория музыки» (Б1.В.ОД.7) является составной частью хореографического образования, обязательной дисциплиной вариативной части в подготовке бакалавров хореографического искусства по профилю «Искусство балетмейстера-репетитора».

Изучение данной дисциплины представляет собой базовую основу для изучения предметов «История хореографического искусства», «Методика преподавания народно-сценического, современного и классического танца» и др.

Дисциплина «История и теория музыки» способствует развитию музыкального мышления будущего балетмейстера-репетитора, обогащению его опыта познания музыки, а также способности связывать знания, полученные при изучении других дисциплин, с музыкальными понятиями.

Для освоения данной дисциплины студент должен:

Знать:

- основные вехи в истории искусств.

Уметь:

- воспринимать художественно-образный смысл музыкального произведения.

Владеть:

- чувством ритма; музыкальностью.

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

В процессе освоения дисциплины «История и теория музыки» у студента формируются следующие общепрофессиональные компетенции:

- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой деятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2);
- способность анализировать основные явления в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные суждения о современном состоянии и перспективах развития искусства (ОПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- периодизацию истории мировой и отечественной музыкальной культуры;
- основные музыкальные события и важнейшие произведения той или иной эпохи, иметь представление о жизни и творчестве крупнейших композиторов;
- основные элементы музыкального языка, музыкального синтаксиса, стилевую и жанровую типологию музыкального искусства;

Уметь:

- применять полученные знания в обучении и творческой деятельности;

Владеть:

- навыками анализа образного строя и системы музыкально-выразительных средств музыкального произведения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 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 интерактивны х методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемос ти (по неделям семестра)
		Лекции	Семинары	Практическ ие занятия	Лаборатории	Контрольные	СРС			
1	Музыка как вид искусства. Содержание музыки. Свойства звука.	1	1	1	2			3	1/33,33%	
2	Музыкальная культура древнего мира. Музыкальная культура средневековая. Нотное письмо.	1	2	1	2			3	1/33,33%	
3	Музыкальная культура эпохи Возрождения. Ритм. Длительности нот и пауз. Метр. Такт.	1	3	1	2			3	1/33,33%	
4	Музыкальная	1	4-5	2	4			6	2/33,33%	Рейтинг 1

	культура эпохи барокко. Бах, Гендель. Ритмический рисунок. Ритмоформула. Синкопа. Темп.							
5	Музыкальная культура классицизма. Гайдн, Моцарт, Бетховен. Интервалы: название, обозначение, классификация. Ладотональная организация музыки. Мажор, минор.	1	6-8	3	6	9	3/33,33%	
6	Музыкальная культура романтизма. Вокальные и инструментальные миниатюры. Аккорды. Понятие гармонии в музыке.	1	9-10	2	4	6	2/33,33%	
7	Симфоническое творчество романтиков. Мелодия.	1	11-12	2	4	6	2/33,33%	Рейтинг 2

	Элементы структуры. Мелодико-сintаксические структуры.							
8	Оперная эстетика Верди, Вагнера. Склад. фактура.	1	13	1	2	3	1/33,33%	
9	Реалистические тенденции в музыкальном театре. «Кармен» Бизе. Жанр в музыке.	1	14	1	2	3	1/33,33%	
10	Формирование национальных школ. Сметана, Дворжак. Сибелиус. Григ. Стиль. Симфонический оркестр. Инструменты симфонического оркестра.	1	15-16	2	4	6	2/33,33%	
11	Музыкальный импрессионизм Творчество Дебюсси, Равеля.	1	17-18	2	4	6	2/33,33%	Рейтинг 3 Зачет
	Всего		18	18	36	54	18/33,33%	
12	Ведущие	2	1	1	2	3	1/33,33%	

	стилевые течения конца 19-нач. 20 веков. Музыкальная форма. Функции частей в форме.							
13	Творческая эволюция Стравинского. Форма периода.	2	2	1	2	3	1/33,33%	
14	Русская музыка до Глинки. Принципы развития. Простая двухчастная форма.	2	3	1	2	3	1/33,33%	
15	Творчество Глинки. Даргомыжский Простая трехчастная форма.	2	4	1	2	3	1/33,33%	
16	«Могучая кучка» Балакирев. Сложная трехчастная форма.	2	5	1	2	3	1/33,33%	
17	Творчество Бородина. Форма рондо.	2	6	1	2	3	1/33,33%	Рейтинг 1
18	Творчество	2	7	1	2	3	1/33,33%	

	Мусоргского. Рондо. Рондообразные формы.							
19	Творчество Римского- Корсакова. Вариационная форма.	2	8	1	2	3	1/33,33%	
20	Творчество П. Чайковского.	2	9- 10	2	4	6	2/33,33%	
21	Творчество Глазунова, Лядова. Сонатная форма.	2	11	1	2	3	1/33,33%	
22	Творчество Танеева, Скрябина.	2	12	1	2	3	1/33,33%	Рейтинг 2
23	Творчество Рахманинова. Циклическая форма.	2	13	1	2	3	1/33,33%	
24	Музыка 20-40 годов.	2	14	1	2	3	1/33,33%	
25	Творчество Прокофьева.	2	15	1	2	3	1/33,33%	
26	Творчество Шостаковича.	2	16	1	2	3	1/33,33%	
27	Музыка второй половины 20 века. Свиридов, Гаврилин,	2	17- 18	2	4	6	2/33,33%	Рейтинг 3

Щедрин, Шнитке.							
Всего:	18	18	36	54	18/33,33%	Зачет с оценкой	
Итого:	36	36	72	108	36/33,33%	Зачет, Зачет с оценкой	

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ.

Тема 1. Музыкальная культура древнего мира. Синкretизм. Первые формы театрализованных действий, инструментальной и вокальной музыки. Музыка в античную эпоху. Древнегреческая трагедия как нерасчленимое искусство слова, музыки и танца. Музыкальная культура эпохи средневековья. Культура светская и духовная. Средневековый фольклор жонглеров, менестрелей, шильманов. Григорианский хорал. Профессиональные светские песенные жанры трубадуров, трубверов, миннезингеров. Возникновение многоголосия.

Тема 2. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Поворот в мировоззрении от средневековых аскетических идеалов к антропоцентризму. Расцвет хоровой полифонии. Основные жанры: шансон, мотет, мадrigал, месса. Национальные композиторские школы. Зарождение оперы. Стилевой перелом рубежа 16-17 веков – возникновение сольной мелодии с сопровождением.

Тема 3. Музыкальная культура эпохи барокко. Опера как синтетический музыкально-театральный жанр. К. Монтеверди, А. Скарлатти, Ж.-Б. Люлли, Г. Перселя – создатели национальной оперы. Расцвет органной, клавирной, скрипичной школ. А. Вивальди. Творчество И. С. Баха как наивысшее обобщение эпохи господства полифонического стиля. Творчество Г. Ф. Генделя.

Тема 4. Музыкальная культура эпохи классицизма. Влияние идей Просвещения. Социально-обличительный характер оперных сюжетов, народно-песенные истоки

музыкального языка. Возникновение в инструментальной музыке классических сонатно-симфонических форм и жанров. Эстетические принципы венского классицизма: реалистичность, оптимизм, гуманизм, высокое профессиональное мастерство. Симфонический метод развития. Творчество И.Гайдна. Творчество В.А.Моцарта. Творчество Л. Бетховена.

Тема 5. Музыкальный романтизм. Кризис идеалов эпохи просвещения. Эстетика романтизма в музыкальном искусстве. Принцип «двоемирья». Ведущее значение лирики. Эпос. Отношение к фольклору. Сказочно-фантастические сюжеты. Основные особенности музыкального языка. Программность, связь с поэзией, литературой. Исповедальность, «дневниковость» музыки романтиков и жанр миниатюры. Песни Ф.Шуберта. Программные циклы Р.Шумана, Ф.Листа. «Песни без слов» Ф.Мендельсона. Сочинения Ф.Шопена. Симфонические жанры в творчестве композиторов-романтиков. Программный симфонизм (Г.Берлиоз). Симфоническая поэма (Ф.Лист) Симфоническая увертюра (Ф.Мендельсон)

Тема 6. Пути развития оперы. Сравнительная характеристика оперной эстетики Дж. Верди и Р.Вагнера. Поиски реалистически многогранной характеристики героев в операх Верди. Традиции бельканто. Роль оркестра. Характер оперных сюжетов. Оперная реформа Вагнера. Соотношение вокального и симфонического начал. Эпос в операх Вагнера. Реалистические тенденции в музыкальном театре второй половины 19 века. «Кармен» Ж.Бизе. Социальная конкретность, острота характеристик. Роль народно-массовых сцен.

Тема 7. Импрессионизм в музыке. Музыка К.Дебюсси. Связь с поэтическим символизмом. Интерес к передаче эстетического впечатления от внешнего мира, акцент на воплощении тонких душевых движений, отход от философской тематики. Программность. Взаимопроникновение картиенно-образного и утонченно-лирического начал («Последний полуденный отдых фавна», «Ноктюрны»). Новаторство в области колористических средств музыкального языка.

Ведущие стилевые течения конца 19 - начала 20 веков.

Тема 8. Творческая эволюция И. Стравинского. «Русский период», его связь с эстетикой «Мира искусства». Ранние балеты. Неоклассицистский период. Универсализм художественных интересов. «Додекафонный» период.

Тема 9. Русская музыка. Периодизация истории русской музыкальной культуры. Русское народное песенное творчество. Обрядовый фольклор. Русский эпос. Профессиональное музыкальное творчество в эпоху средневековья, его связь с культом. Скоморошество. Искусство колокольного звона. Развитие жанров хоровой музыки во второй половине 17 – 18 вв.. Усиление светских тенденций, переориентация с византийско-восточных зарубежных связей на западно-европейские. Зарождение и развитие канта. Партисная хоровая культура. Рождение русской оперы. Развитие инструментальной музыки. Формирование русской композиторской школы. Композиторы – создатели бытового романса в первой трети 19 века.

Тема 10. М.И.Глинка – основоположник русской музыкальной классики. Элементы романтизма, классицизма и реализма в его музыке. «Иван Сусанин». Особенности драматургии. Ведущая роль хоровых народных сцен. Роль танцевального начала в характеристике поляков. Новаторское решение образа главного героя. «Руслан и Людмила»: переосмысление пушкинского сюжета, особенности эпической драматургии, увертюра как симфоническое обобщение замысла оперы. Глинка – основоположник русского симфонизма. Жанровое разнообразие симфонических произведений. Русское скерцо «Камаринская», испанские увертюры «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», лирико-драматические образы «Вальса – фантазии». Глинка – первый классик русского художественного романса.

Тема 11. Продолжатели традиций Глинки. А.С.Даргомыжский. Композиторы «Могучей кучки». Социально-публицистическая заостренность музыкального творчества 70 - 60-х гг., главные жанры – опера, программная симфоническая музыка, романсы. Многообразие истоков музыкального языка: речевая интонация, народная крестьянская песня, русский бытовой романс, «изысканный» стиль фантастических и восточных эпизодов. Оперное творчество М.П.Мусорского, «Борис Годунов», «Князь Игорь» А.П.Бородина, Половецкие пляски. «Шехеразада» Н.А.Римского-Корсакова. Фортепианные произведения кучкистов. Романсы.

Тема 12. Творчество П.И.Чайковского. Демократизм и общительность искусства Чайковского, мелодическое богатство его музыки, связь с интонационным строем лирической протяжной песни и городского романса. Борьба человеческой личности за право на счастье – основная тема творчества. Психологический реализм в оперном творчестве. «Евгений Онегин». «Пиковая дама» - вершина оперного реализма Чайковского. Сквозная трансформация центральных тем – основа симфонического развития музыки оперы. Роль балета в творчестве Чайковского. Принципы симфонической драматургии в балетах

Чайковского. Симфоническое творчество. Тема борьбы с роком, трагического столкновения с конфликтной действительностью в симфониях № 4, № 5, № 6. Повествовательно-сюжетная программность «Ромео и Джульетты». Инstrumentальная миниатюра. Романсы.

Тема 13. Русская музыка на рубеже 19-20 столетий. Многообразие путей развития. Роль композиторов старшего и младшего поколений. С.И. Танеев, А.К.Глазунов. Творческая эволюция А.Н.Скрябина. Идеи и образы музыки Скрябина (на примере «Позмы экстаза»). Новаторство в области выразительных средств, гармонии, мелодики. Лирическая природа творчества С.В.Рахманинова, национальный облик его языка. Фортепианный концерт №2. Эстетика художественного объединения «Мир искусства» и его связь с идеями «Вечеров современной музыки». «Русские сезоны» С.П.Дягилева, их роль в усилении мировых позиций русской музыки.

Тема 14. Музыка 20-40-х гг.. Интерес к стариным пластам фольклора, к народной мифологии. Черты музыкального урбанизма. Радикальное обновление звуковых средств музыки, неоклассицистская реакция на переусложнение языка.

Тема 15. Творчество Прокофьева. Кантата «Александр Невский». Музыкальный театр. Балетное творчество – вершина наследия; сказочная тематика «Золушки», «Каменного цветка», хореографическая драма «Ромео и Джульетта».

Тема 16. Творчество Шостаковича. Роль музыки для театра и кино в формировании стиля композитора. Оперы, балеты Шостаковича. Симфония №5 – образец русской классики довоенного периода.

Тема 17. Композиторы второй половины 20 столетия: обзор творчества Свиридова, Шнитке; Общая характеристика балетной музыки Щедрина («Анна Каренина», «Чайка»).

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ.

Тема 1. Музыка – искусство звуковое, временное, выразительное. Основные аспекты содержания музыки: эмоциональный, интеллектуальный, предметный. Выразительные средства музыки.

Тема 2. Музыкальный звук как акустическое явление. Звукоряд. Страй.

Тема 3. Нотное письмо. Слоговые и буквенные названия звуков. Ключи Соль, Фа.

Тема 4. Ритм в широком и узком понимании. Длительности нот и пауз. Метр. Такт. Тактовый размер, виды размеров. Ритмический рисунок. Ритмоформулы как типовые признаки жанров. Синкопа. Полиритмия, полиметрия. Темп.

Тема 5. Ладотональная организация музыки. Мажор, минор, их сравнительная характеристика. Тональность. Знаки альтерации. Чертцы современной тональности.

Тема 6. Интервал как соотношение двух звуков по высоте. Название, обозначение, классификация интервалов. Диссонансы и консонансы, их выразительное значение.

Тема 7. Понятия аккорда, созвучия, вертикали. Трезвучия, обращение трезвучий; септаккорды, обращение септаккордов, иные аккорды.

Тема 8. Понятие гармонии в музыке. Значение гармонии и тонального развития в построении формы. Отношение гармонии и мелодии

Тема 9. Мелодия как выражение музыкальной мысли в одноголосии. Мелодия и другие выразительные средства.

Тема 10. Элементы структуры: мотив, фраза, предложение; период. Понятия цезуры, каденции.

Тема 11. Понятия склад, фактура. Полифония.

Тема 12. Гомофонно-гармонический склад. Функции голосов.

Тема 13. Жанр в музыке. Содержательная, коммуникативная стороны жанра. Типология жанров.

Тема 14. Стиль в музыке.

Тема 15. Симфонический оркестр. Инструменты симфонического оркестра. Партитура.

Тема 16. Музыкальная форма. Функции частей в форме.

Тема 17. Форма периода, виды периода.

Тема 18. Простые формы: двухчастная, трехчастная. Принципы развития.

Тема 19. Сложная трехчастная форма.

Тема 20. Форма рондо. Принцип рондо. Рондообразные формы.

Тема 21. Варьирование как принцип развития. Вариационная форма: вариации на выдержанную мелодию, строгие, свободные.

Тема 22. Сонатная форма классицистов; экспозиция, разработка, реprise. Разновидности сонатной формы.

Тема 23. Циклическая форма. Старинная сюита, новая сюита. Вокальный цикл. Сонатно-симфонический цикл.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Занятия проводятся в лекционно-практической форме: примерно 2/3 времени отводится на историю музыки, 1/3 – на теорию. На последнюю приходятся практические формы работы: знакомство с клавиатурой, чтение нот, пение гамм, несложных мелодий, освоение длительностей и ритмических рисунков, анализ мелодии и др.. Интерактивные формы – преимущественно в виде совместного обсуждения прослушанной музыки или разбираемого явления – имеют место как в «исторической», так и в «теоретической» части урока. В целом используются следующие технологии:

классическое лекционное обучение;

обучение в сотрудничестве (технология коллективной мыследеятельности);

на основе информационно-коммуникативного обучения.

Помимо изучения программного материала происходит обсуждение и решение конкретных профессиональных задач балетмейстера – репетитора.

Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют 33,33% аудиторных занятий

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

Учебный курс «История и теория музыки» предусматривает реферат, зачет (семестр 1), реферат, контрольную работу, зачет с оценкой (семестр 2).

Рефераты посвящены характеристике творческого облика изучаемых композиторов и их наиболее значительных произведений (см. содержание программы по истории музыки). контрольная работа должна показать знания и умения по теории музыки. Контроль СРС осуществляется также в форме опроса по темам домашнего задания.

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к СРС

1. Прежде, чем приступить к практическим заданиям, необходимо прочитать конспект лекции и проработать материал по учебнику.

2. При подготовке тем, связанных с характеристикой эпохи, следует осветить следующие вопросы:

- а) жизненный уклад и мировоззрение эпохи;
- б) формы бытования музыки, инструментарий;
- в) основные жанры духовной музыки, светской музыки;
- г) наиболее яркие представители данной эпохи – композиторы, исполнители, ученые – музыканты, критики.

3. Темы, связанные с характеристикой творческого пути композитора, должны раскрыть следующие вопросы:

- а) место данного автора в истории музыки;
- б) даты жизни, важнейшие этапы творческого пути;
- в) основные жанровые сферы творчества, наиболее яркие сочинения;
- г) основной вклад автора в развитие музыкального искусства.

Семестр 1.

Вопросы к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль 1

1. Музыкальная культура Возрождения.
2. Музыка барокко. Рождение и развитие оперы.
3. Формирование жанров инструментальной музыки в эпоху барокко.
4. Ритм. Метр. Такт. Тактовый размер. Ритмический рисунок.

Рейтинг-контроль 2

1. Музыкальная культура романтизма.
2. Вокальные и инструментальные миннатюры Шуберта, Шумана, Мендельсона, Шопена, Листа.
3. Симфоническое творчество романтиков.
4. Интервалы.
5. Аккорды.

Рейтинг-контроль 3

1. Музыкальный импрессионизм.
2. Творчество Дебюсси.
3. Творчество Равеля.
4. Симфонический оркестр: группы, состав групп.

Вопросы к зачету

1. Свойства музыкального звука.
2. Правописание нот, пауз; слоговые, буквенные обозначения.
3. Понятие ритма. Двойное деление длительностей, особое деление, запись длительностей.
4. Понятия метр, счетная доля, акцент, такт, тактовый размер; виды размера.
5. Ритмический рисунок, виды рисунка. Ритмоформула. Синкопа. Полиметрия.
6. Понятия лад, тональность. Натуральный мажор, минор.
7. Музыкальная культура средневековой Европы.
8. Музыкальная культура Возрождения.
9. Музыка барокко. Рождение и развитие оперы.
10. Формирование жанров инструментальной музыки в эпоху барокко.
11. Творческий путь Баха. Основные жанры, новаторство .

12. Творческий путь Генделя. Основные жанры.
13. Идеи Просвещения. Венская классическая школа. Творческий путь Гайдна.
14. Творческий путь Моцарта. Основные жанры.
15. Творческий путь Бетховена. Основные жанры.
16. Музыкальный романтизм. Основные темы и образы композиторов-романтиков.
17. Жанры вокальной и инструментальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков.
18. Симфонические жанры композиторов-романтиков.
19. Оперная эстетика Верди. Оперная эстетика Вагнера; сравнительная характеристика.
20. Национальные музыкальные школы эпохи романтизма. Чехия. Норвегия. Финляндия.
21. Творчество Грига.
22. Реалистические тенденции в музыкальном театре. «Кармен» Бизе.
23. Ведущие стилевые тенденции в европейской музыке рубежа 19-20 веков.
24. Импрессионизм в музыке. Творчество Дебюсси.
25. Творчество Равеля.

Музыкальные произведения для самостоятельного прослушивания

1. Лютневая музыка эпохи возрождения.
2. К. Монтеверди. Мадrigалы.
3. А. Вивальди. «Времена года».
4. Ж.Б. Льодли Гавот ре минор.
5. Ж.Ф. Рамо. Пьесы для клавесина.
6. Ф. Куперен. Пьесы для клавесина.
7. И.С. Бах. Токката и фуга ре минор.
8. И.С. Бах. Сюита для оркестра №2 си минор.
9. И.С. Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира».
10. И.С. Бах. «Страсти по Матфею».
11. Г.Ф. Гендель. Хоры из оратории «Мессия»
12. Й. Гайдн. Симфонии №45(«Прощальная»), №104.
13. В.А.Моцарт. Симфония №40.
14. В.А. Моцарт. Фрагменты из опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».
15. В.А. Моцарт. Реквием.
16. В.А. Моцарт. Маленькая ночная серенада.
17. Л. Бетховен. Симфония №5.
18. Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано №8, №14, №23.

19. Ф. Шуберт. «Лесной царь», Серенада, песни из цикла «Прекрасная мельничиха».
20. Ф. Шуберт. Вальсы, немецкие танцы.
21. Ф.Шуберт. «Неоконченная симфония».
22. Р. Шуман. «Карнавал».
23. Ф. Шопен. Мазурки, вальсы, полонезы, прелюдии, ноктюрны, этюды.
24. Ф.Лист. «Прелюды».
25. Ф. Лист. Мефисто-вальсы.
26. Г. Берлиоз. Фантастическая симфония.
27. Дж. Верди. «Травиата».
28. Р. Вагнер. Фрагменты из опер «Лозингрин», «Тангейзер», «Гибель богов».
29. Ж. Бизе. «Кармен», сюита «Арлезианка».
30. Э. Григ. Сюиты «Пер Гюнт», Лирические пьесы.
31. Б. Сметана. Симфоническая поэма «Влтава», Танцы из оп. «Проданная невеста»
32. А. Дворжак. Славянские танцы.
33. Я. Сибелius. Грустный вальс.
34. К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», Ноктюрны для симфонического оркестра.
35. К. Дебюсси. Прелюдии из цикла «Двадцать четыре прелюдии» (по выбору), «Лунный свет».
36. М. Равель. «Болеро», «Игра воды», «Гробница Куперена», Павана.

Семестр 2

Вопросы к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль 1

- 1.Творческая эволюция И. Стравинского.
2. Творчество М. Глинки.
3. Форма периода.
4. Простые формы.
5. Принципы развития и формообразования.

Рейтинг-контроль 2

1. Творчество А. Глазунова.
2. Творчество А. Скрябина.
3. Творчество С. Рахманинова.
4. Вариационная форма.

5. Сонатная форма.

Рейтинг-контроль 3

1. Творчество С. Прокофьева.
2. Творчество Д. Шостаковича.
3. Развитие отечественной музыки во второй половине XX века: основные направления и тенденции.
4. Форма сюиты.
5. Сонатно-симфонический цикл.

Контрольная работа (примерное задание)

В одном из заданных произведений определить/охарактеризовать:

- a) различные стороны музыкальной темы: образный строй, жанровую основу, тип фактуры, темп, метр, размер, лад, тональность, различные стороны мелодии: особенности ритмического рисунка, мелодическая линия, кульминация, структура (членение на мотивы, фразы, предложения), регистр, диапазон;
- б) тип формы всего произведения с указанием разделов и особенностей развития (повторение точное, измененное, контрастное сопоставление, разработка, реприза).

Шопен. Прелюдия №4, №6, Вальс до-диез минор; Чайковский. «Осенняя песнь», «Свяtkи» из цикла «Времена года», Вальс, Марш из балета «Спящая красавица».

Вопросы к зачету с оценкой

1. Понятие музыкальной формы. Композиционные функции в форме.
2. Период как форма изложения музыкальной мысли. Виды периода.
3. Принципы развития и формообразования.
4. Простая двухчастная форма.
5. Простая трехчастная форма.
6. Сложная трехчастная форма.
7. Форма рондо. Разновидности рондо.
8. Вариационная форма. Виды вариаций.
9. Сонатная форма.
10. Циклическая форма.
11. Творчество И. Стравинского.

12. Творчество М. Глинки.
13. «Могучая кучка».
14. Творчество П. Чайковского.
15. Творчество С. Рахманинова.
16. Творчество С. Прокофьева.
17. Творчество Д. Шостаковича.
18. Музыка 20-40-х годов XX века.
19. Музыка второй половины XX века: направления, тенденции, жанры.

Музыкальные произведения для самостоятельного прослушивания

1. И. Стравинский. «Петрушка», фрагменты балетов «Жар-птица», «Весна священная», «Пульчинелла», «Аполлон Мусагет».
2. Р. Штраус. Сюиты из оперы «Кавалер роз», «Мещанин во дворянстве».
3. Знаменные распевы.
4. Д. Бортнянский. Партийный концерт «Всемирную славу».
5. А. Алябьев, А. Гурилев, А. Варламов. Романсы (по выбору).
6. М. Глинка. «Иван Сусанин». Танцы из оп. «Руслан и Людмила».
7. М. Глинка. «Арагонская хота», «Вальс-фантазия», «Камаринская».
8. А. Даргомыжский. Романсы, песни.
9. М. Балакирев. «Исламей».
10. А. Бородин. Фрагменты из оп. «Князь Игорь» (Половецкие пляски).
11. М. Мусоргский. «Борис Годунов» (фрагменты).
12. М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
13. Н. Римский-Корсаков. «Шехеразада», Испанское каприччино.
14. А. Глазунов. Концертные вальсы.
15. А. Лядов. «Кикимора», «Волшебное озеро».
16. П. Чайковский. «Евгений Онегин», «Пиковая дама».
17. П. Чайковский. Симфонии №4, №6; «Ромео и Джульетта».
18. П. Чайковский. «Времена года». Романсы (по выбору).
19. С. Танеев. «Иоанн Дамаскин».
20. А. Скрябин. «Пoэма экстаза».
21. С. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром.
22. С. Рахманинов. Избранные фортепианные пьесы: прелюдии, этюды-картины.
23. С. Прокофьев. Симфония №1.
24. С. Прокофьев. «Мимолетности», «Сарказмы».

25. Д. Шостакович. Симфонии №5, №7, ч. 1.
26. Г. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель».
27. Р. Щедрин. «Озорные частушки».
28. В. Гаврилин. «Перезвонь» (фрагменты).
29. А. Шнитке. Концерто-гроссо №1.

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

а) обязательная литература

1. 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)
2. Холопова, Валентина Николаевна. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учебное пособие / В. Н. Холопова. — Изд. 3 испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. — 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.
3. Агаканов, Артем Петрович. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и модуляция) : учебное пособие / А. П. Агаканов. — Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. — 143 с. : ноты. — (Учебники для вузов, Специальная литература) — ISBN 978-5-8114-1340-9 (Лань) — ISBN 978-5-91938-057-3 (Планета музыки)

б) дополнительная литература

1. Агаканов, Артем Петрович. Курс сольфеджио. Диатоника : учебное пособие / А. П. Агаканов. — Изд. 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. — 164 с. : ноты. — (Учебники для вузов, Специальная литература) — ISBN 978-5-8114-1338-6 (Лань) — ISBN 978-5-91938-055-9 (Планета музыки)

2. Агаканов, Артем Петрович. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция : учебное пособие / А. П. Агаканов. — Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. — 223 с. : ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 978-5-8114-1339-3 (Лань). — ISBN 978-5-91938-056-6 (Планета музыки)

3. Кожухарь, Виктор Иванович. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие / В. И. Кожухарь. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009. — 318 с. : ил., ноты, табл. — (Учебники для вузов. Специальная литература) — Библиог.: с. 294-295. — Указ.: с. 296-314. — ISBN 978-5-8114-0950-1. / В. И. Кожухарь. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009. — 318 с. : ил., ноты, табл. — (Учебники для вузов)

в) периодические издания:

Журнал «Музыкальная жизнь»

Журнал «Музыкальная академия»

в) интернет-ресурсы:

<http://music.edu.ru> // Российский образовательный портал. Музыкальная коллекция.

<http://bibliotekar.ru> // Электронная библиотека.

<http://ru.wikipedia.org> // Википедия. Портал: Музыка / Музыкальные жанры, История музыки, Музыкальные термины, Музыкальные течения.

<http://www.classicmusicon.narod.ru>

<http://www.classic-online.ru>

<http://www.notarhiv.ru>

<http://www.belcanto.ru>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудитория 42 (корпус 8), оборудованная доской, музыкальным инструментом (фортепиано), аудио- и видеоаппаратурой.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» профиль «Искусство балетмейстера - репетитора»

Рабочую программу составили:

Старший преподаватель Михайлова Г.Л.

Рецензент: Маныч Л.М.

доцент, к. искусствоведения

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭиХО ИИХО ВлГУ

Протокол № 6/1 от 14.01.16 года

Заведующий кафедрой: Куренкова Р.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Протокол № 4 от 16.03.2016 года

Председатель комиссии: Ульянова Л.Н.