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

Директор института

Of winder 2021

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

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

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

4.ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа

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

 $^{^{1}}$ 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
Bcer	го за IV семестр: 72			20	20		32	Зачёт с оценкой
Налі	ичие в дисциплине КП/КР							
Ито	го 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. Стилевой 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. Стилевой 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. 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.

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,	Год	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
вид издания, издательство	издани я	Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Гуляницкая, Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм: история, теория,	2014	
практика / Н. С. Гуляницкая .— Москва : Языки		
славянской культуры, 2014 .— 367 с. : ноты .—		
Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-		
9905762-7-8.		
2.Куренкова Р.А. Этюды к	2015	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/1234567
феноменологической эстетике музыки:		89/4351/1/01458.pdf>.
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/123456789/4351/1/01		
458.pdf>.		
3. Надирова, Л.Л. Струны общности:	2013	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/1234567
теоретические основы развития эмпатии у		89/2454/1/01133.pdf
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.		
4.Холопова, Валентина Николаевна. Музыка	2014	
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) .		
, , ,		
Дополнительная литература	2012	http://a lib ylen m/bitatraam/1224567
1.Высоцкая, Л. Н. История музыкального искусства: учебное пособие / Л. Н. Высоцкая,	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/1234567 89/5428/3/01587.pdf
В. В. Амосова; Владимирский		07/3420/3/0130/.pu1
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.		
770 : 0 <u>0</u> 00 0 :	<u> </u>	

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/1234567 89/2279/1/00888.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/1234567 89/5525/1/01598.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	Z	Л.Н. Ульянова
(ФИО,	подпись)	
(ФИО, подписи		
Рецензент		
Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С		
(ФИО, подпись)	Пиляен	ва Л.И.
Программа рассмотрена и одобрена на заседании н	афедры музыкал	ьного образования ИИХО
Протокол № 12 от 29.06.2021 года Заведующий кафедрой	Y.	
кандидат философских наук, профессор	V	Л.Н. Ульянова
(ФИО,	подпись)	
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на	заседании учебно	о-методической комиссии ИИХО
направления 44.04.01 «Педагогическое образован	ие»	
Протокол № 8 от 01.07.2021 года Председатель комиссии	M	
кандидат философских наук, профессор	-9	Л.Н. Ульянова
(AMO)		

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа одобрена на 20 🗷	d/20 d	учебный года
Протокол заседания кафедры №/2	OTAL	06. LOLL roga
Заведующий кафедрой	2	A.H. Libanoba
Рабочая программа одобрена на 20	/20	учебный года
Протокол заседания кафедры №	OT	года
Заведующий кафедрой		
Popovos monos	400	
Рабочая программа одобрена на 20	/ 20	учебный года
Протокол заседания кафедры №	от	года
Завелующий кафеллой		