

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»
Хореографический факультет
Кафедра хореографического искусства

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Д6

«История и теория музыкального искусства»

по направлению подготовки

52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата)

Профиль

Искусство балетмейстера

Уровень образования – высшее образование
заочная форма обучения

Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2021

Рабочая программа представляет собой комплект учебно-методических материалов по дисциплине «История и теория музыкального искусства». Данная работа соответствует целям и требованиям компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата).

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: **Истомина И.В.**, доцент кафедры истории, теории музыки и композиции музыкального факультета ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры _____.

Протокол № _____ от «____» _____ 2021 г.

Зав. кафедрой _____ / _____ /

Содержание

1. Пояснительная записка.....	5
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
Перечень планируемых результатов обучения.....	5
Объем дисциплины.....	8
Объем дисциплины по годам обучения.....	8
2. Структура и содержание дисциплины.....	10
Содержание учебной дисциплины.....	11
Методические рекомендации для самостоятельной работы студента.....	14
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся.....	15
4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.....	17

1. Пояснительная записка

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б6 «История и теория музыкального искусства» является одной из ведущих в системе обучения будущих балетмейстеров.

Преподавание дисциплины «История и теория музыкального искусства» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) с ориентацией на базовые и инновационные положения в педагогике, психологии, культурологии.

Данный предмет, основываясь на подходе к индивидуальности, имеет важное значение, так как знания, получаемые в этой области непосредственно находят свое отражение в дальнейшей профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины «История и теория музыкального искусства» тесно взаимосвязано с дисциплинами: Музыкальная культура балета, Музыкальная драматургия балета, Музыкальное сопровождение урока и работа с концертмейстером, История изобразительного искусства, сценография.

Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: приобретение теоретических и исторических знаний о музыкальном искусстве, а также формирование творческого, критического отношения к музыке различных стилей и жанров; формирование четкого представления о выразительных средствах музыкального языка, позволяющих анализировать музыкальное произведение с целью формирования хореографического замысла.

Задачи дисциплины:

- формирование целостных представлений о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, основных понятиях и терминах музыкального искусства;
- выявление взаимосвязей музыки и хореографического искусства;
- определение стилей и направлений, музыкальных жанров, музыкального языка;
- овладение навыками анализа формы музыкального произведения.

Перечень планируемых результатов обучения

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- историю и этапы формирования и развития музыкального искусства,

УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, общий объем часов 288, в том числе:

- самостоятельная работа – 266 часов;
- лекционные занятия – 12 часов;
- практические занятия – 10 часов.

Время изучения дисциплины – 1-4 семестр.

Форма промежуточного контроля – экзамен во 2 и 4 семестрах.

Объем дисциплины по годам обучения

Период Виды учебных занятий	1 курс
	1 семестр
Лекционные занятия	4
Практические занятия	2
Самостоятельная работа	66

Период Виды учебных занятий	1 курс
	2 семестр
Лекционные занятия	2
Практические занятия	2
Самостоятельная работа	66

Период Виды учебных занятий	2 курс
	3 семестр
Лекционные занятия	3
Практические занятия	3
Самостоятельная работа	67

Период Виды учебных занятий	2 курс
	4 семестр
Лекционные занятия	3
Практические занятия	3
Самостоятельная работа	67

2. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История и теория музыкального искусства» составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы промежуточной аттестации
			лекционные	практические	сам. работа	
1.	Специфика музыки как вида искусства. Музыкальная система.	1	2		22	Устный опрос
2.	Музыкальная грамота	1	2		22	Устный опрос
3.	Временная подсистема: темп, метроритм	1		2	22	Устный опрос
4.	Высотная подсистема: лад, тональность, интервалы, гармония	2	2		33	Устный опрос
5	Фоническая подсистема: громкость, тембр, фактура	2		2	33	Экзамен
6	Интонационная специфика музыки. Мелодия. Тема. Период	3	1	1	22	Устный опрос
7	Музыкальная форма и содержание. Музыкальный образ	3	1	1	22	Устный опрос
8	Музыкально-танцевальные жанры	3	1	1	23	Устный опрос
9	Балет	4	1	1	22	Устный опрос
10	История танцевальной музыки России и зарубежных стран	4	1	1	22	Устный опрос

11	Основы композиции и драматургии: закономерности отражения музыкальных особенностей танцевальными средствами в хореографическом произведении	4	1	1	23	Экзамен
	Всего: 288	1-4	12	10	266	Экзамен

Содержание учебной дисциплины

Тема 1 Специфика музыки как вида искусства. Музыкальная система.

Музыка в системе искусств. Этимология и семантика термина. Специфические черты музыки как вида искусства. Физический и семантический материал музыки. Содержательный и коммуникативный аспект музыкального искусства. Функции музыки как вида искусства. Межкультурные связи музыки. Феномен музыкального произведения. Генезис и эволюция музыки. Взаимопроникновение различных видов искусств (зрелищно-пластических, словесно-литературных и др.). Синтетичность хореографического творчества. Связь музыки со словом. Музыка и танец. Просмотр спектакля Джеймса Тьерри «Сияющая пропасть» («Bright Abyss»).

Тема 2. Музыкальная грамота

Система нотной записи: нота, ребро, длительности, нотоносец, акколада, ключи (скрипичный, басовый). Название октав. Расположение нот на нотоносце. Основные и производные ступени звукоряда. Слоговые и буквенные названия музыкальных звуков. Альтерация и альтерированные ступени. Знаки альтерации. Название производных ступеней. Энгармонизм звуков. Знаки переноса на октаву. Знаки увеличения длительностей: лига, точка, фермата. Легато. Стаккато. Паузы. Знаки сокращения нотного письма.

Тема 3. Временная подсистема: темп, метроритм

Метроритм. Этимология. Определение. Сильные и слабые доли. Размер. Такт. Простые метры и размеры. Полиметрия. Затакт. Синкопа. Группировка в вокальной и инструментальной музыке. Содержательные и формообразующие возможности метроритма. Темп. Этимология. Определение. Систематика темпов. Метроном. Выразительные возможности темпа. Историческая эволюция темпа. Музыкальные термины, обозначающие темп и характер исполнения.

Тема 4. Высотная подсистема:

лад, тональность, интервалы, гармония

Лад. Этимология и семантика термина. Определение. Значение лада в музыке. Основные ладовые понятия. Классификация ладов. Тональность как высотное положение лада. Квинтовый круг и энгармонизм тональностей. Выразительные возможности лада и тональности.

Интервалы. Тоновая и ступеневая величина. Консонансы и диссонансы. Простые и составные, диатонические и хроматические интервалы. Обращения интервалов. Основные интервалы на ступенях мажора и минора. Разрешение интервалов в ладу.

Гармония. Этимология. Определение. Основные понятия гармонии. Аккорд. Трезвучия. Септаккорды. Качественные характеристики аккордов. Функциональная система классической гармонии. Содержательные возможности гармонии.

Тема 5. Фоническая подсистема: громкость, тембр, фактура

Громкость. Определение. Фиксация громкости. Содержательные и формообразующие возможности. Тембр. Этимология, генезис и значение термина. Симфонический оркестр. Тембровая драматургия. Формообразующая роль тембра. Историческая эволюция оркестра. Фактура. Этимология и сфера применения термина. Определение. Типы фактуры.

Тема 6. Интонационная специфика музыки. Мелодия. Тема. Период

Интонация. Классификация интонаций. Мелодия. Специфические свойства. Основные типы мелодического движения. Кульминация. Историческое развитие. Период. Тема. Этимология и генезис темы. Функции темы. Языковые параметры темы. Количественная характеристика. Качественная характеристика. Тематическая характеристика. Синтаксис.

Тема 7. Музыкальная форма и содержание. Музыкальный образ

Музыкальное произведение как единство содержания и формы. Различные подходы к пониманию содержания музыки. Содержание музыкального произведения. Феномен музыкального образа. Форма музыкального произведения. Музыкальная форма в узком и широком значении. Процессуально-динамическая и архитектурная стороны музыкальной формы. Различные трактовки формы музыкального произведения. Куплетная форма, 2-х,

3-х частные формы и их разновидности. Вариационная форма, рондо, сонатная форма. Циклические формы.

Тема 8. Музыкально-танцевальные жанры

Понятие музыкального жанра. Функции Исторический подход к рассмотрению жанров. Иерархия и классификация жанров. Первичные и вторичные, простые и сложные музыкальные жанры. Типология музыкальных жанров: вокальная музыка, инструментальная музыка, вокально-инструментальная музыка, музыка для театра и т.д. Жанровое содержание и жанровая форма. Значение жанра. Музыкально-танцевальные жанры.

Тема 9. Балет

Балет – вид музыкально-сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. Генезис и эволюция балета. Романтический балет XIX в. Радикальное обновление жанра в XX в. Жанрово-исторические типы балета: балет-драма, балет-комедия, пасторали, романтический балет, академический большой балет, неоклассический балет, хореодрама, тотальный театр, опера-балет. Классические музыкально-танцевальные формы академического балета.

Тема 10. История танцевальной музыки России и зарубежных стран

Определение танцевальной музыки в широком и тесном смысле. Специфические признаки танцевальной музыки. Понятие «танцевальности». Влияние танцевальной музыки на другие жанры. История танцевальной музыки от древнейших форм до современности. Основные этапы развития танцевальной зарубежной музыки. Национальные танцы разных стран Европы. Музыка для сопровождения бальных танцев. Музыка эстрадного танца.

История развития танцевальной музыки в России. Роль танцевальной музыки в массовой музыкальной культуре. Основные джазовые и эстрадные стили в музыке. Основные направления рок- и поп-музыки. Общая характеристика различных музыкальных современных стилей.

Тема 11. Основы композиции и драматургии: закономерности отражения музыкальных особенностей танцевальными средствами в хореографическом произведении

Этимология, сфера значений и определение термина «композиция». Роль композиции в музыке. Генезис музыкальной композиции. Функции музыкальной композиции. Типы изложения. Принципы развития и формообра-

зования. Образование музыкальных форм на основе принципов развития. Композиция и драматургия. Основные типы музыкальной драматургии.

Закономерности отражения музыкальных особенностей танцевальными средствами в хореографическом произведении. Слуховой анализ.

Методические рекомендации для самостоятельной работы студента

Основной формой подготовки к устным опросам является самостоятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий музыкально-исторической науки и развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам истории и теории музыкального искусства.

Устные опросы помогают лучшему усвоению курса истории и теории музыкального искусства, закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Они прививают навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к явлениям музыкальной культуры. На основе осмысления опыта музыкально-исторического процесса они позволяют анализировать и оценивать современные музыкальные события в стране и мире.

Подготовку к устному опросу необходимо начать с составления плана. Следует также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки является работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования раскрываемого вопроса.

Проблематика каждой темы курса охватывает комплекс вопросов, в той или иной степени требующих при самостоятельной подготовке студента учета следующих аспектов музыкально-исторического процесса:

- понимания особенностей исторического развития музыкального искусства, знание основных его этапов;
- знания жизненного и творческого пути крупнейших композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умения в целом охарактеризовать конкретное музыкальное произведение, его место в творчестве композитора; понимания особенностей его музыкального содержания;
- знания истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых сценических произведений (опер и балетов);
- умения охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения средств музыкальной выразительности; композиционные закономерности музыкального произведения;
- определения на слух важных в тематическом отношении отрывков музыкального произведения.

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Основная литература

1. Гусева, О.В. История зарубежной музыки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2006. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45995>.
2. Левая, Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2010. — 556 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41044>.
3. Сокол, О.В. История русской музыки [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 75 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/46034>.
4. Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93749>.
5. У, Ген Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония): Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 544 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1981>.

Дополнительная литература

1. Зыков, А.И. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 344 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90844>.
2. Морих, И.Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2011. — 228 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2890>.
3. Савекко, С.И. Проблемы теории и истории музыки [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. — Электрон. дан. — 2017. — № 1. — С. 3-7. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/journal/issue/301586>.

4. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1978>.

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
Образцы современной хореографии	Ауд. 601 Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска, шкаф.	ул. Горького, 54
	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.103 Читальный зал.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 105 Библиотека	ул. Горького, 56
	Ауд 106 Читальный зал	ул. Горького, 56

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого преподавателя и обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда и к электронным базам периодических изданий.