

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

История и теория музыки и театра: звук/музыка в системе культуры

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01. Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

1. Цель и задачи дисциплины:

Цель курса – изучение музыкальной культуры 11-18 в. посредством последовательного рассмотрения истории развития жанров и музыкальной формы в социокультурном контексте эпохи; формирование навыков анализа музыкального материала, а также способности легко ориентироваться в музыкальном наследии и умения проводить взаимосвязи между музыкальной традицией и современными музыкальными тенденциями.

Задачи курса.

Формирование представления об исторических этапе развития мировой культуры в 11-18 в., характеристика жанровых разновидностей эпохи, выявление их специфических черт в сравнении с исторически предшествующими формами, прослеживание развития форм. Одной из важных задач является прослушивание и усвоение музыкального материала, формирование музыкальной эрудированности и способности применения полученных знаний в анализе или критике музыкальных произведений современности.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «**История и теория музыки и театра: звук/музыка в системе культуры**» относится к базовой компоненте блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины Культурология в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельные дисциплины	Последующие дисциплины
Общепрофессиональные компетенции				
	УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-6 Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	История мировых цивилизаций	История и теория визуальных искусств: эпоха Возрождения и эпоха Просвещения	История и теория музыки и театра: музыкальные культуры мировых цивилизаций

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «**История и теория музыки и театра: звук/музыка в системе культуры**» направлен на формирование следующих компетенций:

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ОПК-6 Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- общие закономерности развития мировой музыкальной культуры;
- специфику социокультурных условий формирования музыкальной культуры;
- систему средств музыкальной выразительности;
- музыкальный материал изучаемой эпохи;
- жизнь и творчество выдающихся композиторов.

Уметь:

- выявлять место музыки 11-18 века в системе мировой музыкальной культуры;
- анализировать основные направления, жанры и формы;
- определять и узнавать музыкальные образцы эпохи;
- анализировать музыкальные жанры и формы в их творческой и исторической эволюции;
- анализировать музыкальный материал

Владеть:

- системным подходом в рассмотрении музыкальной культуры;
- методами сравнительного анализа музыкальных жанров и форм;
- навыками «активного слушателя» и восприятия музыкального материала;
- методами структурного подхода к изучению музыкальной традиции

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).

Вид учебной работы	Всего часов	Модуль
		3
Аудиторные занятия (всего)	36	36
В том числе:		
<i>Лекции</i>	18	18
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	-	-
<i>Семинары (С)</i>	18	18
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
Самостоятельная работа (всего)	54	54
Контроль	18	18
Общая трудоемкость	час	108
	зач. ед.	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	Тема: Средние века. Религиозная музыка. Литургическая драма, Григорианский хорал, месса и ее ординарий	Григоранское пение. 3 периода развития полифонии. первые попытки нотации. форма мессы. Месса состоит из основных частей: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus, Agnus Dei. искусство Ars Antiqua – многоголосная музыка прежде всего школы Нотр-Дам. Символом этой музыки стал жанр МОНЕТ. Зародилась не только светская музыка (не связанная с церковью) трубадуры, но и прототип современной развлекательной популярной музыки – менестрельство.
2.	Тема: Средние века. Светская музыка. Менестрели и светские поэты-певцы	Контрапунктная техника в это время достигла вершины своего развития. Контрапункт (лат. punctus (punctum) contra punctum) буквально «нота против ноты» - техника многоголосия, одновременное сочетание двух и более самостоятельных мелодических линий в разных голосах. Или голосоведение.
3.	Тема: Возрождение. Жанр мадригал. Инструментальная музыка. Лютня и виола	Развитие инструментальной музыки: появление новых инструментов и многочисленных инструментальных мастерских, новых жанров, ансамблевой музыки. Популяризация клавирной и лютневой музыки привела к появлению системы специальных знаков, упрощений для исполнения - табулатуры.
4.	Тема: Возрождение. Жанр интермедия – на стыке музыки и театра. Рождение	Важнейшие итоги мадригального периода - утверждение гомофонного склада, зарождение основ функционально-гармонич. ладовой системы. Развитие светской музыки: мадригал, интермедия, -привело к появлению оперы.

	оперы	
5.	Тема: Барокко. Эстетика эпохи. Синтез искусств. Итальянская опера	Основные оперные школы: флорентийская, римская, венецианская. Оперы «Орфей», <i>«Орфей»</i> и <i>«Ариадна»</i> , «Эвредика». Композиторы Якопо Пери, Джулио Каччини, Клаудио Монтеверди
6.	Тема: Барокко. Инструментальные жанры	Жизнь и творчество композиторов И.С.Баха, А.Вивальди, Г.Ф.Гендель. фуга, concerto grosso. Развитие полифонии
7.	Тема: Классицизм. Развитие оперы и инструментальных жанров.	Венская классическая школа. Композиторы В.А.Моцарт, Л.в.Бетховен, Й.Гайдн
8.	Тема: Классицизм. Введение в музыкальные формы: соната, симфония, концерт.	Состав симфонического оркестра. Классический концерт, сонатно-симфонический цикл.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения)

	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
<i>3 модуль</i>							
1.	Тема: Средние века. Религиозная музыка. Литургическая драма, Григорианский хорал, месса и ее ординарий	2	-	-	2	7	11
2.	Тема: Средние века. Светская музыка. Менестрели и светские поэты-певцы	2	-	-	2	7	11
3.	Тема: Возрождение. Жанр мадригал. Инструментальная музыка. Лютня и виола	2	-	-	2	7	11
4.	Тема: Возрождение. Жанр интермедия – на стыке музыки и театра. Рождение оперы	2	-	-	2	7	11
5.	Тема: Барокко. Эстетика эпохи. Синтез искусств. Итальянская опера	2	-	-	2	7	11
6.	Тема: Барокко. Инструментальные жанры	2	-	-	2	7	11
7.	Тема: Классицизм. Развитие	3	-	-	3	7	13

	оперы и инструментальных жанров.						
8.	Тема: Классицизм. Введение в музыкальные формы: соната, симфония, концерт.	3			3	7	13
	Всего:	18	-	-	18	54	90

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудо-емкость (час.) ОФО
1.	1.	Тема: Средние века. Религиозная музыка. Литургическая драма, Григорианский хорал, месса и ее ординарий	2
2.	2.	Тема: Средние века. Светская музыка. Менестрели и светские поэты-певцы	2
3.	3.	Тема: Возрождение. Жанр мадригал. Инструментальная музыка. Лютня и виола	2
4.	4.	Тема: Возрождение. Жанр интермедия – на стыке музыки и театра. Рождение оперы	2
5.	5.	Тема: Барокко. Эстетика эпохи. Синтез искусств. Итальянская опера	2
6.	6.	Тема: Барокко. Инструментальные жанры	2
7.	7.	Тема: Классицизм. Развитие оперы и инструментальных жанров.	3
8.	8	Тема: Классицизм. Введение в музыкальные формы: соната, симфония, концерт.	3
	Итого		18

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с возможностью демонстрации видео и аудио, презентаций
MS Teams	
Учебная аудитория 204 корпуса факультета гуманитарных и социальных наук. Ауд. 204 (на 45 чел.). Проигрыватель с усилителем, 2 звуковые колонки, музыкальный центр и CD-проигрыватель, двухкассетный	

<p>магнитофон (для демонстрации музыкальных образцов во время лекции), телевизор, экран для демонстрации видео- и аудиоматериалов, видео-магнитофон, DVD-MP3 -плеер (для демонстрации учебных фильмов), слайд-проектор; фортепиано (для демонстрации музыкальных образцов во время занятий по истории и теории музыки), доска.</p>	
--	--

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС ЮРАЙТ <https://www.biblio-online.ru/catalog/full/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/kulturovedenie-i-sociokulturnye-proekty/teoriya-i-filosofiya-kultury>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. История русской музыки : в 10 т./Министерство культуры РФ, Государственный институт искусствоведения ; [редкол. : Ю. В. Келдыш и др.]-М.:Языки славянских культур. Т. 10В, кн. 2:1890-1917. Хронограф / [общ. науч. ред. Е. М. Левашев].-2011.-1226 с.
2. 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, стереотип.-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2010.-427 с.
3. Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века : Издательство: "Композитор", 2010. -556 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41044 (электронно-библиотечная система, свободный доступ).

б) дополнительная литература

1. Г. Аберт. - М. : Музыка, 1983. – 518 с. Аберт, Г. Моцарт В. А. /
2. Аверьянова, О. И. Отечественная музыкальная литература XX века : учебник для детских музыкальных школ : четвертый год обучения / О. И. Аверьянова. - М. : Музыка, 2007. - 254 с.
3. Алфеевская, Г. С. История отечественной музыки XX века / Г. С. Алфеевская. - Изд-во : Владос, 2009.
4. Барсова, И. Контуры столетия. Из истории русской музыки XX века / И. Барсова. - Изд-во : Композитор, 2011.
5. Богоявленский, С. Н. История зарубежной музыки. Первая половина XX века / С. Н. Богоявленский [и др.]. - СПб. : Композитор, 2001.
6. Булычевский, Ю. Старинная музыка : словарь-справочник / Ю. Булычевский, В. Фомин. - Л. : Музыка, 1974. – 145 с.
7. Владышевская, Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т. Ф. Владышевская, 2006. - 488 с.
8. Владышевская, Т. История русской музыки : Учеб. пособие для вузов / Т. Владышевская. - Изд-во Лань, 2009.
9. Гиленсон, Б. А. История зарубежной музыки конца XIX в. - начала XX в. : Практикум : учебное пособие для вузов / Б. А. Гиленсон. - М. : Академия, 2006. - 221 с.
10. Гозенпуд, А. Оперный словарь / А. Гозенпуд. - М.-Л., 1965.
11. Гуревич, Е. Л. Западно-европейская музыка в лицах и звуках. XVII в. - первая половина XX века / Е. Л. Гуревич. - М. : Пассим, 1999.- 320 с.
12. Дельсон, В. Скрябин / В. Дельсон. - М., 1971.
13. Друскин, М. С. История зарубежной музыки. Вторая половина XIX века / М. С. Друскин. - СПб. : Композитор, 2002.
14. Енукидзе, Н. И. Русская музыка конца XIX - начала XX века. Рахманинов. Скрябин. Чайковский : книга для чтения / Н. И. Енукидзе. - М.: Росмэн, 2002. -106 с.
15. Жанры эпохи Возрождения. - М., 1985.
16. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д. В. Житомирский и [др.]. - М., 1990.

17. История зарубежной музыки : Учебник для музыкальных вузов / ред.-сост. В. В. Смирнов. - СПб. : Композитор. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века. - 2001. - 630 с.
18. История зарубежной музыки. XX век : учебное пособие для вузов / Н. А. Гаврилова [и др.] ; отв. ред. Н. А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2007. - 572 с.
19. История русской музыки : в 10 томах / [редкол. : Ю. В. Келдыш и др.]. - М. : Музыка : Т. 10Б : 1983-1990 годы [Л. О. Акопян и др. ; общ. науч. ред. Л. З. Корабельникова, Е. М. Лемешев]. - 2004. - 1069 с.
20. История русской музыки в нотных образцах : в 3-х томах. - М., 1968-1970.
21. Ковалев, К. Бортнянский / К. Ковалев. - М. : Русское слово, 1998.
22. Козлова, Н. П. Русская музыкальная литература : учебник для детских музыкальных школ : третий год обучения / Н. П. Козлова. - М. : Музыка, 2007. - 223 с.
23. Коротков, С. А. История современной музыки / С. А. Коротков. - Пролог, 2011.
24. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII–XX вв. Учебное пособие / А. Ю. Кудряшов. - Изд-во : Лань, 2010.
25. Левик, Б. История зарубежной музыки / Б. Левик. - Вып. 2. - М. : Музыка – 1980. - 277 с.
26. Левик, Б. Рихард Вагнер / Б. Левик. - М. : Музыка, 1980 – 550 с.
27. Минаков, С. А. Всеобщая история музыки / С. А. Минаков, А. С. Минакова. - Изд-во : Эксмо, 2009.
28. Михеева, Л. В. (Людмила Викентьевна Соллертинская). Жизнь Дмитрия Шостаковича / Л. В. Михеева. - М. : ТЕРРА, 1997. - 367 с.
29. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие / сост. В. С. Галацкая. - Вып. 1. - М. : Музыка, 2002. - 350 с.
30. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие для муз. училищ / Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова. - Вып. 2. - М. : Музыка, 2002. – 414 с.
31. Музыкальная энциклопедия в 6-и томах. - М., 1973-1976.
32. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII вв. - М. : Музыка, 1971.
33. Музыкальный Петербург : энциклопедический словарь / ред. А. Л. Порфирьева; сост. Ж. В. Князева и [др]. Т. 1: XVIII век : Кн. 4. - СПб. : Композитор, 2001. - 276 с.
34. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке: учебное пособие / Е. В. Назайкинский. - Изд-во : Лань, 2003.
35. Никитина, Л. Д. Популярные лекции для студентов высших и средних пед. учеб. заведений / Л. Д. Никитина. - М. : Академия, 1999. - 272 с.
36. Панова, Ж. Кармина Бурана (история одного шедевра) / Ж.. Панова : Изд-во Классика - XXI, 2008. - 32 с.
37. Панова, Ж. Рахманинов. Колокола / Ж. Панова. : Изд-во Классика XXI, 2008. - 28 с.
38. Популярная история музыки / сост. Е. Г. Горбачева. - М. : Вече, 2002. - 512 с.
39. Рапацкая, Л. А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века» : учебник для вузов / Л. А. Рапацкая. - М. : Владос, 2001. - 383 с.
40. Розанова, Ю. А. Из истории русской музыкальной культуры / Ю. А. Розанова. - Изд-во : Москва, 2002.
41. Соловцова, Л. А. Джузеппе Верди / Л. А. Соловцова. - М. : Музыка, 1981. – 416 с.
42. Сто великих композиторов / авт.- сост. К. Самин. - М. : Вече, 2000.
43. У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония) : Учебное пособие / У Ген-Ир. - Издательство : Планета музыки, 2011.
44. Хенли, Д. Кратчайшая история музыки. Самый полный и самый краткий справочник / Д. Хенли. - Изд-во : Рипол Классик, 2011.
45. Хотунцов, Н. Музыканты о музыке. Век XX / Н. Хотунцов. - Изд-во : Лань, 2005.
46. Чередниченко, Т. В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики / Т. В. Чередниченко. - М. : Музыка, 1989.
47. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ : 1 год обучения - Муз. формы и жанры / М. И. Шорникова. - Ростов-на -Дону, 2005. - 186 с.
48. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ : 2 год обучения - Развитие западно-европейской музыки / М. И. Шорникова. - Ростов-на -Дону, 2006. -281 с.
49. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ / М. И. Шорникова : третий год обучения : Русская классика. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. -283 с.
50. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ / М. И. Шорникова : четвертый год обучения : Русская музыка XX века. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 250 с.
51. Ярустовский, Б. Игорь Стравинский / Б. Ярустовский. - Л. : Музыка, 1982.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Учебный процесс по курсу осуществляется в виде лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы студентов с учебной литературой, монографиями и исследованиями по истории и теории версrb. На семинары выносятся вопросы, предложенные преподавателем для обсуждения. Выступления студентов на семинаре могут иметь форму презентации выбранной темы или устного сообщения. Устное выступление должно представлять собой не цитирование или пересказ источника, а попытку самостоятельной концептуализации выбранной темы. За время изучения курса проводятся две контрольные аттестации. Рубежная – контрольная письменная работа, итоговая – в виде устного зачета. При написании аттестационной работы не разрешается пользоваться записями лекций или конспектами работ, сделанных студентами во время подготовки к семинарским занятиям. За два одинаковых ответа оба студента получают 0 баллов. Во время устного ответа студент должен ответить на два вопроса, выбранного им билета. В случае ответа только на один вопрос студент теряет половину баллов. Студенты обязаны регулярно посещать все лекции и семинарские занятия.

Условия и критерии выставления оценок

От студента требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных аттестациях, подготовка презентаций и сообщений. Высоко ценится активная работа на семинаре.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчики:

Теории и истории культуры

должность, название кафедры

подпись

Ю.А.Кирсанова

инициалы, фамилия

Заведующий кафедрой

Теории и истории культуры

название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия

Руководитель программы

Заведующий кафедрой

Теории и истории

культуры

Е.В. Васильченко