

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С. А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

М. А. Сакварелидзе

« 30 » августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория и история музыки»

Специальность/направление –

55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Квалификация выпускника

Режиссер неигрового кино- и телефильма

Форма обучения – **очная**

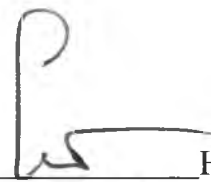
Москва, 2019

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 733 от 01.08.2017 г. по направлению подготовки 55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ(степень выпускника – специалист), с учетом рекомендаций ОПОП ВО.

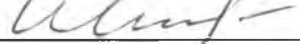
Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры
Протокол № 1 от 30августа 2019 г.

Заведующий кафедрой М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссёрского факультета Н. В. Скуйбин

Начальник отдела по методической работе В. В. Атаман

Зав.библиотекой В.М.Шипулина

© Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК),
2019

Содержание

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	3
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля).....	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины.....	5
2.2. Содержание разделов дисциплины.....	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины	7
<i>Содержание дисциплины по видам занятий</i>	7
<i>Теоретический блок</i>	7
<i>Практический блок</i>	11
<i>Содержание самостоятельной работы студента</i>	13
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	13
3.1. Список учебной литературы	13
3.3.1. Основная литература	13
3.3.1. Дополнительная литература.....	13
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ	14
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....	15

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации. Дисциплину «Теория и история музыки» ведут два преподавателя, один из которых является теоретиком, второй – пианистом-практиком. Это связано со спецификой преподавания курса, в котором практические занятия неразрывно связаны с теоретической базой. Зачёт принимают оба преподавателя.

Приобретение студентами музыкального образования, музыкальных знаний и навыков являются необходимыми в их профессиональной подготовке, творческой деятельности.

Задачи: овладение целостной организованной системой музыкальных средств: жанр, мелодия, метроритм, лад, пропорции частей; развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; приобретение навыков анализа по слуху формы музыкального произведения, необходимых для глубокого и всестороннего восприятия музыкального произведения, а также для развития музыкально-образного мышления; развитие музыкального вкуса, основанное на систематическом прослушивании и анализе лучших образцов мировой музыкальной классики.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория и история музыки» относится к части блока дисциплин ОПОП, формируемой участниками образовательного процесса, её изучение осуществляется на 4 курсе в 7-8 семестрах. Объём дисциплины — 3 зачётные единицы, что составляет 108 академических часов (или 81 астрономический час).

Актуальность дисциплины определяется необходимостью подготовки высокообразованного профессионала-кинематографиста, наделенного широким культурным кругозором и глубокими теоретическими знаниями.

В синтезе выразительных средств кинематографа музыке принадлежит важное место. Это выражается не только в том, что музыка, звучащая в фильме, может выполнять самые различные задачи: от простейшего звукоподражания до отображения самых тонких оттенков человеческих переживаний. Это выражается в музыкальности самой кинематографической структуры, в основе чего лежит внутреннее родство обоих видов искусств, обусловленное их временной природой. При всей специфичности языка выразительных средств каждого из искусств, обоим им присущи такие общие свойства, как метроритм, динамика, контрапункт и т.д. Принципы музыкальной драматургии влияют на кинематограф и, наоборот, принципы кинематографического монтажа — на музыкальную композицию. Поэтому режиссёр должен понимать и чувствовать связь, существующую между кинематографом и музыкой. Для этого он должен владеть определенным запасом знаний в области теории и истории музыки, а также владеть слуховыми навыками, необходимыми ему для анализа выразительных средств музыкального произведения. Для этого необходимо знать законы музыкальной драматургии, уметь разбираться в композиции музыкального произведения, ориентироваться в последовательности разделов формы и, самое главное, в их смысле, предназначении этих разделов.

Курс теории и истории музыки тесно связан с профилирующими предметами.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Теория и история музыки»:

УК-5; ОПК-1; ОПК-3

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.

взаимодействия	<p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.</p> <p>УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>
ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса	<p>ОПК-1-1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа.</p> <p>ОПК-1-2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры.</p> <p>ОПК-1-3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном кинопроизводстве.</p> <p>ОПК-1-4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе.</p>
ОПК-3. Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации	<p>ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом.</p> <p>ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения в их взаимодействии.</p> <p>ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации.</p> <p>ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.</p>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану									
Общая трудоемкость дисциплины 3зач. ед. 108 час.									
Вид учебной работы	Всего по уч. плану	Количество часов							
		В том числе по семестрам							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Работа с преподавателем (контактные часы):	64							34	30
Теоретический блок:									
Лекции									

семинарские занятия									
Лабораторные работы (лабораторный практикум)									
Индивидуальные занятия									
Самостоятельная работа:	38							2	36
Теоретический блок:									
Работа с информационными источниками									
Практический блок:									
Контрольная работа									
Курсовая работа									
Создание проект, эссе, реферата и др.									
Формы текущего контроля успеваемости									
Форма промежуточной аттестации	6								6 За
Всего часов	108							36	72

2.2. Содержание разделов дисциплины

Особенностью дисциплины «Теория и история музыки» является то, что компетенции, связанные со способностью анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации сформируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

2.2.1. Тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия (час)		
			лекции	практические занятия	Самостоятельная работа студентов
1	Теория музыки	32		32	19
2	История музыки	32		32	19
Итого		102		64	38

2.2.2.Содержание дисциплины

На практических занятиях особое внимание уделяется изучению разных аспектов теории музыки, объяснению ключевых понятий и терминов, необходимых для выполнения заданий педагогов.

І раздел. Теория музыки.

Музыкальная грамота.

1) Звук и его высота. Его свойства и качества. Звоны и шумы. Музыкальная система. Звукоряд. Октавная система, диапазоны и регистры.

2) Ритм. Метр. Темп. Длительности звуков, паузы, такт, затакт. Темп и его значение. Дирижирование.

3) Общее понятие о ладе и его элементах. Устойчивость и неустойчивость. Прослушивание и определение лада на слух. Параллельные и одноименные тональности. Гамма.

4) Интервалы. Мелодические и гармонические интервалы. Обращение интервалы. Диатонические и хроматические интервалы.

5) Аккорды

6) Транспозиция

7) Динамические оттенки

Сольфеджио.

1) Интонационные, ритмические упражнения, слуховой анализ, музыкальные диктанты, сольфеджирование.

2) Пение гамм, трезвучий, интервалов, различных упражнений.

Музыкальная форма и жанры

1)Понятие «голоса» в музыке. Одноголосный и многоголосный склады. Определение. Выразительные возможности. Область применения.

2) Мелодия, ее значение в музыкальном произведении. Понятие о мелодическом рисунке. Мелодия вокального, инструментального, речитативно-декламационного характера. Местоположение мелодии в многоголосии.

3) Виды многоголосья: полифонический и гомофонно-гармонический.

4) Понятие о полифонии. Полифония как одно из важнейших средств музыкальной композиции и художественной выразительности. Совпадение понятия «полифония» с широким значением понятия «контрапункт». «Контрапункт» в узком смысле как мелодия, звучащая одновременно с главной темой. Виды полифонии. Сфера применения. 5) 5) Канон, его строение, выразительные возможности

6) Фуга, ее строение. Тема как основа фуги, ее характерные особенности, отличие от мелодий в музыке гомофонно-гармонического склада.

7) Воплощение принципа полифонии в киноискусстве. «Заявка» С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Г. Александрова, ее историческое значение.

8) Понятие о гомофонно-гармоническом виде многоголосия. Мелодия и аккомпанемент. Некоторые типы аккомпанемента. Элементы полифонии в музыке гомофонно-гармонического склада.

9) Период как форма изложения одной законченной музыкальной мысли в музыке гомофонно-гармонического вида многоголосия. Строение периода. Понятие о предложении, музыкальной фразе. Виды периода. Область применения.

10) Принципы развития музыкальной мысли.

11) Двухчастная композиция музыкального произведения. Определение.

12) Виды двухчастности:

- Простая двухчастная форма, ее строение, виды, область применения.
- Сложная двухчастная форма, ее строение, область применения.

Выразительные возможности двухчастной композиции.

13) Трехчастная композиция. Определение. Особенности строения. Название разделов. Принцип трехчастности – важнейший принцип формообразования в музыке.

14) Виды трехчастности:

- Простая трехчастная форма, ее строение, основные типы, выразительные возможности, область применения.

- Сложная трехчастная форма, ее строение, основные типы, выразительные возможности, область применения.

Воплощение принципа трехчастности в композиции фильмов.

15) Рондо. Исторические истоки. Понятие рондо как жанра и как формы. Характерные особенности жанра рондо. Строение формы рондо. Область применения. Воплощение принципов формы рондо в киноискусстве.

16) Вариации. Определение. Происхождение вариационной формы из народных песенно-танцевальных форм. Виды вариации. Использование принципа вариационности как одного из возможных приемов музыкального решения фильма.

17) Сонатная форма. Строение и выразительные возможности. Использование сонатной формы в различных музыкальных жанрах

18) Циклические формы:

-сюита

-сонатно-симфонический цикл и его жанровые разновидности (соната, симфония, концерт и др.)

19) Жанры инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн, этюд, баркарола, музыкальный момент, экспромт и др.)

20) Жанры вокальной музыки (песня, романс, серенада, вокализ, ария и др.)

21) Отличие киномузыки от музыки, как самостоятельного вида искусства. Музыкальный монтаж. Музыкальная композиция в кино.

II раздел. История музыки.

1-я часть. Западноевропейская музыка.

- 1) Общественная жизнь и музыкальная культура Европы XVII – XVIII веков.
- 2) И. С. Бах. Жизнь и творчество.
- 3) Венская классическая школа XVIII века и ее величайшие представители: Гайдн, Моцарт, Бетховен.
- 4) Романтизм в музыке.
- 5) Творчество великих романтиков XIX века (Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Брамс, Вагнер).
- 6) Музыкальное искусство на рубеже XIX - XX веков.

2-я часть. Русская музыка.

- 1) Русская музыка – одно из ярчайших проявлений национальной культуры русского народа. Русская музыка – новый этап в развитие мирового музыкального искусства.
- 2) М. И. Глинка – основоположник русской классической музыки.
- 3) А. С. Даргомыжский. Новые художественные принципы, оказавшие сильнейшее влияние на последующее развитие русского и европейского музыкального искусства.
- 4) Русская музыка в 60-е годы XIX века. Историческая обстановка. Борьба за русское музыкальное просвещение и общедоступность музыкального искусства и за музыкальный профессионализм. «Новая русская школа» («Могучая кучка») передовое демократическое направление в русской музыке 60-х годов. Великие композиторы «Могучей кучки» - М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков.
- 5) П. И. Чайковский. Краткая характеристика творчества. Мировое значение музыки Чайковского.
- 6) С. В. Рахманинов и А. Н. Скрябин – величайшие композиторы конца XIX-первой половины XX веков.

7) С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян – крупнейшие композиторы XX века.

Заключение.

Краткий обзор и характеристика важнейших направлений в музыке XX века: экспрессионизм, неоклассицизм, додекафония, алеаторика, конкретная музыка и др.

На практических занятиях студенты слушают и анализируют музыкальные произведения, соответственно новым, а также пройденным темам, что закрепляет их знания, развивает слух, музыкальную память, а также навыки слухового анализа. Все это способствует умению грамотно ориентироваться в музыкальном произведении.

Ниже приводится модель практических занятий, так как репертуар постоянно пополняется.

Мелодия	Чайковский. Баркарола (из цикла «Времена года») Шопен. Ноктюрн си-бемоль минор № 1. Этюд ми мажор № 3. Шуберт. Экспромт ми-бемоль мажор. Рахманинов. Этюд-картина ми-бемоль минор («Метель») Даргомыжский. «Мельник». Бах - Гуно. «Ave Maria».
Одноголосие и многоголосие	К -Ф-Э Бах. «Сольфеджио». Русская народная песня «Лучина».
Виды многоголосия	Шопен. Этюд ми-бемоль минор № 6. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор. Бах. Фуги ми-бемоль минор (1-й том ХТК), до-диез минор (2-й том ХТК).
Местоположение мелодии в многоголосии	Масснэ. Элегия. Рахманинов. Прелюдия ре мажор. Ребиков. Вальс. Чайковский. «На тройке» (из цикла «Времена года»).
Типы аккомпанемента (местоположение мелодии)	Шопен. Прелюдия ми минор № 4. Ноктюрн до минор. Вальс си минор. Шуберт. Музыкальный момент фа минор. Гайдн. Соната до мажор (1-я часть)

	Моцарт. Соната фа мажор (2-я часть)
Виды полифонии	Прокофьев. Увертюра из оратории «Иван Грозный» (музыка к к/ф «Иван Грозный») Чайковский. Ноктюрн. Andantecantabile. Бах. Прелюдия до-диез минор (1-й том ХТК) Бах. Инвенция фа мажор. Гайдн. Менуэт из «Траурной» симфонии. Бах. Фуги до минор, до диез минор, ре мажор, ми бемоль минор (1-й т. ХТК); до диез минор (2-й т. ХТК). Шостакович. Фуги ми бемоль минор, ре минор.
Канон	
Фуга	
Период (местоположение мелодии)	Шопен. Прелюдии № 4, 7. Этюд № 13. Ноктюрн № 2. Шуман. «Порыв». Бетховен. Соната № 7, 2-я часть. Чайковский. «Осенняя песня» (из цикла «Времена года»).
Принципы формообразования (местоположение мелодии)	Шопен. Ноктюрны ми бемоль мажор, фа минор. Прелюдия ре бемоль мажор. Моцарт. 1-я ч. сонаты ля мажор. Вариации на тему менуэта Дюпора. Шуберт. Экспромт ми-бемоль мажор. Брамс. Каприччо ор. 116. Скрябин. Этюд ор. 8 № 2.
Простая 2- частная форма (местоположение мелодии, форма 1-го раздела)	Бетховен. Немецкие танцы. Шуберт. Вальсы. Экоссезы. Григ. «Песня Сольвейг».
Простая 3- частная форма	Рахманинов. Прелюдии до-диез минор, ре мажор. Мендельсон. Песни без слов си минор. Соль мажор.
Сложная 3-х - частная форма (форма каждого раздела)	Шопен. Экспромт №1. Рахманинов. Элегия.
Рондо	Бетховен. «К Элизе». Равель. Павана. Дебюсси. «Очень медленный вальс».

Содержание самостоятельной работы студента

1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, а также лекционного материала в соответствии с тематическим содержанием дисциплины.
2. Самостоятельное прослушивание и анализ музыкальной драматургии (Практический блок).

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

- 1) Способин И. Элементарная теория музыки. 8-е изд. М., 1984. (1953, 54, 63, 67, 68, 73, 79). §§ 1-9, 11-13, 17-19, 24-26, 33-37, 59-64, 65, 66, 69, 77, 78, 80, 125. Дополнения II и III.
- 2) Вахромеев В. Элементарная теория музыки М., 1983. §§ 1-6, 9-13, 16-22, 24-26, 33-35, 37-39, 54, 55, 58-61
- 3) Способин И. Музыкальная форма. 7-е изд. М., 1984 (1967). §§ 3, 5, 12-17, 20-22, 25, 26, 37, 38, 42, 44, 45, 47, 50-56, 58-60, 63-70, 73-83, 86, 88, 90-94, 97, 98, 100-107, 185-187, 197, 201, 202, 205, 208, 210, 211, 213-218, 220-227.
- 4) Попова Т. Музыкальные жанры и формы. М., 1968.
Главы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13

3.1.2. Дополнительная литература

- 1) Асафьев Б. (И. Глебов). Музыкальная форма как процесс. Л., 1971.
- 2) Соллертинский И. Исторические типы симфонической драматургии. М., 1963.
- 3) Друскин М. Очерки по истории танцевальной музыки. Л., 1936
- 4) Ефименков Б. Танцевальные жанры. М., 1962.
- 5) Кулаковский Л. Песня, ее язык, структура, судьбы. М., 1962.

- 6) Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964.
- 7) Ауэрбах Л. Рассказы о вальсе. М., 1980.
- 8) Попова Т. О музыкальных жанрах. М., 1981.
- 9) Мазель Л. Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. М., 1967.
- 10) Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979.
- 11) Ройтерштейн М. Основы музыкального анализа. М., 2001.
- 12) Никитина Л. История русской музыки. Популярные лекции. М., 1999.
- 13) Зайцев В. А., Герасименко А. П. История отечественной музыки второй половины XX века. С-П., 2005.
- 14) Конен В. Третий пласт: новые жанры в музыке XX в. М., 1994.
- 15) Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.
- 16) Музыка. Энциклопедия. М., 2001.
- 17) Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильмы. «Заявка». Эйзенштейн С. Избранные произведения. В 6-ти Т. Т. 2. с.315-316. М., 1964-71.

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),

«Айбукс» (контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019).

4.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Наиболее часто используемые информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- консультирование посредством электронной почты
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных

проблем, проведения индивидуальных консультаций, внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в online).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Средства обучения:

1. Фортепиано.
2. Аудиотехника. Аудиозапись.

Студенты прослушивают и анализируют музыкальные произведения в фортепианном исполнении и аудиозаписи. Во время практических занятий педагог использует различные аудиоматериалы. При подготовке к занятиям студенты могут использовать фонотеку, составленную педагогами кафедры эстетики, истории и теории культуры.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Теория и история музыки

для специальности 55.05.01 РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1.1.Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2.Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; ОПК-1; ОПК-3	
2.	Этапы формирования компетенций	
	<i>Название и содержание этапа</i>	<i>Код(ы) формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1: Формирование базы знаний:</u> - лекции - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5; ОПК-1; ОПК-3
	<u>Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний:</u> - подготовка к усвоению практических навыков - выполнение заданий по самостоятельной работе - системный анализ музыкальных произведений в процессе практических занятий	УК-5; ОПК-1; ОПК-3
	<u>Этап 3: Проверка усвоения материала:</u> - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о роли музыки в жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем музыковедения - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5; ОПК-1; ОПК-3
3.	Показатели оценивания компетенций	

	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов (конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> - степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	<i>Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	<ul style="list-style-type: none"> - посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний	<ul style="list-style-type: none"> - теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать теоретические понятия музыковедения

	<p>Этап 3: Проверка усвоения материала</p>	<p>- задания для самостоятельной работы выполнены с использованием необходимых методов и информационных источников</p> <p>- представленные задания для самостоятельной работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества,</p> <p>- в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по теории и истории музыки</p> <p>- задания для самостоятельной работы сделаны самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений</p> <p>-ЗАЧЁТ</p>
--	---	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	<p>Письменная работа, устный опрос, тестирование</p> <p>Задание для самостоятельной работы</p> <p>Зачёт</p>
2	ОПК-1	<p>Письменная работа, устный опрос, тестирование</p> <p>Задание для самостоятельной работы</p> <p>Зачёт</p>
3	ОПК-3	<p>Письменная работа, устный опрос, тестирование</p> <p>Задание для самостоятельной работы</p> <p>Зачёт</p>

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Теория и история музыки» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- Письменная работа, устный опрос, тестирование
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит изложение материала, демонстрируются музыкальные примеры, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники занятия оппонируют и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать музыкальное произведение, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нешаблонно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии.

Зачёт

Проходит в форме ответа по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - на зачете студент продемонстрировал прочные, системные теоретические знания и владение практическими навыками в полном объеме, предусмотренном программой.

Оценка *«хорошо»* - студент показывает хорошие теоретические знания и владение практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. Допускаемые при этом погрешности и неточности не являются существенными и не затрагивают основных понятий

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает частичное владение практическими навыками, предусмотренными программой. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»**-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**, **«неудовлетворительно»**.

Оценка **«отлично»** - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка **«хорошо»** - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка **«удовлетворительно»** - студент недостаточно активен в диспуте показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка **«неудовлетворительно»**- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий.

1.5.3.Критерии оценки промежуточной аттестации

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками **«зачтено»**, **«не зачтено»**.

Оценка **«зачтено»** — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка **«не зачтено»** — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

Показатели освоения знаний по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения	
	Незачёт	Зачёт
Знать: основные элементы музыки: лад, ритмика, метрика, мелодика, гомофония,	Отсутствие знаний. Фрагментарные представления о теории и истории музыки	В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы и не вполне систематизированные представления о музыкально – исторических эпохах Сформированные представления о предмете изучения.

полифония, музыкальные формы, жанры, а также иметь представление о музыкально – исторических эпохах		
Уметь: практически ориентироваться в музыкальном произведении: анализировать на слух лад, размер, музыкальный склад, форму, жанр	Отсутствие умений Фрагментарное использование умения	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы и не вполне сформированное умение Сформированное и систематическое умение
Владеть: слуховыми навыками, необходимыми для анализа выразительных средств музыкального произведения.	Не владение Фрагментарное владение	В целом успешное, но имеющее отдельные проблемы и не вполне сформированное владение Успешное и систематическое владение

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Примерный список вопросов

- 1) Мелодия, ее значение в музыке. Понятие мелодии в узком и широком смысле. Виды мелодии.
- 2) Одноголосие и многоголосие. Виды многоголосия. Положение мелодии в многоголосии.
- 3) Полифония, ее виды. Канон.
- 4) Фуга, ее строение.
- 5) Понятие о гомофонии. Некоторые типы аккомпанемента.
- 6) Период, его строение и виды.
- 7) Принципы развития музыкальной мысли (принципы формообразования).
- 8) Простая двухчастная форма. Строение. Виды. Область применения.

- 9) Простая трехчастная форма. Строение. Название разделов. Виды середины. Виды реприз. Трехчастность в кинематографе.
- 10) Сложная трехчастная форма. Строение. Название разделов. Формы экспозиции. Виды средней части. Виды реприз.
- 11) Рондо. Понятие рондо как жанр. Понятие рондо как форма. Строение формы рондо. Название разделов формы рондо. Строение рефрена.
- 12) Вариации. Происхождение вариаций. Виды вариаций.
- 13) Сонатная форма. Определение. Строение. Выразительные возможности. Область применения. Значение сонатной формы в музыкальном искусстве.
- 14) Циклические формы:
 - Сюита
 - Сонатно-симфонический цикл и его жанровые разновидности (соната, симфония, концерт и др.)
- 15) Жанры инструментальной музыки (прелюдии, ноктюрн, этюд, баркарола, музыкальный момент, экспромт, некоторые танцы)
- 16) Жанры вокальной музыки (песня, романс, серенада, вокализ, ария и др.)
- 17) Общественная жизнь и музыкальная культура Европы XVII-XVIII веков.
- 18) И. С. Бах. Жизнь и творчество.
- 19) Венская классическая школа XVIII века и ее ярчайшие представители – Гайдн, Моцарт, Бетховен.
- 20) Романтизм в музыке. Краткий обзор творчества великих романтиков XIX века – Шуберта, Шумана, Шопена, Листа, Брамса, Вагнера.
- 21) Музыкальное искусство на рубеже XIX-XX веков.
- 22) Русская музыка - ее значение в развитие мирового музыкального искусства.
- 23) М. И. Глинка, его значение в русской и мировой музыкальной культуре.

- 24) А. С. Даргомыжский. Влияние его новых художественных принципов на последующее развитие русского и европейского музыкального искусства.
- 25) Особенности музыкальной жизни России в 60-е годы XIX века.
- 26) П. И. Чайковский. Мировое значение. Творчество композитора.
- 27) А. Н. Скрябин и С. В. Рахманинов – величайшие композиторы конца XIX – первой половины XX веков.
- 28) С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян – крупнейшие композиторы XX века.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры

№ 3 от 10 октября 2019 г.

Лист регистрации изменений и дополнений

в рабочей программе (модуле) дисциплины «Теория и история музыки»

по направлению подготовки **55.05.01** Режиссура кино и телевидения

(Режиссер неигрового кино- и телефильма)

на 2019/2020 учебный год

1. В раздел рабочей программы «**3.1.1 Основная литература**» вносятся следующие изменения

1. 3.1.1.Основная литература

- 1) Способин И. Элементарная теория музыки. 8-е изд. М., 1984. (1953, 54, 63, 67, 68, 73, 79). §§1-9, 11-13, 17-19, 24-26, 33-37, 59-64, 65, 66, 69, 77, 78, 80, 125. Дополнения II и III.
- 2) Вахромеев В. Элементарная теория музыки М., 1983. §§ 1-6, 9-13, 16-22, 24-26, 33-35, 37-39, 54, 55, 58-61
- 3) Способин И. Музыкальная форма. 7-е изд. М., 1984 (1967). §§ 3, 5, 12-17, 20-22, 25, 26, 37, 38, 42, 44, 45, 47, 50-56, 58-60, 63-70, 73-83, 86, 88, 90-94, 97, 98, 100-107, 185-187, 197, 201, 202, 205, 208, 210, 211, 213-218, 220-227.
- 4) Попова Т. Музыкальные жанры и формы. М., 1968. Главы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13.
- 5) Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений: Учебник. 2019.- коллекция «Музыка и Театр» — Издательство «Лань», «Планета музыки» ЭБС «Лань».
- 6) Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв., 2-е изд., 2010.- коллекция «Музыка и Театр — Издательство Планета Музыки» ЭБС «Лань».

- 7) Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие, 2-е изд., 2010. - коллекция «Музыка и Театр – Издательство Планета Музыки» ЭБС «Лань».

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе: «Лань» (контракт № 204-19-У от 04.10.2019 г.)

Зав. кафедрой эстетики, истории и теории культуры

М. А. Ростоцкая

«10» октября 2019 г.