

Частное образовательное учреждение высшего образования

«Международный университет искусств»

(ЧОУ ВО «МУИ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению дисциплины

«История музыки (зарубежной, отечественной)»

для обучающихся по направлению подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения

г. Череповец

2024

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи дисциплины

Методические рекомендации по освоению дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать процесс самостоятельного или углубленного изучения курса.

Рекомендации составлены таким образом, что большая часть времени отводится на самостоятельную работу. Содержание этих рекомендаций касается:

- планирования и организации времени, необходимого для изучения дисциплины;
- использования материала учебно-методического комплекса;
- работы с литературой;
- подготовки к промежуточной аттестации.

Целью освоения дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» является развитие у студентов понимания исторических закономерностей в процессе развития музыкальной культуры, жанрово-стилевой эволюции музыки, расширение музыкальных представлений, повышение эстетической культуры и воспитание художественного вкуса.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- историю формирования и развития основных жанров и форм музыки;
- ведущие художественные направления и стили, основные исторические этапы развития зарубежной и отечественной музыки от древности до начала XXI века в контексте их идеологических и эстетических установок;
- музыкальные произведения, составляющие базовый фонд музыкальной классики;
- профессиональный (сольный) репертуар, включающий образцы песен различных жанров;
- специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе;
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной и зарубежной музыки, основные;
- этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX – XXI веков, основные направления массовой музыкальной культуры XX- XXI веков.

Уметь:

- определить (по нотному тексту и на слух) жанровые и композиционные особенности конкретного музыкального произведения и обозначить комплекс музыкально-выразительных средств воплощения его образного содержания;
- обозначить хронологические рамки культурно-исторических эпох и указать основные стилевые характеристики музыкальных направлений и творчества ведущих композиторов;
- анализировать (письменно и устно) содержательные и структурные компоненты сольного пения по их нотному тексту;
- ориентироваться в вопросах стиля, жанровых разновидностей музыкальных произведений, исполнительских традиций.

Владеть:

- навыками критического анализа, музыкально-стилевого анализа произведений музыкальных произведений и событий;

- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
- навыками слухового анализа и анализа нотного текста музыкальной формы музыкального произведения.

При освоении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:

1. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут служить основой для изучения многих последующих дисциплин.

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, подготовка докладов и презентаций, ответы на вопросы и другие задания, представленные в методических указаниях для самостоятельной работы студентов. Самостоятельно прослушивать музыкальные произведения, выполнять их анализ, согласно методике, применяемой на практических занятиях

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на вопросы. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к практическому занятию или к промежуточной аттестации.

4. Особое внимание следует уделить практическим занятиям, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний.

5. Проводимые в различных формах практические занятия (дискуссии, обсуждения, анализ), дают возможность непосредственно понять алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому обучающийся должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ.

6. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны. Как и в любой другой дисциплине, нельзя приступать к изучению последующих разделов, не усвоив предыдущих.

7. Для изучения дисциплины необходимо использовать различные источники: аудио- и видеозаписи исполнения музыкальных произведений, учебники, учебные и учебно-методические пособия, справочную литературу, раскрывающую понятийный аппарат, интернет- сайты и тематические порталы. Подробный перечень рекомендуемых литературных источников представлен в последнем разделе данных методических указаний.

При самостоятельной работе обучающийся должен самостоятельно прослушать музыкальные произведения, выполнять их анализ, согласно методике, применяемой на практических занятиях.

Процесс обучения

В процессе изучения дисциплины обучающийся обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины. Процесс изучения дисциплины включает в себя:

1. Работу под руководством преподавателя (лекции, практические занятия).

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них студент получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает.

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендовано вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов. Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических вопросов. Студенты под руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы, рассматривают различные ситуации и отвечают на вопросы, закрепляя приобретенные знания. Для успешного участия в практическом занятии студенту следует тщательно подготовиться.

2. Самостоятельная работа. К самостоятельной работе в ходе изучения дисциплины относят: подготовку к практическим занятиям: индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, самостоятельный поиск и изучение литературы, интернет-источников; выполнение индивидуальных заданий; подготовку к промежуточной аттестации.

Распределение различных видов самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, по следующей схеме: повторение лекционного материала, углубленное изучение рекомендуемых источников.

Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю.

3. Контроль текущей успеваемости и промежуточной аттестации. Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса и позволяет оценить степень освоения студентами отдельных материалов дисциплины. Промежуточная аттестация, как правило, проводится в устной форме в виде получения ответов на вопросы из перечня вопросов для промежуточной аттестации.

Подготовка к промежуточной аттестации осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов; повторение лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятельного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент не смог разобраться самостоятельно.

Образовательные технологии

Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций при изучении дисциплины предусмотрены следующие образовательные технологии:

1. Информационно-коммуникативные технологии, позволяющие овладевать и свободно оперировать большим запасом знаний путем самостоятельного изучения профессиональной литературы, применения новых информационных технологий, включая использование технических и электронных средств получения информации.

2. Проблемно-ориентированные технологии, направленные на формирование и развитие проблемного мышления, мыслительной активности, способности видеть и формулировать проблемы, выбрать средства для их решения.

3. Практико-ориентированные технологии, направленные на формирование системы профессиональных практических умений и навыков, позволяющих качественно осуществлять профессиональную деятельность.

4. Личностно-ориентированные технологии, обеспечивающие в ходе учебного процесса учет различных способностей обучаемых, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие активности личности учебном процессе.

5. Здоровьесберегающие технологии, позволяющие равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ.

Программа дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией следующих условий:

- создание диалогического пространства в организации учебного процесса;
- использование принципов социально-психологического обучения;
- формирование психологической готовности преподавателей к использованию интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности студентов.

Основой поддержки процесса образования являются современные информационные технологии.

Тематический план дисциплины

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/
	Раздел 1. История зарубежного музыкального искусства
1.1	История музыки как часть мировой художественной культуры. Страны Древнего мира, Средневековья и Возрождения /Лек/
1.2	История музыки как часть мировой художественной культуры. Страны Древнего мира, Средневековья и Возрождения /Пр/
1.3	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Музыка античности: Древняя Греция, Древний Рим», «Музыка средневековья: музыка Византии», «Музыка Возрождения: Италия, Нидерланды, Франция, Германия», «Музыкальные жанры Возрождения – полифонический и гомофонный стиль» /Ср/
1.4	Эпоха барокко. Опера и инструментальная музыка XVII - XVIII веков /Лек/
1.5	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение темы: «Барокко. Общая характеристика эпохи. Рождение новых жанров светского искусства». /Ср/
1.6	Романтизм: общая характеристика. Австро-немецкий музыкальный роман /Лек/
1.7	Романтизм: общая характеристика. Австро-немецкий музыкальный роман /Пр/
1.8	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Значение творчества Л. Бетховена, традиции и новаторство. Романтические тенденции в творчестве Бетховена», «Австро-немецкий музыкальный романтизм. Развитие камерно-вокальных жанров» /Ср/
1.9	Французская музыка XIX века: музыкальный театр, инструментальные жанры /Лек/
1.10	Французская музыка XIX века: музыкальный театр, инструментальные жанры /Пр/
1.11	Основные направления музыки конца XIX -XX веков. Французский музыкальный импрессионизм /Пр/

1.12	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Характеристика жанров большой романтической оперы, лирической оперы, реалистической оперы-драмы», «Французская оперетта и значение творчества Ж. Оффенбаха» /Ср/
1.13	Европейские национальные композиторские школы XIX века /Лек/
1.14	Европейские национальные композиторские школы XIX века /Пр/
1.15	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Характеристика истории развития музыкальной культуры Польши и значение творчества Ф. Шопена. Крупные формы. Малые формы. Традиции и новаторство», «Характеристика истории развития музыкальной культуры Чехии и значение творчества Б. Сметаны и А. Дворжака», «Образный строй. Песенно-танцевальные истоки музыкального языка. Жанровый диапазон творчества», «Обзор развития музыкальной культуры Испании и значение творческой деятельности И. Альбениса, М. де Фальи» /Ср/
1.16	Основные направления музыки XX века (продолжение) /Лек/
1.17	Основные направления музыки XX века (продолжение) /Пр/
	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Характеристика и значение творчества Д. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини», «Веризм как направление в итальянской музыке», «Эстетические установки веризма», «Характерные черты стиля новой оперной школы на примере опер Масканьи, Леонкавалло». /Ср/
	Раздел 2: История отечественного музыкального искусства
2.1	Обзор развития русской музыкальной культуры XVII – XVIII веков. Становление национальной композиторской школы /Лек/
2.2	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «М. Глинка как основоположник русской музыкальной классики: типы оперной драматургии. Принципы драматургии на примере опер Глинки. Жанровый тип симфонизма на примере произведений Глинки»/Ср/
2.3	Периодизация развития русской музыкальной культуры и значение творчества русских композиторов первой половины XIX века/Пр/
2.4	Периодизация развития русской музыкальной культуры и значение творчества русских композиторов второй половины XIX века (Новая русская школа, П. Чайковский) /Лек/
2.5	Периодизация развития русской музыкальной культуры и значение творчества русских композиторов второй половины XIX века (Новая русская школа, П. Чайковский) /Пр/

2.6	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение тем: «Оперный жанр, камерно-вокальные и инструментальные жанры в творчестве М. Мусоргского. Традиции и новаторство», «Оперное творчество Н. Римского-Корсакова. Этическая глубина замыслов, отражение философии, музыкальных идеалов. Характерные черты стиля композитора. Симфонические и камерные вокальные жанры.» /Ср/
2.7	Классические традиции и новаторство в музыке «серебряного века» (продолжение): А. Скрябин, С. Рахманинов, И. Стравинский. Периодизация развития советской музыкальной культуры 1 половины XX века. Значение творчества ведущих советских композиторов /Ср/
2.8	Усвоение текущего материала. Углубленное изучение тем, рассматриваемых на лекциях. Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельное изучение темы: «Развитие традиций кучкистов во взаимодействии с влиянием московской композиторской школы в творчестве А. Лядова и А. Глазунова» /Ср/
Раздел 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации	
3.1	Контроль самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины /КСР/
3.2	Сдача промежуточной аттестации /ИКР/

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Целями выполнения обучающимися практических работ, являются:

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам учебных дисциплин;
- формирование компетенций (части компетенций) познавательной деятельности (критическое мышление; разрешение проблемных ситуаций, умение структурировать и преобразовывать информацию; способность к приращению накопленных знаний);
- выработка при решении поставленных задач, профессионально значимых качеств (способность обучаться самостоятельно; готовность решать сложные вопросы, проявлять творческую инициативу и пр.);
- приближение учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки рефератов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Студентам следует при подготовке к практическим занятиям:

- ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
- выписать основные термины;
- уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя;

– готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются эффективными формами работы;

– рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации.

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Прослушиваются произведения, соответствующие теме занятия, совместным выполняется анализ произведений. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам.

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе занятий может осуществлять текущий контроль знаний.

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, излучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

Устный опрос – средство контроля усвоения учебного материала темы, организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся. Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме и т.п.

Примерные вопросы для устного опроса

1. Музыка античности: Древняя Греция, Древний Рим
2. Музыка средневековья: музыка Византии
3. Музыка Возрождения: Италия, Нидерланды, Франция, Германия
4. Музыкальные жанры Возрождения – полифонический и гомофонный стиль
5. Основные композиторские школы Европы: итальянская, немецкая, французская, английская
6. Развитие вокальной и инструментальной музыки
7. Опера К.Монтеверди «Орфей»
8. Композиторы Ж.Рамо и Ф.Куперен – родоначальники французской клавишной музыки
9. Русская музыкальная культура XVII века
10. Русская музыкальная культура XVIII века

11. Инструментальное творчество И.С.Баха
12. Органное творчество И.С.Баха
13. Вокально-хоровое творчество И.С.Баха
14. Оратория Й.Генделя «Самсон»
15. Опера К.В.Глюка «Орфей»
16. Симфония Й.Гайдна №103
17. Симфония В.А.Моцарта №40
18. Опера В.А.Моцарта «Дон-Жуан»
19. Симфонизм Л.Бетховена
20. «Могучая кучка»
21. Оперы Дж.Верди («Аида», «Риголетто», «Травиата»)
22. «Севильский цирюльник» Д.Россини
23. Оперное творчество Д.Пуччини
24. Вокальное творчество Ф.Шуберта
25. Симфоническое творчество Ф.Шуберта
26. Фортепианное творчество Ф.Шуберта
27. Фортепианное творчество Р.Шумана
28. Инструментальное творчество Ф.Мендельсона
29. Оперное творчество К.М.Вебера
30. Фортепианное и симфоническое творчество Ф.Листа
31. Инструментальное творчество Я.Сибелиуса
32. Импрессионизм в музыке. Фортепианное творчество К.Дебюсси
33. Инструментальное творчество М.Равеля
34. Композиторы «Французской шестерки»
35. П.Хиндемит. К.Орф
36. Неофольклоризм Б.Бартока
37. Оперное творчество П.Чайковского
38. Оперы Н.Римского-Корсакова
39. Симфоническая музыка Н.Римского-Корсакова
40. Симфонизм А.Скрябина

Методика написания рефератов

Реферат – это один из видов учебной работы. Рефераты могут быть представлены как:

– результат реферирования одной или нескольких книг и/или статей по определенной теме. Это краткий обзор основного содержания выбранных источников.

– краткое раскрытие определенной темы, по которой отражена степень изученности данной проблемы, ее дискуссионность и дает свое понимание рассматриваемых вопросов.

Реферат, как письменная работа обучающегося, предполагает определенную организацию его подготовки и написания, а также соблюдения требований, которые к нему предъявляются.

Обучающийся самостоятельно или с помощью преподавателя выбирает из списка, тему для своего реферата. Тема реферата может быть предложена обучающимся помимо указанного списка, но она обязательно должна быть согласована с преподавателем.

Желательно чтобы реферат начинался с небольшого введения, в котором обоснован выбор темы, раскрыта структура плана и дан анализ литературы, по которой будет написан реферат. Целесообразно завершить реферат краткими выводами и предложениями, вытекающими из текста работы. Текст должен иметь характер самостоятельного изложения. Не допускается дословное переписывание материалов из источников без соответствующих ссылок. Ссылками на источник (Автор. Название. Год и место издания. Страница) оформлены прямые цитаты из текста используемых изданий, а именно: мнение, высказывание, приведенные факты, также материалы, размещенные в сети Интернет с соответствующими адресами. Сноски должны быть, оформлены единообразно. Сноски в тексте работы могут быть

как постраничными, так и концевыми. В последнем случае они должны корреспондировать со списком литературы, приведенном в финале работы. Например, сноска типа [6, 148] непосредственно в тексте означает ссылку на источник.

Выбор темы. Для того чтобы выбор темы осуществлялся правильно, обучающемуся вначале следует внимательно посмотреть соответствующий раздел курса (по программе данного курса, учебнику или учебному пособию, плану практических занятий). Это поможет лучше представить содержание, объем и основные вопросы избираемой темы, связать их с интересами обучающегося в той или иной области знаний. При этом не следует ориентироваться на тему, которая показалась более легкой.

Тема реферата раскрывается на основе изучения основной и дополнительной литературы, а не только на базе материалов учебников и учебных пособий.

Примерный перечень тем рефератов

1. Музыкальная культура Возрождения, общая характеристика. Музыкальная культура Италии, Франции, Германии.

2. Общая характеристика, значение, основные направления развития инструментальной музыки, инструментарий, жанры. Концерт, его виды.

3. Значение творчества Г.Ф. Генделя, И.С. Баха.

4. Реформа оперы в творчестве К.В. Глюка. Теоретическое обоснование оперной реформы, ее эстетические принципы, связь с передовым общественным движением, идеями французских энциклопедистов.

5. Ведущие жанры в творчестве В. Моцарта.

6. Фортепианное творчество, творчество австро-немецких композиторов.

7. Немецкая романтическая опера (К. Вебер). Оперная реформа Р. Вагнера. Основные положения.

8. Берлиоз как основоположник программного симфонизма, крупнейший представитель французского музыкального романтизма. Значение творчества Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса в жанрах инструментальной музыки.

9. Д. Верди как классик итальянской оперы. Оперная эстетика композитора. Характеристика оперного творчества.

10. Оперное творчество Д. Пуччини

11. Характеристика истории развития музыкальной культуры Венгрии.

12. Мировое значение исполнительской, композиторской и общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Листа.

13. Национальная основа и индивидуальные черты стиля. Жанровое разнообразие творчества.

14. Обзор развития музыкальной культуры Норвегии и значение творчества Э. Грига. Национальная основа музыки Грига. Основные жанры.

15. Стилиевые характеристики экспрессионизма на примере произведений Бартока, Малера, Р. Штрауса, композиторов нововенской школы.

16. Стилиевые характеристики неоклассицизма на примере музыки Стравинского, Хиндемита.

17. Полистилистика, минимализм, неоромантизм – общая характеристика направлений постмодерна.

17. Вторая половина XVII века - канты и партесные концерты как новые виды и жанры профессиональной музыки.

18. А. Даргомыжский как первый представитель критического реализма в русской музыке: Внимание к психологической и характеристической сферам. Мастерство музыкальной характеристики в оперном жанре на примере оперы «Русалка». Камерное вокальное творчество – традиции и новаторство.

19. Оперный жанр, камерные инструментальные и вокальные жанры в творчестве А. Бородина. Традиции и новаторство.

20. Ведущее значение симфонических жанров в творчестве П. Чайковского. Разнообразие жанров, типов симфонизма при ведущей роли драматически-конфликтного. Жанры программной симфонической музыки. Симфония как центральный жанр оркестрового творчества композитора.

21. Основополагающие характеристики инструментального и вокального творчества С. Танеева.

22. Своеобразие личности А. Скрябина, его мироощущения. Философские взгляды и убеждения, литературные увлечения. Идея синтеза искусств. Основные образно-тематические сферы, общая драматургическая выстроенность зрелых произведений на примере инструментальных произведений.

23. Русский период творчества И. Стравинского.

24. Значение и характеристика творческой деятельности С. Прокофьева. Жанровое многообразие и основные образные сферы творчества. Кантатно-ораториальное и камерно-вокальное творчество. Характеристика фортепианного творчества. Оркестровые жанры. Музыкальный театр Прокофьева.

Оформление реферата. Размер реферата не должен быть излишне большим. Минимальный объем 10 (десять) страниц стандартного формата А4, максимальный 20 (двадцать) страниц машинописного текста через 1,5 (полтора) межстрочных интервала шрифтом 14-го размера. Реферат выполняется на стандартных листах формата А4 (210 x 297 мм). Ориентация текста книжная (лист располагается вертикально). Текст наносится постранично только с одной стороны листа, двустороннее расположение текста на листе недопустимо.

Поля и отступы текста: левое поле – 30 мм, правое поле – 15 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Оформлять границы полей в виде рамок не нужно. Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист считается первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется. На второй странице располагается «Содержание» работы. В «Содержании» напротив соответствующих разделов должны быть проставлены номера страниц, с которых они начинаются.

На титульном листе реферата содержится следующая информация: наименование вуза, название темы, аббревиатура студенческой группы, фамилия и инициалы обучающегося, фамилия и инициалы преподавателя, а также его ученая степень и должность, город и текущий год.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Контрольная работа рассматривается как разновидность самостоятельной работы обучающихся, которая направлена на формирование умений самостоятельно работать с теоретическим материалом, анализировать важнейшие категории дисциплин, устанавливать взаимосвязь между их главными понятиями. В ходе выполнения контрольной работы обучающийся должен научиться определять практическую направленность и значимость дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами.

Данные методические рекомендации призваны помочь обучающимся заочной формы обучения успешно выполнить контрольную работу, а также научить их органично объединять лекционную форму обучения с систематической работой над учебниками, учебными пособиями, поскольку самостоятельная работа обучающихся – это важный элемент в овладении содержанием учебной дисциплины и формирования соответствующих компетенций, определенных рабочей программой дисциплины.

Основные этапы работы обучающегося при выполнении контрольной работы

Для выполнения контрольной работы необходимо:

1. Предварительно ознакомиться с программой курса дисциплины.

При подготовке к выполнению контрольной работы обучающемуся необходимо тщательно проработать теоретический материал всех разделов лекций, обращая особое внимание на основные понятия и терминологию, которая используется в дисциплине. Кроме курса лекций рекомендуется пользоваться литературой.

2. Правильно выбрать вариант.

3. Подобрать литературу по варианту контрольной работы и составить перечень использованных информационных ресурсов.

Подбор литературы к вопросам контрольной работы начинается с основных трудов по дисциплине. Основная литература по вопросам контрольной работы указана в рабочей программе дисциплины. Кроме основной, необходимо использовать и дополнительную литературу. Она подбирается обучающимися самостоятельно. Для этого целесообразно использовать справочники и каталоги электронных библиотек, указатели журнальных статей, библиографические издания и др.

4. Правильно обработать материал и корректно изложить его в контрольной работе.

Одним из важнейших требований, предъявляемых к контрольной работе, является их самостоятельное, творческое выполнение. Самостоятельно выполненная, глубоко продуманная контрольная работа способствует получению прочных знаний.

Работа должна быть написана простым языком. Следует избегать книжных выражений и фраз. Обучающийся должен сам формулировать свои мысли, не допускать повторений, внимательно следить за тем, чтобы в работе отсутствовали противоречия между отдельными положениями. По возможности следует использовать в работе и опыт своей практической деятельности.

Структура контрольной работы. Типовую структуру письменной работы определяют ряд стандартов. Независимо от того, на каком фактическом материале выполнена работа, она должна включать следующие элементы:

1. титульный лист;
2. оглавление (содержание);
3. основная часть (теоретическая);
4. список использованных источников;
5. приложения (при необходимости).

Работу должны отличать четкость построения; логическая последовательность изложения материала, раскрывающего тему работы; убедительность аргументации; краткость и четкость формулировок.

Титульный лист. Титульный лист является первым листом письменной работы и должен содержать четко установленные реквизиты.

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть заданную тему теоретического вопроса и правильно выполнить практические задания.

Контрольная работа составляется в виде реферата. Вариант задания для выполнения контрольной работы выбирается в соответствии с номером студента в списке группы. Контрольная работа оформляется на листах формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.105-95.

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и сдаче промежуточной аттестации.

Объем контрольной работы

до 20 печатных листов

Требования к оформлению контрольной работы

Оформление письменной работы осуществляется в соответствии со следующими

требованиями:

- письменная работа выполняется на листах формата А4 и должна быть сброшюрована в папке такого же формата;
- текст печатается 14 шрифтом с интервалом 1,5;
- поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. Размер левого поля 25 мм, правого 10 мм; размер верхнего и нижнего полей не менее 15 мм;
- каждая страница письменной работы должна иметь порядковый номер, который ставится арабскими цифрами посередине страницы или в верхнем правом углу без других дополнительных знаков. Нумерация должна быть следующей: первой страницей является титульный лист, второй - содержание, третьей – введение. При этом титульный лист считается первым, но сам не нумеруется; вобщую нумерацию входят список использованной литературы и приложения;
- таблицы в тексте размещаются после первого упоминания о них или на следующей странице с указанием номера, наименование таблицы и источника таблицы;
- при использовании в письменной работе цитат, мыслей и положений других авторов на них необходимо делать ссылки. Последние могут быть: внутритекстовыми – пишутся сразу после цитаты в скобках; подстрочными, когда после цитаты ставится порядковый номер ссылки на данной странице, а название литературного источника с соответствующим номером размещается под текстом страницы;
- список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по первому слову в наименовании литературного источника, делается сквозная нумерация. В обязательном порядке указываются выходные данные.

Перечень тем рефератов для контрольной работы

1. Роль музыки в системе мировоззрения раннего средневековья.
2. Формы музицирования и основной круг жанров в эпоху позднего средневековья.
3. Музыкальная культура раннего Ренессанса в Италии.
4. Музыкальное возрождение в странах Западной Европы.
5. Жанры хоровой полифонии эпохи возрождения.
6. Итальянская опера на рубеже XVII- XVIII веков.
7. Античная музыкальная культура Египта и древнего Рима.
8. Роль музыкального искусства в системе античного мировоззрения.
9. «Реквием В.А. Моцарта.
10. Камерно-инструментальное творчество Моцарта.
11. Музыка Бетховена и эпоха французской революции.
12. Симфоническое творчество Л.В. Бетховена.
13. Обзор творчества Й. Гайдна.
14. Симфония Й. Гайдна «С тремоло литавр».
15. Камерное инструментальное творчество Гайдна.
16. Феномен Моцарта в мировой музыкальной культуре.
17. Оперное творчество В.А. Моцарта.
18. Симфоническое творчество Моцарта.
19. Обзор творчества Г.Ф. Генделя.
20. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя.
21. Оперная реформа К. В. Глюка.
22. Обзор творчества Глюка.
23. Опера Глюка «Орфей».
24. Композиторы венской классической школы.
25. Французский оперный театр XVII- XVIII веков.
26. Немецкая и английская опера XVII- XVIII веков.
27. Жанры инструментальной музыки в странах Европы в XVII- XVIII веках.

28. Феномен И.С. Баха в мировой музыкальной культуре.
29. Вокальные жанры в творчестве И.С. Баха.
30. Жанры инструментальной музыки в творчестве И.С. Баха.
31. Жанр фортепианной сонаты в творчестве Бетховена.

Если содержание контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвращается студенту на доработку.

Письменная работа предварительно оценивается преподавателем. После этой проверки обучающийся должен устранить все сделанные преподавателем замечания, если таковые имеются, и подготовиться к защите контрольной работы.

4 ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Изучение каждой дисциплины завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. В период прохождения промежуточной аттестации обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Требования к организации подготовки те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий, утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неумотительные занятия спортом. Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо лекция, необходимо вовремя ее восстановить, обдумать, снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к промежуточной аттестации у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных конспектов.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Правила подготовки к промежуточной аттестации:

Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал согласно вопросам промежуточной аттестации (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это ориентировка в материале).

В период прохождения промежуточной аттестации обучающийся имеет право составить план или изложить полный ответ на заданный вопрос зачетного билета. Написанное нужно на всякий случай, чтобы помочь выходу из непредвиденной ситуации. Наметив структуру ответа, необходимо обратиться к литературе. На основе обращения — воспроизвести для себя важнейшие источники. Затем — продумать, как увязать содержание вопросов, на которые будут даваться ответы, с содержанием источников

Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательные аргументированные точки зрения.

Содержательная сторона ответа предполагает, как минимум, следующее:

1) обучающийся должен показать, что по вопросам билета им прочитано; изложить свою точку зрения;

2) изложить, на что конкретно нацеливает его как будущего специалиста содержание вопросов, по которым он дает ответ (важность последнего момента связана с тем, что через него проявляется методологическая культура обучающийся, он демонстрирует этим, что дал ему изученный и сдаваемый курс).

Формальная сторона ответа предполагает: обоснование каждого из высказываемых положений, избежание декларативности, максимальную полноту изложения, недопущение пробелов, последовательность изложения (каждый из вопросов должен логически вытекать из предыдущего и логически подготавливать последующий).

Список вопросов для промежуточной аттестации

1. Европейская музыкальная культура Средневековья. Церковная и светская музыка.
2. Барокко. Общая характеристика эпохи. Рождение новых жанров светской музыки.
3. Опера – определение и специфика жанра. Оперные школы европейских стран.
4. Оратория – история формирования и развития жанра.
5. Клавирные школы. Органная школа. Скрипичные школы.
6. Классицизм как направление и стиль. Венский музыкальный классицизм, его эстетические установки. Строение сонатно-симфонического цикла. Оркестр венских классиков.
7. Значение творчества Й. Гайдна.
8. Значение творчества Л. Бетховена, традиции и новаторство. Романтические тенденции в творчестве Бетховена.
9. Австро-немецкий музыкальный романтизм. Развитие камерно-вокальных жанров.
10. Симфоническое творчество австро-немецких композиторов.
11. Значение творческой деятельности Д. Мейербера, Ш. Гуно, Ж. Бизе, Ж. Массне, Л. Делиба в музыкальном театре.
12. Характеристика и значение творчества Д. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини.
13. Веризм как направление в итальянской литературе и музыке. Эстетические установки веризма. Характерные черты стиля новой оперной школы на примере опер Масканьи, Леонкавалло.
14. Характеристика истории развития музыкальной культуры Польши и значение творчества Ф. Шопена. Основа и индивидуальные черты стиля Шопена. Крупные формы. Малые формы. Традиции и новаторство.
15. Характеристика истории развития музыкальной культуры Чехии и значение творчества Б. Сметаны и А. Дворжака.
16. Образный строй. Песенно-танцевальные истоки музыкального языка. Жанровый диапазон творчества.
17. Обзор развития музыкальной культуры Испании и значение творческой деятельности И. Альбениса, М. де Фальи.
18. Параллели с эстетикой и техникой импрессионизма в музыкальном искусстве творчества К. Дебюсси и М. Равеля. Своеобразие музыкального языка.
19. Стилиевое своеобразие музыки французских композиторов «группы шести».
20. Характеристики авангардных явлений. Первая волна авангарда - отказ от тонального принципа организации музыки и введение серийной техники композиции (нововенская школа).
21. Новые разновидности авангарда (вторая волна). Наиболее видные представители музыкального авангарда.
22. Жанры, формы церковной музыки, расцвет знаменного пения, русские певческие школы. Искусство колокольного звона.

23. Формирование национальной композиторской школы. Обзор ведущих жанровых направлений: опера, хоровой концерт, камерная инструментальная и вокальная музыка, оркестровая увертюра.

24. М. Глинка как основоположник русской музыкальной классики. Типы оперной драматургии. Принципы драматургии на примере опер Глинки. Жанровый тип симфонизма на примере произведений Глинки.

25. Оперный жанр, камерно-вокальные и инструментальные жанры в творчестве М. Мусоргского. Традиции и новаторство.

26. Оперное творчество Н. Римского-Корсакова. Этическая глубина замыслов, отражение философии. Характерные черты стиля композитора. Симфонические и камерные вокальные жанры.

27. Оперное творчество. Требования к сюжету. Жанровое разнообразие. Единство оперного и симфонического стиля.

28. Развитие традиций кучкистов во взаимодействии с влиянием московской композиторской школы в творчестве А. Лядова и А. Глазунова.

29. Основные образные сферы творчества – эпическая, лирическая и лирико-драматическая. Стилизовое своеобразие.

30. Модернистские направления, их многочисленность в начале XX века, поиски новых путей. Значение деятельности организации «Мир искусства» и антрепризы С. Дягилева.

31. Главная область творчества С. Рахманинова – фортепианная музыка. Элементы картинности, программности в фортепианных сочинениях композитора. Жанры.

32. Характерные черты музыки композитора. Национальная природа. Оркестровое творчество. Жанры.

33. Переплетение черт лирико-драматического и эпического симфонизма. Фортепианные концерты в наследии С. Рахманинова.

34. Периодизация развития советской музыкальной культуры: период с 1917 года до конца 1920-х годов; период 1930-х годов; период 1941-1945 годов; послевоенное десятилетие

35. Значение деятельности Н. Мясковского в развитии советского музыкального искусства. Жанр симфонии в творчестве Н. Мясковского.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Рекомендуемая литература

1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Банникова И. И.	История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.): учебное пособие	Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012	ЭБС
Л1.2	Демченко А. И.	История русской музыки XX века: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2022.	ЭБС

1.2. Дополнительная литература

Л2.1	Коробейников С. С.	История отечественной музыки XX века: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.2	Кочетов Н. Р.	Очерк истории музыки	Москва: Юрайт, 2022	ЭБС
Л2.3	Ливанова Т. Н.	История западноевропейской музыки до 1789 года: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС