

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра вокально-хорового и хореографического образования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

«» 2016 г.



Теория и история музыки

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Дополнительное образование в области хореографии»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования
« 08 » апреля 2016 г., протокол № 8

Заведующий кафедрой Олейник М.А. (подпись) Олейник М.А. (зав. кафедрой) « 08 » апреля 2016 г. (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 10 » мая 2016 г. протокол № 9

Председатель учёного совета Маринич Н.А. (подпись) « 10 » мая 2016 г. (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 29 » августа 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Разработчики:

Олейник Марина Алексеевна, профессор кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Дополнительное образование в области хореографии»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у студентов целостную систему знаний в области музыковедения, научить применять их в профессиональной педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория и история музыки» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной деятельности:

- педагогическая;
- исследовательская.

Для освоения дисциплины «Теория и история музыки» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «История философии», «Композиция и постановка танца», «Мировая художественная культура», «Стрейчинг», «Элементарная теория музыки», «Этнография и танцевальный фольклор народов России», прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (творческая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Культурология», «Педагогика», «Философия», «Историко-бытовой танец», «История религии», «Композиция и постановка танца», «Методическое сопровождение деятельности учителя», «Образцы танцевального репертуара», «Основы экологической культуры», «Партнеринг и дуэтные формы», «Политология», «Сценическая акробатика и трюки», «Теория и история хореографического искусства», «Ценностные проблемы современного образования», прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- способы профессионального самосовершенствования педагога в разных парадигмах, в разных социокультурных условиях;
- основные формы культуры;

уметь

- презентовать свои способности;
- выделять художественно-эстетические критерии в явлениях духовной, социальной, практической жизни человека и общества;
- собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных тенденциях и явлениях развития хореографического искусства;

владеть

- навыками организации профессиональной самостоятельной деятельности;
- комплексом теоретических знаний о сущности искусства, осознавая его мировоззренческое значение, связь не только с индивидуальной жизнью, но и социальной практикой профессиональной деятельности;
- системой теоретических знаний по проблемам развития хореографии.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		2 / 3	
Аудиторные занятия (всего)	72	36 / 36	
В том числе:			
Лекции (Л)	–	– / –	
Практические занятия (ПЗ)	–	– / –	
Лабораторные работы (ЛР)	72	36 / 36	
Самостоятельная работа	72	36 / 36	
Контроль	–	– / –	
Вид промежуточной аттестации		– / ЗЧО	
Общая трудоемкость	часы	144	72 / 72
	зачётные единицы	4	2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Основные понятия теории музыки в контексте художественной культуры	Мелодия. Гармония. Ритм. Темп. Агогика. Динамика. Лад и тональность. Содержание и эволюция основных теоретических музыкальных понятий. Основы теоретического и практического анализа музыкальных произведений с точки зрения основным музыкальных компонентов.
2	Совокупность средств музыкального языка в воплощении художественного образа музыкального произведения	Общее и уникальное в выразительных возможностях компонентов музыкального языка. Взаимодействие средств музыкального языка в раскрытии художественного образа музыкального произведения. Доминирование музыкально-языковых средств в различные исторические периоды развития музыкального искусства. Опыт слухового анализа музыки.
3	История зарубежной и отечественной музыки от	Многообразие путей исторического развития музыкальных культур различных регионов и стран.

	древнейших времен до начала XIX века	Музыкальные культуры Запада и Востока. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции. Основные стилевые направления в развитии европейской и отечественной музыкальной культуры до XIX в. Крупнейшие композиторы и великие музыкальные произведения изучаемого периода. Хореографическая музыка в истории зарубежного и русского музыкального искусства с древнейших времен до XIX в.
4	Современные музыкальные стили и направления	Стилевое многообразие европейской музыки XX века: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм; полистилистика. Многообразие музыкальных жанров, их обновление. Новые системы композиторской техники. Композиторские школы и группировки. Проникновение европейской музыкальной традиции за пределы Европы (США и другие страны). Индивидуальные особенности стилей ведущих композиторов. Многообразие музыкальных стилей и направлений в области современной хореографии. Взаимовлияние современной музыкального языка и языка современной хореографии.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Основные понятия теории музыки в контексте художественной культуры	–	–	19	19	38
2	Совокупность средств музыкального языка в воплощении художественного образа музыкального произведения	–	–	19	19	38
3	История зарубежной и отечественной музыки от древнейших времен до начала XIX века	–	–	17	17	34
4	Современные музыкальные стили и направления	–	–	17	17	34

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для студентов дневной формы обучения факультета музыкального искусства по специальности 070105 «Дирижирование», направлению 070100 «Музыкальное искусство» / И. Г. Умнова ; сост. И. Г. Умнова . - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2009. - 76 с..

2. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: От Древней Руси до "Серебряного века"

[Текст] : учебник для студентов педвузов / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 383, [1] с. : нот. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 378-384. - ISBN 5-691-00534-0 : 72-00. История русской музыки : в 10 т. Т. 10Б : 1890-1917-е годы / авт.: Л. О. Акопян, А. В. Булычева, Р. Э. Берченко и др.; под ред. Л. З. Корабельниковой, Е. М. Левашева. - М. : Музыка, 2004. - 1069, [1] с. - ISBN 5-7140-0310-1; 20 экз. : 248-60..

3. Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения, барокко (хрестоматия) [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100 – «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование»/ Пылаев М.Е.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 70 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32045>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

6.2. Дополнительная литература

1. Слонимская, Р. Н. Анализ гармонических стилей [Текст] : тезисы лекций и конспект ист. обзора гармон. стилей / Слонимская Раиса Николаевна ; М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2001. - 69, [1] с. - ISBN 5-7379-0114-9.

2. Левая, Т. Н. Скрябин и художественные искания XX века [Текст] / Т. Н. Левая. - СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2007. - 183 с. : нот., 2 л. вкл. - ISBN 978-5-7379-0334-3; 5 экз. : 150-00..

3. История зарубежной музыки : учеб. для музык. вузов: {Учеб.}. Вып.6 : Начало XX века - середина XX века / С. Н. Богоявленский [и др.] ; С.-Петерб. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова, Моск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского, Всерос. науч.-исслед. ин-т искусствознания; редкол.: Т.Э.Цытович и др.; сост. и общ. ред. В.В.Смирнова. - М. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. - Библиогр. в конце глав. - Допущено М-вом культуры РФ. - ISBN.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. ЭБС IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru/>).
2. Нотный архив Бориса Тараканова – notes.tarakanob.net.
3. Нотный архив классической музыки – www.classicalmusiclin.ks.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Теория и история музыки» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Стационарный или переносной комплекс мультимедийного презентационного оборудования.
3. Звуковоспроизводящая техника (музыкальный центр, переносной магнитофон, CD-ROM).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Теория и история музыки» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме , аттестации с оценкой.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы

по дисциплине «Теория и история музыки» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.