

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

Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
2016 г.

Музыкально-теоретическая подготовка 2

Программа учебной дисциплины
Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль «Музыкальное образование»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования «18» мая 2016 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой Reveshina O.A. «18» мая 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «4» июня 2016 г., протокол № 12

Председатель учёного совета «4» июня 2016 г.
(подпись) (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, к.ф.н., проф. Кафедры вокально-хорового и хореографического образования.

Программа дисциплины «Музыкально-теоретическая подготовка 2» 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 «Музыкальное образование»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование целостной системы знаний в области теории музыкального искусства и культуры, научить применять их в профессиональной музыкально-педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Музыкально-теоретическая подготовка 2» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Музыкально-теоретическая подготовка 2» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Ансамблевое исполнительство», «Вокальная подготовка», «Вокальный ансамбль», «Гигиена голосового аппарата», «Детский оркестр», «Дирижерско-хоровая подготовка», «История и теория хорового искусства», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Музыкально-историческая подготовка 1», «Музыкально-историческая подготовка 2», «Музыкально-теоретическая подготовка 1», «Народное музыкальное творчество», «Основы исполнительства на детских музыкальных инструментах», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Основы народной художественной культуры», «Основы теории музыки», «Охрана и режим голосового аппарата», «Сольфеджио», «Структура музыкального языка», «Сценическое исполнительство», «Хороведение и хоровая аранжировка», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (творческая)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Ансамблевое инструментальное исполнительство», «Ансамблевое исполнительство», «Вокальный ансамбль», «Дирижерско-хоровая подготовка», «Музыкально-инструментальная подготовка», «Основы композиции и компьютерной аранжировки», «Сценическое исполнительство», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- владением конкретными методиками в области инструментальной педагогики, хорового дирижирования, вокальной и историко-теоретической подготовки (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- этапы освоения основных музыкально-теоретических понятий;
- технологии самоорганизации и самообразования; алгоритмы самостоятельной работы; приёмы работы с научной литературой;
- методические основы историко-теоретической подготовки и пути их реализации в конкретном музыкально-образовательном процессе;

уметь

- анализировать различные способы самоорганизации и самообразования;
- выполнять гармонический, структурно-композиционный и содержательный анализ музыкального произведения;

владеть

- различными технологиями и конкретными методиками анализа теоретического материала;
- методами анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		7
Аудиторные занятия (всего)	36	36
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	18	18
Самостоятельная работа	36	36
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Объект, методы и цели анализа музыкальных произведений.	Виды мыслительных операций: анализ, синтез, конкретизация, корреляция, обобщений. Объект музыкального анализа – содержание музыкального произведения – иерархия уровней содержания. Соотношение: анализ музыкального произведения - строение музыкального произведения логика музыкальной композиции. Целостность музыкального произведения. Цели музыкального анализа, их специализация, выбор вида анализа. Виды анализа, их особенности: направленность, контекстность, техническая специфика (система методов).
2	Раздел 2. Художественный образ музыкального произведения, его связь с содержанием и формой, жанром и стилем в музыке	Художественный образ, его статический и динамический аспект. Понятие содержания и формы в музыке как парной философско-эстетической категории. Предмет содержания музыки (идеи, идеалы, эмоции, характер), выразительные и изобразительные аспекты. Формы как единство всех выразительных элементов музыкального произведения, ее процессуальный аспект. Соотношение музыкального содержания и музыкальной формы через внутренний и внешний диалог: композитор-исполнитель-слушатель. Жанр и стиль как контактные свойства музыкального

		произведения. Признаки жанровой сферы. Сущность и историческая обусловленность стилистического единства. Содержание и форма музыкального произведения в связи с его стилем.
3	Раздел 3. Музыкальная структура. Внутренние и внешние признаки и особенности членения инструментальных и вокальных форм	Понятие музыкальной структуры. Соотношения частей музыкальной структуры как определяющий признак классификации музыкальных композиций и форм. Внешние и внутренние признаки членения формы инструментального произведения. Сравнение сущностных качеств этих признаков (знаки репризы, ключевые знаки, темп, размер, фактура, слияние тональности, новая тема и т.д.). Проведение основной темы и репризность как главные закономерности в логике музыкальной композиции. Основания, признаки, принципы иерархии музыкальных форм. Отличительные признаки простых и сложных форм (в сравнении). Связь простых и сложных форм с музыкальным содержанием. Историческая преемственность их развития. Понятие периода. Период и экспозиционность. Нормативные черты и возможные преобразования квадратности в периоде-расширении, дополнение, реже сжатие и усечение; + отсутствие членения на предложения или три предложения. Двойной, сложный, неквадратный период в связи с жанровыми и стилевыми особенностями музыки. Эволюция периода в послебетховенский период. Разновидности, масштаб, тонально-гармоническое развитие, типы музыкального изложения в контексте простых (двух, трехчастных) форм. Виды и специфика сложных форм; сложная двухчастная, сложная трехчастная, сложная трехчастная с сокращенной репризой, сложная двухчастная контрастно-составная, концентрическая.
4	Раздел 4. Методика музыкального анализа и методы других наук	Междисциплинарная сущность анализа музыкального произведения. Диалогическая природа анализа вокальных произведений; взаимодействие поэтических (литературных) и музыкальных закономерностей; их образные, ситуационные параллели и контрасты. Специфические для вокальной музыки влияние и внутренние признаки членения формы. Возможные соотношения текста и музыки в вокальных сочинениях. Традиционная куплетная форма, куплетно-вариационная форма. Понятие вариантности. Виды куплетно-вариантной формы

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. Объект, методы и цели анализа музыкальных произведений.	4	–	4	9	17

2	Раздел 2. Художественный образ музыкального произведения, его связь с содержанием и формой, жанром и стилем в музыке	4	–	4	9	17
3	Раздел 3. Музыкальная структура. Внутренние и внешние признаки и особенности членения инструментальных и вокальных форм	5	–	5	9	19
4	Раздел 4. Методика музыкального анализа и методы других наук	5	–	5	9	19

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Ройтерштейн, М. И. Полифония [Текст] : учеб. пособие для студентов муз. фак. пед. вузов / М. И. Ройтерштейн. - М. : Академия, 2002. - 190, [1] с. : нот. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0824-8; 20 экз. : 82-37. Музыка как форма интеллектуальной деятельности [Текст] / РАН; Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания; ред.-сост. М. Г. Арановский. - СПб. : КомКнига, 2007. - 233, [1] с. - ISBN 978-5-484-00741-7 : 128-00.

6.2. Дополнительная 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.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Электронная гуманитарная библиотека // <http://www.gumfak.ru/>.
2. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области // http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu.

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 «Музыкально-теоретическая подготовка 2» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. □ Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные стандартным набором учебной мебели, учебной доской, фортепиано и звукозаписывающей аппаратурой.

2. □ Методический, наглядный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся; аудио и видео записи, нотные сборники.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Музыкально-теоретическая подготовка 2» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

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 «Музыкально-теоретическая подготовка 2» 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.