

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

« 06 » марта 2023 г.

Основы мировой музыкальной культуры

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Дополнительное образование (в области вокального искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры вокально-хорового и хореографического образования
« 16 » февраля 2023 г. , протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Олейник М.А. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

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, докт. филос. наук, профессор кафедры вокально-хорового и хореографического образования ФГБОУ ВО ВГСПУ.

Программа дисциплины «Основы мировой музыкальной культуры» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Дополнительное образование (в области вокального искусства)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 06.03.2023 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование представлений об историческом и мировом музыкальном культурном процессе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы мировой музыкальной культуры» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Основы мировой музыкальной культуры» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Гигиена голосового аппарата», «Методика обучения постановке голоса», «Музыкальная педагогика и психология», «Музыкальная форма», «Основы вокально-исполнительской техники», «Вокальная подготовка», «Вокально-исполнительский практикум», «Вокальный ансамбль», «Индивидуальная вокальная подготовка», «Класс сольного пения», «Общее фортепиано».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Гигиена голосового аппарата», «История вокально-исполнительского искусства», «Методика обучения постановке голоса», «Музыкальная педагогика и психология», «Музыкальная форма», «Вокальная подготовка», «Вокально-исполнительский практикум», «Вокальный ансамбль», «Индивидуальная вокальная подготовка», «Камерный класс», «Класс сольного пения», «Общее фортепиано».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен осуществлять профессионально ориентированную музыкально-исполнительскую деятельность (ПК-10);
- способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному воспитанию, обучению и развитию обучающихся (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- особенности музыки как вида искусства; черты творчества выдающихся европейских и отечественных композиторов XVIII-XXI веков и их музыкальные сочинения; характеристики музыкальных форм, жанров, стилей, музыкально-выразительных средств и приёмов музыкального развития;
- теоретико-методических, психолого-педагогических и культурно-исторических основ музыкального образования;

уметь

- определять принадлежность музыкальных произведений к тем или иным жанрам, стилям и стилевым направлениям; анализировать музыкальный текст с точки зрения его художественной специфики, содержательных, структурных и языковых отличий; применять освоенные способы анализа музыки в работе с обучающимися; интерпретировать и представлять художественную информацию в доступной для обучающихся форме;

	Музыкальное искусство классицизма	жанры. Национальные школы (опера, инструментальная музыка). Итальянская опера. Опера-буффа, её происхождение и развитие Немецкий и австрийский зингшпиль как национальная немецкая разновидность комической оперы. Историческое значение оперной реформы Глюка: эстетические принципы, связь с идеями французских энциклопедистов, новый подход к оперному либретто, соотношению слова и музыки . Классицизм в музыке. Возникновение сонатно-симфонического цикла. Индивидуальные особенности стилей венских классиков.
3	Раздел 3. Музыкальный романтизм. Музыкальное искусство конца XIX — начала XX веков.	Романтизм в музыке. Новые явления в области музыкальных жанров. Преломление общих стилевых тенденций романтизма в национальных композиторских школах, индивидуальных стилях ведущих композиторов . Развитие и перерождение традиций романтизма в европейской музыке конца XIX — начала XX веков.
4	Раздел 4. Музыкальное искусство XX века	Стилевое многообразие европейской музыки XX века: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм; полистилистика. Многообразие музыкальных жанров, их обновление. Новые системы композиторской техники. Композиторские школы и группировки ("нововенская школа", "Шестерка", американские минималисты). Проникновение европейской музыкальной традиции за пределы Европы (США и другие страны). Индивидуальные особенности стилей ведущих композиторов.
5	Раздел.5 Основные этапы развития русской музыки в системе художественной культуры. Стилевое развитие русской музыки до XIX в.	Методологические основания периодизации истории русской художественной культуры, соотношение этапов развития европейской и русской художественной культуры. Стиль эпохи" как категория истории и теории художественной культуры; ведущие стилевые особенности развития русского искусства. Взаимосвязь развития музыки с другими видами искусства. Тенденции развития русской композиторской школы и основных музыкальных жанров до XIX в.
6	Раздел.6 Стилевое развитие русского музыкального искусства XIX в.	Критический реализм. Рождение русской музыкальной светской классики. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский . Эстетика "Могучей кучки". Творчество М.А. Балакирева Основные положения эстетики: реалистический метод, историзм, народность, демократизм, национальная самобытность. Разнообразные подходы к претворению этих принципов в творчестве Балакирева, Бородина, Кюи, Римского-Корсакова, Мусоргского. Роль Балакирева в становлении национальной композиторской школы послеглинкинского периода. Черты стиля: ориентация на жанровость, народные истоки, программность. Симфоническая музыка, фортепианные произведения,

		романсы.
7	Раздел.7 Особенности развития русской художественной культуры рубежа XIX-XX вв. на примере музыки	Новые тенденцимм и стилевые направления в развитии русского музыкального искусства на рубеже веком. Полистилистика музыкальной культуры: импрессионизм, экспрессионизм, неоромантизм, неоклассицизм, авангард, модерн , и т.д. Проблемы традиций и новаторства в русской музыке рубежа веков.
8	Раздел.8 Развитие русской музыкальной культуры XX в.	Разнообразие и противоречивость новых философских и эстетических течений, "первая волна" русского символизма, рождение импрессионистских тенденций. Соотношение старого и нового в русском музыкальном искусстве. Творчество Лядова, Глазунова, Танеева, Аренского, Калининкова. Новые тенденции в общественной жизни и развитие русской художественной культуры начала XX в. Кризис эстетики критического реализма. Тенденции в развитии русской живописи, понимание красоты, идеалы "чистого искусства", тяготение к аллегориям, темам прошлого и будущего

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.История зарубежной музыки от эпохи античности до Возрождения,	14	13	–	40	67
2	Раздел 2. Музыкальное искусство барокко. Музыкальное искусство классицизма	14	13	–	41	68
3	Раздел 3. Музыкальный романтизм. Музыкальное искусство конца XIX — начала XX веков.	14	14	–	41	69
4	Раздел 4. Музыкальное искусство XX века	14	14	–	41	69
5	Раздел.5 Основные этапы развития русской музыки в системе художественной культуры. Стилиевое развитие русской музыки до XIX в.	14	14	–	39	67
6	Раздел.6 Стилиевое развитие русского музыкального искусства XIX в.	14	14	–	39	67
7	Раздел.7 Особенности развития русской художественной культуры рубежа XIX-XX вв. на примере музыки	14	17	–	39	70
8	Раздел.8 Развитие русской музыкальной культуры XX в.	14	17	–	39	70

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. 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.

2. Друскин, М. С. История зарубежной музыки : учебник для студентов музык. пед. вузов и вузов искусств. Вып. 4 : Вторая половина XIX века / Друскин Михаил Семенович ; С.-Петерб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова; редкол.: В. В. Смирнов и др. - 7-е изд., перераб. - М. : Композитор, 2004. - 630 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7379-0201-3(вып.4).

3. 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..

4. 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.

6.2. Дополнительная литература

1. Кенигсберг, А.К. Музыка эпохи романтизма: Карл Мария фон Вебер. Винченцо Беллини. Ференц Лист. Рихард Вагнер. Джузеппе Верди. Йоганес Брамс. Антонин Дворжак [Текст] : : {Учеб.} / А. К. Кенигсберг. - СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2007. - 85 с. - (Композиторы. Очерки жизни и творчества). - ISBN 978-5-7379-0343-5.

2. Кром А.Е. Американская музыка XX века [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по курсу «Современная музыка»/ Кром А.Е.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 52 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23632>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

3. 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.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Музыкальная библиотека (<http://www.belcanto.ru/biblioteki.html>).
2. ЭБС IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru/>).
3. Электронная гуманитарная библиотека // <http://www.gumfak.ru/> □ 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, Open Office или др.).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы мировой музыкальной культуры» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.
2. Звуковоспроизводящая техника.
3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся; аудио и видео записи.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Основы мировой музыкальной культуры» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой, экзамена, 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.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

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 «Основы мировой музыкальной культуры» 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.