

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики музыкального образования

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 06 » марта 2023 г.

История мировой музыкальной культуры

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Дополнительное образование (в области музыкально-
инструментального искусства)»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики музыкального образования
« 21 » февраля 2023 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой _____ Арановская И.В. « 21 » 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:

Арановская И.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики
музыкального образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «История 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 музыкально-
инструментального искусства)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от
06 марта 2023 г., протокол № 8).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать представления об истории мировой музыкальной культуры как неотъемлемой части целостного культурно-художественного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Для освоения дисциплины «История мировой музыкальной культуры» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Гармония», «Методика обучения игре на инструменте», «Музыкальная педагогика и психология», «Сольфеджио», прохождения практик «Производственная (педагогическая в области инструментального исполнительства) практика», «Производственная (проектно-творческая) практика», «Учебная (методическая в области инструментального исполнительства) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Гармония», «Методика обучения игре на инструменте», «Музыкальная педагогика и психология», «Сольфеджио», прохождения практик «Производственная (педагогическая в области инструментального исполнительства) практика», «Производственная (проектно-творческая) практика», «Учебная (методическая в области инструментального исполнительства) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– 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;

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;

владеть

– опытом применения знаний по теории и истории музыки; навыками слухового восприятия и анализа музыкальных сочинений разных жанров и стилей; навыками сольфеджирования, слухового анализа и контроля.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	224	28	28	28	28	24	32	28	28
В том числе:									
Лекции (Л)	108	14	14	14	14	10	14	14	14
Практические занятия (ПЗ)	116	14	14	14	14	14	18	14	14
Лабораторные работы (ЛР)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Самостоятельная работа	314	40	35	40	40	39	40	40	40
Контроль	38	4	9	4	4	9	–	4	4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО / ЭК / ЗЧ / ЗЧО / ЭК / – / ЗЧ / ЗЧО							
Общая трудоемкость	часы	72 / 72 / 72 / 72 / 72 / 72 / 72 / 72							
	зачётные единицы	16	2	2	2	2	2	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	История мировой музыкальной культуры от эпохи античности до Возрождения	Многообразие путей исторического развития музыкальных культур различных регионов и стран. Музыкальные культуры Запада и Востока. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции. Музыка эпохи античности, ее значение для последующего развития европейского музыкального искусства. Музыка эпохи Средневековья. Значение христианства в истории европейского музыкального искусства. Основные жанры средневековой музыки, ее эволюция от раннего к позднему Средневековью. Музыка эпохи Возрождения. Франко-фламандская и итальянская школы “строногого стиля”.
2	Музыкальное искусство барокко	Возникновение оперы. Музыка барокко. Развитие гомофонно-гармонического мышления. Основные жанры. Национальные школы (опера, инструментальная музыка).
3	Опера XVIII в. (Италия, Франция, Германия) Творчество К.В. Глюка	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
4	Музыкальное искусство	Классицизм в музыке. Возникновение сонатно-

	классицизма	симфонического цикла. Индивидуальные особенности стилей венских классиков.
5	Музыкальный романтизм	Романтизм в музыке. Новые явления в области музыкальных жанров. Преломление общих стилевых тенденций романтизма в национальных композиторских школах, индивидуальных стилях ведущих композиторов. Критический реализм. Рождение русской музыкальной светской классики. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский
6	Музыкальное искусство конца XIX — начала XX веков.	Развитие и перерождение традиций романтизма в европейской музыке конца XIX — начала XX веков. 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	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. 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. А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	История мировой музыкальной	16	16	–	44	76

	культуры от эпохи античности до Возрождения					
2	Музыкальное искусство барокко	16	16	–	45	77
3	Опера XVIII в. (Италия, Франция, Германия) Творчество К.В. Глюка	16	16	–	45	77
4	Музыкальное искусство классицизма	15	17	–	45	77
5	Музыкальный романтизм	15	17	–	45	77
6	Музыкальное искусство конца XIX — начала XX веков.	15	17	–	45	77
7	Музыкальное искусство XX века	15	17	–	45	77

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Денисов А.В. Западноевропейская опера XVII-XVIII вв [Электронный ресурс]: характер героя и поэтика жанра. Монография/ Денисов А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011.— 151 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20550>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

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. 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.

4. 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.

6.2. Дополнительная литература

1. 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).

2. 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.

3. Кенигсберг, А.К. Музыка эпохи романтизма: Карл Мария фон Вебер. Винченцо Беллини. Ференц Лист. Рихард Вагнер. Джузеппе Верди. Иоганес 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.

4. Барсова, И.А. Симфонии Густава Малера / И.А. Барсова. - М., 1975..

5. Белецкий, И.В. Антонио Вивальди. Краткий очерк жизни и творчества. Популярная монография / И.В. Белецкий. - Л., 1975..

6. 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. Леонтьева, О.Т. Карл Орф / О.Т. Леонтьева. - М., 1984.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Янко Слава Библиотека (Fort / Da <http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html>).

2. Музыкальная библиотека (<http://www.belcanto.ru/biblioteki.html>).

3. Классическая музыка каталог ссылок

(http://www.classicalmusiclinks.ru/sheet_music/notes_archive/general_archives/).

4. ЭБС IPRbooks (<http://www.iprbookshop.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, Open Office или др.).

9. Материально-техническая база

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

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий.

2. Звуковоспроизводящая техника (музыкальный центр, переносной магнитофон, CD-ROM).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История 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 «История 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.