

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шак Татьяна Федоровна

Должность: Заведующая кафедрой музыковедения, композиции и методики

музыкального образования

Дата подписания: 28.06.2023 23:27:45

Уникальный программный ключ:

0a37982369c8a9a2303e7asse668ce8e8b535c90

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет консерватория
Кафедра музыковедения, композиции и методики музыкального образования

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой музыковедения,
композиции и методики
музыкального образования

Т.Ф. Шак

«07» марта 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Специальность 53.09.01 – Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)

Вид – Сольное исполнительство на струнных инструментах

Квалификация выпускника – Артист высшей квалификации. Преподаватель
творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения – очная

**Краснодар
2023**

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г., приказ № 845 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

доктор искусствоведения, доцент кафедры
истории музыки Ростовской гос. консерватории
им. С.В. Рахманинова

Демина В.Н.

кандидат искусствоведения, доцент кафедры
кино, телевидения и звукорежиссуры КГИК

Предоляк А.А.

Составитель:

Бабенко Е.В., доцент кафедры музыковедения, композиции и методики
музыкального образования

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования «07» марта 2023 г., протокол № 8.

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория музыкального содержания» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «30» марта 2023 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	5
4. Структура и содержание и дисциплины	6
4.1. Структура дисциплины	6
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	6
5. Образовательные технологии	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	8
6.1. Контроль освоения дисциплины	8
6.2. Фонд оценочных средств	8
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
7.1. Основная литература	9
7.2. Дополнительная литература	10
7.3. Периодические издания	11
7.4. Интернет-ресурсы	11
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	12
7.6. Программное обеспечение	12
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины	14

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Теория музыкального содержания» являются:

- воспитание углубленного системного понимания многопланового содержания музыкальных произведений.
- понимание исторического, жанрового контекста, влияние национальных культурных традиций на творчество автора, соотнесение творчества конкретного композитора с культурной атмосферой эпохи.
- понимание психологических процессов восприятия музыкального произведения.

Задачи:

- овладение знаниями о современных тенденциях в исполнительском искусстве;
- применение этих знаний в анализе различных явлений современной музыкальной жизни;
- формирование навыка профессиональной оценки современных проблем исполнительства в теоретической работе по одной из тем курса.

преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искусства в образовательных учреждениях высшего профессионального образования; выполнение ассистентской работы в специальном классе руководителя; осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса, участие в методической работе ведущей кафедры ассистента-стажера;

• представление общественности в концертном исполнении результатов своей исполнительской деятельности (соло, с оркестром, в составе ансамбля, в качестве концертмейстера), демонстрирующей владение различными стилями, жанрами, художественными направлениями в области музыкально-инструментального исполнительства;

• разработка и реализация просветительских проектов в целях популяризации музыкального искусства, в том числе, совместных творческих проектов с музыкантами других образовательных учреждений и учреждений культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Теория музыкального содержания» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Обучающийся по программе 53.09.01 – Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), вид – Сольное исполнительство на струнных инструментах – должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП высшего образования направлений подготовки в области музыкального искусства уровней «специалитет» или «магистратура».

Дисциплина «Теория музыкального содержания» является основополагающим профессиональным курсом для ассистентов-стажеров данной специальности. Для освоения программы по дисциплине необходимо постижение практических и методических дисциплин учебного плана, прохождение всех видов

практики. Также данная дисциплина способствует расширению музыкального кругозора и овладению различными историческими музыкальными стилями.

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими *универсальными компетенциями (УК)*:

- способностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);

- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

- способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);

- способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);

Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен обладать следующими *профессиональными компетенциями (ПК)*:

- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8).

В результате изучения базовой части цикла обучающиеся должны:

Знать:

- основные периоды развития музыкальной культуры;
- основные этапы эволюции художественных стилей;
- композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом аспекте; жанры и стили музыки;
- принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; элементы музыкального языка;
- основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем исполнительства;

Уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, различать общие и частные закономерности их построения и развития;
- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения;
- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения;
- применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений;
- анализировать музыкальную форму;
- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений, осознавать и раскрывать их художественное содержание;
- создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

Владеть:

- профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки;
- навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
- методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;
- развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- средствами исполнительской выразительности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля
			Л	ПЗ	ИЗ	СР	Форма промежуточ ной аттестации
1	Построение теории музыкального содержания	2	6	12		54	Устный опрос Зачет
ИТОГО: 72			6	12		54	

4.2 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Форми руемы е компе тенци и
--------------------------------	---	----------------	--

1	2	3	4
2 семестр			
Раздел 1 Построение теории музыкального содержания			
	<u>Лекционные занятия:</u> Введение. Задачи и строение курса Понятие «музыка». Основные понятия теории музыкального содержания. Специальное и неспециальное музыкальное содержание Исторические ритмы содержательно-стилевой эволюции искусства и музыки. Три стороны музыкального содержания. Эмоциональное содержание музыки	6	УК – 1; УК-2, УК-3, УК-4 ПК-8
	<u>Самостоятельная работа</u> Изобразительное и символическое содержание музыки Сознательное и бессознательное в музыкальном содержании	27	
Тема 1.2. Исполнительская интерпретация музыкального произведения	<u>Практические занятия:</u> Содержание музыки исторических эпох. Специфика музыкального содержания эпохи барокко. Специфика содержания музыки венских классиков. Специфика содержания музыкального романтизма Национальное содержание музыки. Содержание музыкального жанра. Содержание музыкальной формы Содержание индивидуального композиторского стиля	12	УК – 1; УК-2, УК-3, УК-4 ПК-8
	<u>Самостоятельная работа</u> Музыкальное содержание в восприятии слушателя. Специфика музыкального содержания эпохи культурной поляризации (XX век). Нахождение и анализ полижанровости в музыкальном материале. Индивидуальный замысел музыкального произведения. Исполнительская интерпретация музыкального произведения	27	
Вид итогового контроля (зачет)			
ВСЕГО:		72	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к подготовке кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), вид – Сольное исполнительство на струнных инструментах – применяются следующие образовательные технологии:

- технологии проблемно-диалогического личностно-ориентированного обучения, которые реализуются в интерактивных формах проведения занятий: диалог, дискуссия преподавателя-стажера, разбор ситуаций из творческой и

педагогической практики, игровые формы проведения занятий (ролевые, организационно-деятельностные);

- информационные технологии – использование ресурсов Интернета, электронных учебников и учебно-методических пособий, работа с современными профессиональными базами данных и информационными справочными системами, работа с фонотекой, видеотекой, фильмотекой.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля:

- устный опрос
- реферат по заданной теме

6.2. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета во 2 семестре.

6.2.1. Вопросы к зачету по дисциплине

1. Функции музыки как вида искусства.
2. Понятие «Музыкальное содержание».
3. Специальное и неспециальное музыкальное содержание.
4. Три стороны музыкального содержания.
5. Эмоциональное содержание музыки.
6. Изобразительное и символическое содержание музыки.
7. Сознательное и бессознательное в музыкальном содержании.
8. Проблема музыки как языка. Музыкальная интонация.
9. Иерархия уровней музыкального содержания.
10. Содержание музыки в целом.
11. Содержание музыки исторических эпох.
12. Специфика музыкального содержания эпохи барокко
13. Специфика содержания музыки венских классиков.
14. Специфика содержания музыкального романтизма.
15. Специфика музыкального содержания эпохи культурной поляризации (XX век).
16. Национальное содержание музыки.
17. Содержание музыкального жанра.
18. Содержание музыкальной формы.
19. Содержание индивидуального композиторского стиля.
20. Индивидуальный замысел музыкального произведения.

21. Исполнительская интерпретация музыкального произведения.

6.2.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося

Комиссия оценивает ответ ассистента-стажера по следующим критериям:

«Зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие знания изученного материала дисциплины; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует изученный материал; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями дисциплины; показывает умение приложить теоретические знания к практике.

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения материала изученной дисциплины; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений в области изученной дисциплины или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания [Текст] : худож. идеи европейской музыки XVII - XX вв.; учеб. пособие для муз. вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов. - 2-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2010. - 428 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
2. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Текст]/ В. Н. Холопова. - 4-е изд., испр. - СПб.; М.; Краснодар : Лань: Планета музыки, 2013. - 490 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).

7.2. Дополнительная литература

1. Казанцева Л.П. Анализ музыкального содержания. Методическое пособие. Астрахань, 2002
2. Казанцева Л.П. Основы теории музыкального содержания. Учебное пособие. Астрахань, 2001
3. Казанцева Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте художественной культуры. Учебное пособие. Астрахань, 2005
4. Казанцева Л.П. Теория музыкального содержания. Программа-конспект для историко-теоретико-композиторских факультетов музыкальных вузов. Астрахань, 2001

5. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. М., 1990/91, 1994, СПб., 2000, 2002
6. Шаймухаметова Л.Н. Основы музыкального интонирования. Программа для студентов музыкальных вузов. Уфа, 1998, 2003
7. Шаймухаметова Л.Н. Семантический анализ музыкальной темы. Учебное пособие. М., 1998
8. Книги, статьи
9. Арановский М. Интонация, знак и новые методы // Советская музыка. 1980.
10. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971
11. Берченко Р.Э. В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о Хорошо темперированном клавире. М., 2005
12. Гуренко Е.Г. Проблемы художественной интерпретации (философский анализ). Новосибирск, 1982
13. Захарова О. Риторика и западно-европейская музыка VII – 1-й пол. XVIII в. М., 1983
14. Казанцева Л.П. Автор в музыкальном содержании. М., 1998
15. Карпычев М.Г. Теоретические проблемы содержания музыки. Новосибирск, 1997
16. Кириллина Л. Классический стиль в музыке VIII – начала XIX веков. М., 1996
17. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. М., 1997
18. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. Теоретические проблемы музыкального исполнительства. Л., 1979
19. Медушевский В. Интонационная форма музыки. М., 1993
20. Медушевский В. Музыкальный стиль как семиотический объект. // Советская музыка, 1979.3
21. Морозов В.П. Символика музыки И.С. Баха. Тамбов, 1991; М., 2004
22. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке. М., 1968
23. Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. Т. II. Л., 1981
24. Холопова В.Н. Интерпретация знаков Ч. Пирса в теории музыкального содержания // Семантика музыкального языка / Отв. редактор Э.П. Федосова, М., 2004
25. Холопова В.Н. Музыкальное содержание: зов культуры – наука - педагогика // Музыкальная академия 2001.2
26. Холопова В.Н. О прототипах функций музыкальной формы // Проблемы музыкальной науки. Вып. 4. М., 1979
27. Холопова В.Н. Понятие музыка // Музыкальная академия 2003.4
28. Холопова В.Н. Область бессознательного в восприятии музыкального содержания М., 2002
29. Холопова В.Н. Специальное и неспециальное музыкальное содержание М., 2002
30. Цуккерман В.А. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964
31. Шаймухаметова Л.Н. Мигрирующая интонационная формула и семантический контекст музыкальной темы. М., 1999

32. Щетинская Н.Б. Адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья к условиям обучения в вузе культуры: Методические рекомендации для преподавателей. – Краснодар: КГИК, 2016. – 42 с.
33. Щетинская Н.Б. Развитие коммуникативной компетентности студентов с ограниченными возможностями здоровья: Методические рекомендации для студентов. – Краснодар: КГИК, 2016. – 28 с.

7.3. Периодические издания

Медиаотека

Музыкальная академия

Музыкальное просвещение

Музыка и время

Музыкальная академия

Музыкальная жизнь

Музыкальное обозрение

Музыковедение

Музыкант-классик

Старинная музыка

Педагогика

Acta musicologica, Forum (США),

The Musical Times (Великобритания),

Gramophone (Великобритания),

Early Music (Великобритания)

Journal of the American Musicological Society (США)

Le Monde de la Musique (Франция)

Music and Letters (Великобритания)

The Musical Quarterly (США)

7.4. Интернет-ресурсы

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
<http://school-collection.edu.ru/>

Музыкальные статьи <http://www.musarticles.ru/>

Журнальный зал (<http://magazines.russ.ru/>) База данных российских журналов

Библиотека пьес (<http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>) Полнотекстовая бесплатная библиотека, содержащая пьесы, книги по актерскому мастерству, театру, кино, ораторскому мастерству, психологии

Нотная библиотека (<http://libnote.ru/>) Бесплатный нотный архив

Университетская библиотека он-лайн (<http://www.biblioclub.ru/>) Полнотекстовый платный архив.

РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (<http://rucont.ru/>) Национальный цифровой ресурс.

Электронный каталог библиотеки КГУКИ - более 160 000 записей.

Wi-Fi в библиотеке с доступом к электронному каталогу.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Изучение дисциплины «Теория музыкального содержания» предусматривает применение в учебном процессе активных и интерактивных форм работы (лекции, практические занятия – аналитический разбор произведений, сравнительный анализ интерпретаций, ролевые игры, коллоквиумы), а также внеаудиторную работу ассистентов.

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую ассистентом-стажёром вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя (руководителя). Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться ассистентом-стажёром в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа ассистентов-стажёров подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим доступ к учебной и учебно-методической литературе, работа с интернет-ресурсами, конспектами лекций, аудио-видеоматериалами и т.д.

В ходе практических занятий преподаватель делает устный опрос ассистента-стажера по пройденному лекционному материалу; приветствуется изложение ассистентом того теоретико-практического материала, который был им исследован в ходе самостоятельной работы.

Необходимо помнить, что на качество запоминания и формирования навыков влияют точность повторений, режим повторений, мотивация и осознанность основных целей и путей их достижения.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Windows XP, Windows 7; пакет прикладных программ MS Office 2007; справочно-правовые системы- Консультант + , Гарант; специализированные программные продукты (программы обработки звука) - Sony sound Forge 10, Magix Samplitude 11, Sony Vegas Pro 10.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий.

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы.

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+экран) в аудиториях 276,282,116,239, возможно проведение занятий на базе музея вуза (тачпанель, экран, проектор).

Ассистенты-стажеры пользуются

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;
- учебниками и учебными пособиями;
- аудио и видео материалами.

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.
- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования

Протокол № _____ от «___» _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

_____/_____/_____/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____/_____/_____/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой

Т.Ф. Шак