

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация:

Артист драматического театра и кино

Форма обучения - **очная**

Нормативный срок обучения – **4 года**

Нальчик

2023 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины: научить студентов анализировать содержание и музыкально - выразительные средства музыки; повысить общие знания музыкальной культуры студентов; совместить теорию основ элементарной музыкальной грамоты с практикой, используя сольфеджирование для развития слуха студентов;

Задача изучения дисциплины: уметь активно слушать музыку, грамотно разбираться в элементах, средствах музыкальной выразительности; уметь сосредоточить свое внимание на характерных особенностях музыкального произведения и разбираться в его содержании для осуществления творческих замыслов в театральной практике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок **Б1.17 Музыкальное воспитание:**
Б1.17-1 Основы музыкознания

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий (УК-1)

Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства (ОПК-2)

Способен применить основы музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения. (ПК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– основные закономерности взаимодействия человека и общества;– этапы исторического развития человечества;– основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологии, экономики;– особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы

		<p>информации как научной и философской категории;</p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы поиска методов изучения произведений искусства; – терминологическую систему. – содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; – периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); – навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; – методологией и методикой проведения социологического исследования; – методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений,

		<p>процессов в социогуманитарной сфере.</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; - навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
--	--	--

Творческая деятельность	<p>ОПК-2.</p> <p>Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы и методические принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта); - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами организации творческого процесса; - различными актерскими техниками;

Использует возможности речи, пластики при создании и исполнении роли.	<p>ПК-6</p> <p>Способен применить основы музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном

	тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата;
	<i>Владеть:</i> - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыками применения основ музыкальной грамоты на практике.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на 1 курсе в течение 1, 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
<i>Очная форма обучения</i>				
Общая трудоемкость	3	108	2	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		38		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекции	семинары	спс	
1.	Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства.	1	2			
2.	Музыкальный язык. Нотация.	1	4			

3.	Элементы музыкальной речи.	1	4			
4.	Мелодия, речитатив, интервалы в структуре мелодии, выразительное значение интервала	1	4			
5.	Метроритм и его выразительные свойства	1	4			
6.	Лад, тональность. Лады народной музыки. Цветной слух.	1	4			
7.	Гармония, фактура (полифонический, гомофонно-гармонический склад)	1	4			
8.	Регистр, тембр, происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров.	1	6			
9.	Программно-изобразительная музыка.	1	6			
		1	36		19	
10.	Музыкальные жанры. Жанры вокальной музыки. Народная песня.	2	2			
11.	Танцевальная музыка.	2	2			
12.	Марши	2				
13.	Музыкальная форма /период, простая 2-х и 3-х частная/	2	4			
14.	-//- /вариационная/	2	4			
15.	-//- / рондо/	2	4			
16.	Жанры камерно-инструментальной музыки	2	2			
17.	Инструментальная музыка крупных форм	2	4			
18.	Опера	2	4			
19.	Оперетта, мюзикл и рок-опера	2	2			
20.	Балет	2	4			
		2	34		19	ЗАЧЕТ
	ИТОГО		70		38	
	ВСЕГО		108			

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства

Предмет и задачи курса.

Возникновение искусства. Искусство как форма отражения мира и способ его

преобразования. Художественная, познавательная и воспитательная функции искусства. Виды искусства. Пространственные, временные виды искусства. Выразительные средства.

Специфика музыки как одного из видов искусства. Выражение содержания на уровне обобщения. Воздействие на сферу человеческих эмоций. Отсутствие наглядного образа. Звуковой образ. Особенности содержания музыкального искусства.

2. Музыкальный язык. Нотация.

Звук – «строительный материал» музыкального искусства. Физическая природа звука. Качества музыкального звука.

Звукоряд. Октава. Гамма. Тон/полутон. Основные и производные ступени звукоряда. Нотное письмо. История нотного письма. Основные элементы: нотный стан, ноты, ключи. Длительности.

3. Элементы музыкальной речи.

Основные элементы музыкальной речи: мелодия, лад, ритм, гармония, тембр, темп, регистр, фактура – их взаимосвязь.

Мелодия и музыкальный образ, мелодия как главнейшее из средств музыкальной выразительности. Ладовая основа, звуковысотный рисунок, ритмика.

Ритм и метр как выявление временной организации произведения. О выразительности ритма.

Лад как основа звуковысотной организации музыкальной речи. Зависимость характера музыки от лада.

Гармония как важное выразительное средство. Отношение гармонии к мелодии, влияние на ее смысловую определенность.

Темп, динамика. Тембр, регистр. Фактура. Их выразительное значение.

4. Мелодия, речитатив, интервалы в структуре мелодии, выразительное значение интервала.

Звуковысотные соотношения, характеристика мелодической линии /типы мелодического движения/. Кульминация. Строение мелодии /мотив, фраза, предложение, каданс/.

Кантилена и речитатив.

Определение интервала, виды интервалов. Диссонанс, консонанс. Величина интервала.

Выразительное значение интервалов /интонаций/. Положение интервала в структуре мелодии, интервал как «интонационное зерно» мелодии. Устойчивое выразительное значение интервала в типичных интонационных оборотах.

5. Ритм и метр. Звук как физическое явление. Качества звука.

Связь музыки с движением. Акцент, доля, метр и размер /2-3-х дольный/, такт. Ритм, группировка. Ритмический рисунок и характер произведения. Ритмические рисунки как типовые признаки жанров /ритм в танцах и маршах/.

6. Лад, тональность. Лады народной музыки. Цветной слух.

Лад и тональность как основа звуковысотной организации музыкального языка. Устойчивые и неустойчивые ступени, тяготение. Главные ступени лада. Мажор и минор, их сходство и различие. Структура мажора и минора.

Натуральные лады /иначе – старинные, церковные лады, лады народной музыки/. Распространение в эпоху Средневековья как в музыке культовой, так и в народно-песенном искусстве. Названия ладов, строение. Сравнение с мажором и минором.

Выразительные свойства область применения.

Цветной слух – как звуковые переживания при восприятии цвета и как цветовые ассоциации при слушании музыки. Индивидуальность цветовых ассоциаций. Тональность и цвет. «Синтетическое искусство» Скрябина.

7. Гармония, фактура (полифонический, гомофонно-гармонический склад).

Гармония как важнейшее выразительное средство, основанное на объединении звуков в созвучия и на взаимосвязи этих созвучий между собой. Созвучие, аккорд. Красочность гармонии. Образные определения гармонии.

Гармония как средство усиления выразительности мелодии.

Фактура как способ изложения музыкального материала, совокупность технологических средств (мелодика, аккорды, фигурации, подголоски). Основные виды фактуры: гомофонно-гармонический склад /его разновидности/ и полифонический склад.

Образные определения фактуры / «прозрачная», «плотная» и т.п./ . Связь с характером и жанром музыкального произведения.

8. Регистр, тембр, происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров

Выразительные свойства регистра. 3 регистра – три сферы выразительности. Понятие диапазона.

Тембр в системе выразительных средств музыки. Неповторимость звучания каждого музыкального инструмента. Инструменты симфонического оркестра. Партитура и клавиш.

Камерный оркестр. Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов. Эстрадный оркестр. Особенности состава, влияние состава оркестра на выразительные, тембровые и динамические возможности.

9. Программно-изобразительная музыка.

Определение. Виды отражения программы: название, заголовки отдельных частей, эпитафии, развернутый литературный комментарий. Источники сюжета. Особенности программно-изобразительной музыки: приемы звукоизобразительности, яркие портретные зарисовки, красочность музыкального языка /тембра и гармонии/.

10. Музыкальные жанры. Жанры вокальной музыки. Народная песня.

Музыкальный жанр – как вид, род музыкального искусства. Сложность классификации произведений музыкального искусства.

Первичные /простые/ музыкальные жанры /песня, танец, марш/. Устойчивые черты простых жанров. Вторичные музыкальные жанры, их связь с первичными жанрами.

Вокальная и инструментальная музыка.

Музыка и речь. Определение понятия вокальной музыки. Значительная роль текста в вокальной музыке. Слияния музыки и слова. Различное прочтение одного и того же текста. Классификация и характеристика певческих голосов. Разнообразие жанров вокальной музыки от песни до оперы. Краткая характеристика вокальных жанров.

Разнообразие жанров, богатство содержания. Бытовые обрядовые, календарные, исторические и былины, плясовые, колыбельные, шуточные, частушки, лирические протяжные. Характеристика содержания и мелодики, ритма, темпа и манеры исполнения.

Использование народных песен в творчестве профессиональных композиторов

/цитирование подлинных напевов и интонационная близость фольклорным образцам/.

11. Танцевальная музыка.

Происхождение танца. Танцы народов России: русские, белорусские, украинские, народов Кавказа и др. Связь музыки с танцевальными движениями. Характер, особенности мелодики и ритма. Использование в профессиональной музыке.

Танцы народов Европы и их воплощение в профессиональном музыкальном искусстве.

Старинные танцы. Старинная сюита как последовательность разнохарактерных танцев. Их происхождение, характеристика.

12. Марши.

Происхождение жанра. Главенство ритма и темпа. Разновидности маршевой музыки /походные, траурные, сказочные, детские и др./ характерные черты. Марши как самостоятельные произведения и как отдельные номера более крупных форм.

13. Музыкальная форма /период, 2-х,3-х-частная форма/

Строение музыкальной темы. Основные структурные единицы: мотив и фраза. Предложение как наибольшая составная часть периода, завершенная каденцией. Типичное сложение периода – из двух предложений. Период повторного и неповторного строения. Использование периода как формы самостоятельного произведения, как части более сложных форм.

Простая 2-х частная форма. Простая 2-х частная форма в вокальной музыке. Ее вариант: запев-припев. Простая 2-х частная форма в инструментальной музыке. Простая 3-х частная форма. Основные варианты развивающей середины: середина развивающего характера, середина, содержащая новый тематический материал. Простая 3-х частная форма в качестве раздела более крупной формы и как самостоятельного произведения.

Сложная 3-частная форма. Форма с трио. Тематический контраст. Контраст приемов развития. 3-х частная форма с эпизодом. Область применения. Сложная 2-частная форма. Разновидности.

14. Вариационная форма

Вариации как форма музыкального произведения и как жанр. Вариации как форма самостоятельного произведения и как часть более крупного сочинения. Связь формы с народной песенной и танцевальной музыкой.

Строгие вариации. Сохранение формы, темпа, тональности. Преобразование мелодического рельефа, фактуры.

Двойные вариации. Два принципа формообразования: чередование вариаций на первую и вторую темы, противопоставление контрастных вариационных групп.

Свободные вариации. Остинатные вариации: басса остинато /связь со старинными танцевальными жанрами/, сопрано остинато /значение фактурно-тембрового развития/.

15. Форма рондо

Принцип чередования рефрена и эпизодов. Структура рефрена и эпизодов. Происхождение рондо. Форма и жанр рондо. Рондо как форма самостоятельного произведения и как часть более крупного сочинения. Характер произведений, написанных в форме рондо. Тема как выражение «навязчивой идеи».

Рондо в вокальной музыке. Старинное куплетное рондо в инструментальной музыке. Программный характер пьес в форме рондо.

16. Жанры камерно-инструментальной музыки.

Камерная музыка. Определение. Возникновение жанра, его светская основа, жанровые особенности. Камерная музыка 17-18 вв, камерная музыка 19-20 вв. Жанры камерной музыки, их разнообразие. Соната. Камерно-инструментальные ансамбли /трио, квартеты и т.п./ Форма сонатное аллегро. Фортепианная миниатюра.

17. Инструментальная музыка крупных форм

Симфония, концерт. Происхождение жанров. Строение крупной формы (сонатно-симфонический цикл), включающей в себя несколько структурно самостоятельных частей, образующих систему сложных соотношений, в которых каждая часть играет определенную роль. Принцип контраста как основа расположения частей цикла. Драматический, нередко конфликтный характер 1 части. Лиризм 2 части. Жанрово-бытовой элемент 3 части. Народность и массовость как выражение содержания 4 части.

18. Опера.

Опера как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа оперы.

Возникновение жанра. «Серьезная» и «комическая» опера.

Опера и драматический спектакль. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия /конфликта/, кульминация, развязка. Главенство музыкального начала. Структура оперного спектакля. Характеристика сольных /ария, ариозо, ариетта, каватина/ ансамблевых /дуэт, трио, квартет и др./, хоровых номеров. Увертюра и музыкальные антракты. Либретто.

19. Оперетта. Мюзикл и рок-опера.

Оперетта – характеристика жанра. Возникновение жанра. Содержание. Структура.

Мюзикл. Характеристика жанра. История возникновения, география жанра. Особенности содержания и структуры. Композиторы – авторы мюзиклов. Экранизация мюзиклов. Эволюция жанра.

Рок-опера. Новые идеи, сюжеты, музыка. Новое во всех звеньях: композитор – исполнитель – слушатель.

20. Балет.

Балет как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа балета. Соотношение музыки и хореографии. Возникновение жанра. Жанрово-историческая типология балета: дивертисмент, балет-драма, романтический балет, академический балет, симфоническая балетная драма, неоклассический балет, хореодрама, «тотальный театр» Бежара.

Идея, драматургия балетного спектакля. Идею единство, охватывающее все компоненты балетного спектакля. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия /конфликта/, кульминация, развязка.

Структура балетного спектакля.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУШАНИЯ:

Тема: Элементы музыкальной речи

1. Чайковский. Детский альбом.
2. Рахманинов. Вокализ.
3. Мусоргский. Детская. В углу.
4. Шопен. Прелюдия № 20, до-минор
5. Бах. ХТК. Прелюдия До-мажор /I том/
6. Римский-Корсаков. Шехеразада.
7. Равель. Болеро.
8. Григ. Пер Гюнт.

Тема: Программно-изобразительная музыка

1. Чайковский. Детский альбом. Времена года
2. Римский-Корсаков. Шехеразада.
3. Григ. Пер Гюнт.
4. Мусоргский. Картинки с выставки.
5. Лядов. Кикимора.
6. Дебюсси. Лунный свет.

Тема: Марши. Танцевальная музыка

1. Чайковский. Детский альбом. /Камаринская/
2. Чайковский. Щелкунчик. Трепак.
3. Россини. Тарантелла.
4. Григ. Норвежские танцы.
5. Шопен. Мазурки. Вальсы. Полонезы.
6. Бах. Французская сюита Соль-мажор
7. Рахманинов. Полька.
8. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».
9. Шопен соната № 2, II часть
10. Шопен. Прелюдия № 20, до-минор
11. Дунаевский Песня о Родине.
12. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»
13. Верди. Марш из оперы «Аида»

Тема: Жанры инструментальной музыки

1. Моцарт. Соната Ля-мажор
2. Бетховен. Соната № 8.
3. Шопен. Соната № 2.
4. Шопен. Полонезы. Мазурки. Вальсы. Экспромты. Ноктюрны.
5. Мендельсон. Песни без слов.
6. Вивальди. Времена года.
7. Гайдн. Симфония № 103
8. Моцарт. Симфония № 40
9. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».

Тема: Жанры вокальной музыки

1. Рахманинов. Вокализ.
2. Мусоргский. Детская. В углу.
3. Глинка. Песня жаворонка.
4. Глинка. Руслан и Людмила. Рондо Фарлафа.
5. Шуберт. Ave Maria.
6. Шуберт. В путь из цикла «Прекрасная мельничиха»

Темы: Опера, оперетта, рок-опера, мюзикл

1. Бизе. Кармен.
2. Глинка «Руслан и Людмила»
3. Чайковский «Евгений Онегин»
4. Бородин «Князь Игорь»
5. Кальман. Сильва
6. Рыбников. Юнона и авось.
7. Лоу. Моя прекрасная леди.
8. Уэббер. Иисус Христос-суперзвезда

Тема: Балет

1. Чайковский. «Щелкунчик», «Лебединое озеро»
2. Прокофьев. «Ромео и Джульетта»

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В ходе учебного процесса используется две основные формы работы: лекционное и практическое занятия. Практические занятия должны выполнять обобщающую роль в изучении определенных тем и разделов курса. Их содержанием может быть заслушивание докладов, самостоятельно подготовленных студентами, проведение викторин и тестирования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Основы музыкознания» открывает цикл музыкально-теоретических дисциплин, которые являются обязательными для изучения студентами, обучающимися по специальности «Актерское мастерство» и направлен на изучение теоретических основ музыкального искусства.

Изучение дисциплины необходимо начинать с освоения основ музыкальной грамоты, средствами музыкальной выразительности /элементами музыкальной речи/, что позволит сформировать у студентов представление о музыкальном произведении как целостной системе средств музыкальной выразительности. В течение второго семестра студенты должны познакомиться с различными формами и жанрами музыкального искусства.

В ходе теоретических занятий необходимо как можно больше внимания уделять слушанию музыкального материала, иллюстрирующего тематику занятия. Звучащий материал должен, прежде всего, ориентировать студентов на формирование внутреннего ощущения того или иного художественного стиля, умение отличить его на слух от других стилей, выявлять роль средств музыкальной выразительности в создании художественного образа.

Практические занятия должны сочетать такие формы работы, как изложение студентами пройденного теоретического материала, выполнение письменных работ по музыкальной грамоте, а также творческих заданий /ритмические этюды, импровизации, доклады, рефераты и т.п./.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает подготовку к практическим занятиям, конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации, написание рефератов, выполнение письменных работ по музыкальной грамоте, а также творческих заданий, включающих сочинение ритмических этюдов, выполнение заданий по подбору элементов музыкальной речи к сюжетам произведений литературы, живописи (т.н. «музыкальное оформление»).

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы.

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-опроса, защиты рефератов, проверки письменных работ, проведения докладов, коллоквиумов и т.п.

Рабочая учебная программа отражает основное содержание самостоятельной работы, темы для самостоятельной проработки, тесты для самопроверки, списки рекомендуемой литературы.

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов обеспечена обширным библиотечным фондом СКГИИ, возможностью использования ресурсов Интернет, наличием методических разработок и указаний, имеющимися в фонде библиотеки. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и видео- записей, которые хранятся в фонотеке и студии звукозаписи института.

Разделы и темы для самостоятельного изучения
Происхождение музыкальных инструментов. Виды оркестров
Литература и музыка
Изобразительное искусство и музыка
Образы природы в музыкальных произведениях («музыкальные пейзажи»)
Музыка в театре и кино
Программная музыка – образная сфера и комплекс выразительных средств для ее воплощения

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Текущий контроль успеваемости студентов в виде промежуточной аттестации позволяет оценить уровень усвоения пройденного материала по дисциплине, сформированность компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Контроль за работой студентов может осуществляться в форме кратких экспресс-опросов, проведения музыкальных викторин и тестирования по пройденным темам и разделам, беседы по вопросам, заранее предложенным преподавателем и посвященным проблеме определенного стиля, жанра, конкретного произведения и т.п. Возможно заслушивание и обсуждение сообщений, докладов, рефератов по различным темам и проблемам курса, самостоятельно подготовленных студентами, опрос студентов по всем темам и разделам, пройденным за весь период до аттестации.

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ

1. Что такое имитация?

- подражание
- варьирование

3. Самая распространенная и совершенная полифоническая форма:

- 3-х частная
 фуга
 рондо
4. Что означает реприза?
1. повторение
 2. развитие
 3. экспонирование
5. В какой форме пишутся песни?
- 3х-частной
 куплетной
 вариационной
6. Как называется ритм, часто используемый в жанре марша?
- ровный
 пунктирный
 синкопированный
7. Какой размер типичен для марша?
- 3/4
 4/4
 6/8
8. Какой из перечисленных маршей является образцом героического?
- Марш Черномора из оперы Глинки "Руслан и Людмила"
 Марш из оперы Верди "Аида"
 Марш Царя Берендея из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка»
9. Вальс - по «национальности» какой танец?
- польский
 французский
 австрийский
10. Какие из указанных танцев польские?
- полька
 полонез
 камаринская
 мазурка
 гопак
 бульба
11. Как называется напевная, плавная мелодия:
- фанфара
 кантилена
 речитатив
12. Как называется вокальная мелодия похожая на речь?
- Кантилена
 Ариозная
 Речитатив
13. Что в переводе означает - классический?
- музыкальный
 старинный
 образцовый
14. Какие инструменты не входят в группу медных духовых:
- Валторна
 Гобой
 Тромбон
 Саксофон
 Челеста

15. Отметить инструменты, не входящие в группу струнных смычковых:

- Альт
- Контрабас
- Арфа
- Виолончель

16. Какие из данных ударных инструментов имеют определенную высоту звучания:

- Челеста
- Колокола
- Кастаньеты
- Вибрафон
- Литавры
- Тамбурин

17. Расположите по порядку танцы, которые входили в странную сюиту:

Куранта, Жига, Аллеманда, Сарабанда

18. Опера возникла в:

- 16 веке
- 17 веке
- 18 веке
- 19 веке

19. Интонацией «вздоха» в музыке называют нисходящую:

- Секунду
- Терцию
- Кварту
- Квинту

20. Какие из перечисленных интервалов диссонирующие:

- Терция
- Кварта
- Секунда
- Октава
- Септима

21. Название какого из перечисленных жанров в переводе означает «ряд, последовательность»:

- Концерт
- Симфония
- Соната
- Сюита

Зачет по курсу «Основы музыкознания» проводится в конце 2 семестра по билетам, включающим два теоретических вопроса.

Критерии оценивания следующие:

Зачет – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты

Незачет - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Билеты к зачету

№1.

1. Лад и тональность.
2. Виды оркестров

№2.

1. Метр и ритм.

2. Группа струнных смычковых инструментов
- №3.
 1. Тембр и его особенности.
 2. Жанр марша
- №4.
 1. Инструменты симфонического оркестра и их характеристика
 2. Жанры вокальной музыки
- № 5.
 1. «Первичные» музыкальные жанры и их характеристика
 2. Форма рондо
- № 6.
 1. Программно-изобразительная музыка
 2. Качества музыкального звука
- №7.
 1. Жанры камерно-инструментальной музыки
 2. Мелодия. Типы мелодического движения.
- №8.
 1. Жанр оперы и его синтетическая природа. История возникновения оперы. Разновидности оперного жанра.
 2. Духовые музыкальные инструменты
- №9.
 1. Оперетта, история возникновения жанра, его особенности.
 2. Вариационная форма
- №10.
 1. Балет - основная характеристика, история возникновения жанра.
 2. Происхождение инструментов: фортепиано, орга
- № 11
 1. Жанры инструментальной музыки (крупная форма)
 2. Виды фактуры
- № 12
 1. Оперетта, мюзикл. Происхождение жанров. Характеристика.
 2. Ударные инструменты

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Амазарян А., Анисимова А., Смирнова Е. Теория музыки. - СПб., 2005.
2. Музыкальные инструменты мира. - М., 2001.
3. Музыкальный словарь ГРОУВА. - М., 2001.
4. Музыкальный энциклопедический словарь /ред. Г.В. Келдыш/. - М., 1991.
5. Музыка: Энциклопедия. - М., 2002.
6. Музыканты о музыке. XX век /сост. Е.Г. Хотунцов/. - СПб., 2005.
7. Холопова В.Н. Теория музыки. - М., 2002.
8. Шайхутдинова Д.И. Краткий курс элементарной теории музыки.- . Казань, 2008.

б) Дополнительная

1. Боголюбова Н.Х. Тайны музыкального мира. Практика самостоятельного освоения теории музыки. М., 1999.
2. Внемузыкальные компоненты композиторского текста /Межвузовский сборник статей/- Уфа, 2002.
3. Жак-Далькроз Э. Ритм. Классика XXI века. - М., 2002.

4. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. - М., 2000.
5. Середа В.П. Теория музыки. Сольфеджио /Методические рекомендации/. - М., 2005.
6. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. - М., 2000.
7. Художественный мир музыкального произведения /Межвузовский сборник статей/ отв. ред.- сост. Л.Н. Шаймухаметова/. Уфа, 2001.

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART
- ✓ Электронно-библиотечная система Znanium
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- учебные аудитории для занятий по дисциплине;
- компьютерные классы с выходом в сеть Интернет;
- концертные залы, конференц-зал для открытых и публичных выступлений, а также для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
- библиотечный фонд - 115167 экз.
- фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия (аудиоматериал в количестве 3097 единиц)

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС высшего образования в соответствии с учебным планом.

Одобрено на заседании кафедры Истории и теории музыки

Протокол № 1 от 28 августа, 2023 года,

Зав. кафедрой, доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:
доцент

Шериева М.М.