

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 04.07.2026 15:40:34
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2503ddf393921

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
от «30» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История и теория музыки

Специальность
55.05.01 Режиссура кино и телевидения
Специализация
Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм

Уровень высшего образования
Специалитет

Квалификация
Режиссер телевизионных программ

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 5лет

Нальчик 2026

Рабочая программа дисциплины «История и теория музыки» /сост. Кумехова Л.Е. – Нальчик: СКГИИ, 2026.

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов *очной* формы обучения по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм»

Рабочая программа составлена с учетом федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. N 733 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020, 19 июля 2022 г., 27 февраля 2023г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2	Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО.....	4
3	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций.....	4
4	Объем, структура и содержание дисциплины.....	5
	4.1.Объем дисциплины.....	5
	4.2.Структура дисциплины.....	7
	4.3.Содержание дисциплины.....	7
5	Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.....	18
	5.1.Контроль освоения дисциплины.....	18
	5.2.Фонд оценочных средств.....	18
6	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	26
	6.1.Основная литература.....	26
	6.2.Дополнительная литература.....	27
	6.3.Периодические издания.....	28
	6.4.Интернет-ресурсы.....	28
	6.5.Методические указания и материалы по видам занятий.....	28
	6.6.Программное обеспечение.....	31
7	Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	31
8	Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	32
9	Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)	34

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

– приобретение музыкальных знаний и навыков, необходимых в их профессиональной подготовке, творческой деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

– овладение целостной организованной системой музыкальных средств: жанр, мелодия, метроритм, лад, пропорции частей; развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; приобретение навыков анализа по слуху формы музыкального произведения, необходимых для глубокого и всестороннего восприятия музыкального произведения, а также для развития музыкально-образного мышления; развитие музыкального слуха, основанное на систематическом прослушивании и анализе лучших образцов мировой музыкальной классики.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная учебная дисциплина включена в раздел Часть, формируемая участниками образовательных отношений Б1.В.04 «История и теория музыки» основной образовательной программы специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм»

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения»:

Код и наименование компетенции выпускника

– Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5);

Результаты обучения

В результате изучения дисциплины специалист должен:

Знать:

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;

– излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;

Владеть:

– развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		6
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа		38		

* В том числе подготовка к зачетам и экзаменам (71)

4.2. Структура дисциплин

№ п/п	Раздел Дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		
		Л	С	СРС
1	Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства.	2	2	2
2	Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи.	2		2
3	Программно-изобразительная музыка.	2	2	2
4	Музыкальные жанры. Жанры вокальной и инструментальной музыки.	2		2
5	Музыка в театре и кино.	2	2	1
6	Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира	2	2	2
7	Музыка Средневековья и эпохи Возрождения.	2		2
8	Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка	2	2	1

9	Творчество Баха, Генделя.	2		2
10	Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.	2	2	1
11	Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века.	2		2
12	Французский музыкальный импрессионизм	2		2
13	Пути развития музыкального искусства в 20 веке /Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда/.	2	2	2
14	Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века.	2		1
15	Русская музыка 18 века	2	2	2
16	Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс.	2		1
17	Творчество М.И.Глинки, Даргомыжского	2	2	2
18	Композиторы «Могучей кучки». Творчество Чайковского.	2		1
19	Музыкальное искусство России кон. 19 и нач. 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрибина, Рахманинова, Стравинского.	2	2	2
20	Отечественная музыкальная культура 20 в.	2		1
21	Творчество С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова	2	2	2
22	Творчество Р.Щедрина.	2		1
23	Советский авангард 60-80-х/творчество Шнитке, Денисова, Губайдуллиной/	2		1
24	Творчество композиторов Кабардино-Балкарии.	2		1
	Всего: 108	48	22	38

4.3. Содержание дисциплины

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.

Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи.

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.

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.

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.

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/.

Лад, тональность. Лад 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.

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.

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.

Программно-изобразительная музыка.

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

Музыкальные жанры. Жанры вокальной и инструментальной музыки.

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/.

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.

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.

Жанры 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/. Фортепианная миниатюра.

Симфония, концерт. Происхождение жанров. Строение крупной формы, 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.

Музыка в театре и кино.

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

Структура балетного спектакля. Выдающиеся композиторы – авторы балетов.

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. Выдающиеся композиторы – авторы опер. Оперетта. Мюзикл и рок-опера. Оперетта – характеристика жанра. Возникновение жанра. Содержание. Структура. Выдающиеся композиторы – авторы оперетт.

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. Киномузыка.

Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира

История музыки как часть истории мировой художественной культуры. Общность основных этапов исторического развития. Специфические особенности музыкального искусства. Понятие стиля в музыке.

Основные черты художественной культуры Древнего Египта. Зарождение жанра мистерии, создание крупных музыкальных ансамблей и различных форм сольного и хорового пения. Музыкальные инструменты.

Индия. Древние истоки индийской музыкальной культуры. Ритуальные песнопения, собранные в древних письменных памятниках «Ригведа» и «Атхарваведа». Тракта́т «Натьяшастра» (I век н. э.), освещающий вопросы театра, музыки, танца и их синкретической связи. Основные виды музыкальных инструментов.

Китай. Древнейшие истоки музыкальной культуры Китая. Памятник народного творчества «Шицзин» («Книга песен», V век до н.э.) Богатство инструментария и особенности традиционного китайского оркестра.

Древняя Греция. Богатство музыкально-поэтического творчества (трудовые, лирические, военные песни и танцы и др.). Народные певцы и сказители (аэды и рапсоды). Инструменты. Большая роль музыки в общественной жизни. Древнегреческая трагедия — единство поэзии, музыки, сценического действия и танца. Музыкальные теории древних греков.

Музыкальная культура Древнего Рима. Социальные функции музыки в Древнем Риме.

Музыка Средневековья и эпохи Возрождения.

Средневековая музыкальная культура арабских стран. Основные песенные жанры. Ислам и музыка. Высокий уровень музыкальной науки в IX веке. Средневековая музыкальная культура Византии, синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран.

Средневековая музыкальная культура Европы. Творчество странствующих музыкантов Развитие церковной музыки: от монодического григорианского хора к многоголосной хоровой музыке. Профессиональное светское музыкальное искусство. Поэтическое и музыкальное творчество трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии.

Европейская музыкальная культура эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм и его отражение в музыкальной культуре. Музыка протестантских движений: гуситские гимны, протестантский хорал, гугенотские псалмы, песнопения английских пуритан. Музыка католической контрреформации. Высшие формы развития хоровой полифонии. Основные

жанры ренессансной музыки. Ведущее значение церковных жанров - мессы, мотета. Постепенное усиление роли светской музыки. Многообразие национальных форм полифонической песни (французские шансон и баллада, немецкая Lied, итальянские фроттола и виланелла). Блестящий расцвет мадригала в 16 веке. Эмансипация инструментальной музыки в период позднего Ренессанса. Лютневая и органная музыка.

Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка.

Инструментальная музыка Италии XVII-XVIII вв. Джироламо Фрескобальди (1583—1643) - крупнейший представитель органной и клавирной музыки первой половины XVII века. Распространение лютни, гитары и клавичембало в музыкальном быту. Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов. Сонатно-концертные жанры XVII — начала XVIII веков. Роль в развитии этих жанров композиторов Арканджело Корелли (1653—1713), Антонио Вивальди (около 1677—1741), Джузеппе Тартини (1692—1770). Расцвет камерного и концертного исполнительства.

Музыкальная культура Франции XVII-XVIII вв. Эстетика французского классицизма. Развитие французского музыкального театра. Придворный балет. Жан Батист Люлли (1632—1687) - создатель французской национальной оперы (лирической трагедии). Бытовые жанры французской музыки; их связь с народным творчеством. Клавесинная музыка XVII—XVIII веков. Франсуа Куперен (1668—1733) и Ж.Ф.Рамо.

Музыкальная культура Германии XVII-XVIII вв. Идеи протестантизма в развитии немецкой музыкальной культуры XVII века. Роль протестантского хора в профессиональном композиторском творчестве. Генрих Шютц (1585—1672). Органисты в Германии — предшественники И.С.Баха (И.Пахельбель, Г.Бём, Д.Букстехуде и др.) Развитие оперного жанра в Германии.

Музыкальная культура Англии XVII-XVIII вв. Генри Пёрселл (1659—1695) - крупнейший национальный английский композитор. Широкий охват вокальных и инструментальных жанров. Связь с традициями английской песенной хоровой культуры. Творчество английских вёрджиналистов (У.Берд, Д.Булл, Д.Дауленд).

Творчество Баха, Генделя.

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750). Творческий путь И.С.Баха, его работа как композитора и исполнителя. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, протестантским хоралом.

Вокально-инструментальные жанры в творчестве И. С. Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы. Музыка для клавира. «Хорошо темперированный клавир» - круг образов, особенности композиционной структуры. Клавирные сюиты (французские, английские), партиты - их связь с бытовыми музыкальными прообразами. Концерты для клавира с оркестром.

«Итальянский концерт» — его новаторский характер. Вершина полифонического мастерства – «искусство фуги».

Органная музыка — токкаты, фантазии, прелюдии и фуги, пассакалии; их монументальность, импровизационная свобода. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства.

Георг Фридрих Гендель (1685—1759). Роль его творчества в развитии музыкальной культуры не только Германии, но и Англии.

Творческий путь Г.Генделя, его основные этапы. Оперное творчество Г.Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-серии.

Оратории Г.Генделя. Героико-патриотическая идея в оболочке библейской сюжетики. Связь ораторий Г.Генделя с общественной жизнью Англии первой половины XVIII века. Монументальный, демократический характер. Черты театральности.

Основные жанры инструментальной музыки Г.Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов, пьесы для клавира. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе («Музыка для фейерверка», «Музыка для прогулки на воде»).

Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.

Демократическая направленность творчества венских классиков. Их связь с философией эпохи Просвещения. Претворение народной песенности и жанров народно-бытовой музыки. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность формы. Новаторство в оперной и инструментальной музыке.

Франц Йозеф Гайдн (1732—1809). Творческий путь. Основные черты искусства И. Гайдна: демократичность, оптимизм, связь с народной музыкой — австрийской, а также славянской и венгерской.

Роль симфонии и квартета в творчестве И. Гайдна. Формирование классического состава симфонического оркестра.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) Творческий путь. Идеино-образное содержание творчества.

Оперное творчество, его выдающееся реформаторское значение. Высшие оперные достижения В. Моцарта: «Похищение из сераля» — лирико-психологическая трактовка зингшпиля; «Свадьба Фигаро» — реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами; «Дон Жуан» — уникальный образец совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-буффа (*dramma gio-coso*); «Волшебная флейта» — сказочный, философско-возвышенный зингшпиль.

Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях.

«Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Особенности трактовки жанра и драматургия.

Людвиг Ван Бетховен (1770—1827). Бетховен как представитель нового этапа развития венской классической музыкальной школы. Творческий путь. Общая характеристика философско-эстетических позиций композитора

Бетховенский симфонизм — его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора.

Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена. Богатство и глубина содержания. Обогащение выразительных возможностей инструмента.

Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века.

Основные принципы романтической эстетики. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Многообразное самобытное проявление романтизма в различных национальных музыкальных школах. Возросший интерес к истории и быту различных стран и народов, их искусству, фольклору. Обращение к исторической тематике. Природа и человек в искусства романтиков. Выдвижение темы личности и в связи с этим — лирических жанров. Конфликт личности со средой, обществом. Жанровое разнообразие романтической музыки. Роль миниатюры, крупной одночастной формы; новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств (в области мелодики, гармонии, ритмики, инструментовки).

Ф.Шуберт – первый музыкальный романтик. Вокальная лирика Ф.Шуберта. Широкий круг поэтических текстов. Поэзия В.Гёте, Г.Гейне, и В.Мюллера. Симфонические произведения Ф.Шуберта. Фортепианное творчество.

Творчество Р. Шумана как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Мятёжно-романтическая направленность творчества. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана, основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности.

Фридерик Шопен (1810—1849). Значение искусства Ф. Шопена в польской и мировой музыке. Его творческий путь. Характерные черты стиля Ф. Шопена. Разнообразие жанров фортепианной музыки и их форм. Мазурки и полонезы как основа национального стиля Ф.Шопена. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллад, скерцо, фантазий).

Романтизм в Италии. Творчество Россини, Беллини, Доницетти, Паганини. Особенности виртуозного стиля Паганини (1782-1840). Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре.

Гектор Берлиоз (1803—1869) - виднейший представитель романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма.

Р.Вагнер (1813-1883) Создание музыкальной драмы, основанной на национальных традициях и выразившей новаторские устремления композитора. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме.

Ф.Лист (1811-1886) - гениальный реформатор пианистического искусства, изменивший представления о возможностях фортепиано и фортепианного исполнительства. Создание жанра симфонической поэмы - программного одночастного произведения.

Джузеппе Верди (1813—1901). Историческое значение творчества Дж.Верди в итальянской и мировой музыке. Особенности оперной эстетики.

Жорж Бизе (1838—1875). Оперное творчество. «Кармен» как одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве.

Чешская композиторская школа в XIX веке. Творчество Б.Сметаны и А.Дворжака.

Традиции норвежской музыки в творчестве Э.Грига. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Воплощение народной жизни, сказаний и легенд, картин родной природы, поэтических мотивов норвежской литературы.

Французский музыкальный импрессионизм

Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке под воздействием импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века (Ф. Куперена, Ф. Рамо). Новаторский характер французского импрессионизма в области тематики, средств звуковой выразительности. Творчество Клода Дебюсси, Мориса Равеля.

Пути развития музыкального искусства в XX веке /Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда/.

Конец XIX и начало XX века в музыкальном искусстве Европы - время завершения эпохи романтизма и зарождения новых стилевых направлений. Время радикальных перемен в общественном сознании, философии и искусстве под влиянием новой исторической ситуации в Европе, а также новых научных открытий. Наиболее важные стилевые направления, получившие развитие не только в музыке, но и в литературе и живописи: экспрессионизм, неоклассицизм, конструктивизм. Влияние этнического музыкального сознания на профессиональные виды музыкального искусства через неофольклоризм и джаз. Джаз как одна из ранних форм массовой музыкальной культуры, импортированная из США, выросшая на основе негритянской народной музыки и получившая к середине XX века статус профессиональной. Интенсивный поиск новых средств музыкального языка. Усиление интереса к индивидуальности авторского стиля. Возникновение системы додекафонии в творчестве композиторов Нововенской школы. Крупнейшие творческие фигуры I половины XX века: И.Ф.Стравинский, А.Шёнберг, А.Онеггер, П.Хиндемит, К.Орф, Б.Барток, О.Мессиа́н, Ч.Айвз.

Конец 40-х и начало 50-х гг. XX века – новый этап в развитии и изменении музыкального сознания в Европе и Америке. Формирование эстетики авангардизма и новых подходов в сфере композиции. Различные композиторские техники. Открытие студий электронной музыки в Кёльне и Милане, революционные возможности новых способов записи звука. Представители музыкального авангарда: Булез, Шеффер, Штокхаузен, Кейдж, Пендерецкий.

Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века.

Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Музыкальный инструментарий. Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное письмо. Светское музыкальное искусство Московской Руси.

Двойственный характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций со средневековым мировоззрением. Появление элементов общеевропейской культуры в русском общественном сознании. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральных представлениях. Иностранные музыканты при московском дворе в XVI-XVII веках.

Стилевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Партесный стиль.

Русская музыка 18 века

Разрыв со средневековым мировоззрением, утрата церковью ведущего значения в сфере идеологии и искусства. Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве.

Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Военная музыка. Петровские канты, их содержание и стилистические особенности.

Музыка в театре. Первые оперные спектакли и их характер. Опера-серия на русской почве, ее официальный придворный характер. Итальянская и французская комическая опера в России. Домашнее музицирование и любительство. Виды и жанры бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального творчества.

Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.

Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс.

Русская опера начала века. Любительское музицирование в различных слоях населения. Народная песня в городском быту. Популярность цыганского пения и влияние исполнительской манеры цыган на городскую песню-романс. Камерно-вокальное творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова (1801-1848) и А.Л.Гурилева (1803-1858). Национальные основы их искусства. Связь с бытовой исполнительской традицией.

Творчество М.И.Глинки, Даргомыжского

М.И.Глинка(1804-1857) – основоположник русской классики. «Иван Сусанин» — первая русская классическая опера историко-трагедийного жанра. «Руслан и Людмила» - образец на- родно-сказочной эпической оперы. Балетные сцены в операх Глинки.

Инструментальное творчество Глинки (Арагонская хота, Вальс-фантазия, Камаринская)

А. С. Даргомыжский (1813-1869) — соратник и продолжатель Глинки в создании основ русской классической музыкальной школы. Критический реализм как основа творческого метода Даргомыжского. Новаторство Даргомыжского в оперном жанре.

Композиторы «Могучей кучки». Творчество Чайковского.

Роль «Могучей кучки» в развитии отечественного музыкального искусства.

М.А.Балакирев (1837-1910). Значение Балакирева как организатора и руководителя «Могучей кучки». Многосторонняя деятельность Балакирева — композитора, пианиста, дирижера, педагога, музыкально-общественного деятеля, собирателя народных песен.

М.П.Мусоргский (1839-1881) — один из величайших русских композиторов-реалистов, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов. Тема народа, его исторического прошлого — основная проблема творчества Мусоргского. Интерес композитора к тематике историко-социальных конфликтов.

Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908). Оперное творчество. Взгляды Римского-Корсакова на взаимоотношение музыки и драмы в опере. Роль народнопоэтических

жанров в оперном стиле композитора. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических образов.

А.П.Бородин (1833-1887). Значение героико-эпической концепции в творчестве Бородина, народные основы его музыкального стиля, смелое новаторство в музыкальном языке. Оперный жанр в творчестве Бородина. Балетные сцены в опере «Князь Игорь».

Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) Обобщающий философский смысл музыки Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Народность творчества Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса. Чайковский и русский балет.

Музыкальное искусство России конца 19 и нач. 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского.

С. Танеев — его роль в утверждении традиций мировой музыкальной классики в русской музыке рубежа XIX—XX века. Хоровое творчество.

А.Глазунов (1865-1936). Образы русского эпоса, народного быта и природы в его творчестве. Балеты Глазунова.

А. Лядов (1855—1914). Интерес Лядова к народной песне, обращение не только к русскому фольклору, но и к фольклору других народов. Инструментальное творчество.

С.Рахманинов (1873—1943). Композитор, пианист, дирижер. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова. Фортепианное творчество.

Сложность идейно-художественного облика А.Скрябина (1871-1915). Его эволюция от романтизма к символизму. Симфоническое творчество: «Поэма экстаза», «Прометей».

И.Стравинский (1882-1971) Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства. Русские истоки музыки. Балеты Стравинского. Стравинский и Дягилев.

Отечественная музыкальная культура 20 в.

Музыкальная культура 20-30-х гг. Противоречия новой культурной политики. РАПМ и его борьба с новаторскими исканиями. Политизация всех музыкальных жанров.

Период 30-х - 50-х гг. — музыкальное искусство в условиях тоталитарного государства. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна, И.О.Дунаевского, Д.Б.Кабалевского, Ю.А.Шапорина, Т.Н.Хренникова.

Годы ВОВ. Огромная роль музыки в деле патриотического воспитания советских людей, а в особенности, - жанра песни, ставшей оружием в борьбе с врагом. Особая роль творчества композиторов-песенников - А.Александрова, В.Соловьёва-Седого, Б.Мокроусова, З.Захарова, М.Блантера и др. 1945 – 1953 - продолжение репрессивной политики в сфере культуры. 60 – 90-е гг. Период «оттепели», появление возможности получения новой музыкальной информации из-за «железного занавеса». Создание мощной государственной системы профессионального музыкального воспитания, поддержки молодых музыкальных талантов. Расцвет творчества Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова, Р.Я.Щедрина. Высшие достижения - симфонии Шостаковича, музыкально-театральные произведения Р.Щедрина, кантатно-ораториальные сочинения Г.Свиридова. Появление

нового поколения композиторов: С.Слонимский, В.Гаврилин, Б.Тищенко. Советский авангард (А.Шнитке, С.Губайдулина, Э.Денисов). Развитие жанров отечественной «лёгкой» музыки: джаз, рок- и поп- музыка.

Творчество С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова

Прокофьев (1891–1953) — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Создание выдающихся произведений разных жанров. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) - творческий облик. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Судьба его музыкально-сценических произведений. Симфоническое творчество (7, 13, 14 симфонии).

Вокальное и хоровое творчество Г.Свиридова. Творчество Р.Щедрина.

Роль фольклора в формировании творческой индивидуальности композитора. Особенности композиторского стиля - сочетание элементов народного искусства и «авангардных» техник (элементы додекафонии, сонористики и т.д.). Жанровое разнообразие творчества. Балеты Р. Щедрина.

Советский авангард 60-80х

Ослабление идеологического пресса в музыке. Интенсивное проникновение новых музыкальных технологий в творчество молодых отечественных композиторов. Творчество представителей отечественного «авангарда» - Шнитке, Денисова, Губайдуллиной.

Музыкальная культура Кабардино-Балкарии.

Большая роль русской и западноевропейской музыки в формировании национальной композиторской школы. Этапы развития. Творчество композиторов М.Балова, Х.Карданова, В.Молова, Дж.Хаупа, А.Казанова.

5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

5.1.Контроль освоения дисциплины

Изучение дисциплины «История и теория музыки» сопровождается методами контроля, позволяющими оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

В рамках изучения студентами данной дисциплины предусмотрены:

- текущий контроль*, который осуществляется в форме устных и письменных ответов на семинарских занятиях, практических работ. За данную работу студентам проставляются оценки;
- промежуточная форма контроля* - аттестация в середине семестра в форме устного опроса.

Итоги аттестации оцениваются в форме зачет/незачет.

• *итоговой формой контроля* является зачет – на защиту выносятся презентация, проводится письменный коллоквиум по теоретическому курсу.

Процедура промежуточной формы контроля.

Промежуточный контроль знаний проводится в форме устного коллоквиума и защиты презентации. Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по общепрофессиональным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной системе.

Критерии и шкала оценивания.

• **«Зачтено»** ставится, если: знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; студент свободно владеет научной терминологией; ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов; логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок.

• **«Не зачтено»** ставится, если: обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части дисциплины; содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

5.2. Фонд оценочных средств

Образцы билетов

№1.

Лад и тональность.

Творчество В. А. Моцарта

Творчество композиторов «Могучей кучки»

№2.

Метр и ритм.

Венская классическая школа и ее представители

Нововенская школа и ее представители.

№3.

Тембр и его особенности. Музыкальная культура Средневековья

Творчество И. Стравинского

№4.

Инструменты симфонического оркестра и их характеристика

Импрессионизм в музыке

Музыкальный авангард

№ 5.

«Первичные» музыкальные жанры и их характеристика

Экспрессионизм

Творчество Р. Щедрина

№ 6.

Программно-изобразительная музыка

Неофольклоризм

Творчество П.И. Чайковского

№7.

Жанры вокальной музыки

Барокко

Творчество С. Прокофьева

№8.

Жанр оперы и его синтетическая природа. История возникновения оперы. Разновидности оперного жанра.

Романтизм.

Музыкальная культура Древней Руси

№9.

Оперетта, история возникновения жанра, его особенности.

Творчество И.С. Баха

Творчество композиторов КБР

№10.

Балет - основная характеристика, история возникновения жанра.

Джаз

Творчество Д. Шостаковича

№ 11

Жанры инструментальной музыки

Музыкальный авангард и его представители

Творчество Ф. Шопена

№ 12

Свойства музыкального звука

Галантный стиль в музыке

Творчество Л. Бетховена

Образцы тестов

1. Теория музыки

Самая распространенная и совершенная полифоническая форма:

☐ 3-х частная

☐ фуга

☐ рондо

Что означает реприза?

Повторение

развитие

экспонирование

В какой форме пишутся песни?

☐ 3х-частной

☐ куплетной

☐ вариационной

Как называется ритм, часто используемый в жанре марша?

☐ ровный

☐ пунктирный

☐ синкопированный

Какой размер типичен для марша?

☐ 3/4

☐ 4/4

☐ 6/8

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»

Вальс - по «национальности» какой танец?

☐ польский

☐ французский

☐ австрийский

Какие из указанных танцев польские?

☐ полька

☐ полонез

☐ камаринская

☐ мазурка

☐ гопак

☐ бульба

Как называется напевная, плавная мелодия:

☐ фанфара

☐ кантилена

☐ речитатив

Как называется вокальная мелодия похожая на речь?

☐ Кантилена

☐ Ариозная

☐ Речитатив

Что в переводе означает - классический?

☐ музыкальный

☐ старинный

☐ образцовый

14Какие инструменты не входят в группу медных духовых:

☐ Валторна

- ☐ Гобой
- ☐ Тромбон
- ☐ Саксофон
- ☐ Челеста

Отметить инструменты, не входящие в группу струнных смычковых:

- ☐ Альт
- ☐ Контрабас
- ☐ Арфа
- ☐ Виолончель

Какие из данных ударных инструментов имеют определенную высоту звучания:

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

Расположите по порядку танцы, которые входили в странную сюиту: Куранта, Жига, Аллеманда, Сарабанда

Опера возникла в:

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

Интонацией «вздоха» в музыке называют нисходящую:

- ☐ Секунду
- ☐ Терцию
- ☐ Кварту
- ☐ Квинту

Какие из перечисленных интервалов диссонирующие:

- ☐ Терция
- ☐ Кварта
- ☐ Секунда
- ☐ Октава
- ☐ Септима

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

- ☐ Концерт
- ☐ Симфония
- ☐ Соната
- ☐ Сюита

2. История музыки

Зарубежная музыка

Античная музыкальная культура – это культура:

- ☐ Древнего Китая и Древней Индии
- ☐ Шумера и Вавилона
- ☐ Древней Греции и Древнего Рима

Господствующий склад музыки в эпоху Средневековья:

- ☐ Монодический
- ☐ Полифонический
- ☐ Гомофонно-гармонический

В музыке эпохи Барокко господствовал:

- ☐ Одноголосный склад
- ☐ Гомофонно-гармонический склад
- ☐ Полифонический склад

В эпоху Барокко зародился жанр:

- ☐ Оперы
- ☐ Симфонии
- ☐ Вокального цикла

Композиторы итальянской скрипичной школы создали жанр:

- ☐ Концерто grosso
- ☐ Сюита
- ☐ Вариации

Представителем школы французских клавесинистов является:

- ☐ Арканжело Корелли
- ☐ Франсуа Куперен
- ☐ Генри Перселл

Дитрих Букстехуде это:

- ☐ Английский верджиналист
- ☐ Французский клавесинист
- ☐ Немецкий органист

Жанр итальянской оперы XVII века получил название:

- ☐ Опера – buffa
- ☐ Опера seria
- ☐ Опера – зингшпиль

Жанр французской оперы XVII века получил название:

- ☐ Опера-драма
- ☐ Комическая опера
- ☐ Лирическая трагедия

Какую национальную культуру представляет творчество Баха?

- ☐ итальянскую
- ☐ немецкую
- ☐ французскую

В какой период жизни Бах написал лучшие органнне произведения?

- ☐ Веймарский
- ☐ Кетенский
- ☐ Лейпцигский

Как называют XVIII век в истории Европейской культуры?

- ☐ Просвещение
- ☐ Возрождение
- ☐ Романтизм

Как называют композиторов Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена?

- ☐ Итальянские скрипачи
- ☐ Венские классики
- ☐ Французские клавесинисты

В «Неоконченной симфонии» Ф.Шуберта:

- ☐ Две части
- ☐ Три части
- ☐ Четыре части

Главная тема творчества Ф.Шопена:

- ☐ Тема Родины
- ☐ Тема борьбыТема природы

Историческое значение творчества Ф.Шопена:

- ☐ Оперный реформатор
- ☐ Основоположник жанра инструментальной миниатюры
- ☐ Основоположник польской музыкальной классики

Р.Вагнер – это:

- ☐ Реформатор системы нотации
- ☐ Реформатор жанра балета
- ☐ Оперный композитор-реформатор

Представителями музыкального импрессионизма являются:

- ☐ Л.Делиб
- ☐ К.Дебюсси
- ☐ Ж.Орик
- ☐ М.Равель
- ☐ Ж.Ф.Рамо

Представителями музыкального экспрессионизма являются:

- ☐ А.Шенберг
- ☐ А. Дворжак
- ☐ А.Берг
- ☐ К.М.Вебер
- ☐ А.Веберн

Главой и основателем Нововенской школы был:

- ☐ Ж.Кокто
- ☐ Э.Сати
- ☐ А.Шенберг
- ☐ Р.Штраус

Кто из перечисленных композиторов принадлежал к группе «Шести»?

- ☐ Д.Мийо
- ☐ Ш.Гуно
- ☐ Ф.Пуленк

Русская музыка

Жанр оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»:

- ☐ лирико-психологическая драма
- ☐ народно-бытовая опера
- ☐ отечественная героико-трагическая опера

Жанр оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила»:

- ☐ народно-бытовая опера
- ☐ сказочно-эпическая опера
- ☐ народная музыкальная драма

В каком симфоническом произведении М.И. Глинки ярко воплощены картины народной жизни Испании?

- ☐ Камаринская
- ☐ Арагонская хота
- ☐ Вальс-фантазия

Какая опера А.С.Даргомыжского является наиболее новаторским произведением, созданным на неизменный текст А.С.Пушкина?

- ☐ «Эсмеральда»
- ☐ «Каменный гость»
- ☐ «Русалка»

К какому направлению в русском искусстве середины XIX века примыкает творчество А.С.Даргомыжского?

- ☐ Романтизм
- ☐ Натурализм
- ☐ Критический реализм

Кто из указанных композиторов является главой содружества «Могучая кучка»?

- ☐ Бородин
- ☐ Чайковский
- ☐ Балакирев

Отметить фортепианный цикл Мусоргского:

- ☐ Времена года
- ☐ Картинки с выставки.
- ☐ Прелюдии
- ☐ Детский альбом

Какие балеты не являются сочинениями Чайковского:

- ☐ Раймонда
- ☐ Щелкунчик
- ☐ Золотой век
- ☐ Лебединое озеро
- ☐ Спящая красавица

Поставьте напротив сочинения фамилию автора

«Раймонда»

«Алеко»-

«Прометей»-

«Пиковая дама»-

Кто явился заказчиком таких балетов Прокофьева как «Шут», «Стальной скок», «Блудный сын»?

- ☐ Большой театр
- ☐ Малый театр оперы и балета
- ☐ Дягилев

Кто была первой исполнительницей партии Джульетты в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта»?

- ☐ Плисецкая
- ☐ Павлова
- ☐ Уланова

Кто является авторами следующих балетов:

- «Петрушка»-
- «Золушка»-
- «Конек-горбунок»-
- «Болт»-
- «Анна Каренина»-
- «Икар»-

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература

Теория музыки

1. Амазрян А., Анисимова А., Смирнова Е. Теория музыки. СПб., 2005.
2. Богданов, Г. Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического произведения: Учебно-методическое пособие / Г. Ф. Богданов. - Вып. 1. – М., 2008.
3. Внемузыкальные компоненты композиторского текста /Межвузовский сборник статей/. - Уфа, 2002.
4. Жак-Далькроз Э. Ритм. Классика XXI века. М., 2002.
5. Музыкальные инструменты мира. М., 2001.
6. Музыкальный словарь ГРОУВА. М., 2001.
7. Музыка: Энциклопедия. М., 2002.
8. Музыканты о музыке. XX век /сост. Е.Г. Хотунцов/. СПб., 2005.
9. Основы теоретического музыкознания /ред. М.И. Роттерштейн/. М., 2003.
10. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. М., 2000.
11. Середа В.П. О ладе и разладе в музыке. – М., 2010.
12. Середа В.П. Теория музыки. Сольфеджио /Методические рекомендации/. М., 2005.
13. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. М., 2000.
14. Холопова В.Н. Теория музыки. М., 2002.
15. Художественный мир музыкального произведения /Межвузовский сборник статей/ отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова/. Уфа, 2001.

История зарубежной музыки

1. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. - М., 2000.

2. История зарубежной музыки. XX век. Отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М., 2007.
3. Герцман Е.В. Тайны истории древней музыки. - СПб., 2007.
4. Герцман Е.В. Античный орган. - СПб., 2004.
5. Забалуева Т.Р. История искусств: Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. - М., 2003.
6. Ландовска В. О музыке. - М., 2005.

История русской, отечественной музыки

1. История отечественной музыки второй половины XX века /отв. ред. Т.Н. Левая. - СПб., 2005.
2. История современной отечественной музыки (Под ред. Тараканова). Вып.1.- М., 2005.
3. Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века». М., 2001.
4. Русские композиторы: История отечественной музыки в биографиях ее творцов (ред.-сост. Серебрякова Л.А.). - М., 2001.
5. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 1. – М., 2005.
6. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2. – М., 2002.

6.2. Дополнительная литература

История зарубежной музыки

1. Брюнель-Лобришон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII-XIII веков. - М., 2003.
2. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М., 1999.
3. Герцман Е.В. Тайны истории древней музыки. - СПб., 2007.
4. Герцман Е.В. Античный орган. - СПб., 2004.
5. Забалуева Т.Р. История искусств: Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. - М., 2003.
6. Ландовска В. О музыке. - М., 2005.

История русской, отечественной музыки

1. Савенко С.С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. - М., 2008.
2. Хавпачев Х.Х. Профессиональная музыка Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1999.
3. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Т. 1-2. М., 1985-1986.
4. Холопова В.Н. София Губайдуллина. Путеводитель по произведениям. М., 2001.
5. Холопова В.Н. Неизвестный Щедрин //Музыкальная академия. 1998. № 2.

6.3. Периодические издания

- 1.Аудио магазин
- 2.Балет
- 3.Вопросы культурологии
- 4.Высшее образование в России
- 5.Гуманитарные и социально-экономические науки
- 6.Иностранная литература
- 7.Искусство кино
- 8.Календарь дат и событий

9. Киносценарии
10. Культурная жизнь Юга России
11. Культура. Культурология.
12. Музыкальная академия
13. Музыка и время
14. Музыкальная жизнь
15. Музыкальное обозрение
16. Музыковедение
17. Наука и религия
18. Научное обозрение
19. Не будь зависим
20. Основы безопасности жизнедеятельности
21. Ровесник
22. Современная драматургия
23. Советник бухгалтера в сфере образования
24. Справочник руководителя учреждения культуры
25. Студенческий меридиан
26. Сценарии и репертуар
27. Театральная жизнь
28. Традиционная культура
29. Фортепиано
30. Философия
31. Художественное образование
32. Этнографическое обозрение
33. Южно-российский музыкальный альманах

6.4. Интернет-ресурсы

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>

6.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Комплекс образовательных технологий по дисциплине «История и теория музыки» включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы

проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную самостоятельную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиаоборудования.

На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный материал, записывать основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы, а если что не ясно – делать соответствующие пометки. После лекции во внеурочное время целесообразно прочитать записанный материал с целью его усвоения и выяснения непонятных вопросов.

Подготовка к лекциям

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это студентами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Работая над конспектом лекций, студенту всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям

При подготовке к практическому занятию студенту следует составить краткий ответ (1-2 стр.) на контрольные вопросы. Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем проработки теоретических положений по теме занятия из конспекта лекции, рекомендуемых учебников, учебных пособий, дополнительной литературы, интернет - источников.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями

преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы.

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;
- выполнение контрольных работ;
- работу со справочной и методической литературой;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины;
- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

- повторение лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

Консультации по организации самостоятельного изучения отдельных разделов/тем, базовых понятий учебных дисциплин, которые формировали УК, ОПК, в целях обеспечения преемственности образования. В рамках самостоятельной работы рекомендованы домашние задания по подбору тем рефератов, поиску источников информации и их верификации, созданию и редактированию текстов, а также изучение литературы (основной и дополнительной). Студенты самостоятельно ведут профессиональный дневник, формируют «записную книжку» журналиста, включающую, в том числе интернет-источники. Результаты работы обсуждаются в ходе семинарских занятий.

6.6. Программное обеспечение

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей)– слайды, презентации, учебные фильмы.

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий используются:

лицензионное программное обеспечение:

- Продукты Microsoft (Desktop Education ALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise) подписка (Open Value Subscription);
- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security
- Стандартный Russian Edition;
- AltLinux (Альт Образование 8);

свободно распространяемые программы:

- WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов;
- Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для реализации дисциплины (модуля) обучающимся предоставлены учебные аудитории для проведения учебных занятий, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Перечень материально-технического обеспечения включает:

•**Учебная аудитория для проведения учебных занятий - 209** оснащена комплектом учебной мебели – 22 посадочных мест, рабочего места преподавателя, проектором, системным блоком, интерактивной доской, персональным компьютером и мониторами с возможностью подключения сети «интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СКГИИ.

•**Помещение для самостоятельной работы - 409** оснащено комплектом учебной мебели – 14 посадочных мест, проектором, интерактивной доской, персональным компьютером и мониторами с возможностью подключения сети «интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СКГИИ.

•**Помещение для самостоятельной работы - Читальный зал/Электронный читальный зал/Библиотека.** Оснащены комплектом учебной мебели на 16 посадочных мест, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде СКГИИ. Компьютерная техника обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.

Электронно-библиотечная система и электронная информационно образовательная среда СКГИИ обеспечивают доступ (удаленный доступ) обучающимся к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Большое внимание СКГИИ уделяет обеспечению информационной безопасности. Действующая в институте система информационной безопасности обеспечивает антивирусную защиту потока входящих и исходящих сообщений, защиту от спама, защиту от несанкционированного доступа из публичных сетей в корпоративную сеть, блокирование доступа к нежелательным ресурсам глобальных сетей, резервное копирование баз данных серверов, а также, антивирусную проверку компьютеров конечных пользователей.

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся и индивидуальным программам реабилитации инвалидов.

Образовательный процесс для лиц с ОВЗ и инвалидов в СКГИИ может быть реализован в следующих формах:

- в общих группах (совместно с другими обучающимися);
- частично в общих группах;
- частично в общих группах, частично по индивидуальному плану;
- по индивидуальному плану;
- с использованием дистанционных образовательных технологий.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения образования. Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным программам, обучающимся с ОВЗ и инвалидов понимаются условия обучения, включающие:

- создание безбарьерной образовательной среды, учитывающей потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов с различными видами нозологий;
- создание в СКГИИ толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех участников образовательного процесса к общению;
- применение специальных учебных и учебно-методических материалов.

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекты питания, туалетные и другие помещения СКГИИ, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Для осуществления процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации: создаются специализированные фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, позволяющие оценить достижения запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень форсированности компетенций; обучающимся с ОВЗ и инвалидам предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием технических средств, в форме тестирования и др.); для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой

аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено дополнительное время и специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов.

9.Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)

«История и теория музыки» по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм»

на 202 – 202 _учебный год.

№п / п	Элемент (пункт) РПД	Перечень вносимых изменений (дополнений)	Примечание

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры истории и теории музыки

протокол №_____от «_____» _____20____г.

Заведующий кафедрой _____/ Л.Е.Кумехова /

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 55.05.01 «Режиссура кино и телевидения», специализация «Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм»

Программа одобрена на заседании кафедры истории и теории музыки

Протокол № 10 от 29.06. 2026г.

Зав. кафедрой, доцент

Кумехова Л.Е.