МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

(подпись) И.В. Самсонова

«25» февраля 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы:	Музыкальное образование

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Формирование у студентов системы знаний о фундаментальных категориях музыкального языка, развитие аналитического и слухового восприятия, освоение основных понятий, структур и принципов организации музыкальной ткани как основы профессиональной музыкально-педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Теория музыкального искусства» является обязательной для изучения относится к обязательной части блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: История отечественного музыкального искусства, Теория и методика обучения музыке, История музыкально-театрального искусства, Анализ музыкального произведения, Мировая художественная культура, Народное музыкальное творчество, Музыкальный фольклор, Основы аранжировки и гармонизации, Эстетика современного музыкального искусства, прохождению практик: Производственная практика, ранняя преподавательская практика, в дошкольных образовательных организациях, Производственная практика, преподавательская практика, в организациях дополнительного образования, Производственная практика, педагогическая (комплексная) практика, в общеобразовательных учреждениях и организациях, Производственная практика, научно-исследовательская работа, а также прохождению государственной итоговой аттестации.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен на уровне среднего общего образования:

Знать:

– основные категории музыкального языка (звук, лад, форма, фактура, жанр);

– структуру музыкальных форм и жанров;

– стилистические характеристики различных исторических периодов.

Уметь:

– анализировать и интерпретировать музыкальные произведения с использованием профессиональной терминологии;

– применять теоретические знания в учебной, исследовательской и педагогической практике.

Владеть:

– навыками слухового анализа музыкального материала: ритма, лада, фактуры, формы;

– средствами графической фиксации анализа (схемы, аналитические планы, условные обозначения);

– системой музыкально-теоретических понятий для объяснения структуры произведения.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции

Научные основы педагогической деятельности	ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса, научных основ преподаваемых предметов, их истории и места в мировой культуре и науке. ОПК-8.3. Осуществляет мониторинг и отбор программ профессионального и личностного развития.

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
ПК-3. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций	ПК-3.1. Выделяет и анализирует явления искусства как культурно-эстетического феномена в их структурном единстве и функциях. ПК-3.2. Анализирует содержание и форму музыкального произведения. ПК-3.3. Выделяет и анализирует средства художественной выразительности музыкальных произведений.	Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
ПК-4. Способен определять собственную позицию относительно дискуссион-ных проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)	ПК-4.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе проблем и тенденций в области музыкального искусства. ПК-4.2. Проявляет способность аргументированно, логически верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек зрения. ПК-4.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий в области музыкального искусства, соотносит с ними свои мировоззренческие установки, гражданскую	Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

	позицию и социальную мотивацию	

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– научные основы преподаваемого предмета, его историю и место в мировой культуре и науке (конкретизируются применительно к изучаемой учебной дисциплине) (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– этапы развития предметной области (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– содержательные, методологические и мировоззренческие связи предметной области со смежными научными областями (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– современные проблемы теории и методики обучения и воспитания (с учётом предмета и уровня общего образования) (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– явления искусства в их структурном единстве и функциях (ПК-3 (индикаторы – 1, 2, 3);

– структуру и форму музыкального произведения (ПК-3 (индикаторы – 1, 2, 3);

– средства художественной выразительности музыкальных произведений (ПК-3 (индикаторы – 1, 2, 3);

– важнейшие дискуссионные проблемы музыкального искусства (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

– принципы адекватной оценки музыкального произведения (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

– тенденции развития современного искусства (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

Уметь:

– совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного самообразования (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– оценить уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– формулировать цели самообразования исходя из этапов личностно-профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– учитывать и создавать условия успешного самообразования в процессе учебно-профессиональной деятельности (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– выделять и анализировать явления искусства в их структурном единстве и функциях (ПК-3 (индикаторы – 1, 2, 3);

– анализировать содержание и форму музыкального произведения (ПК-3 (индикаторы – 1, 2, 3);

– выделять и анализировать средства художественной выразительности музыкальных произведений (ПК-3 (индикаторы – 1, 2, 3);

– высказать свое суждение и аргументированную оценку музыкального произведения (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

– ориентироваться в современных направлениях развития музыкального искусства (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

– воспринимать иные точки зрения по обсуждаемым дискуссионным проблемам (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3).

Владеть:

– научными основами преподаваемого предмета (конкретизируются применительно к изучаемой учебной дисциплине) (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения исследовательских задач в предметной области и в области образования (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– анализом содержания и формы музыкального произведения (ПК-3 (индикаторы – 1, 2, 3);

– методикой проведения всех видов музыковедческого разбора (ПК-3 (индикаторы – 1, 2, 3);

– базовыми музыковедческими понятиями и терминами (ПК-3 (индикаторы – 1, 2, 3);

– методами анализа отечественного и зарубежного музыкального искусства в контексте истории и культуры (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

– способностью к диалогу и толерантному восприятию иных точек зрения (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3).

4. Объём и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объём дисциплины составляет 4 зачётные единицы (108 час.)

Контактная работа 25,83 час.

Самостоятельная работа 82,17 час.

Практическая подготовка 6 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	2 сем.	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	12	57
Практические занятия	12	
Зачёт		
Групповые консультации перед экзаменом	1,5	
Экзамен	0,33	25,17
Всего	25,83	82,17

Заочная форма обучения

Объём дисциплины составляет 4 зачётные единицы (108 час.)

Контактная работа 7,83 час.

Самостоятельная работа 100,17 час.

Практическая подготовка 3 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	1 курс		2 курс	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося

Лекции	3	*24*	3	69,75
Практические занятия			1,5	
Экзамен			0,33	6,42
Всего	3	24	4,83	76,17

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1.	Основы звуковой организации: свойства звука, метр и ритм	2	1,5	-	1,5	7	Фронтальный опрос, ритмическое диктантование
2.	Ладо-тональная и интервально-аккордовая система	2	1,5 ПП	-	1,5	7	Тест, построение интервалов/аккордов
3.	Гармонические функции и кадансы	2	1,5	-	1,5	7	Анализ гармонических последовательностей
4.	Мелодия и её структура	2	1,5	-	1,5	7	Слуховой анализ, схемы мелодического построения
5.	Фактура и текстура музыки	2	1,5	-	1,5	7	Сравнительный анализ
6.	Формы музыкальных произведений: простые и сложные	2	1,5ПП	-	1,5	7	Структурное аннотирование
7.	Музыкальные жанры и роды	2	1,5	-	1,5	7	Доклад, идентификация жанра по аудио
8.	Исторические стили и направления	2	1,5	-	1,5	8	Контрольная эссе-рецензия Тестирование

ИТОГО	12	-	12	57	Экзамен

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Курс	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1.	Основы звуковой организации: свойства звука, метр и ритм	1	1,5 ПП	-		6	Фронтальный опрос, ритмическое диктантование
2.	Ладо-тональная и интервально-аккордовая система	1		-		6	Тест, построение интервалов/аккордов
3.	Гармонические функции и кадансы	1	1,5	-		6	Анализ гармонических последовательностей
4.	Мелодия и её структура	1		-		6	Слуховой анализ, схемы мелодического построения
5.	Фактура и текстура музыки	2	1,5	-		17	Сравнительный анализ
6.	Формы музыкальных произведений: простые и сложные	2	1,5ПП	-	1,5	17	Структурное аннотирование
7.	Музыкальные жанры и роды	2		-		18	Доклад, идентификация жанра по аудио
8.	Исторические стили и направления	2		-		17,75	Контрольная эссе-рецензия Тестирование
ИТОГО			6	-	1,5	93,75	Экзамен

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Тема 1. Основы звуковой организации: свойства звука, метр и ритм

Физико-акустические параметры (высота, тембр, длительность, сила) и их художественная роль. Понятие метрической сетки, акцентуализация, ритмические формулы

различных жанров. Практикум: ритмическое диктантование, сравнение инструментального и вокального звучания.

Тема 2. Ладо-тональная и интервально-аккордовая система

Мажорно-минорная ладовая организация, кварто-квинтовый круг. Классификация интервалов, строение и обращения трезвучий/септаккордов. Упражнения: построение аккордов на нотном стане и по слуху; устой/неустой.

Тема 3. Гармонические функции и кадансы

Тоническая, субдоминантовая, доминантовая сферы. Типовые кадансовые обороты (автентическая, плагальная, прерванная каденции). Аналитические задания: гармоническая вертикаль в песне и в классической форме.

Тема 4. Мелодия и её структура

Понятия мотива, фразы, предложения; симметрия и асимметрия. Мелодические типы движения (ступенное, скачковое); кульминация. Практикум: графическая разметка мелодии, поиски тематизма в разных стилях.

Тема 5. Фактура и текстура музыки

Основные виды фактуры: гомофония, полифония, гетерофония, вариационные модели аккомпанемента. Распределение голосов, «плотность» звучания, оркестровая фактура. Сравнительный анализ: хор, клавир, партитура симфонии.

Тема 6. Формы музыкальных произведений: простые и сложные

Период, двухчастная и трёхчастная формы; рондо, вариации, сонатная форма. Понятие контраста, репризности, экспозиции, разработки, репризы. Семинар: заполнение таблиц-схем, выделение тематических функций.

Тема 7. Музыкальные жанры и роды

Вокальные, инструментальные, камерные, программно-симфонические жанры. Родовая классификация: эпический, лирический, драматический. Задания: определение жанра по нотному и аудио-фрагменту, обсуждение функций жанра в культуре.

Тема 8. Исторические стили и направления

Характерные признаки барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма, модерна, минимализма. Категории «композиторский стиль» и «направление»; эволюция выразительных средств. Практикум: аудио-квиз «Узнай эпоху», эссе-рецензия на прослушанное произведение.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе изучения дисциплины предусматривается использование следующих образовательных технологий, методов обучения и инновационных форм учебных занятий: технологии проблемного обучения, технологий развития критического мышления, технологии коллективного способа обучения, рейтинговой технологии, интерактивных занятий.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: мультимедиа технологии, технологии визуализаци, облачные технологии.

Для подготовки докладов, выполнения индивидуальных заданий студенты используют электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: www.biblioclub.ru), Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

При этом используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение, информационные и коммуникационные технологии.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине осуществляется в следующих формах:

– изучение и конспектирование теоретического материала по рекомендованной литературе;

– выполнение аналитических и сравнительных заданий по музыкальным фрагментам (письменно и слухом);

– выполнение упражнений по интервалике, аккордике, ладотональным связям;

– подготовка схем и таблиц по темам курса (виды фактуры, формы, жанры, стильовые признаки и т. д.);

– просмотр и анализ видеозаписей концертов, лекций, интервью с исполнителями и композиторами;

– подготовка сообщений и мини-докладов к семинарам по ключевым понятиям дисциплины;

– участие в аудиопрослушиваниях и ведение аналитических дневников слушателя;

– прохождение онлайн-тестов, интерактивных упражнений в цифровой среде.

Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ. Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе.

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Для проведения входного контроля применяется устный опрос, направленный на выявление имеющихся у студентов представлений в области изучаемой темы.

Текущий контроль проводится при помощи тематических тестов; устных и письменных опросов по ключевым понятиям; разноуровневых заданий: (подготовка докладов, написание кратких эссе, составление аналитических схем); слухового анализа ритмических и ладовых фрагментов; презентаций результатов самостоятельного анализа музыкального произведения.. Для текущего контроля успеваемости в ходе изучения дисциплины применяется балльно-рейтинговая система.

Формами промежуточной аттестации по дисциплине «Теория музыкального искусства» являются экзамен. Экзамен проводятся в смешанной форме: письменное тестирование и выполнение практико-ориентированного задания. Для получения оценки «удовлетворительно» на экзамене студент должен получить за работу в семестре и ответ на промежуточной аттестации в сумме не менее 61 балла. Непосредственно во время проведения экзамена студент может получить не более 30 баллов, из них 15 баллов – за письменное тестирование (по 1 баллу за каждый правильный ответ) и 15 баллов – за выполнение задания.

Уровень сформированности контролируемых компетенций выявляется с помощью тестирования и выполнения анализа музыкального произведения.

На выполнение заданий тест-билета отводится 30 минут. За каждый правильный ответ студенту начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов за выполнение теста – 15 баллов.

Если студент за прохождение тестирования получил 8-9 баллов, то уровень сформированности контролируемых компетенций можно оценить как пороговый; 10-12 баллов – базовый уровень, 13-15 баллов – повышенный уровень.

Анализ музыкального произведения направлены на проверку умения студентов рассуждать, обосновывать свою точку зрения, применять теоретический материал на практике.

Критерии оценки:

14–15 баллов – задание выполнено полностью, все элементы анализа представлены и логически связаны. Использована точная музыкальная терминология. Выводы аргументированы, опора на ладо-тональный, ритмический, формообразующий и стилевой анализ. Продемонстрировано уверенное владение теоретическим материалом.

12–13 баллов – задание выполнено в полном объеме. Использованы основные термины и методика анализа. Есть небольшие неточности или частичная неполнота в интерпретации одного из аспектов (например, фактура или форма). Аргументация и логика в целом сохранены.

10–11 баллов – анализ охватывает большинство элементов, но неполно или схематично. Присутствуют отдельные ошибки или упрощения. Термины используются не всегда точно. Отмечается тенденция к описательности без глубокой интерпретации.

8–9 баллов – представлен частичный анализ. Описаны не все аспекты (пропущена структура, фактура, лад и др.). Присутствуют значительные фактические или логические ошибки. Использование терминов поверхностное, отсутствует ясная структура рассуждений.

0–7 баллов – задание выполнено фрагментарно или формально. Преобладает пересказ, отсутствует системность. Анализ не подтверждён знаниями, наблюдается путаница в музыкальных терминах. Аргументация отсутствует или недостоверна.

Если студент за выполнение практико-ориентированного задания получил 8-9 баллов, то уровень сформированности контролируемых компетенций можно оценить как пороговый; 10-12 баллов – базовый уровень, 13-15 баллов – повышенный уровень.

Очная форма обучения

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на экзамене.

Оценка на зачёте (экзамене) выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «Теория музыкального искусства» при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Заочная форма обучения

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «История зарубежного музыкального искусства»

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
26-30 баллов	21-25 баллов	17-20 баллов	менее 17 баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине в полном объёме представлен в Приложении 2

к настоящей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Прометей, 2020. – 503 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612022. – ISBN 978-5-907244-51-1. – Текст : электронный.

2. Шамрина, Е. А. Теоретические аспекты музыкознания : теория музыки и инструментоведение в таблицах : учебно-методическое пособие : [16+] / Е. А. Шамрина, С. А. Воробьева ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577450 . – Библиогр.: с. 61 - 62. – Текст : электронный.

– дополнительная литература:

1. Демченко, А. И. Творчество А. Г. Шнитке : классики музыкального искусства : учебное пособие / А. И. Демченко ; Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 32 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483796 . – Текст : электронный.

2. Демченко, А. И. Творчество М. И. Глинки : лекции по истории музыки : учебное пособие / А. И. Демченко ; Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 26 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483797 . – Текст : электронный.

3. Демченко, А. И. Творчество С.С. Прокофьева : классики музыкального искусства : учебное пособие / А. И. Демченко ; Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 28 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483795 . – Текст : электронный.

4. История музыки : учебно-методическое пособие : [16+] / Л. А. Роменская, Л. А. Кинаш, Л. А. Федорова [и др.] ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 260 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615793 . – Текст : электронный.

5. Умнова, И. Г. Музыка второй половины XX – начала XXI века : учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки: 53.03.01, 53.03.02, 53.03, 53.03.04, 53.03.05, 53.03.06 : [16+] / И. Г. Умнова ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. – 260 с. : ил – (КемГИК – подготовке кадров сферы культуры и искусства). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696767 . – Библиогр.: с. 209-218. – ISBN 978-5-8154-0505-9. – Текст : электронный.

6. Федорович, Е. Н. Основы музыкальной психологии : учебное пособие : [12+] / Е. Н. Федорович, Е. В. Тихонова ; ред. И. Н. Немыкина. – 2-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 281 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347 . – ISBN 978-5-4458-8381-4. – DOI 10.23681/238347. – Текст : электронный.

7. Холопова, В. Н. Феномен музыки / В. Н. Холопова. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073 . – ISBN 978-5-4458-6481-3. – DOI 10.23681/230073. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. Best Music History Courses & Certificates [2025] Структурированные курсы по истории музыки: часть 1 (средневековье, ренессанс, барокко) и часть 2 (классицизм, романтизм, XX век). Содержат видео, прослушивание, тесты. Режим доступа: https://www.coursera.org/courses?query=music%20history.

2. MIT OpenCourseWare — Introduction to Western Music (21M.011) Бесплатный курс: лекции, заметки, задания и примеры прослушивания. Охватывает эпохи позднего барокко до модерна. Режим доступа: https://ocw.mit.edu/search/?d=Music%20and%20Theater%20Arts.

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;

Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Обширный перечень музыкальных ресурсов: индексные, фактографические, включая RILM, RIPM и Music Index. Режим доступа: libraryguides.mcgill.ca

Библиография по музыкальной истории: словари, хронологии, методические списки. Режим доступа: bsu.libguides.com

Базы от Tufts, McGill, Indiana State и др., с библиографиями современных и завершённых диссертаций по музыковедению. Режим доступа: https://eposlink.com/catalog/library/elibrary/book/muzykovedenie-2241/publication/123895/

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

5. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины: И.В. Самсонова, доцент кафедры культурологии и изобразительного искусства, кандидат культурологии, доцент; Е.Н. Петушкова, старший преподаватель кафедры культурологии и изобразительного искусства.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства

«20» февраля 2025 г., протокол № 4.1

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.В. Самсонова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.В. Самсонова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.В. Самсонова
(подпись)

<u>Приложение 1.</u> Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В рамках самостоятельной работы студентам предлагаются следующие **вопросы, задания и формы текущего контроля**, направленные на формирование теоретических знаний, развитие аналитических и практических навыков, слухового восприятия музыкального материала.

1. Список вопросов к практическим занятиям

Тема 1. Основы звуковой организации: свойства звука, метр и ритм

1. Что такое музыкальный звук? Назовите его основные физические и художественные свойства.
2. Чем отличается музыкальный звук от шумов?
3. Какие метрические размеры вы знаете? Приведите примеры.
4. В чём различие между метром и ритмом?
5. Что такое синкопа, затакт, пунктирный ритм?
6. Приведите ритмическую формулу народной или академической мелодии.
7. Какие типы акцентов существуют в музыке?

Тема 2. Ладо-тональная и интервально-аккордовая система

1. Что такое лад? Чем отличаются мажор и минор?
2. Назовите устойчивые и неустойчивые ступени.
3. Что такое квинтовый круг и как им пользоваться?
4. Какие виды интервалов вы знаете?
5. Как определить род, величину и обращение интервала?
6. Что такое трезвучие и какие его разновидности существуют?
7. Какой аккорд образуется на I, IV и V ступенях лада?

Тема 3. Гармонические функции и кадансы

1. Что такое гармоническая функция? Назовите основные функции.
2. Каковы особенности тонической, субдоминантовой и доминантовой функций?
3. Что такое каденция? Назовите основные виды кадансов.
4. Объясните различие между совершенной и несовершенной каденцией.
5. Какие гармонические последовательности наиболее типичны для классики?
6. Как обозначаются функции в гармоническом анализе?

Тема 4. Мелодия и её структура

1. Что такое мотив, фраза, период?
2. В чём различие симметричной и асимметричной структуры мелодии?
3. Какие типы мелодического движения вы знаете?
4. Что такое кульминация в мелодии и как она достигается?
5. Каковы выразительные средства мелодии?
6. Приведите пример мелодического анализа.

Тема 5. Фактура и текстура музыки

1. Что такое фактура музыкального произведения?
2. Назовите основные виды фактуры (гомофония, полифония, гетерофония).
3. Чем отличается аккомпанементная фактура от полифонической?
4. Что такое бурдон, остинато, альбертиева басовая формула?

5. Как строится вертикальный срез музыкального текста?
6. В чём выразительная роль фактуры?

Тема 6. Формы музыкальных произведений: простые и сложные

1. Из каких элементов состоит музыкальный период?
2. Назовите признаки двухчастной и трёхчастной формы.
3. Какие формы считаются сложными? Приведите примеры.
4. Что такое вариации, рондо, сонатная форма?
5. В чём состоит функция экспозиции, разработки и репризы?
6. Как определить форму по слуху или нотной записи?

Тема 7. Музыкальные жанры и роды

1. Что такое жанр в музыке? Приведите примеры вокальных и инструментальных жанров.
2. В чём особенности камерного, симфонического, хорового жанров?
3. Что такое эпический, лирический и драматический род музыки?
4. В чём отличия между родом и жанром?
5. Как род влияет на форму и средства выразительности произведения?
6. Приведите примеры жанров, характерных для романтизма.

Тема 8. Исторические стили и направления

1. Назовите основные исторические стили в западноевропейской музыке.
2. Приведите характерные черты барокко, классицизма, романтизма.
3. Что отличает импрессионизм и экспрессионизм в музыке?
4. Каковы особенности музыкального модернизма и минимализма?
5. Что такое индивидуальный стиль композитора?
6. Как определить стиль произведения по его звучанию?

2. Тематические тесты *(используются в СРС и текущем контроле)*

Каждый тест содержит 10–15 заданий разных типов (одиночный/множественный выбор, соответствие, открытые вопросы).

Темы:

1. Основные свойства музыкального звука
2. Виды ритма и метрические размеры
3. Интервалы и трезвучия
4. Лад и тональность
5. Гармонические функции и кадансы
6. Структура мелодии
7. Виды фактуры
8. Формы (период, двухчастная, сонатная)
9. Музыкальные жанры и стили

3. Устные и письменные опросы по ключевым понятиям

Темы для устных и письменных опросов:

1. Дайте определение музыкального звука. В чём его отличие от шума?
2. Перечислите и охарактеризуйте основные метрические размеры.
3. Что такое лад, и чем отличается мажор от минора?
4. Какие виды интервалов и трезвучий вы знаете? Приведите примеры.
5. Какие функции входят в ладотональную систему и как они взаимодействуют?

6. Приведите примеры музыкальных форм и укажите, в чём их различие.
7. Охарактеризуйте гомофонную и полифоническую фактуру.
8. Что такое стиль и направление в музыке? Назовите черты классицизма и романтизма.

4. Разноуровневые задания

А. Подготовка докладов:

1. Эволюция лада в истории музыки
2. Роль метроритма в построении формы
3. Историческое развитие жанра сонаты
4. Индивидуальный стиль И. С. Баха / К. Дебюсси / Д. Шостаковича
5. Влияние фольклора на ладовую организацию в русской музыке

Б. Написание кратких эссе (объем 1–1,5 стр.):

1. «Что выражает музыкальный звук?»
2. «Форма как драматургия музыкального мышления»
3. «Роль фактуры в создании художественного образа»
4. «Стиль как авторская подпись»
5. «Музыкальный жанр — универсальный язык эпохи»

В. Составление аналитических схем (по выбору):

1. Сравнительная таблица видов интервалов
2. Структурная схема музыкальной формы (по партитуре)
3. Сводная таблица ладов, функций и кадансов
4. Таблица стилей: барокко — классицизм — романтизм — XX век

5. Слуховой анализ ритмических и ладовых фрагментов

Примеры заданий:

1. Определите метр и ритмическую формулу (по аудио).
2. Составьте ритмическую расшифровку фрагмента (в виде тактовой сетки).
3. Установите лад (мажор/минор), определите устойчивые и неустойчивые звуки.
4. Прослушайте фрагмент и назовите форму (двухчастная, трёхчастная и др.).
5. *Инструменты*: аудиофрагменты предоставляются преподавателем или выбираются из открытых ресурсов (YouTube, IMSLP, Музей Москвы, классические подкасты и др.).

6. Мини-презентации результатов самостоятельного анализа

Форма представления:

Анализ небольшого музыкального произведения (или его части) — 8–12 тактов
Объем: 5–6 слайдов / устное выступление до 5 минут
Структура:
автор, жанр, эпоха
метр, лад, ритм
формальная структура
элементы фактуры
особенности стилистики

Примеры произведений для анализа:

1. И. С. Бах – «Прелюдия» из ХТК
2. В. А. Моцарт – фрагмент сонаты
3. П. И. Чайковский – романс или фрагмент симфонии
4. К. Дебюсси – «Лунный свет»

5. С. Прокофьев – фрагмент из балета