

**Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра теории и истории музыки**

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Сидорова М.Б.

«7» мая 2015 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ

Направления подготовки:

«Музыкальное искусство эстрады» «Дирижирование», «Музыкально-инструментальное искусство», «Вокальное искусство», «Музыкально-театральное искусство», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Профили подготовки:

эстрадно-джазовое пение,
дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром народных инструментов;
оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты;
баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано
хоровое народное пение; сольное народное пение;
музыкальная педагогика

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения курса «Содержание и форма в музыке» является формирование высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, знакомых с теорией и практикой анализа музыкального содержания и музыкальной формы.

Задачи курса: формирование теоретических представлений о содержании и форме в музыке, понимание музыкального произведения как целостности на основе его выразительно-смысловой сущности, получение практических навыков анализа музыкального произведения на основе приобретенных знаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Содержание и форма в музыке» находится в учебных планах бакалавров музыкальных профилей в части «Дисциплины по выбору» раздела Б.3 - «Профессиональный цикл». Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования и предназначена для бакалавров музыкальных профилей вузов культуры.

Данный курс является важным этапом в развитии профессионального мышления музыкантов, он формирует творческую активность, воспитывает умения разбираться в особенностях жанрового, стилевого, эмоционального содержания музыкальных произведений, а также формирует понимание музыкального произведения как целостности, все композиционные элементы которой связаны с содержательной задачей композитора.

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Направление подготовки: 53.03.03 Вокальное искусство
профиль Академическое пение

Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

профили: Эстрадно-джазовое пение

ОК-4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК – 5 - способен и готов применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте

Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование

*профили: Дирижирование академическим хором,
Дирижирование оркестром народных инструментов,
Дирижирование оркестром духовых инструментов*

ОК-4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК – 8 - способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

*профили: Фортепиано,
Оркестровые духовые и ударные инструменты,
Оркестровые струнные инструменты,
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты*

ОК-4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК – 16 - способен применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности

Направление подготовки: 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

*Профиль:
Музыкальная педагогика,*

ОК-4- способен и готов работать с научной и искусствоведческой литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК – 5 – способен и готов анализировать процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций

СПЕЦИАЛИТЕТ

Направление подготовки: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство

специализация Искусство оперного пения

ПК- 6 - способен ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте

ПК 7 - способен ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства

**4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Содержание и форма в музыке»**

Общая трудоемкость дисциплины «Содержание и форма в музыке» составляет 2 зачетных единицы, 36 час. х 2

Объем курса

Дневное отделение

вид занятий	всего часов		Семестр
Лекционные	32	72	VII
Семинарские	4		VII
Самостоятельные	36		VII
Виды контроля:	Зачёт		VII

Заочное отделение

вид занятий	всего часов		Семестр
Лекционные	2	72	VIII
	4		IX
Самостоятельные	34		VIII
	32	IX	
Виды контроля:	Зачёт		IX

Примерный учебный план:

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Сам. раб	Семинарские занятия/Инте. раб. зан.	Рубежный контроль + Зачет	
				32	36	4	1+1	
1	Введение. Цель и задачи курса Понятие «музыкальное содержание» как феномен культуры	7	1 2	4	5	1		Ведение конспектов занятий, изучение специальной литературы

2	Три стороны музыкального содержания: икон, индекс и символ (Ч.Пирс) Две глобальные концепции музыки: мелодическая и ритмическая	3 4	4	5	1	Ведение конспектов занятий, анализ нотного текста, изучение специальной литературы Интерактивные формы работы
3	Проблема музыки как языка. Интонация в аспектах языка и семиотики.	5 6	4	5		Ведение конспектов занятий, изучение специальной литературы
4	Иерархия уровней музыкального содержания.	7 8	3	5	1	Ведение конспектов занятий, анализ нотного текста, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей Рубежный контроль: Письменная контрольная работа – эссе
5	Жанровое и стилевое содержание музыкального произведения Содержание музыкальной формы	9 10 11	6	6	1	Ведение конспектов занятий, анализ нотного текста, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей Интерактивные формы работы
6	Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема художественной целостности	12 13 14	6	5		Ведение конспектов занятий, анализ нотного текста, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей Интерактивные формы работы

7	Музыкальное содержание и форма в восприятии слушателя	15 16	5	5			Ведение конспектов занятий, анализ нотного текста, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей Интерактивные формы работы
	ЗАЧЕТ	17					Опрос по темам курса

5. Содержание курса

Седьмой семестр

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «содержание и форма в музыке». Понятие «музыкальное содержание» как феномен

Место курса в цикле музыкально-теоретических дисциплин в вузах культуры и искусств. Специфика данного предмета, его отличие от других дисциплин. Структура и продолжительность обучения. Ведущие формы работы. Требования к уровню освоения дисциплины. Цель и задачи курса «содержание и форма в музыке». Основная справочная литература по курсу.

Множественность понятий в теории музыкального содержания на современном этапе ее разработки. Важный аспект – содержание музыкального произведения как феномен культуры: в контексте музыкальной жизни, музыкальной, художественной и духовной культуры (Л. Казанцева)

Литература:

Основная:

Холопова В.Н. Музыка как вид искусств: Учебное пособие. СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2014. 320 стр.

Дополнительная:

Очеретовская, Н. Л. Содержание и форма в музыке [Текст] / Н. Л. Очеретовская. - Л. : Музыка, 1985. - 110 с. - Библиограф.: с. 107-111. - б.ц.

Семинар № 1

Вопросы:

1. Виды музыки и её смысл.
2. Музыка как часть 7-ми искусств
3. Музыка и философия
4. Значение музыки у композиторов XX века
5. Музыкальное содержание
6. Содержание как феномен культуры
7. Что такое теория музыкального содержания?
8. Понятие формы
9. Понятие композиции
10. Два аспекта содержания

Тема 2. Три стороны музыкального содержания

Две глобальные концепции музыки: мелодическая и ритмическая

Соответствие систематики трех сторон музыкального содержания триаде основоположника семиотики Ч.Пирса: икон, индекс и символ. На основании работ Пирса трактовка икона как эмоциональной стороны музыки, индекс – как изобразительной, символа – как символической стороны. Три стороны – аспект неспецифического музыкального содержания, их соответствие триаде категорий: идея, предметы внешнего мира и человеческие эмоции. Триада сторон музыкального содержания как инструмент сравнения и обобщения содержания исторических эпох.

«Ритмопоя» и «мелопоя» – два самостоятельных вида музыкальных построений в древнегреческой теории искусства. Приоритет мелодического и ритмического начала в музыке разных стилей и эпох.

Литература:

Основная:

Холопова В.Н. Музыка как вид искусств: Учебное пособие. СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2014. 320 стр.

Дополнительная:

Очеретовская, Н. Л. Содержание и форма в музыке [Текст] / Н. Л. Очеретовская. - Л. : Музыка, 1985. - 110 с. - Библиографа.: с. 107-111. - б.ц.

.Семинар № 2

Вопросы:

1. Интра- и экстрамузыкальность
2. Виды не специального содержания
3. Виды специального содержания
4. Три стороны музыкального содержания
5. Соотношения трех сторон музыкального содержания (в барокко, классицизме, романтизме).
6. Роль эмоций в музыке
7. Классификация эмоций
8. Эмоциональное содержание в музыке:
 - в эпоху барокко
 - в эпоху классицизма
 - в эпоху романтиков
 - в музыке XX века
9. Что такое «эмоциональная функция» в музыке?

Тема 3. Проблема музыки как языка. Интонация в аспектах языка и семиотики

Тезис: музыка есть язык, но не все в музыке сводится к языку, огромная область бессознательного выходит за пределы языка. Достижение Б.В. Асафьева в выработке понятия «интонация» как наименьшей выразительно-смысловой единицы музыкального языка. Параллели между языком словесным и языком музыкальным: 1. фонемы – музыкальный фонизм, сонор, 2. лексемы – музыкальные интонации, музыкальные лексемы, 3. синтаксис – музыкальный синтаксис, 4. композиция – музыкальная композиция.

Системные различия между словесным и музыкальным языком. Более стабильная вербальная система и более мобильная музыкально-интонационная система.

Рассмотрение музыкальной интонации в аспекте семиотики.
Семантическое значение интонаций.

Литература

Основная:

Холопова В.Н. Музыка как вид искусств: Учебное пособие. СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2014. 320 стр.

Дополнительная:

Очеретовская, Н. Л. Содержание и форма в музыке [Текст] / Н. Л. Очеретовская. - Л. : Музыка, 1985. - 110 с. - Библиограф.: с. 107-111. - б.ц.

Тема 4. Иерархия уровней музыкального содержания

Система музыкального содержания на девяти уровнях – от наиболее общего к наиболее индивидуальному: 1. музыка в целом (академическая музыка), 2. историческая эпоха, 3. национальная художественная школа, 4. жанр, 5. музыкальная форма, 6. композиторский стиль, 7. отдельное произведение, 8. исполнительская интерпретация произведения, 9. слушательское восприятие. Абсолютность системы в ее крайних точках, вариантность на средних уровнях (например, отсутствие композиторского стиля и исполнительской интерпретации в фольклоре).

Литература:

Основная

Холопова В.Н. Музыка как вид искусств: Учебное пособие. СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2014. 320 стр.

Дополнительная

Очеретовская, Н. Л. Содержание и форма в музыке [Текст] / Н. Л. Очеретовская. - Л. : Музыка, 1985. - 110 с. - Библиограф.: с. 107-111. - б.ц.

Семинар № 3

Вопросы:

1. Изобразительность в музыке (в музыке барокко, французских клавесинистов, русской музыке)

2. Область музыкальной изобразительности
3. Символика в музыке
4. Разновидности символики
5. Смешанные знаки в музыке
6. Сознательное и бессознательное в музыке
7. Восприятие музыкального содержания
8. Композиционные приемы
9. Роль бессознательного в музыке
10. Представления в музыке
11. Язык музыки
12. Понятие интонации у Б. Асафьева
13. Фонемы, лексемы, синтаксис
14. Семантика и интонация
15. Виды интонаций (теория Б Яворского, теория В. Холоповой)

Тема 5. Жанровое и стилевое содержание музыкального произведения

Жанровое содержание музыкального произведения. Музыкальный жанр – тип музыки, определяемый его жизненным предназначением и условиями исполнения и восприятия. Жанр – это ось связи музыки с действительностью. Благодаря устойчивой повторяемости – важнейший источник в формировании музыкальной семантики. Жанровые лексемы: обобщенные – песенность, танцевальность, джазовость и т.д.; конкретные – маршевость, вальсовость, речитативность, ариозность и т.д. В. Медушевский о кодах восприятия жанровых интонаций.

Стилевое содержание музыкального произведения. Стиль – букв. «палочка» для письма. Основные виды стилей: исторический, композиторский, исполнительский, одного выдающегося произведения. Появление индивидуального стиля во второй половине XVIII века. Множество разновидностей «стиля» в эпоху барокко (старый, новый, церковный, театральный, камерный и т.д.), отсутствие индивидуального. В XIX веке – обязательность индивидуального стиля. В XX веке – пренебрежение понятием чистоты стиля у многих композиторов.

Исторический и индивидуальный стиль как фактор содержательной типизации музыки. Работа со стилями: стилевой синтез – объективный исторический процесс, стилизация – намеренное подчинение чужому стилю, полистилистика (диффузная и коллажная) – намеренное использование элементов чужого стиля при господстве собственного.

Иерархическая дифференциация понятия «музыкальная форма»: 1. музыкальная форма как феномен, 2. как исторически типизированная композиция, 3. как индивидуальная композиция произведения. Индивидуальные формы как элемент индивидуального замысла произведения. Наряду с музыкальными формами – содержательность драматургии того или иного типа: конфликтной, параллельной, монодраматургии.

Литература:

Основная

Холопова В.Н. Музыка как вид искусств: Учебное пособие. СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2014. 320 стр.

Дополнительная

Очеретовская, Н. Л. Содержание и форма в музыке [Текст] / Н. Л. Очеретовская. - Л. : Музыка, 1985. - 110 с. - Библиографа.: с. 107-111. - б.ц.

Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерениях. Сб. статей. Редколлегия: Мицкевич Н.А., Афанасьева А.А., Князева Н.А. КемГУКИ (Кемеровский государственный университет культуры и искусств), Лань, Планета музыки 2008. 194 стр

Семинар № 4

Вопросы:

1. Уровни музыкального содержания
2. Виды содержаний в музыке
3. Соотношение трех сторон музыкального содержания
4. Символика в музыке
5. Специфика содержания музыкального романтизма
6. Специфика содержания в музыке XX века
7. Национальное содержание музыки:

- западная музыка (немецкая, итальянская, французская)
 - русская музыка
 - композиторы США
 - композитора Китая (других восточных стран)
8. Типы музыкальных жанров (В. Цуккерман, В. Медушевский)
 9. Понятие музыкальная форма
 10. Типизированные музыкальные формы
 11. Индивидуальные музыкальные формы
 12. Типы драматургии

Тема 6. Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема художественной целостности

Историчность категории индивидуального. Поиск индивидуального через связь индивидуального с «новым» и «целым». Метод анализа индивидуального в музыкальном произведении: установление уникального исторического синтеза с его решающими факторами (компонентами синтеза), определение главной художественной идеи и генеральной интонации, прослеживание уникального семантически-композиционного развертывания произведения во времени. Мысль А.Шнитке о принципиальной неисчерпаемости исторического замысла сочинения.

Литература:

Основная:

Холопова В.Н. Музыка как вид искусств: Учебное пособие. СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2014. 320 стр.

Дополнительная:

Очеретовская, Н. Л. Содержание и форма в музыке [Текст] / Н. Л. Очеретовская. - Л. : Музыка, 1985. - 110 с. - Библиографа.: с. 107-111. - б.ц.

Проблемы музыкальной текстологии : Ст. и материалы / Сост., общ. ред., предисл., пер. с нем. Д. Р. Петров. - М. : Моск. гос. консерватория, 2003. - 183 с. - (Науч. тр. Моск. гос. консерватории им. П.И.Чайковского. Сб.45). - ISBN 5-89598-126-7 : 56-.

Тема 7. Музыкальное содержание и форма в восприятии слушателя

Музыка в восприятии слушателя – область изучения музыкальной психологии и социологии. Наличие значительной разработки психологического порядка (Д.Кирнарская). Проблемы: адекватное и неадекватное восприятие музыки слушателями; основные типы слушателей; основы слышания музыки не музыкантами.

Литература:

Основная:

Холопова В.Н. Музыка как вид искусств: Учебное пособие. СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2014. 320 стр.

Дополнительная:

Очеретовская, Н. Л. Содержание и форма в музыке [Текст] / Н. Л. Очеретовская. - Л. : Музыка, 1985. - 110 с. - Библиографа.: с. 107-111. - б.ц.

Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Учебное пособие СПб: Лань, Планета музыки, Композитор, 2008. – 368 с.

6. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК

Содержание учебного материала охватывает один семестр. По учебному плану курс включает лекционно-практические, семинарские занятия. Рейтинговые показатели по дисциплине формируются на основе двух блоков – работы студентов в семестре (посещаемость лекций, самостоятельная работа) и результатов зачётных испытаний.

Основные виды учебной деятельности в семестре их балльная оценка:

Лекции (посещаемость занятий) -----	16 баллов
Семинарские занятия	4 балла
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий)-----	16 баллов
Рубежный контроль (2)-----	20 баллов
Итоговая контрольная работа -----	10 баллов
Премиальные -----	4 балла
Итого-----	70 баллов

К зачётной сессии допускаются студенты, набравшие по итогам работы в семестре 40 и более баллов. Зачёт оценивается до 30 баллов.

Рейтинг студента складывается из суммы баллов, набранных по всем видам учебной деятельности и баллов, набранных на зачёте. Максимальная сумма баллов за зачёт составляет 30 баллов. Градация оценочной шкалы такова:

Оценка «3» - от 1 до 10 баллов

Оценка «4» - от 11 до 20 баллов

Оценка «5» - от 21 до 30 баллов

Таким образом, суммарная рейтинговая оценка работы студента в семестре оценивается по 100 – балльной шкале:

«отлично» - от 85 до 100 баллов

«хорошо» - от 70 до 84 баллов

«удовлетворительно» - от 55 до 69 баллов

«неудовлетворительно» - до 54 баллов

(зачёт: 55-100 баллов – «зачтено»)

Суммарный итоговый рейтинг служит для подведения итогов работы студентов, для оценки их знаний, навыков, компетенций по всему объёму учебной дисциплины за семестр.

Премиальные по данной дисциплине предусмотрены за подготовку и выступление с докладом по какой-либо теме курса (по желанию студента и рекомендации педагога) и итоговую творческую работу (выступление с критическим анализом).

7.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих выпускников- бакалавров. Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Домашняя СРС по данному курсу «Содержание и форма в музыке» включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам, анализ музыкального материала и исполнительская работа над музыкальными произведениями в соответствии с приобретенными теоретическими знаниями. Такой тип работы особенно важен для бакалавров. Он направлен на более глубокое и результативное освоение репертуара, изучаемого в специальных классах. Позволяет по-новому осмыслить исполняемые произведения, поставить и решить более сложные художественные задачи.

В процессе освоения курса желательно использовать не только указанные учебные пособия, но и другую литературу (в частности, музыкальные и общегуманитарные энциклопедии, словари, статьи в научных сборниках).

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Рубежный контроль по данному курсу проводится в период: последняя неделя октября - начало ноября, итоговая контрольная работа – в последнюю неделю декабря.

Содержание рубежного контроля, так и итоговой работы определяет преподаватель в соответствии с уровнем подготовки студентов и уровнем сложности изученного материала. Основной вид письменной работы - критический анализ прослушанного концерта. На работу отводится 2 академических часа и оценивается она до 10 баллов.

В конце 7-го семестра проводится **Промежуточная форма контроля зачет**, включающий устный ответ на вопросы.

Вопросы к зачету по дисциплине «Содержание и форма в музыке»:

1. Понятие «музыкальное содержание» как феномен культуры.
2. Три стороны музыкального содержания: икон, индекс и символ.
3. Эмоциональное содержание музыки
4. Изобразительное и символическое содержание в музыке
5. Проблема музыки как языка.
6. Интонация в аспектах языка и семиотики.
7. Пространственный параметр в музыке.
8. Дихотомия «форма-содержание» в искусстве.
9. Иерархия уровней музыкального содержания.
10. Содержание музыки в целом.
11. Содержание идей исторической эпохи.
12. Содержание идей национальной художественной школы.
13. Содержание музыкальной формы как феномена.
14. Содержание музыкальной формы как исторически типизированной композиции.
15. Содержание музыкальной формы как индивидуальной композиции произведения.
16. Содержание «драматургической музыкальной формы».
17. Жанровое содержание музыкального произведения.
18. Стилизовое содержание музыкального произведения

19. Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема художественной целостности.

20. Музыкальное содержание и форма в восприятии слушателя.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:

Базовый уровень.

- 1) Знать основные термины и понятия, связанные с проблемой «содержание и форма в музыке»
- 2) Уметь пользоваться основными понятиями и терминами при анализе музыкальных произведений
- 3) Владеть навыками содержательного анализа музыки и применения полученных результатов в своей исполнительской деятельности.

Продвинутый уровень.

- 1) Знать основные термины, понятия и закономерности развития различных параметров анализа музыкальных произведений
- 2) Уметь анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине.
- 4) Владеть навыками анализа музыки с точки зрения интонации, семантики, различных форм эмоций в музыке.

Высокий уровень.

- 1) Знать основные закономерности развития элементов музыки как феномена
- 2) Уметь осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по анализу «формы-содержания».
- 3) Владеть аналитическим методом «индивидуально-целостного» анализа произведений различных эпох, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

Основная литература:

Холопова В.Н. Музыка как вид искусств: Учебное пособие. СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2014. 320 стр.

Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки. 2010 г, стр.

Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Учебное пособие СПб: Лань, Планета музыки, Композитор, 2008. – 368 с.

Дополнительная:

Гаврилин В.А. О музыке и не только. Сб, статей. СПб.: Лань, Планета музыки, Композитор, 2012. 400 стр.

Князева Н.А. История исполнительства. Методические указания для студентов муз. вузов. КемГУКИ, Лань, Планета музыки 2010. 36 стр.

Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерениях. Сб. статей. Редколлегия: Мицкевич Н.А., Афанасьева А.А., Князева Н.А. КемГУКИ (Кемеровский государственный университет культуры и искусств), Лань, Планета музыки 2008. 194 стр.

Музыкальное искусство в современном социуме. Сб. научных статей. Ред.-сост. Крылова А.В. Р-н-Д.: РГК им. С.В. Рахманинова (Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова), Лань, Планета музыки, 2014. 364 стр.

Очеретовская, Н. Л. Содержание и форма в музыке [Текст] / Н. Л. Очеретовская. - Л. : Музыка, 1985. - 110 с. - Библиографа.: с. 107-111. - б.ц.

Проблемы музыкальной текстологии : Ст. и материалы / Сост., общ. ред., предисл., пер. с нем. Д. Р. Петров. - М. : Моск. гос. консерватория, 2003. - 183 с. - (Науч. тр. Моск. гос. консерватории им. П.И.Чайковского. Сб.45). - ISBN 5-89598-126-7 : 56-.

Сквирская Т.З. Источниковедение и текстология в музыкознании. Учебно-методическое пособие. СПб.: Композитор, Лань, Планета музыки, 2011, 40 стр.

Слонимский С. М. Заметки о композиторских школах Петербурга XX века. Учебно-методическое пособие. СПб: Композитор, Лань, Планета музыки 2012. 84 стр.

Цукер А.М. Анатолий Цукер в беседах, размышлениях, статьях. Музыковедение и жизнь. Сб. статей. Р-н-Д. Издательство: РГК им.С.В. Рахманинова (Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова), Лань, Планета музыки, 2014. 424 стр.

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы, музыкальный центр, фортепиано

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по музыкальным направлениям и профилям подготовки:

дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром народных инструментов;

оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты;

баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано

хоровое народное пение; сольное народное пение;

инструменты эстрадного оркестра, эстрадно-джазовое пение;

академическое пение; искусство оперного пения;

этномузыкалогия, музыкальная педагогика

Квалификация – бакалавр

Автор - доцент кафедры теории и истории музыки, кандидат искусствоведения - Архипова М.В.

Рецензент- проф. Ефимова Н.И.

Документ одобрен на заседании кафедры теории и истории музыки. -
Протокол № 9 от 7 мая 2015 г.

**Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра теории и истории музыки**

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Сидорова М.Б.

«7» мая 2015 г

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

по дисциплине/ модулю **СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА**

Направления подготовки:

«Дирижирование», «Музыкально-инструментальное искусство», «Искусство народное пения», «Вокальное искусство», «Музыкально-театральное искусство», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», «Музыкальное искусство эстрады»

Профили подготовки:

дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром народных инструментов;
оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты;
баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано
хоровое народное пение; сольное народное пение;
академическое пение; искусство оперного пения,
музыкальная педагогика, этномузыкология

форма обучения – *очная, заочная*

1. Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по музыкальным направлениям и профилям

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины / модуля Содержание и форма

Направление подготовки: 53.03.03 Вокальное искусство
профиль Академическое пение

Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

профили: Эстрадно-джазовое пение

ОК-4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК – 5 - способен и готов применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте

Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование

*профили: Дирижирование академическим хором,
Дирижирование оркестром народных инструментов,
Дирижирование оркестром духовых инструментов*

ОК-4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК – 8 - способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

*профили: Фортепиано,
Оркестровые духовые и ударные инструменты,
Оркестровые струнные инструменты,
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты*

ОК-4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК – 16 - способен применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности

Направление подготовки: 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

*Профиль:
Музыкальная педагогика,*

ОК-4- способен и готов работать с научной и искусствоведческой литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК – 5 – способен и готов анализировать процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций

СПЕЦИАЛИТЕТ

Направление подготовки: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство

специализация Искусство оперного пения

ПК- 6 - способен ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте

ПК 7 - способен ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства

Оценочные средства

В середине 7-го семестра проводится рубежный контроль, который включает устный опрос, а также письменную форму работы - критический анализ прослушанного концерта. На работу отводится 2 академических часа и оценивается она до 10 баллов.

Примерные вопросы рубежного контроля:

11. Виды музыки и её смысл.
12. Музыка как часть 7-ми искусств
13. Музыка и философия
14. Значение музыки у композиторов XX века
15. Музыкальное содержание
16. Содержание как феномен культуры
17. Что такое теория музыкального содержания?
18. Понятие формы
19. Понятие композиции
20. Два аспекта содержания

Критерии оценки письменной работы

Оценки	Письменная работа
по 10-ти балльной системе	
Отлично 9-10 баллов	- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его

	<p>излагает;</p> <ul style="list-style-type: none"> - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией.
Хорошо 7-8 б.	<ul style="list-style-type: none"> - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией
Удовлетворительно 5-6 б.	<p>тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией
Неудовлетворительно ниже 5 б.	<ul style="list-style-type: none"> - студент не усвоил значительной части проблемы; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией

В конце 7-го семестра проводится зачет, **включающий устный ответ на вопросы.**

Вопросы к зачету по дисциплине «Содержание и форма в музыке»:

21. Понятие «музыкальное содержание» как феномен культуры.
22. Три стороны музыкального содержания: икон, индекс и символ.
23. Эмоциональное содержание музыки
24. Изобразительное и символическое содержание в музыке
25. Проблема музыки как языка.
26. Интонация в аспектах языка и семиотики.
27. Пространственный параметр в музыке.
28. Дихотомия «форма-содержание» в искусстве.

29. Иерархия уровней музыкального содержания.
30. Содержание музыки в целом.
31. Содержание идей исторической эпохи.
32. Содержание идей национальной художественной школы.
33. Содержание музыкальной формы как феномена.
34. Содержание музыкальной формы как исторически типизированной композиции.
35. Содержание музыкальной формы как индивидуальной композиции произведения.
36. Содержание «драматургической музыкальной формы».
37. Жанровое содержание музыкального произведения.
38. Стилизованный музыкальный произведение
39. Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема художественной целостности.
20. Музыкальное содержание и форма в восприятии слушателей

Критерии оценок

Оценки по 5-ти балльной системе	Устные ответы
«отлично» 5 баллов	Глубокие знания процессов, происходящие в науке и культуре,; актуальных проблем в области современного искусства; выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства; отличные умения осуществлять научные исследования в области музыкальной культуры, искусства; отличное владение навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией. Безупречное владение методическим материалом, отличное знание музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности;
«хорошо» 4 б.	Достаточно хорошие знания процессов, происходящие в науке и культуре,; актуальных проблем в области современного искусства; выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства; хорошие навыки в области осуществления научных исследований в области музыкальной культуры, искусства и педагогики; хорошее владение навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией. Некоторые небольшие ошибки в анализе средств музыкальной выразительности, в музыкально-теоретических определениях.
«удовлетворительно» - 3 б.	Слабый уровень знания специфики современного искусства, а также музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; актуальных проблем в области искусства; историю и теорию развития современного искусства и выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства и педагогики; слабый уровень владения навыками работы со

	специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией. Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов
«неудовлетворительно»- 2 б	Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов

Утверждено на заседании кафедры:

Протокол № 9 от 7 мая 2015 г.

Разработчики:

1. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и истории музыки
Иванченко Т.В.
2. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и истории музыки
Сидорова М.Б.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

Факультет музыкального искусства

Кафедра теории и истории музыки

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ

Направление подготовки: «Вокальное искусство», «Дирижирование», «Искусство народного пения», «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкально – инструментальное искусство», «Музыкально-театральное искусство»

Профиль подготовки: «Академическое пение», «Дирижирование оркестром народных инструментов», «Дирижирование оркестром духовых инструментов», «Дирижирование академическим хором», «Сольное народное пение», «Хоровое народное пение» «Эстрадно – джазовое пение», «Инструменты эстрадного и джазового оркестра», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Искусство оперного пения»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная и заочная

Москва 201

Дисциплина «Содержание и форма в музыке» входит в Цикл дисциплин по выбору Вариативной части Профессионального цикла рабочего плана 2015 года приёма. Являясь дисциплиной по выбору студента, данная программа направлена на формирование у будущих музыкантов-педагогов системного комплекса всесторонне сформированных знаний в области музыкознания, искусствоведения, умений и способностей, применяемых в научно-аналитической, учебной, исполнительской и педагогической практике в области музыкального искусства и культуры.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения тем и разделов дисциплины, а также регулярной интенсивной самостоятельной работы у студентов должны сформироваться:

- комплексные знания истории и теории музыкального искусства, музыкальной науки, основных музыкально-теоретических систем прошлых эпох и современности, их основоположников и последователей, понимание логики развития музыкально-теоретической мысли, методики и практики её реализации, видение основных закономерностей создания музыкальных произведений, особенностей их структуры, содержания, их значения для сферы музыкального искусства;

- системный комплекс всесторонне сформированных способностей, применяемых в научно-аналитической, учебной, исполнительской и педагогической практике в области музыкального искусства, культуры и образования;

- сформированность навыков самостоятельного анализа исторической, искусствоведческой, научно-методической литературы, составления методических рекомендаций, планов, оперирования комплексами и отдельными методами и приемами анализа содержания и формы музыкальных произведений

- эмпирически-прикладной характер приобретенных знаний, умений, навыков, сформированных способностей для успешного освоения ключевых дисциплин учебного плана, опирающихся в своих теоретико-методических основах на знаниевый базис дисциплины.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Базовый уровень.

- 5) Знать основные термины и понятия, связанные с проблемой «содержание и форма в музыке»
- 6) Уметь пользоваться основными понятиями и терминами при анализе музыкальных произведений
- 7) Владеть навыками содержательного анализа музыки и применения полученных результатов в своей исполнительской деятельности.

Продвинутый уровень.

- 3) Знать основные термины, понятия и закономерности развития различных параметров анализа музыкальных произведений
- 4) Уметь анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине.
- 8) Владеть навыками анализа музыки с точки зрения интонации, семантики, различных форм эмоций в музыке.

Высокий уровень.

- 4) Знать основные закономерности развития элементов музыки как феномена
- 5) Уметь осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по анализу «формы-содержания».
- 6) Владеть аналитическим методом «индивидуально-целостного» анализа произведений различных эпох, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ СРС

Цель СРС – приобретение навыков творческой продуктивной работы с научными, историческими, методическими и практическими материалами в контексте будущей профессиональной деятельности.

Задачи СРС:

- углубленное освоение основных разделов и тем дисциплины;
- формирование навыков самостоятельной работы с печатными и электронными текстами;
- освоение интерактивных образовательных технологий;
- формирование личностной позиции по ключевым вопросам дисциплины;
- самостоятельная разработка компилятивного материала (доклада) и подготовка к его обсуждению в группе (организации беседы);
- создание авторского образовательного (просветительского) проекта и подготовка его презентации в студенческой аудитории (семинар, конференция, круглый стол).

Принципы организации и осуществления СРС:

- принцип последовательности;
- принцип систематичности;
- принцип самостоятельности;
- принцип комплексного рассмотрения проблемы;
- принцип креативности выработки решений;
- принцип профессионализации самостоятельно приобретаемых знаний, умений, навыков.

СРС в вузе является важным видом учебной и научной деятельности студента. Современные работодатели предъявляют к выпускникам требования инициативности в выборе решений, поиске и обработке информации, формирования рабочих методических и дидактических материалов, участия в коллективной проектно-исследовательской деятельности. В связи с этим организация СРС должна быть эффективной как в оценочном (балльно-рейтинговом) аспекте, так и в деятельностном, демонстрировать результаты самообразования и саморазвития студента в контексте изучаемой дисциплины, а также в междисциплинарном пространстве.

СРС включает в себя учебную, исследовательскую, проектную, методическую работу студентов, выполняемую ими самостоятельно индивидуально, в группах или коллективно, согласно заданию, требованиям к результатам и методическим указаниям преподавателя.

СРС как комплексная полидеятельностная форма самообразования студентов представляет собой совокупность двух основных форм деятельности:

- **внеаудиторная СРС** (поиск, изучение, анализ, реферирование, переработка, систематизирование учебной информации: а) по теме/разделу дисциплины для углубленного освоения темы/раздела; б) по тематике доклада/проекта);
- **аудиторная СРС** (работа с научными, историко-культурными, дидактическими, методическими материалами, предоставленными преподавателем – изучение, анализ, реферирование, обобщение).

СРС по дисциплине «Содержание и форма в музыке» является неотъемлемой частью процесса освоения дисциплины, условием достижения высоких результатов на

теоретическом, методическом и практическом уровнях, аттестации студентов в ходе рубежного и промежуточного контроля.

Самостоятельная подготовка студентов предполагает активную научно-исследовательскую, проектную, методическую и практическую эмпирическую деятельность.

На научно-исследовательском уровне рекомендуется самостоятельный (в соответствии с индивидуальными личностно-психологическими возможностями студентов) поиск, отбор, изучение, анализ, реферирование библиографических источников по темам дисциплины, а также по теме авторского проекта.

На проектном уровне рекомендуется поиск, отбор, переработка, разработка теоретических, методических и наглядно-практических образовательных и просветительских материалов в соответствии с тематикой авторского проекта.

На практическом уровне приветствуется проведение студентами эмпирических исследований - опросов, бесед, наблюдения за организацией образовательного процесса, досуга, факультативного просвещения населения.

Предлагаемые виды самостоятельной деятельности в рамках освоения дисциплины обеспечивают формирование у студентов комплексных профессионально-значимых квалификаций научно-исследовательского, аналитико-интеграционного, проектно-методического, коммуникативно-просветительского характера.

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения курса «Основы музыковедения» предусматривает изучение мировой музыкальной культуры и музыкознания, творчество ведущих композиторов, жанры и формы в музыке, знакомство с основной учебной и дополнительной литературой с области музыкознания, прослушивание музыкальных произведений, подготовку к исполнению на практических занятиях отдельных образцов или фрагментов музыкальных произведений с целью характеристики их стилистических, жанровых и иных особенностей. Она направлена на углублённое изучение отдельных тем курса, которые дополняют основной лекционно-практический курс.

ТРУДОЁМКОСТЬ СРС

Временной объем СРС определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, Основной образовательной программой, Рабочим учебным планом подготовки бакалавров по указанному направлению и профилю подготовки.

Самостоятельная работа студентов по данному курсу предполагается следующие формы:

1. Самостоятельная работа по тематике лекций. В лекциях по данному курсу должны быть представлены наиболее важные проблемы эстетического знания, они носят в значительной степени установочный характер и с необходимостью должны быть дополнены самостоятельной работой по освоению литературы, указанной в списке.

2. Самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям. Для организации самостоятельной работы студентов разработаны планы семинарских занятий, дан обширный список литературы, на основе знакомства с которым можно строить ответы на представленные вопросы. В силу большого объема материала студенту предоставляется возможность выбрать для подготовки вопрос, представляющий для него наибольший интерес и соответственно выбрать из списка обязательной литературы нужный источник.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических занятий, семинаров и во время чтения лекций.

3. Конспектирование

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связанная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести к недоразумению.

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.

4. Написание Эссе.

Эссе готовится на основе анализа не менее 8—10 научных и литературных источников.

Структура эссе включает:

1. Титульный лист
2. Содержание – план эссе
3. Основная часть, которая может состоять из нескольких подразделов
4. Заключение
5. Список использованной литературы (8-10 источников)

Во введении к эссе обосновываются выбор темы, актуальность и глубина рассматриваемой проблемы. В основной части эссе должны быть представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и вскрыть недостатки некоторых из них.

Этапы работы:

1) внимательно познакомьтесь с предложенными для эссе темами, выберите одну из них и по согласованию с преподавателем утвердите ее;

2) подберите соответствующую литературу для эссе. Если вы готовили для выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с привлечением результатов собственных исследований, можете воспользоваться ими в ходе работы над эссе

3) пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или сделайте выписки;

4) составьте план эссе;

5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план, напишите эссе.

В заключении к эссе обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, ее содержанию;

6) перечитайте текст и отредактируйте его;

7) проверьте правильность оформления эссе.

По завершении работы над эссе напишите текст своего выступления. Время выступления — 5 – 7 минут. Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию эссе.

Контроль за самостоятельной работой и метод. указания:

При чтении *лекционного курса* непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний.

На семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе.

По материалам темы занятий целесообразно выдавать студенту домашнее задание и на последнем занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится по текущей работе только, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные виды работ.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы с оригинальными текстами, способностей к их философско-эстетическому и искусствоведческому анализу. Предлагаемый план семинарских занятий не отдает предпочтения какой-либо определенной эстетической и искусствоведческой доктрине. Он является намеренно объективистским и ориентирован на то, чтобы обозначить исторически сложившееся проблемное поле европейской эстетики и теории искусства.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников.

При реализации программы дисциплины «Содержание и форма в музыке» используются различные образовательные технологии: во время аудиторных занятий проводятся занятия в виде лекций и семинарских занятий с использованием персонального компьютера и мультимедийного проектора, во время семинарских занятий, проводятся детальная разборка конкретных ситуаций, также предусматривается самостоятельная работа студентов, в том числе над выполнением домашних заданий и при подготовке к контрольному тестированию (осенняя и весенняя межсессионные аттестации). В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного учебного курса предусматривают использование таких технологий как **групповые беседы, обсуждение прослушанного произведения.**

Основными формами текущего и рубежного контроля по данной дисциплине являются беседа, опрос и тестирование.

Для подготовки к беседе по ключевым категориям дисциплины необходимо осуществить следующие учебные действия: анализ конспектов, изучение дополнительных учебных материалов в библиотеке вуза и в Интернет; формирование собственного понимания ключевых процессов, явлений, категорий.

Для подготовки к опросу по конспектам лекций необходимо осуществить следующие учебные действия: повторение и осмысление содержания конспектов лекций,

изучение дополнительных учебных материалов; формирование собственного понимания сущности и специфики темы, разработка плана ответа по каждой лекции (тема, проблема, ключевые понятия, прикладное значение).

Для подготовки к тестированию необходимо осуществить следующие учебные действия: повторение ключевых смысловых компонентов изученных тем, просмотр конспектов лекций, выполнение рекомендаций преподавателя по усвоению материалов лекции.

Основной формой промежуточной аттестации является презентация доклада. Подготовка к дифференцированному зачёту/экзамену в соответствии с полученным заданием является основным компонентом самостоятельной работы. СРС над докладом и авторским проектом подразумевает осуществление всех перечисленных выше видов деятельности, применение широкого спектра технических средств и современных технологий, актуализации накопленного студентами теоретического и практического опыта. Аттестация в подобной форме по данной дисциплине позволяет студентам продемонстрировать системность сформированных теоретических познаний, научно-исследовательских, проектно-методических умений, навыков обработки, составления и презентации информационных учебно-просветительских материалов по вопросам, отражающим современные явления и процессы в сфере музыкальной культуры.

Для подготовки к презентации доклада необходимо осуществить следующие учебные действия: выбрать тему доклада (самостоятельно либо в соответствии с рекомендациями педагога); собрать и изучить соответствующую теме литературу, интернет-источники; публицистику, отражающую проблему доклада; обобщить и конкретизировать информацию; представить в реферативно-тезисном виде основное содержание; подготовить выступление и наглядно-дидактические материалы с применением интерактивных информационно-компьютерных технологий (презентацию в PowerPoint и др.), продумать вопросы для организации дискуссии в группе.

Для подготовки к авторскому проекту необходимо осуществить следующие учебные действия: выбрать тему (самостоятельно либо в соответствии с рекомендациями педагога); собрать и изучить соответствующую теме историческую, научно-теоретическую литературу, публицистику в печатном и электронном виде, отражающую проблему темы; обобщить и конкретизировать информацию; разработать научно-теоретический, исторический, методический аспекты темы на основе синтеза изученных материалов и собственного понимания проблемы; разработать собственную позицию по проблеме, имеющую потенциальную научно-практическую ценность для собственной учебной и профессиональной музыкально-педагогической деятельности; подготовить выступление (презентацию авторского проекта) и наглядно-дидактические материалы с применением интерактивных информационно-компьютерных технологий (презентацию в PowerPoint и др.), продумать вопросы для организации дискуссии в группе.

Темы для проведения беседы:

10. Интра- и экстрамузыкальность
11. Виды не специального содержания
12. Виды специального содержания
13. Три стороны музыкального содержания
14. Соотношения трех сторон музыкального содержания
(в барокко, классицизме, романтизме).
15. Роль эмоций в музыке
16. Классификация эмоций
17. Эмоциональное содержание в музыке:
 - в эпоху барокко
 - в эпоху классицизма

- в эпоху романтиков
- в музыке XX века

9. Что такое «эмоциональная функция» в музыке?

Примерные темы для написания докладов

16. Изобразительность в музыке (в музыке барокко, французских клавесинистов, русской музыке)
17. Область музыкальной изобразительности
18. Символика в музыке
19. Разновидности символики
20. Смешанные знаки в музыке
21. Сознательное и бессознательное в музыке
22. Восприятие музыкального содержания
23. Композиционные приемы
24. Роль бессознательного в музыке
25. Представления в музыке
26. Язык музыки
27. Понятие интонации у Б. Асафьева
28. Фонемы, лексемы, синтаксис
29. Семантика и интонация
15. Виды интонаций (теория Б Яворского, теория В. Холоповой)

Темы для написания эссе

13. Уровни музыкального содержания
14. Виды содержаний в музыке
15. Соотношение трех сторон музыкального содержания
16. Символика в музыке
17. Специфика содержания музыкального романтизма
18. Специфика содержания в музыке XX века
19. Национальное содержание музыки:
 - западная музыка (немецкая, итальянская, французская)
 - русская музыка
 - композиторы США
 - композитора Китая (других восточных стран)
20. Типы музыкальных жанров (В. Цуккерман, В. Медушевский)
21. Понятие музыкальная форма
22. Типизированные музыкальные формы
23. Индивидуальные музыкальные формы
24. Типы драматургии

Требования к подготовке к зачету

Зачет как форма промежуточного контроля требует проверки сформированных компетенций и навыков профессиональной деятельности студентов в области музыкознания, позволяющих в дальнейшем эффективно реализовывать свой личностный и социальный потенциал в профессии. В связи с этим зачет интегрирует в себя все формы текущего и промежуточного контроля, предусмотренные данной программой в соответствии с рабочим планом. Таким образом, зачет охватывает опрос по конспектам лекций (ключевым категориям), беседу по теме из цикла деловых дискуссий и беседу по докладу студента (перечни даны выше). Все три вида педагогического взаимодействия в

рамках зачета представляют комплекс профессиональных знаний, умений и навыков в области арт-менеджмента, которыми овладел конкретный студент.

Рекомендации по подготовке к промежуточному контролю в форме зачета
Зачет (в зависимости от формы обучения) включает вопросы по темам курса

План подготовки к зачету:

- Повторить основное содержание каждой темы по конспектам.
 - Собрать, изучить, проанализировать, систематизировать дополнительный теоретический, методический, дидактический, практический (аудио-, видео-, фото-) материал по каждой теме.
 - Сопоставить материалы с примерными вопросами к зачету.
 - Сформулировать, изложить, обосновать собственную позицию по каждому вопросу, оперируя имеющимися материалами, личным опытом, практическими примерами.
 - Подготовка авторского проекта по темам курса образовательной, просветительской направленности.
 - Презентация и обсуждение авторского проекта в группе.
- **Темы для контроля самостоятельной работы, подготовки к зачету**

40. . Понятие «музыкальное содержание» как феномен культуры.
41. Три стороны музыкального содержания: икон, индекс и символ.
42. Эмоциональное содержание музыки
43. Изобразительное и символическое содержание в музыке
44. Проблема музыки как языка.
45. Интонация в аспектах языка и семиотики.
46. Пространственный параметр в музыке.
47. Дихотомия «форма-содержание» в искусстве.
48. Иерархия уровней музыкального содержания.
49. Содержание музыки в целом.
50. Содержание идей исторической эпохи.
51. Содержание идей национальной художественной школы.
52. Содержание музыкальной формы как феномена.
53. Содержание музыкальной формы как исторически типизированной композиции.
54. Содержание музыкальной формы как индивидуальной композиции произведения.
55. Содержание «драматургической музыкальной формы».
56. Жанровое содержание музыкального произведения.
57. Стилизовое содержание музыкального произведения
58. Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема художественной целостности.
59. Музыкальное содержание и форма в восприятии слушателя.

Рекомендуемая литература:

Основная литература:

Холопова В.Н. Музыка как вид искусств: Учебное пособие. СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки, 2014. 320 стр.

Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие СПб, М., Краснодар: Лань, Планета музыки. 2010 г, стр.

Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Учебное пособие СПб: Лань, Планета музыки, Композитор, 2008. – 368 с.

Дополнительная:

Гаврилин В.А. О музыке и не только. Сб, статей. СПб.: Лань, Планета музыки, Композитор, 2012. 400 стр.

Князева Н.А. История исполнительства. Методические указания для студентов муз. вузов. КемГУКИ, Лань, Планета музыки 2010. 36 стр.

Музыкально-исполнительская культура в теоретическом и прикладном измерениях. Сб. статей. Редколлегия: Мицкевич Н.А., Афанасьева А.А., Князева Н.А. КемГУКИ (Кемеровский государственный университет культуры и искусств), Лань, Планета музыки 2008. 194 стр.

Музыкальное искусство в современном социуме. Сб. научных статей. Ред.-сост. Крылова А.В. Р-н-Д.: РГК им. С.В. Рахманинова (Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова), Лань, Планета музыки, 2014. 364 стр.

Очеретовская, Н. Л. Содержание и форма в музыке [Текст] / Н. Л. Очеретовская. - Л. : Музыка, 1985. - 110 с. - Библиограф.: с. 107-111. - б.ц.

Проблемы музыкальной текстологии : Ст. и материалы / Сост., общ. ред., предисл., пер. с нем. Д. Р. Петров. - М. : Моск. гос. консерватория, 2003. - 183 с. - (Науч. тр. Моск. гос. консерватории им. П.И.Чайковского. Сб.45). - ISBN 5-89598-126-7 : 56-.

Сквирская Т.З. Источниковедение и текстология в музыкознании. Учебно-методическое пособие. СПб.: Композитор, Лань, Планета музыки, 2011, 40 стр.

Слонимский С. М. Заметки о композиторских школах Петербурга XX века. Учебно-методическое пособие. СПб: Композитор, Лань, Планета музыки 2012. 84 стр.

Цукер А.М. Анатолий Цукер в беседах, размышлениях, статьях. Музыковедение и жизнь. Сб. статей. Р-н-Д. Издательство: РГК им.С.В. Рахманинова (Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова), Лань, Планета музыки, 2014. 424 стр.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по музыкальным направлениям и профилям подготовки:

дирижирование академическим хором, оркестром духовых инструментов, оркестром народных инструментов;

оркестровые духовые и ударные инструменты; струнные смычковые инструменты;

баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты; фортепиано

хоровое народное пение; сольное народное пение;

инструменты эстрадного оркестра, эстрадно-джазовое пение;

академическое пение; искусство оперного пения;

этномузыкология, музыкальная педагогика

Квалификация – бакалавр

Автор метод. указаний проф. Сидорова М.Б.

Документ одобрен на заседании кафедры теории и истории музыки. - Протокол № 2 от 7 октября 2015 г.