

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.

21.06.2024г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.О.24. Теория музыки (динамические искусства)

Направление подготовки: 50.03.02 Изящные искусства
Направленность (профиль): Организационная деятельность в сфере
культуры, искусства и массовых коммуникаций
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Курс	2
Семестр	22
Лекции (час)	36
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	36
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	144
Курсовая работа (час)	
Всего часов	216
Зачет (семестр)	
Экзамен (семестр)	22

Иркутск 2024

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 50.03.02
Изящные искусства.

Автор С.А. Прохоренкова

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры
философии и искусствознания

Заведующий кафедрой А.А. Атанов

1. Цели изучения дисциплины

Цель: изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня развития знаний, умений и навыков в области теории музыки. достаточных для работы в учебных заведениях

Задачи:

- выработать у учащегося необходимые музыкально - теоретические навыки
- дать учащемуся систему знаний и навыков, необходимых для понимания основных средств музыкальной выразительности

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ОПК-3	Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	З. знает основные достижения отечественной и мировой культуры У. умеет анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры Н. учитывает многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Обязательная часть.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед., 216 часов.

Вид учебной работы	Количество часов
Контактная(аудиторная) работа	
Лекции	36
Практические (сем, лаб.) занятия	36
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	144
Всего часов	216

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Само- стоят. раб.	В интера- ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Теория звука. Лад и тональность	22	12	12	48		Ответьте на вопросы по теме: "Интервалы"
2	Средства музыкальной выразительности	22	12	12	48		Выполните письменное задание: Тест по темам: "Интервалы, Аккорды. Секвенция. Транспозиция"
3	Особые приемы музыкального развития	22	12	12	48		Подготовьте проект (доклад и презентацию)
	ИТОГО		36	36	144		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
01	Музыкальные звуки и их свойства	Звуковысотность. Роль и значение звуков в повседневной жизни и в музыкальном искусстве. Диапазоны певческих голосов и музыкальных инструментов
02	Музыкальная система. Нотация звуков	История нотации: от буквенных обозначений к нотолинейной системе
03	Временные и пространственные соотношения в музыке	Философское и музыкально - теоретическое осмысление временных и пространственных соотношений
04	Интервалы	Определение интервала. Образно - смысловое осмысление интервалов в музыке. Практическое построение интервалов. Историческое осмысление выразительности интервалов в музыке
05	Интервалы мажорного и минорного ладов	Определение интервалов. Практическое построение интервалов в мажоре и миноре. Особенности ладовой окраски интервалов
06	Лад и тональность	Определения: Лад, тональность, гамма. Образно - смысловое значение тональностей. Цветовая симфолика тональностей. Квинтовый круг
07	Аккорды и созвучия	Теоретическое осмысление и построение аккордов. Аккорд как средство музыкальной выразительности в творчестве русских и западноевропейских композиторов

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
08	Элементы музыкального синтаксиса	Построение музыкальных произведений. Мотив. Фраза. Период. Предложение. Кульминация.
09	Хроматизм и модуляция.	Введение понятий: хроматизм и модуляция. Выразительное значение модуляционного развития. Рассмотрение и анализ нотных примеров
10	Мелодия	Определение. Выразительность мелодии. Строение мелодии. Роль мелодического развития в творчестве западноевропейских и русских композиторов
11	Фактура	Определение. Основные типы фактуры. Их применение в творчестве западноевропейских и русских композиторов
12	Аккорды и созвучия. Их применение в различных типах фактуры	Строение аккордов простой и сложной структуры. Их выразительность в сочетании с фактурными особенностями произведений
13	Транспозиция	Определение. Применение транспозиции в практической деятельности музыканта
14	Секвенция	Секвенция и ее выразительное значение. Приемы секвенцирования. Обращение к секвенцированию в творчестве русских композиторов
15	Неаккордовые звуки и мелизмы	Применение неаккордовых звуков и мелизмов в музыке барокко и классицизма
16	Неаккордовые звуки и мелизмы	Применение неаккордовых звуков и мелизмов в музыке романтизма и в музыке XX века
17	Музыкальные жанры	Музыкальные жанры XVII - XVIII веков. Средства музыкальной выразительности и особые приемы музыкального развития
18	Музыкальные жанры XIX - XX веков	Музыкальные жанры XIX - XX веков. Их особенности, строения. Основные средства выразительности

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	Музыкальные звуки и их свойства. Звуковысотность. Роль и значение звуков в повседневной жизни и в музыкальном искусстве. Диапазоны певческих голосов и музыкальных
1	Музыкальная система. Нотация звуков. История нотации: от буквенных обозначений к нотолинейной системе
1	Временные и пространственные соотношения в музыке. Философское и музыкально - теоретическое осмысление временных и пространственных соотношений
1	Интервалы. Определение интервала. Образно - смысловое осмысление интервалов в музыке. Практическое построение интервалов. Историческое осмысление выразительности интервалов в музыке
1	Интервалы мажорного и минорного ладов. Определение интервалов. Практическое построение интервалов в мажоре и миноре. Особенности ладовой окраски интервалов
1	Лад и тональность. Определения: Лад, тональность, гамма. Образно -

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	смысловое значение тональностей. Цветовая симфолика тональносте. Квинтовый круг
2	Аккорды и созвучия. Теоретическое осмысление и построение аккордов. Аккорд как средство музыкальной выразительности в творчестве русских и западноевропейских композиторов
2	Элементы музыкального синтаксиса. Построение музыкальных произведений. Мотив. Фраза. Период. Предложение. Кульминация.
2	Хроматизм и модуляция.. Введение поятий: хроматизм и модуляция. Выразительное значение модуляционного развития. Рассмотрение и анализ нотных примеров
2	Мелодия. Определение. Выразительность мелодии. Строение мелодии. Роль мелодического развития в творчестве западноевропейских и русских композиторов
2	Фактура. Опреление. Основные типы фактуры. Их применение в творчестве западноевропейских и русских композиторов
2	Аккорды и созвучия. Их применение в различных типах фактуры. Строение аккордов простой и сложной структуры. Их выразительность в сочетании с фактурными особенностями произведений
3	Транспозиция. Определение. Пименение транспозиции в практической деятельности музыканта
3	Секвенция. Секвенция и ее выразительное значение. Приемы секвенцирования. Обращение к секвенцированию в творчестве русских композиторов
3	Неаккордовые звуки и мелизмы. Применение неаккордовых звуков и мелизмов в музыке барокко и классицизма
3	Неаккордовые звуки и мелизмы. Применение неаккордовых звуков и мелизмов м музыке романтизма и в музыке XX века
3	Музыкальные жанры. Музыкальные жанры XVII - XVIII веков. Средства музыкальной выразительности и особые приемы музыкального развития
3	Музыкальные жанры XIX - XX веков. Музыкальные жанры XIX - XX веков. Их особенности, строения. Основные средства выразительности

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1. Теория звука. Лад и тональность	ОПК-3	З.знает основные достижения отечественной и мировой культуры	Ответьте на вопросы по теме: "Интервалы"	Содержательность ответа - 20 баллов, умение применить

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			У.умеет анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры Н.учитывает многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности		знания на практике и привести примеры - 10 баллов, ответы на вопросы - 10 баллов (40)
2	2. Средства музыкальной выразительности	ОПК-3	З.знает основные достижения отечественной и мировой культуры У.умеет анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры Н.учитывает многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	Выполните письменное задание: Тест по темам: "Интервалы, Аккорды. Секвенция. Транспозиция"	19-20 баллов - отлично, 17 - 18 баллов - хорошо, 15 - 16 баллов - удовлетворительно (20)
3	3. Особые приемы музыкального развития	ОПК-3	З.знает основные достижения отечественной и мировой культуры У.умеет анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры Н.учитывает многообразие	Подготовьте проект (доклад и презентацию)	Содержание устного сообщения - 30 баллов, Презентация - 10 баллов (40)

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности		
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 22.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (20 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: Правильность (за каждый правильный ответ - 2 б.).

Компетенция: ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Знание: знает основные достижения отечественной и мировой культуры

1. Аккорды и созвучия
2. Аккорды и созвучия. Их применение в различных типах фактуры
3. Временные и пространственные соотношения в музыке
4. Интервалы
5. Интервалы мажорного и минорного ладов
6. Лад и тональность
7. Мелодия
8. Музыкальная система. Нотация звуков
9. Музыкальные жанры
10. Музыкальные звуки и их свойства
11. Неаккордовые звуки и мелизмы
12. Секвенция
13. Транспозиция
14. Фактура
15. Хроматизм и модуляция
16. Элементы музыкального синтаксиса

2-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: 20 баллов - за знание материала, 10 баллов - практические навыки, 10 баллов - знание литературы по теме.

Компетенция: ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Знание: знает основные достижения отечественной и мировой культуры

1. Сделать доклад по заданной теме

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: 20 баллов - за знание материала, 10 баллов - практические навыки, 10 баллов - знание литературы по теме.

Компетенция: ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Умение: умеет анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры

Задача № 1. Сделать доклад по заданной теме

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

2-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: 20 баллов - за знание материала, 10 баллов - практические навыки, 10 баллов - знание литературы по теме.

Компетенция: ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Навык: учитывает многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Задание № 1. Сделать доклад по заданной теме

3-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: 20 баллов - грамотное изложение материала, 20 баллов - построение интервалов и аккордов.

Компетенция: ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Навык: учитывает многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности

Задание № 1. Выполнить творческое задание по теме

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)**

Направление - 50.03.02 Изящные
искусства
Профиль - Организационная
деятельность в сфере культуры,
искусства и массовых коммуникаций
Кафедра философии и искусствознания
Дисциплина - Теория музыки
(динамические искусства)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (20 баллов).
2. Сделать доклад по заданной теме (40 баллов).
3. Выполнить творческое задание по теме (40 баллов).

Составитель _____ С.А. Прохоренкова

Заведующий кафедрой _____ А.А. Атанов

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Бэлза И. Александр Николаевич Скрябин.- М.: Музыка, 1987.-176 с.
2. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь.- СПб.: Музыка, 1998.-461 с.
3. [Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века \[Электронный ресурс\] / И.А. Азизян. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2001. — 398 с. — 5-89826-090-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27837.html](http://www.iprbookshop.ru/27837.html)
4. [Теория и история искусства. Выпуск 1 \[Электронный ресурс\] / А.П. Лободанов \[и др.\]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. — 208 с. — 978-5-211-06489-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55216.html](http://www.iprbookshop.ru/55216.html)

б) дополнительная литература:

1. Лосев А. Ф. Античная музыкальная эстетика/ Вступ. очерк и собр. текстов А. Ф. Лосева.- М.: Музгиз, 1961.-304 с.
2. Воспоминания о П. И. Чайковском.- М.: Музгиз, 1962.-460 с.
3. Апетян З. Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп./ Сост., ред., предисл. Апетян З. А.- М.: Музыка, 1962.-512 с.
4. Рацкая Ц. С. Н. А. Римский-Корсаков (К 50-летию со дня смерти).- М.: Знание, 1958.-40 с.
5. Барановская, Жибинский К. А. Энциклопедический музыкальный словарь/ сост. Барановская.- Ростов н/Д: Феникс, 1998.-508 с.
6. [Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» \[Электронный ресурс\] : учебно-методическое пособие / Н.В. Авдеева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013. — 108 с. — 978-5-8064-1938-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21433.html](http://www.iprbookshop.ru/21433.html)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области теории музыки.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом);
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
- прием и защита лабораторных работ (во время проведения занятий);
- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ в часы, предусмотренные учебным планом) и др.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- написание рефератов, докладов;
- подготовка к семинарам и лабораторным работам;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:
– XnView,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:
– Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения