

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе
_____ О.В. Перич

" ____ " _____ 20 __ г.

Рабочая программа дисциплины

ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

по направлению подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

(уровень высшего образования – магистратура)

Форма обучения: очная

Квалификация
Магистр

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по направлению подготовки:	53.04.02 Вокальное искусство (уровень высшего образования – магистратура)
<i>профиль:</i>	<i>Академическое пение</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 818
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции РФ 13 сентября 2017 года № 48166
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ Перич О. В. 29.05.2023
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра общегуманитарных дисциплин (секция философии и истории)
Примерная образовательная программа утверждена:	—
Профессиональный стандарт <i>Области профессиональной деятельности:</i> 01 Образование и наука	—
04 Культура и искусство	—
Составитель:	Доктор искусствоведения, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор О.М. Шушкова
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры истории музыки № ____ от «__» _____ 20 __ г.
Согласована:	Зав. кафедрой истории музыки – доктор искусствоведения, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор О.М. Шушкова _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебных занятий*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины
 - 7.1 *Перечень основной и дополнительной учебной литературы*
 - 7.2 *Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень информационных технологий*
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине
9. **Приложение 1.** Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является овладение теоретическими основами анализа содержательной стороны музыки, формирование у музыканта умения раскрывать содержание музыкального произведения в своей исполнительской интерпретации.

Задачи дисциплины:

- формирование теоретических представлений о содержании музыкальных произведений определенных исторических эпох и стилей;
- развитие навыков анализа содержания музыкальных произведений различных эпох и стилей.

2. Планируемые результаты обучения при изучении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Дисциплина «Теория музыкального содержания» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в формировании компетенций **УК-5, ОПК-1**. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.3. Выявляет в музыкальном творчестве разных эпох и стилей культурно обусловленные различия и творчески их интерпретирует, исходя из знаний о других культурах и музыкальных традициях.	знать: 1.основные термины и понятия теории музыкального содержания (ОПК-1.2); 2.специфику музыкального содержания основных исторических эпох: барокко, венская классика, романтизм, XX век (УК-5.3); 3.основные методы анализа содержания музыкального произведения (ОПК-1.2). уметь: 1.пользоваться соответствующей терминологией при анализе содержательной стороны музыкального произведения (ОПК-1.2); 2.осуществлять самостоятельный поиск и систематизировать информацию
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями	ОПК-1.2. Анализирует музыкальное произведение в контексте стилистических и эстетических закономерностей конкретного исторического периода.	

конкретного исторического периода		<p>по семиотическому анализу музыкального произведения (ОПК-1.2).</p> <p>3.использовать результаты анализа музыкального содержания музыки в своей исполнительской интерпретации (ОПК-1.2).</p> <p>владеть:</p> <p>1.навыками семиотического анализа музыки (ОПК-1.2).</p>
-----------------------------------	--	--

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория музыкального содержания» относится к **части, формируемой участниками образовательных отношений блока «Дисциплины».**

Для изучения курса требуется использование знаний и навыков, полученных студентами при освоении дисциплин «История музыки», «Музыкальная форма», «Эстетика и теория искусства» и «Основы риторики» в объеме требований программы подготовки бакалавров или специалистов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)								Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Контактная работа							Самостоятельная работа			Контроль
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА				
3	34	17		17				74		108	зачет
Общая трудоемкость, часы										108	
Зачетные единицы										3	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Лекции	Семинар	Самостоятельная работа	Всего
3 семестр					
1.	Понятие «музыкальное содержание». Специальное и неспециальное музыкальное содержание	2	-	2	4
2.	Проблемы музыки как языка	2	2	4	8
3.	Три стороны музыкального содержания. Эмоциональное содержание музыки	2	2	4	8
4.	Изобразительное содержание музыки	1	2	4	7
5.	Символическое содержание музыки	2	2	6	10
6.	Специфика музыкального содержания эпохи барокко	2	2	12	16
7.	Специфика содержания музыки классического стиля	2	2	12	16
8.	Специфика содержания музыки эпохи романтизма	2	2	14	18
9.	Специфика содержания музыки XX века	2	2	16	20
	Зачет:		1		1
	ИТОГО:	17	17	74	108

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекций

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1. Понятие «музыкальное содержание». Специальное и неспециальное музыкальное содержание	Понятие, термин «музыкальное содержание». Семиотическая диада: «план содержания – план выражения». Экстрамузыкальное и интрамузыкальное содержание.
2. Проблемы музыки как языка	Словесный и музыкальный языки: системные различия.

	Научная дискуссия по вопросу «музыка как язык». Семиотический подход к музыкальной интонации.
3. Три стороны музыкального содержания. Эмоциональное содержание музыки	Триада Ч.Пирса: икон, индекс, символ. Три стороны музыкального содержания. Систематика музыкального содержания В.Н.Холоповой, А.Ю.Кудряшова. Типология эмоций в музыке. Теория аффектов. Теория выражения.
4. Изобразительное содержание музыки	Специфика изобразительности в музыке. Tonmalerei, изобразительные фигуры: бег, вращение, небосвод и т.д. Подражание пению птиц, изображение природных стихий и т.д.
5. Символическое содержание музыки	Знак символ в музыке. Музыкальные символы без словесного текста, музыкальные символы со скрытым словесным текстом. Числовая символика
6. Специфика музыкального содержания эпохи барокко	Соотношение трех сторон музыкального содержания в музыке барокко. Аффект, музыкально-риторические фигуры, звукоизобразительность. Символический и эмблематический планы в музыке барокко.
7. Специфика содержания музыки классического стиля	Новое соотношение трех сторон музыкального содержания. От аффекта к чувству. Периферийность изобразительного и символического пластов музыкального содержания. Типизация музыкального содержания в архетипе жанра симфонии.
8. Специфика содержания музыки эпохи романтизма	Программная и абсолютная музыка. Содержательная сторона музыкального искусства в контексте синтеза искусств. Музыка как непосредственное эмоциональное переживание, индивидуализм. Основные эмоциональные сферы: чувство любви, одиночество, безнадежность, страх, осмеяние.
9. Специфика содержания музыки XX века	Поляризация музыкального содержания в музыке XX века. Возрастание роли знака-символа. Особенности содержательной стороны музыки модернизма, неоклассицизма, авангарда.

Содержание семинарских занятий

№ и наименование семинарского занятия	Планы семинарских занятий
1. Проблемы музыки как языка	Семинарское занятие: 1.Музыка как язык. 2.Проблема знака в музыке.

	3. Основные типы интонационной семантики в музыке.
	<p>Литература Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания: Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2010, с. 10 – 38. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. – М.: Лань, 2014, с.63 – 77.</p>
2. Эмоциональное содержание музыки	<p>Семинарское занятие: 1.Эмоции жизненные и музыкальные. 2.Типология музыкальных эмоций.</p>
	<p>Литература Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни. Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. – М.: Лань, 2014, с.112 – 145.</p>
3. Зрительный ряд и «передача времени» в музыке	<p>Дискуссия: 1.Зрительная образность в музыке. 2.Пространственный параметр в музыке.</p>
	<p>Литература Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. – М.: Лань, 2014, с.146 – 172.</p>
4. Символическое содержание музыки.	<p>Семинарское занятие: 1.Знак символ в музыке. 2. Числовая символика в музыке.</p>
	<p>Литература Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания: Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2010, с. 26 – 38. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. – М.: Лань, 2014, с.155 – 159.</p>
5. Специфика музыкального содержания барокко	<p>Семинарское занятие: 1.Музыкально-риторические фигуры барокко: изобразительная, аффектно-выразительная, символическая семантика. 2. Б.Яворский о религиозных сюжетах в клавирных сочинениях И.С.Баха.</p>
	<p>Литература Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания: Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2010, с. 45 - 150. Носина В.Б. Символика музыки И.С. Баха. – Тамбов,</p>

	1993. – 104 с.
6. Идеи классической музыки	<p>Дискуссия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Классика, классицизм, классический стиль. 2. Основные топосы музыки классического стиля. 3. Риторическая диспозиция в сонатной форме классического стиля.
	<p>Литература</p> <p>Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания: Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2010, с. 151 - 224.</p> <p>Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века: музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. – М.: Композитор, 2007. – Т.2. – 224 с.</p>
7. Содержание музыки романтиков.	<p>Семинарское занятие:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Специфика синтеза искусств в музыке романтиков. 2. Ведущие темы и образы музыкального романтизма. 3. Романтическая программность.
	<p>Литература</p> <p>Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания: Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2010, с. 225 – 281.</p>
8. Идеи музыка XX века.	<p>Семинарское занятие:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проблемы содержательной целостности музыки XX века. 2. Модернизм и неоклассицизм музыки XX века. 3. Символика музыки второй половины XX века.
	<p>Литература</p> <p>Кудряшов А.Ю. Теория музыкального содержания: Учебное пособие. – М.: Планета музыки, 2010, с. 282 - 418.</p>

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется магистрантом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, фонотеку, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в академических часах)			
	1	2	3	4
Семестры				
Работа с Интернет-ресурсами			10	
Работа с аудио- и видеоматериалами			14	
Работа с литературой			15	
Подготовка к семинарским занятиям			15	
Выполнение учебных заданий (семиотический анализ музыкального произведения)			20	
Всего:			74	

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Перечень рекомендуемой литературы Основная литература

- Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Казанцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93725>.
- Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII — XX вв [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. — 432 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1975>.

Дополнительная литература

- Кириллина, Л.В. Классический стиль в музыке XVIII - начала XIX века: [учебное пособие]. Ч.2: Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. - М.: Композитор, 2007. - 224 с.
- Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр: история и современность. – М.: Сов. Композитор, 1990. – 312 с.
- Лобанова, М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: Проблемы эстетики и поэтики. – М.: Музыка, 1994. – 320 с.
- Носина В. Символика музыки И.С.Баха. - М. : Классика-XXI, 2004. - 56 с.
- Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. – М.: Лань, 2014. – 320 с.
- Шушкова, О.М. Раннеклассическая музыка: эстетика, стилевые особенности, музыкальная форма / О.М.Шушкова. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2002. – 240 с.

7.2. Ресурсы сети Интернет

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации <http://mkrf.ru>
Сайт любителей классической музыки «Погружение в классику»
<http://intoclassics.net/>
Форум на портале классической музыки <http://www.forumklassika.ru/forum.php>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС) <http://dv-art.ru/eiee/general/>
Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/about/>
Арт-портал «Мировая художественная культура»
<https://art.biblioclub.ru/index.php>

Современные профессиональные базы данных

Бесплатный архив нот <http://imslp.ru>
Бесплатный архив нот <http://www.mutopiaproject.org/>
Классическая музыка (ноты для голоса, хора, различных инструментов, в т. ч. старинная музыка) <http://classicalmusiclinks.ru>
Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>
Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>
Нотная библиотека (ноты и записи) <http://mlib.org.ua>
Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net>
Ноты В. А. Моцарта (Neue Mozart-Ausgabe) <http://mozart>
Ноты И. С. Баха <http://bachmusic.narod.ru>
Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>
Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru>
Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка)
<http://encyclopedia.ru>
«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Операционная система (Microsoft Windows)
Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):
- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);
 - Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point).
- Программа нотного набора (Sibelius, Finale)

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL Mediaпроигрыватель (Windows Media Player, VLC)
Аудиоплеер (AIMP)
Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)
Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)
Антивирусная программа (Dr.Web)
Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповой и индивидуальной работы магистрантов с преподавателями. Оборудование и технические средства обучения: учебные столы, учебные стулья, доска, рояль, рабочее место преподавателя (монитор и системный блок), проектор с акустической системой, экран, телевизор, доступ к сети Internet.

Видеозал. Оборудование: телевизор, проигрыватель для видеокассет, проигрыватель для DVD, компьютер.

Помещения для самостоятельной работы:

Фонотека. Оборудование: компьютеры, наушники, проигрыватель, магнитофоны, музыкальный центр, картотека.

Библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Перечень вопросов к зачету:

1. Понятие «музыкальное содержание».
2. Экстрамузыкальное и интрамузыкальное содержание в музыке.
3. Системные различия между словесным и музыкальным языком.
4. Понятия икон, индекс, символ.
5. Типология эмоций в музыке.
6. Музыкальная изобразительность.
7. Разновидности символов в музыке.
8. Содержательные особенности музыки барокко
9. Символика сочинений И.С.Баха.
10. Топика музыки классического стиля.
11. Содержательные особенности музыки романтизма в контексте идей синтеза искусств.
12. Особенности содержания музыки модернизма (эпоха культурной поляризации).

13.Специфика символики в музыке XX века.