

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.03.ДВ.02.02 История искусств

Направление подготовки:
53.04.02 Вокальное искусство

Направленность (профиль) образовательной программы
Академический и эстрадно-джазовый вокал

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: К.М.03.ДВ.02.02 История искусств.

2. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель: совершенствование у магистрантов историко-культурной ориентации в мире музыки в контексте освоения функций музыкального стиля, как важнейшей категории искусства; развитие чувства музыкального стиля, его понимание как художественно-содержательного явления; приобщение к «диалогу культур» в органической связи с постижением стиля композитора, задающего программу действий исполнителю и определяющего степень его интерпретаторской свободы.

Задачи дисциплины:

- развитие способности ориентироваться в различных музыкальных стилях;
- расширение профессионального и художественного кругозора магистрантов, повышение их творческой и познавательной активности;
- содействие выработке эстетических критериев восприятия, постижения и воссоздания музыки, обогащению художественно-образного, исполнительского и инструментального мышления, соответствующего статусу профессионально состоятельного, творчески одаренного и культурно развитого педагога-исполнителя.

3. Место дисциплины в структуре программы:

Дисциплина К.М.03.ДВ.02.02 История искусств входит в структуру комплексного модуля К.М.03 Вокальные технологии, является дисциплиной вариативной части образовательной программы, изучается во втором семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины К.М.03.ДВ.02.02 История искусств основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения дисциплины Методология и методы научного исследования в области музыкального искусства, необходимой для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, предусмотренных содержанием образовательной программы.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	Планируемые результаты освоения образовательной программы
Профессиональные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – профессиональная деятельность в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках).	

Мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2)	Знает и понимает: значение искусства, роль классического и современного репертуара в культурной жизни, методы и технологии создания художественно-творческой и образовательной среды, перспективные направления развития образовательной организации
	Умеет: профессионально грамотно осваивать разнообразный классический и современный репертуар и использовать его при подготовке и проведении культурных мероприятий, способствовать формированию комфортной художественно-творческой образовательной и среды
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками проектирования художественно-творческой и образовательной среды и использования профессиональных знаний и умений в реализации задач развития образовательной организации, опытом проведения культурных мероприятий с использованием классического и современного репертуара

6. Объем дисциплины по видам учебной работы:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2
Контактная работа (всего)	14	14
В том числе:		
Лекции	6	6
Практические занятия (ПЗ)	8	8
Семинарские занятия (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
Самостоятельная работа (СР)	94	94
Формы промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
Всего:		
Часы	108	108
Зачетные единицы	3	3

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Семинары	СРС	Всего
1	Эволюция музыки в исторической перспективе. Типологическая дифференциация музыкальных стилей.	2	4			49	55
2	История развития исполнительских стилей	4	4			45	53

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Эволюция музыки в исторической перспективе. Типологическая дифференциация музыкальных стилей.	Функции стиля (историко-культурная ориентация в мире музыки; фиксация и выражение определенного содержания; объединение-разграничение музыкальных явлений). Субъективные факторы стиля (распознавание стиля, стилевая настройка, чувство стиля). Связь исторического и индивидуального стилей.
2	История развития исполнительских стилей	Исторические и стилевые особенности различных направлений исполнительского искусства разных эпох. Отличительные черты исполнительского искусства современности.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1	Эволюция музыки в исторической перспективе. Типологическая дифференциация музыкальных стилей.	Лекция - визуализация. Лекция - диалог. Проблемная лекция. Решение ситуационных и контекстных задач. Семинар-диспут.
2	История развития исполнительских стилей	Лекция - визуализация. Лекция - диалог. Проблемная лекция. Решение ситуационных и контекстных задач. Семинар-диспут.

7.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине.

Раздел 1. Эволюция музыки в исторической перспективе. Типологическая дифференциация музыкальных стилей.

Тема 1.1. Эволюционная картина музыкального искусства как исторического целого; исторические эпохи и художественные стили античности, Средневековья, Ренессанса, барокко и венского классицизма.

Вопросы для обсуждения:

1. Проблемы интерпретации клавирных сочинений Г.Ф. Генделя, И. С. Баха.
2. Эстетическая двойственность в искусстве венских классиков.

Тема 1.2. Художественные стили романтизма и музыки XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Эстетика романтизма. Силевые нормы. Силь как собственная индивидуальность.
2. Стилистические направления XX века.

Раздел 2. История развития исполнительских стилей.

Тема 2.1. Исторические и стилевые особенности различных направлений исполнительского искусства разных эпох.

Вопросы для обсуждения

1. Музыкальная специфика исполнительских стилей XVI-XVII вв. (универсальный тип музыканта, соединяющий в одном лице композитора, исполнителя,

педагога); XVIII-XIX вв. (эволюция музыкального языка: форма поддерживается тематизмом и гармонией).

2. Музыкальная специфика исполнительских стилей XX-XXI вв. Разделение системы средств музыкального произведения на центральную сферу (композиторский стиль) и периферийную (исполнительский стиль).

Тема 2.2. Отличительные черты исполнительского искусства современности.

Вопросы для обсуждения:

1. Новая концепция музыкального стиля.
2. Взаимодействие стилевых индивидуальностей композитора и исполнителя.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины:

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе лекционных занятий:

- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,
- фиксирование основных положений лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях

в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;
- подготовка устных выступлений на практических занятиях;
- подготовка реферата, эссе;
- подготовка презентаций к выступлениям;

– подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Лекция-визуализация. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Лекция-диалог – предполагает передачу содержания учебного материала через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать непосредственно в ходе лекции.

Проблемная лекция. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Проблемная ситуация может создаваться при определении преподавателем проблемного вопроса или задания. При этом необходимо так организовать работу на проблемной лекции, чтобы обучающийся находился в социально активной позиции: высказывал свою позицию, задавал вопросы, находил ответы и высказывал предположения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

Семинар-диспут. Здесь инициатива обучающихся не ограничена конкретной узкой проблемой или проблемной ситуацией, а, наоборот предлагается обсудить либо процесс, либо условия с учетом комплексных позиций. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы.

Решение ситуационных и контекстных задач. Задача – цель, заданная в конкретных условиях и требующая эффективного способа ее достижения. Учебные задачи можно классифицировать по разным основаниям. В соответствии с характером анализируемой ситуации можно выделить следующие задачи:

выполняющие функции овладения методологией и теоретическими знаниями;
выполняющие функцию формирования профессиональных компетенций;
выполняющие функции овладения трудовыми действиями, нормами и правилами профессиональной деятельности.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Работа с информационными компьютерными технологиями	Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации	Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.
Написание рефератов и докладов.	Реферат - это краткое изложение содержания научных трудов или литературных источников по определенной теме. Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы.

	Реферат и доклад должны включать введение, главную часть и заключение. Во введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются основные положения проблемы и делаются заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень литературных источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или доклада.
Работа с литературой	Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося. Работа с литературой включает следующие этапы: 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.
Задания на организацию взаимодействия в сети	Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.

Задания для самостоятельной работы.

1. Расскажите о субъективных факторах стиля (распознавание стиля, стилевая настройка, чувство стиля).
2. Расскажите о понятии «музыкальной риторики» как образе музыкального мышления эпохи барокко.
3. Назовите особенности композиторского стиля Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена.
4. Назовите особенности исполнительского стиля эпохи романтизма в творчестве западно-европейских композиторов (Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, И. Брамс и др.).
5. Стилиевые особенности русского романтического музыкального искусства (П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин).
6. Назовите основные стилистические направления музыки XX века.

7. Назовите основные задачи инструментальной педагогики и исполнительства XVI-XVII вв., XVIII-XIX вв. и XX-XXI вв.
8. Дайте определение главным чертам романтического исполнительского стиля.
9. Дайте определение композиторского стиля.
10. Назовите основную цель исполнительского искусства, характерную для русской школы.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Алфеевская Галина Сергеевна История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин: учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Алфеевская. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. - 160 с.
2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Ильина. - М.: Высш. шк., 2000.
3. Ильина Татьяна Валериановна История искусств. Западноевропейское искусство: учебник / Т.В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп.; 4-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2000, 2004, 2007, 2008. - 368 с.
4. Ильина Татьяна Валериановна История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник / Т.В. Ильина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высш. образование, 2009. - 436 с.
5. Ильина Татьяна Валериановна. История искусств. Отечественное искусство: учебник / Т.В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп.; 4-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2000, 2003, 2006, 2009. - 407 с.
6. Лозинская Вера Петровна Русская музыка с древнейших времен до середины XX века / В.П. Лозинская. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013.
7. Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века: учебник / Л.А. Рапацкая. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2015.

б) дополнительная литература:

1. Гуревич Евгения Львовна История зарубежной музыки: попул. лекции: для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Е.Л. Гуревич. - М.: Academia, 1999, 2000. - 320 с.
2. Никитина Людмила Дмитриевна История русской музыки: попул. лекции: для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л.Д. Никитина. - М.: Academia, 1999, 2000. - 272 с.
3. Рапацкая Людмила Александровна История русской музыки от Древней Руси до "серебряного века": учеб. для студентов пед. вузов, обучающихся по специальности "Муз. образование" / Л.А. Рапацкая. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 384 с.
4. История зарубежной музыки. XX век: [учеб. пособие для студентов вузов] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т искусствознания, Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М.: Музыка, 2005. - 575 с.
5. Долинская Елена Борисовна Фортепианный концерт в русской музыке XX столетия: исследовательские очерки / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Каф. ист. рус. муз.; Е.Б. Долинская. - М.: Композитор, 2006. - 560 с.

6. Птушко Л.А. История отечественной музыки XX века (История советской музыки) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Птушко. - Нижний Новгород: Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.
7. Алфеевская Галина Сергеевна История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин: учеб. пособие / Г.С. Алфеевская. - М.: ВЛАДОС, 2009.
8. Огаркова Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века: учеб. пособие / Н.А. Огаркова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2017.
9. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века: учеб. пособие / Н.А. Огаркова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2017.
10. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н. Холопова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2014.
11. Цытович В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики: учеб. пособие / В.И. Цытович. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2016.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

1. Российский портал открытого образования. Режим доступа : <http://www.ict.edu.ru>.
2. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа : <http://www.edu.ru>
3. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа : <http://www.school.edu.ru>
4. Библиотека музыканта http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?ready=1&find_me=%EC%F3%E7%FB%EA%E0&x=0&y=0
5. Большая музыкальная энциклопедия <http://www.nervmusic.ru/>
6. Открытый текст: электронное периодическое издание. Раздел: Музыка <http://www.opentextnn.ru/music/Perception/>
7. Педагогический портал // [URL:http://teacher.3dn.ru/](http://teacher.3dn.ru/)
8. Педагогическая библиотека <http://pedlib.ru/>
9. Портал классической музыки classic-online.ru

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы:

информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научные электронные библиотеки ЭБС

IPRbooks(www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru); УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специализированная мебель, компьютер, видеопроектор, экран, музыкальный центр, фортепиано, доска.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети «Интернет».