

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»

«Утверждаю»

Директор ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

/М.П. Смирнова/

«05» июня 2024 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

для специальности

53.02.07 Теория музыки

2024 г.

Программа дисциплины «Музыкальное содержание» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 53.02.07 «Теория музыки», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года приказ № 1387.

Организация-разработчик: ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова»

Разработчик: Богатырева Е.А., преподаватель

Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности «Теория музыки»

Протокол № 10 от «03» июня 2024 г.

Председатель ПЦК Осипова / Держина С.Е.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе /Лаптева С.М./

«03» июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научно-методической и творческой работе /Зайцева Л.А./

«03» июня 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Музыкальное содержание» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 «Теория музыки».

Программа учебной дисциплины может быть использована для студентов очной и заочной форм обучения, а также может быть использована в процессе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, переподготовка) и профессиональной подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять анализ музыкальной формы;
- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;
- рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- музыкальные формы эпохи барокко;
- формы классической музыки;
- период; простые и сложные формы;
- вариационные формы;
- сонатную форму и ее разновидности;
- рондо и рондо-сонату;
- циклические формы;
- контрастно-составные и смешанные формы;
- функции частей музыкальной формы;
- специфику формообразования в вокальных произведениях

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	40
в том числе:	
контрольные работы	2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	20
Зачет	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МУЗЫКАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Раздел 1. Особенности музыкального содержания	60		
Тема 1.1. Высшие принципы искусства: многомерность, принцип полярных противоположностей	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. Предварительные сведения: задачи курса «Музыкальное содержание», его отличие от других предметов. Сравнение искусства и «не-искусства» - мышления поэтического и обыденного, художественного и научного. Законы музыкальной красоты.</p> <p>2. Многомерность - свойство художественного произведения вмещать смысловые противоречия. («Я царь, я раб, я червь, я бог» - Державин).</p> <p>Принцип полярных противоположностей- также один из приемов реализации многомерности. Полярность в «вечных» темах искусства: добро – зло (тема Фауста), жизнь и смерть (Ромео и Джульетта).</p> <p>Принцип конуса – основан на постепенном укрупнении, разрастании образа или его сужения, истаивания.</p> <p>Музыка к теме: Бетховен Соната №14, ч.1, Ж. Бизе вступление к опере «Кармен», М. Мусоргский опера «Борис Годунов», сцена коронации; М. Равель «Болеро», Й. Гайдн «Прощальная симфония», финал, М. Мусоргский опера «Борис Годунов», заключительная сцена.</p>	4	1,2,3
Тема 1.2. Музыкальные эмоции. Типология эмоций	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. Музыка – искусство самовыражения, язык чувств. Термин «Эмоция», его многозначность в музыке: «чувство», «аффект», «настроение», «переживание», «переживание», зависимость от эпохи, стиля. (Теория аффектов в эпоху барокко; переживания и «чувства» в период сентиментализма; «настроение» и «ощущение» в связи с эпохой романтизма).</p> <p>2. Типология эмоций в музыке (классификация Холоповой):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. эмоции как чувства жизни (события, пережитые в процессе общения с произведением искусства воздействуют сильнее, чем те же события реальной жизни); 2. эмоции как фактор саморегуляции личности (анализ событий собственной жизни и выбор жизненной позиции); 3. эмоции восхищения мастерством искусства; 4. субъективные эмоции музыканта-практика – композитора, исполнителя; 5. изображаемые эмоции (эмоции воплощаемого в музыке образа); 	4	1,2,3

	<p>6. специфические природные эмоции (эмоции природного материала);</p> <p>3. Основные источники эмоционального природного музыкального материала:</p> <ul style="list-style-type: none"> • моторно-ритмическая сфера (ритмо-двигательное воздействие музыки); • певческая или вокальная сфера; • речевая или декламационная сфера. <p>4. Два типа соотношения природных и изображаемых эмоций в музыке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • согласование – соответствие природных и изображаемых эмоций; • противоречие – несовпадение природных и изображаемых эмоций. <p>Музыка к теме: Э. Григ «Утро», С. Прокофьев опера «Дуэнья», серенада Антонио; Д. Шостакович «эпизод нашествия» из симфонии №7, А. Шнитке «Танго смерти» из кантаты «История доктора Иоганна Фауста».</p>	
<p>Тема 1.3. Музыкальная интонация. (Музыка как язык)</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. Музыка – «искусство интонируемого смысла» Б. Асафьев). Многоплановость трактовки термина «интонация»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вступительная часть перед григорианским песнопением; • упражнение по сольфеджио; • точность воспроизведения звуковысотных соотношений; • выразительная смысловая единица музыки; • «... состояние тонового напряжения, обуславливающее речь словесную и речь музыкальную» (Б. Асафьев); • «выразительно-смысловое единство, существующее в невербально-звуковой форме, функционирующее при участии музыкального опыта и внемузыкальных ассоциаций» (В. Холопова). <p>2. «Жизненный цикл» интонаций (по Асафьеву) в социально-историческом аспекте: введение в практику с преодолением сопротивления, вхождение во всеобщее употребление, окостенение интонаций и их кризис.</p> <p>«Интонация» - явление лексического порядка. Типы семиотических знаков (по Пирсу): икон, индекс, символ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Икон - прямое отражение объекта (в музыке это эмоциональные знаки). • Индекс - косвенное отражение объекта по какому-либо сопутствующему признаку. • Символы – знаки по договоренности. <p>Основополагающая роль эмоциональных знаков (иконов) в музыке. Подчиненная роль изобразительных (индексов) и символических знаков.</p> <p>Музыка к теме: В. Моцарт «Ave Maria», Г. Гендель «Аллилуйя» из «Мессии»; А. Вивальди «Гроза» из «Времен года», А. Лядов «Музыкальная табакерка»; М. Глинка эпитога из оперы «Иван Сусанин»; А. Шнитке «Ревизская сказка»; Д. Шостакович симфония</p>	<p>4</p> <p>1,2,3</p>

	11, ч.1.		
<p>Тема 1.4. Специальное и неспециальное содержание</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. Музыкальное содержание – монокатегория. Подразделяется на «специальное» и «неспециальное» содержание.</p> <p>«Неспециальное содержание» - включает явления, которые встречаются не только в музыке, но и в окружающей действительности: идеи, предметы, эмоции, иногда события.</p> <p>Специальное содержание в музыкальном искусстве включает все уровни музыкального языка, организованные по законам «эстетической гармонии» (термин «гармония» понимается в широком, общэстетическом смысле).</p> <p>Уровни специального содержания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акустический строй, чистота и красота звука; особый способ прикосновения исполнителя к инструменту – туше; поставленный голос и т.д. 2. Мелодические лады, гармонические созвучия, гармонические созвучия, гармонические системы – явления интонационного порядка. 3. Ритмическая, метрическая организация – метрические стопы, танцевальные ритмоформулы, ритмическая регулярность и периодичность и др. 4. Мелодия, фактура. Использование симметрии в организации горизонтали и вертикали, соблюдение законов сочинения мелодии и соотношения голосов между собой. 5. Музыкальный тематизм. Строевые отдельной темы, соотношение тем по горизонтали и вертикали, приемы тематического развития, тематические процессы в музыкальной форме, «производный тематизм» и сквозные тематические процессы в форме. 6. Музыкальная форма – высший уровень эстетической организации музыкального произведения. 	4	1,2,3
<p>Тема 1.5. Содержание идей исторической эпохи</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. <u>Барокко</u>. Этимология термина: <i>barocco</i> (порт.) – жемчужина неправильной, странной формы. Ключевой образ барокко - Протей – изменчивый и многоликий.</p> <p>Хронологические рамки: 1600 г. (рождение оперы) – 1750г. (смерть И.С. Баха).</p> <p>Характерные черты музыки Нового времени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • музыка понимается как мысль и речь, как аффект, как философия, как этика и эстетика; • становление новых жанров (опера, кантата, оратория, инструментальный концерт, соната); • музыка становится частью «семи свободных искусств»; • становление «абсолютной музыки». <p>Две концепции музыки и их основные идеи: церковная (геоцентрическая) и светская (антропоцентрическая).</p> <p>Отражение в музыке эпохи барокко важнейших философских категорий: пространство, время, движение. Роль инвенторства. Идея «порядка»: равномерная температура, направленность к центру – тонике, унификация трех гармонических функций, соблюдение числовых</p>	10	1,2,3

	<p>пропорций музыкальной формы. Символика слова (риторические фигуры), символика чисел. Музыка к теме: И.С. Бах ХТК, хоральные прелюдии, месса си минор.</p> <p>Классицизм. Термин <i>Classicus</i> (от лат.) – образцовый. Временные рамки: творчество Х.В. Глюка, французских клавесинистов и творчество композиторов Венской классической школы – Й. Гайдна, В.А. Моцарт, Л. Бетховена. Хронологические рамки музыкального классицизма – II половина XVIII века – начала XIX века. Характерные черты: создание «абсолютной музыки», «чистой музыки», достижение полноты выражения человеческих эмоций, достижение композиционного совершенства от мотивов до крупных разделов и создание фундамента для разработки европейского учения о музыкальной форме; каноническая тенденция, полиаффектность и введение контраста. Парность и статичность контрастов (медленно – быстро, мажор – минор, форте – пиано). Сонатная форма (прототип – диспозиция ораторской речи).</p> <p>Музыка к теме: Ф.Э. Бах. Соната фа минор (1763), Л. Бетховен. Фортепианные сонаты и др.</p>	
2.	<p>Романтизм. Музыка – бессловесный язык чувств. Идея синтеза искусств. Рождение новых жанров: баллады, поэмы, легенды, сказки, новеллеты, «листка из альбома». Обновление музыки путем ее связи с поэзией. Сквозное развитие образов, принцип балладной драматургии. Черты драматургии новых романтических форм:</p> <ul style="list-style-type: none"> • приподнятый характер музыки, большая эмоциональная сила; • сквозное развитие образов, разомкнутая драматургия; • главная кульминация – в конце произведения; • трансформация репризы; • введение контрастных эпизодов внутри; • возможно вступление типа пролога. <p>Новое отношение к времени: разомкнутость, изменчивость.</p> <p>XIX век – эпоха разочарований: трагическое начало, новая трактовка вечной темы «Добра и Зла». Полиаффектность в одновременности. «Смешанные чувства». Полижанровость.</p> <p>Расширение музыкальной географии.</p> <p>Музыка к теме: Р. Шуман. Фортепианные и вокальные произведения; Ф. Шопен. Ноктюрн Си мажорор. Op.32. №1 и др.</p>	
4.	<p>XX век. Крупнейшая эпоха в истории музыки по количеству идей, их серьезности, концептуальности. Поиски в области стиля (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, урбанизм, соцреализм и др.), поиски в области жанра, музыкального языка (создание новых композиторских техник – додекафонии, сонорики, микроновой техники, алеаторики, минималистического метода). Идея антиромантизма, уменьшение роли любовно-лирических эмоций в искусстве. «Принцип избежания», отказ от традиции. Усиление рационального начала, использование математических методов, комбинаторики и конструктивизма. Идея разочарования, страха, трагического восприятия действительности.</p>	

	Ирония, гротеск. Символика, «тайнопись». Полистилистика: цитата, коллаж, аллюзия, стилизация. Музыка к теме: К. Дебюсси Прелюдия «Шаги на снегу», «Дельфийские танцовщицы», А. Шенберг «Ожидание», И. Стравинский «Царь Эдип», П. Хиндемит «Художник Матис», В. Гаврилин «Перезвоны», А. Онеггер «Пасифик 231», Денисов «Исповедь», А. Пярт «Коллаж на тему ВАСН, А. Шнитке «Хоровой концерт», Э. Денисов «Пение птиц», С. Губайдулина «Vivente pop vivente».		
	Самостоятельная работа - работа с учебной литературой, анализ музыкальных произведений.	10	3
Тема 1.6 Идеи национальных художественных школ	Содержание учебного материала 1. Социально-историческая обусловленность национального характера культуры. • Россия: мелосность, многоголосие, соборность, сопоставление «тоски и веселья», реализм. • Германия: мысль, знание, мышление. Рационализм, симметрия, пропорциональность. • Франция: ясность и красота. Очарованность звуком, цветом, линией. Чувство меры, отсутствие преувеличенности. Опора на танцевальную культуру и стихию ритма. • Италия: кантиленность, ритмическая симметрия. Музыка к теме: С. Рахманинов Концерты 2,3 для ф-но с оркестром; М. Глинка «Камаринская»; Л. Бетховен Сонаты 2, 7, 8; Й. Брамс Рапсодия си минор; П. Хиндемит «Ludus tonalis»; Ф. Пуленк Соната для кларнета; Дж. Верди Фрагменты из опер (по выбору педагога).	4	1,2
Тема 1.7. Жанровое содержание	Содержание учебного материала 1. Значение термина «жанр». Классификация жанров: первичные и вторичные. Жанровая стабильность (закрепление жанровых «архетипов»), жанровый синтез и жанровое расслоение. Жанровая полифония, жанровое цитирование, жанровое сопоставление, жанровая модуляция, жанровая интерпретация, жанровая мутация. «Обобщение через жанр». Музыка к теме: М. Глинка Ариозо Сусанина из 3д.; М. Мусоргский «Богатырские ворота»; Р. Шуман «Карнавал», и т.д.	2	1,2,3
Тема 1.8. Стилевое содержание	Содержание учебного материала 1. Жанр и стиль – важнейшие семантические категории в музыкальном искусстве. Жанр – закрепляет типическое, стиль – индивидуальное. Стилиевая триада: высокий средний, низкий. Стиль национальной школы, «Жанровый» стиль, стиль какого-либо вида музыки, стиль творческой личности, композиционный стиль.	2	2,3
Тема 1.9. Содержание музыкальной формы	Содержание учебного материала 1. Музыкальные формы – закрепление различных художественных идей. Связь формы с жанрами. Характерные признаки формы: красота, пропорциональность, симметричность.		

	<p>«Семантический» словарь музыкальной формы. Типология видов драматургии: конфликтная, контрастная, монодраматургия статическая и крещендирующая, параллельная.</p> <p>Музыка к теме: Э. Денисов Соната для виолончели с ф-но, Й. Гайдн Симфония 104, Стив Райх «Разные поезда», А. Шнитке «Pianissimo», Р. Щедрин «Мертвые души».</p>	2	2,3
<p>Тема 1.10. Исполнительские интерпретации</p>	<p>Содержание учебного материала</p> <p>1. Жизнь содержания музыкального произведения в исполнительских интерпретациях. Представление об исполнительски-изменчивых интерпретациях (темп, динамика, агогика, артикуляция) и неизменных (звуковысотность, метроритм) элементах музыкальной выразительности. Основные сведения из истории исполнительской интерпретации в Европе: импровизационность исполнения и синкретичность композиторского и исполнительского творчества – основной способ существования музыки 1-й половины XIX века. Сравнение различных интерпретаций одних и тех же произведений.</p>	2	1,2
	<p>Самостоятельная работа - работа с учебной литературой, анализ музыкальных произведений.</p>	10	3
	<p>Контрольная работа</p>	2	
	Всего: 60 часов		

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: доска с разлинованным нотным станом, фортепиано, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся.

Технические средства обучения: музыкальный центр с акустическими системами.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Холопова В. Музыка как вид искусства. – М., 1994.
2. Холопова В. Формы музыкальных произведений. – М., 1999.
3. Казанцева Л. Автор в музыкальном произведении. – М. 1998.
4. Казанцева Л. Музыкальный портрет. – М., 1995.

Дополнительная литература:

1. Музыка начинается там, где кончается слово. Книга для учителя. – Астрахань-Москва, 1995.
2. Любовский Л. Что есть музыка. – Казань, 1993.
3. Вопросы музыкального содержания. Сборник трудов. – М., 1996.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь:	
выполнять анализ музыкальной формы;	- текущий контроль в форме проверки домашнего задания, написания контрольных работ по изученным темам;
рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;	- выполнение разбора музыкального произведения;
рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора;	- выполнение разбора музыкального произведения;
Знать:	
музыкальные формы эпохи барокко;	- тестирование, выполнение практических заданий;
формы классической музыки;	- опрос, тестирование
период;	- опрос, тестирование, выполнение практических заданий;
простые и сложные формы;	- опрос, тестирование, выполнение практических заданий;
вариационные формы;	- опрос, тестирование, выполнение практических заданий;
сонатную форму и ее разновидности;	- опрос, тестирование
рондо и рондо-сонату;	- опрос, тестирование, выполнение практических заданий;
циклические формы;	- тестирование, выполнение практических заданий;
контрастно-составные и смешанные формы;	- опрос, выполнение практических заданий;
функции частей музыкальной формы	- опрос, тестирование
специфику формообразования в вокальных произведениях	- опрос, тестирование, выполнение практических заданий

Разработчик:

ОГАПОУ

«ТМК имени Э.В. Денисова»

(место работы)

преподаватель

(занимаемая должность)

Е. А. Богатырева

(инициалы, фамилия)

