

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Смирнов Сергей Николаевич

Должность: врио ректора

Дата подписания: 26.09.2023 11:20:36

Уникальный программный ключ:

ФЕБСУ

69E57C6417E97304E0830E/D41CC2A1D195100

Утверждаю:
Руководитель ООП
педагогического
образования

Е.Г. Милюгина

30 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

Музыкальное искусство в контексте культуры

Направление подготовки

44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль)

Педагогическая деятельность в сфере культуры и искусства

Для студентов 1 курса очной формы обучения

МАГИСТРАТУРА

Составитель: д. филол. н., проф. Е. Г. Милюгина

Смирнова

Тверь, 2023

I. Аннотация

Целью освоения дисциплины является формирование системного представления о музыкальном искусстве как структурно значимой части отечественного и мирового художественно-эстетического процесса и культуры человечества в целом; подготовка к реализации основных и дополнительных образовательных программ по теории и истории музыкального искусства в соответствии с требованиями ФГОС и ФГТ.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

— усвоить систему знаний по теории и истории музыкального искусства, сформировать представление о целевых ориентирах изучения профильных дисциплин (модулей) в контексте освоения образовательной программы;

— сформировать умения применять современные формы, методы и технологии организации учебной и самостоятельной деятельности обучающихся по освоению профильных дисциплин (модулей);

— выработать навыки контроля и оценки результатов освоения обучающимися профильных дисциплин (модулей).

2. Место дисциплины в структуре ООП

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина, — часть, формируемая участниками образовательных отношений, раздел «Предметное содержание образования в сфере культуры и искусства». Дисциплина связана с другими частями образовательной программы (дисциплинами и практиками) — дисциплинами разделов «Профессиональная педагогическая коммуникация», «Оптимизация образовательной деятельности», «Предметное содержание образования в сфере культуры и искусства», производственной педагогической практикой.

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: знание основ теории музыки и истории искусства и владение соответствующим категориально-понятийным аппаратом; представления о специфике работы с первоисточниками по проблемам музыкальной теории, истории искусства, эстетики, философии; способность проводить самостоятельную исследовательскую деятельность в области музыкального искусства и образования.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, — дисциплины разделов «Технологии педагогической деятельности в сфере культуры и искусства», «Научное обеспечение педагогической деятельности в сфере культуры и искусства», производственная проектно-технологическая практика.

3. Объем дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа, в том числе: контактная аудиторная работа: лекции 12 часов, практические

занятия 12 часов, в том числе практическая подготовка 6 часов; самостоятельная работа: 48 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения УК-2.3 Разрабатывает план реализации проекта с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости УК-2.4 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта УК-2.5 Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития
ПК-1 Способен преподавать дисциплины (модули) по основным и дополнительным образовательным программам	ПК-1.1 Определяет целевые ориентиры изучения дисциплин (модулей) в контексте освоения образовательной программы ПК-1.2 Применяет современные формы, методы и технологии организации учебной и самостоятельной деятельности обучающихся по освоению дисциплин (модулей) ПК-1.3 Обеспечивает контроль и оценку результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей)

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения — междисциплинарный экзамен по разделу «Предметное содержание образования в сфере культуры и искусства» во 2 семестре.

6. Язык преподавания русский.

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

№ п/ п	Название модуля и дисциплины	Всего (час.)	Контактная работа (час.)					Само- стое- тельная работа (час.)	
			Лекции		Практические занятия		Контроль самосто- ятельной работы		
			Все го	в т.ч. практи- ческая подго- товка	все го	в т.ч. практи- ческая подго- товка			
1	Музыка как вид искусства	12	2	0	2	0	0	8	
2	Содержание музыки исторических эпох	12	2	0	2	0	0	8	
3	Национальное содержание музыки	12	2	0	2	0	0	8	
4	Содержание индивидуального композиторского стиля	12	2	0	2	2	0	8	
5	Исполнительская интерпретация музыкального произведения	12	2	0	2	2	0	8	
6	Музыкальное содержание в восприятии слушателя	12	2	0	2	2	0	8	
Итого		72	12	0	12	6	0	48	

Содержание дисциплины:

1. Музыка как вид искусства. Иерархия уровней музыкального содержания. Музыкальное содержание — выразительно-смысловая сущность музыки. Содержание музыкального произведения как феномен культуры: в контексте музыкальной жизни, музыкальной, художественной и духовной культуры (Л. Казанцева). Специальное и неспециальное музыкальное содержание (В. Холопова). Три стороны музыкального содержания. Эмоциональное содержание музыки. Изобразительное и символическое содержание музыки. Сознательное и бессознательное в музыкальном содержании. Проблема музыки как языка. Интонация в аспектах языка и семиотики. Становление теории музыкальной интонации у Б. Яворского и Б. Асафьева. Развитие теории музыкальной интонации в российском музыкоznании. Аналоги в зарубежной науке.

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, вариативность на средних уровнях иерархии (например, отсутствие композиторского стиля и исполнительской интерпретации в фольклоре).

2. Содержание музыки исторических эпох. Специфика музыкального содержания эпохи барокко: оптимально высокое соотношение трех сторон музыкального содержания. Приверженность музыки барокко слову. Принцип моноаффектности, роль «ключевого слова» текста. Символичность как свойство музыкально-религиозного мышления. Установление в эпоху барокко новой парадигмы музыки благодаря высокому уровню всех трех сторон музыкального содержания.

Специфика содержания музыки венских классиков: дальнейшее развитие эмоций, второстепенность изобразительности и символики. Эмоциональная сторона: эстетика личного переживания чувства, становление полияффектности, вкус к эмоциональному разнообразию, способы смягчения контрастов. Изобразительность. Символика: сохранение музыкально-риторических фигур. Музыка с отпавшим словом. Появление идеи «абсолютной музыки».

Специфика содержания музыкального романтизма: апогей эмоциональности, расцвет изобразительности во второй половине XIX века, второстепенность символики. Коррекция в понимании музыки: музыка как язык чувств. Открытие внутреннего мира человека. Эмоциональные процессы. Высокое развитие изобразительности. Символика: отступление музыкально-риторических фигур, развитие лейттемной системы, символика жанров, метод полижанровости, случаи символики имен.

Специфика музыкального содержания эпохи культурной поляризации (XX век). Дробление музыкальной культуры на академическую музыку, традиционную, фольклор и множество субкультур джаз, эстрадная песня, рок, авторская песня, цыганское пение, церковное пение, духовая музыка и т. д. В академической музыке — уникальное соотношение трех сторон музыкального содержания: гипертрофия в эмоциональной области, второстепенность изобразительности и апогей символики. Изобразительность беспредметного (ночь, тайна). Символика: жанры, стили, названия-символы, словесные программы, лейтмотивы, музыкально-риторические фигуры, имена, музыкальные цитаты, числа, жесты, инструментальный театр, тотальная символика. Развитость символики как показатель интеллектуального века и компенсация за ограничения в эмоциональной стороне.

3. Национальное содержание музыки. Важность осознания специфики национального творчества с наступлением культурной глобализации. В сравнении сути музыки в Западной Европе и России: западные свойства — рационализм, музыка как математическая наука, исчисляемые системы сочинения и их декларирование, математически выстроенная красота как идеал; русские свойства — стихия, интуиция, эмоциональность, подчиненная роль техники сочинения, душа как идеал. В сравнении культур русской, немецкой, французской: русская — установка на жизненное подобие, реализм, поиск правды, монументальность, величие; широкое, равнинное пение, мелодичность музыки; превалирование образа над способами воплощения. Немецкая — философско-мыслительная, с подтекстами, символами, «магией чисел», рациональными изобретениями в технике сочинения. Французская художественная школа — очарованность непосредственно ощущаемым звуком, цветом; культивация вкуса, чувство меры; традиция технической изощренности. В XX–XXI веках — коловращение национальных традиций, передача свойств одних национальных школ другим. Сохранение национальных ценностей в исходном и преломленном виде. Содержание музыкального жанра. Содержание музыкальной формы.

4. Содержание индивидуального композиторского стиля. Композиторский стиль — индивидуальная, исторически новая, совершенная и целостная художественная система, определяемая объективными социально-культурными условиями, отчасти чертами личности автора; один из факторов содержательной типизации музыки. Структура индивидуального стиля, синтез внemузыкальных и внутримузыкальных факторов. Внemузыкальные факторы (по Л. Казанцевой): автор биографический, автор-творец, автор социальный. Внутримузыкальные факторы: эстетика композитора и его композиционная система. Исторический и индивидуальный стиль как фактор содержательной типизации музыки. 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 семантическо-композиционного развертывания произведения во времени. Мысль А. Шнитке о принципиальной неисчерпаемости истинного замысла сочинения.

5. Исполнительская интерпретация музыкального произведения. Теоретические проблемы музыкальной интерпретации: значение исполнения для музыкального искусства, вопрос об идентичности музыкального произведения самому себе. Мобильность музыки как вида искусства благодаря исполнителю, в отличие от стабильности неисполнительских искусств (живопись, скульптура, литература). Позитивная функция исполнителя: приспособление музыки к новой

исторической эпохе, новым эстетическим вкусам, новому слуху, акустике зала, конкретному инструменту, конкретным слушателям концерта. Негативная роль исполнителя — возможное искажение намерений композитора. Вопрос об идентичности музыкального произведения самому себе (Р. Ингарден). Необходимость расслоения элементов произведения на композиторский центр (высота, ритм, метр, тембр) и исполнительскую периферию (динамика, агогика, артикуляция, фонизм) (по А. Кудряшову): центр стабилен и узнаваем профессионалом, периферия мобильна в силу мобильности музыки как вида искусства. Проблема идентичности в условиях обработок академической музыки в неакадемических стилях. Система анализа исполнительской интерпретации по модели девяти уровней композиторского содержания, с исключением исполнительского уровня.

6. Музыкальное содержание в восприятии слушателя. Музыка в восприятии слушателя — область изучения музыкальной психологии и социологии. Наличие значительной разработки психологического порядка (Д. Кирнарская). Адекватное и неадекватное восприятие. Типы слушателей (Д. Кирнарская): 1. музыканты-профессионалы, 2. немузыканты с опытом музицирования, 3. немузыканты без опыта музицирования. Основы слышания немузыкантов: «метафорический скачок» (Ж. Брокс) — переведение из музыкального в немузыкальное; протоинтонации (В. Медушевский), или «базисные формы» (М. Клайнс). Развитие на основе протоинтонаций более тонких и точных интонаций-лексем. Содержательная полноценность слышания на основе протоинтонаций.

Музыкальное искусство в общем и дополнительном образовании: концепции, программы, авторские методики. Анализ нормативно-правовой документации, учебных программ, учебно-методических комплексов и др.

III. Образовательные технологии

Учебная программа — наименование разделов и тем	Вид занятия	Образовательные технологии
1. Музыка как вид искусства	Лекция	Информационно-коммуникационная технология
	Практическое	Технология критического мышления
2. Содержание музыки исторических эпох	Лекция	Информационно-коммуникационная технология
	Практическое	Профессионально-методический портфель
3. Национальное содержание музыки	Лекция	Технология проблемного обучения
	Практическое	Профессионально-методический портфель

4. Содержание индивидуального композиторского стиля	Лекция	Информационно–коммуникационная технология
	Практическое	Портфолио работ/отзывов/рецензий
5. Исполнительская интерпретация музыкального произведения	Лекция	Технология проблемного обучения
	Практическое	Проектная технология
6. Музыкальное содержание в восприятии слушателя	Лекция	Технология проблемного обучения
	Практическое	Проектная технология

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения текущей аттестации Контрольные задания для практических занятий

Задание 1. Сопоставьте определения понятия «музыкальное содержание». Наиболее краткое определение: музыкальное содержание — выразительно-смысловая сущность музыки. Развернутое определение (по Л. Казанцевой): «воплощенная в звучании духовная сторона музыки, инспирированная композитором при помощи сложившихся в музыке объективированных констант (жанров, звуковысотных систем, техник сочинения, форм и т. д.), актуализированная музыкантом-исполнителем и сформированная в восприятии слушателя». «Содержание» в музыковедении — монокатегория, не сопряженная с философско-эстетической категорией «форма» (диада «форма — содержание», как и триада «форма — содержание — материя» остаются понятиями философии). Каковы проблемы терминологии исследования музыкального содержания? Сформулируйте рабочее определение этого понятия. Составьте систему заданий для обучающихся по проблемам терминологии теории музыки и теории музыкального содержания.

Задание 2. Проанализируйте диаду «специальное и неспециальное музыкальное содержание» (В. Холопова). Разграничьте музыкальное содержание по признакам интра- и экстрамузикальности. Проиллюстрируйте на конкретных примерах понятие *неспециальное содержание* на основе трех категорий: идеи (философские, религиозные, научные, художественные, в том числе музыкальные), предметы внешнего мира (движения человека, животных, рыб, насекомых, фантастических существ, природных стихий, орудий, машин; произведения других искусств), человеческие эмоции (см. многочисленные авторские ремарки в нотах композиторов XIX–XXI веков). Выявите два типа соотношений специального и неспециального содержания: согласование (психологически положительное с положительным) и противоречие (положительное с отрицательным). Составьте систему заданий для обучающихся по проблеме комментирования специального и неспециального музыкального содержания.

Задание 3. Проанализируйте соответствие систематики трех сторон музыкального содержания триаде знаков основоположника семиотики Ч. Пирса: икон, индекс и символ (трактовка икона как эмоциональной стороны музыки, индекса — как изобразительной, символа — как символической стороны). Выявите на конкретных примерах различное соотношение трех сторон музыкального содержания в музыке барокко, классике, романтизме и эпохе культурной поляризации (XX век). Сформулируйте рекомендации обучающимся по использованию идеи триады сторон музыкального содержания как инструмента сравнения и обобщения содержания исторических эпох.

Задание 4. Проанализируйте на конкретных примерах систему музыкального содержания на девяти уровнях: 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. Составьте алгоритм подобной учебно-исследовательской работы для обучающихся. Сформулируйте список тем исследовательских работ обучающийся по данной проблеме.

Задание 5. Выявите в конкретных образцах музыки барокко традиционные для данной художественной системы аффекты: умеренность, отвага, радость, шутка, любовь к Богу, печаль, страдание, гнев, страх. Найдите случаи аффектных отклонений, модуляций и сопоставлений. Соотнесите результаты своих наблюдений с образцами философских и эстетических трактатов эпохи. Выявите экстрамузикальные аспекты аффективности музыки барокко. Сформулируйте список тем исследовательских работ обучающийся по данной проблеме.

Задание 6. Выявите в конкретных образцах музыки барокко примеры изобразительности и символичности как свойство музыкально-религиозного мышления. Проиллюстрируйте конкретными примерами виды символики барокко: 1. символика слов духовного текста, 2. символика чисел, 3. символика музыкально-риторических фигур. Как символика связана с аффектами и изобразительностью? Охарактеризуйте парадигму музыки эпохи барокко, опираясь на идею трех сторон музыкального содержания. Сформулируйте список тем исследовательских работ обучающийся по данной проблеме.

Задание 7. Выявите в конкретных образцах музыки венских классиков эмоциональную сторону: эстетику личного переживания чувства, становление полияффектности, вкус к эмоциональному разнообразию, способы смягчения контрастов. Проиллюстрируйте конкретными примерами виды эмоций и их основные сферы: 1. радостная деятельная энергия, эмоция радостной героики; 2. эмоция траурной героики; 3. печаль, страдание, *lamento*; 4. комедийность, буффонность,

скерцозность; 5. сентиментальные и галантные чувства. Проанализируйте эмоциональные процессы: контрасты внутри темы и формы, контрасты в одновременности, значительность crescendo, кульминационных зон, уникальные модуляции в противоположную эмоцию (в развитии побочных партий сонатных форм), эпизодичность diminuendo. Как вы понимаете положения *музыка с отпавшим словом* и абсолютная музыка? Охарактеризуйте парадигму музыки венских классиков, опираясь на идею трех сторон музыкального содержания. Сформулируйте список тем исследовательских работ обучающийся по данной проблеме.

Задание 8. Выявите в конкретных образцах музыки эпохи романтизма иное соотношение трех сторон музыкального содержания: апогей эмоциональности, расцвет изобразительности во второй половине XIX века, второстепенность символики. Как представление о музыке как языке чувств выразилось в композиторском и исполнительском творчестве? Прокомментируйте идею Вакенродера о «тысячеликих переходах чувствований». Проиллюстрируйте конкретными примерами виды эмоций в музыкальном романтизме, четыре основных, внутренне обширных сферы: 1. чувство любви; 2. переживание трагедии смерти, безутешной печали, одиночества, безнадежности, страха; 3. эмоции осмейния; 4. смешанные чувства. Охарактеризуйте парадигму музыки романтизма, опираясь на идею трех сторон музыкального содержания. Сформулируйте список тем исследовательских работ обучающийся по данной проблеме.

Задание 9. Выявите в конкретных образцах музыки XX века своеобразие их музыкального содержания: джаз, эстрадная песня, рок, авторская песня, цыганское пение, церковное пение, духовая музыка и т. д. Как выразился параллелизм эмоциональной направленности в некоторых течениях академической музыки и субкультурах? Как изменилось соотношение трех сторон музыкального содержания в академической музыке? Проанализируйте эмоциональную сторону академической музыки, выявите ее крайности (гипердинамика, суперэмоциональность и гиподинамика, «аэмоциональность»). Как изменилась изобразительность и символика в академической музыке? Охарактеризуйте парадигму академической музыки XX века, опираясь на идею трех сторон музыкального содержания. Сформулируйте список тем исследовательских работ обучающийся по данной проблеме.

Задание 10. Выявите в конкретных образцах музыкального творчества признаки осознания специфики национального творчества с наступлением культурной глобализации. Как в музыке Западной Европе проявились западные свойства (рационализм, музыка как математическая наука, исчисляемые системы сочинения и их декларирование, математически выстроенная красота как идеал)? Как в музыке России проявились русские свойства (стихия, интуиция, эмоциональность,

подчиненная роль техники сочинения, душа как идеал)? Сравните на конкретных примерах эвристико-культурные аспекты русской, немецкой, французской музыки. В чем причины коловращения национальных традиций, передачи свойств одних национальных школ другим в музыке XX–XXI веков? В каком виде национальные ценности сохраняются в современной музыке? Сформулируйте список тем исследовательских работ обучающийся по данной проблеме.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Планируемый образовательный результат (компетенция, индикатор)	Формулировка задания	Вид и способ проведения промежуточной аттестации (возможные виды: творческие задания, кейсы, ситуационные задания, проекты, иное; способы проведения: письменный / устный)	Критерии оценивания и шкала оценивания
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	1. Разработайте план-проспект проектной исследовательской работы по проблеме теории музыкального содержания (тематика на выбор).	Творческое задание/проект, письменный способ проведения	<ul style="list-style-type: none"> • раскрыта проблема на теоретическом уровне, с корректным использованием терминологии – 2 балла; • проблема раскрыта частично – 1 балл; • в плане-проспекте представлена аргументированная собственная точка зрения – 2 балла; • собственная точка зрения представлена, но не аргументирована – 1 балл; • внутреннее смысловое единство, соответствие теме – 2 балла; • частичное соответствие теме – 1 балл; • выбраны инновационные методы и приемы работы — 2 балла; • выбраны традиционные

			<ul style="list-style-type: none"> • методы и приемы работы — 1 балл; • соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл; • соблюдены требования к объёму – 1 балл.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	2. Соотнесите разделы разработанного плана-проспекта исследовательской работы с актуальными направлениями изучаемого вида искусства; сопоставьте творческие решения актуализированных проблем в разных национальных школах (тематика совпадает с тематикой задания 1).	Творческое задание/проект, письменный способ проведения	<ul style="list-style-type: none"> • раскрыта проблема на теоретическом уровне, с корректным использованием терминологии – 2 балла; • проблема раскрыта частично – 1 балл; • в плане-проспекте представлена аргументированная собственная точка зрения – 2 балла; • собственная точка зрения представлена, но не аргументирована – 1 балл; • внутреннее смысловое единство, соответствие теме – 2 балла; • частичное соответствие теме – 1 балл; • выбраны инновационные методы и приемы работы — 2 балла; • выбраны традиционные методы и приемы работы — 1 балл; • соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл; • соблюдены требования к объему – 1 балл.

ПК-1 Способен преподавать дисциплины (модули) по основным и дополнительным образовательным программам	<p>3. Выделите в разработанном плане-проспекте конкретные темы, которые следует поручить обучающимся; сформулируйте задания, требования к их выполнению, график и формы проверки задания (тематика совпадает с тематикой задания 1).</p>	<p>Ситуационные задания, письменный способ проведения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • выбор сделан корректно — 1 балл; • соблюдены правила составления заданий – 1 балл • содержание заданий соответствует задаче – 1 балл • задания структурированы по проблемам – 1 балл • представлен график выполнения— 1 балл • представлена шкала оценивания/анализа результатов – 1 балл • сформулированы рекомендации по дальнейшей работе – 1 балл
---	--	---	---

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1) Рекомендуемая литература

a) Основная литература

1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова [и др.] ; под редакцией Т. С. Паниотовой. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-507-45176-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/265391> (дата обращения: 30.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература

2. Казанцева, Л. П. Основы теории музыкального содержания / Л. П. Казанцева. — 3-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 372 с. — ISBN 978-5-507-46807-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/333110> (дата обращения: 30.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Мешкова, А. С. Массовая музыкальная культура : учебное пособие / А. С. Мешкова, А. Г. Коробова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 148 с. — ISBN 978-5-507-46294-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/307499> (дата обращения: 30.06.2023). —

Режим доступа: для авториз. пользователей.

2) Программное обеспечение

a) Лицензионное программное обеспечение

1. IBM SPSS Amos 19 – Акт предоставления прав № Us000311 от 25.09.2012
2. MS Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
3. Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
4. Microsoft Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
5. Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
6. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав №956 от 18 октября 2018 г.

б) Свободно распространяемое программное обеспечение

1. Adobe Reader XI
2. Any Video Converter 5.9.0
3. Deductor Academic
4. G*Power 3.1.9.2
5. Google Chrome
6. R for Windows 3.2.5
7. RStudio
8. SMART Notebook
9. WinDjView 2.0.2
10. Google Chrome

3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ;
2. ЭБС «ЮРАИТ» <https://urait.ru/> ;
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/> ;
4. ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru> /;
5. ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>;
6. ЭБС BOOk.ru [https://www.book.ru/](https://www.book.ru)
7. ЭБС ТвГУ <http://megapro.tversu.ru/megapro/Web>
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?
9. Репозитарий ТвГУ <http://eprints.tversu.ru>

4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Философия образования: научный журнал [электронный ресурс]. URL: <http://www.phil-ed.ru/index.php/ru/>

2. Педагогика культуры: научно-просветительский журнал [электронный ресурс]. URL: <http://www.pedagogika-cultura.ru/>
3. Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал [электронный ресурс]. URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/about.htm>
4. Инновации и эксперимент в образовании [электронный ресурс]. URL: <http://www.in-exp.ru/>
5. Культура.РФ <https://www.culture.ru>
6. Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве [электронный ресурс]. URL: <https://iskusstvoed.ru/>
7. Словарь терминов изобразительного искусства с иллюстрациями [электронный ресурс]. URL: <https://artdic.ru/>

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Понятия «музыка» и «музыкальное содержание».
2. Специальное и неспециальное музыкальное содержание.
3. Три стороны музыкального содержания.
4. Эмоциональное содержание музыки.
5. Изобразительное и символическое содержание музыки.
6. Сознательное и бессознательное в музыкальном содержании.
7. Проблема музыки как языка. Интонация в аспектах языка и семиотики.
8. Становление теории музыкальной интонации у Б. Яворского и Б. Асафьева. Развитие теории музыкальной интонации в российском музыкознании. Аналоги в зарубежной науке.
9. Иерархия уровней музыкального содержания. Содержание музыки в целом.
10. Содержание музыки исторических эпох. Специфика музыкального содержания эпохи барокко.
11. Специфика содержания музыки венских классиков.
12. Специфика содержания музыкального романтизма.
13. Специфика музыкального содержания эпохи культурной поляризации (XX век).
14. Национальное содержание музыки.
15. Содержание музыкального жанра.
16. Содержание музыкальной формы.
17. Содержание индивидуального композиторского стиля.
18. Индивидуальный замысел музыкального произведения.
19. Исполнительская интерпретация музыкального произведения.
20. Музыкальное содержание в восприятии слушателя.

Примерная тематика рефератов и рекомендации по их выполнению

Реферат — письменная работа объемом 10–16 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 1–2 месяцев. Реферат представляет собой краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе нескольких книг, монографий или других источников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Помимо рефериования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласована с преподавателем.

Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная коммуникативная.

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.

Структура реферата:

- титульный лист;
- оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата;
- введение (объем — 1,5-2 страницы).
- основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмыслинное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники и исследования;
- заключение содержит главные выводы и итоги изложенного в основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
- приложение может включать графики, таблицы;
- список литературы включает реально использованную для написания реферата литературу и оформляется согласно правилам библиографического описания.

При рефериовании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол настоящего времени несовершенного вида.

Группы глаголов, употребляемые при рефериовании.

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье: Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), говорит (о чем).

Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального материала в статье: Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что...; Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых автором: (Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем).

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при характеристике авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, чего; изображает положение где; сообщает последние новости, о последних новостях.

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем; аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему.

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему; Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем.

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ... что. Можно сделать вывод...

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического характера: передающие позитивное отношение автора (одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ... чего, кого; разделять (чье) мнение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого); передающие негативное отношение автора (полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу), отвергать, опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем (в научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать).

Тематические рубрики:

1. Специфика музыкального содержания эпохи барокко.
2. Специфика содержания музыки венских классиков.
3. Специфика содержания музыкального романтизма.
4. Специфика музыкального содержания эпохи культурной поляризации (XX век).
5. Национальное содержание музыки.
6. Содержание музыкального жанра.
7. Содержание музыкальной формы.
8. Содержание индивидуального композиторского стиля.
9. Индивидуальный замысел музыкального произведения.
- 10.Исполнительская интерпретация музыкального произведения.
- 11.Музыкальное содержание в восприятии слушателя.

Критерии оценивания

- Оригинальность текста составляет свыше 75% - 3 балла
- оригинальность текста составляет 50-74 % - 2 балла
- оригинальность текста составляет 25-49 % - 1 балл
- оригинальность текста составляет менее 25% - 0 баллов
- привлечены наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. публикации последних лет) – 2 балла
- реферат опирается на учебную литературу и/ или устаревшие издания – 1 балл
- отражение в плане ключевых аспектов темы – 2 балла;
- фрагментарное отражение ключевых аспектов темы – 1 балл;
- полное соответствие содержания теме и плану реферата – 2 балла;
- частичное соответствие содержания теме и плану реферата – 1 балл;
- сопоставление различных точек зрения по проблеме – 1 балл;
- все представленные выводы обоснованы – 2 балла;
- аргументирована часть выводов – 1 балл,
- верно оформлены ссылки на используемую литературу – 1 балл
- соблюдены правила орографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл;
- соблюдены требования к объему реферата – 1 балл.

Тематика работ портфолио и методические рекомендации по их составлению и оформлению

«Профессионально-методический портфель» — портфолио, в содержание которого включаются: материал для проведения исследований по выбранной теме: художественные произведения, философские труды, эстетические трактаты, исследовательские работы, иллюстративный материал (произведения музыкального, изобразительного, театрального искусства соответствующей тематики); проектный материал: тематика исследовательских проектов, тематика исследовательских работ обучающихся, планы-проспекты проведения конференций и конкурсов научных работ обучающихся. «Профессионально-методический портфель» необходим студентам для прохождения ими производственной проектно-технологической практики и дальнейшей профессиональной деятельности.

В данное портфолио следует положить работы, выполненные в ходе подготовки заданий.

Критерии оценивания

- Материал выбран в соответствии с темой и представлен достаточно полно — 2 балла;
- Материал выбран в соответствии с темой и представлен в целом полно — 1 балл;
- проблема раскрыта на теоретическом уровне, с корректным использованием терминологии – 2 балла;
- проблема раскрыта частично – 1 балл;
- представлена аргументированная собственная точка зрения – 2 балла;
- собственная точка зрения представлена, но не аргументирована – 1 балл;
- внутреннее смысловое единство, соответствие теме – 2 балла;
- частичное соответствие теме – 1 балл;
- выбраны инновационные методы и приемы работы — 2 балла;
- выбраны традиционные методы и приемы работы — 1 балл;
- соблюдены правила орографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл;
- соблюдены требования к объему – 1 балл.

«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ. Портфолио оформляется в виде творческой папки студента с приложением его работ, представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. Портфолио данного типа включает: проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы, возможно также приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте); исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название работы, иллюстрации и т. п.); участие в научно-практических конференциях, семинарах (указывается тема мероприятия, название проводившей его организации, форма участия в нем студента, результат); другие формы научной активности.

В данное портфолио следует положить подготовленные библиографические списки, рефераты, проекты тематики секций и докладов обучающихся на научных конференциях и конкурсах исследовательских работ.

Критерии оценивания

- Материал выбран в соответствии с темой и представлен достаточно полно — 2 балла;
- Материал выбран в соответствии с темой и представлен частично — 1 балл;
- проблема раскрыта на теоретическом уровне, с корректным использованием терминологии – 2 балла;
- проблема раскрыта частично – 1 балл;
- Предложенный план-проспект отражает проблему достаточно полно — 2 балла
- Предложенный план-проспект отражает проблему частично — 1 балл;
- В проекте представлена аргументированная собственная точка зрения – 2 балла;
- В проекте представлена собственная точка зрения, но не аргументирована – 1 балл;
- внутреннее смысловое единство, соответствие теме – 2 балла;

- частичное соответствие теме – 1 балл;
- выбраны инновационные методы и приемы работы — 2 балла;
- выбраны традиционные методы и приемы работы — 1 балл;
- соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл;
- соблюдены требования к объёму – 1 балл.

«Портфолио отзывов/рецензий» включает в себя характеристики отношения обучающихся к различным видам деятельности, а также письменный анализ самого студента своей конкретной деятельности и ее результатов. Портфолио может быть представлено в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе. Эта форма портфолио дает возможность включить механизмы самооценки студентов, что повышает степень осознанности процессов, связанных с обучением. Примерный перечень документов «портфолио отзывов»: заключение о качестве выполненной работы; рецензии на статьи, рефераты, исследовательские работы; отзыв о работе в творческом коллективе, о выступлении на конференциях, конкурсах исполнительского мастерства; резюме, подготовленное студентом с оценкой собственных учебных достижений.

В данное портфолио следует положить подготовленные отзывы и рецензии на статьи, опубликованные в тематических научных сборниках.

Критерии оценивания

- раскрыта проблема на теоретическом уровне, с корректным использованием терминологии – 2 балла;
- проблема раскрыта частично – 1 балл;
- представлена аргументированная собственная точка зрения – 2 балла;
- представлена собственная точка зрения, но не аргументирована – 1 балл;
- внутреннее смысловое единство, соответствие теме – 2 балла;
- частичное соответствие теме – 1 балл;
- выбраны инновационные методы и приемы работы — 2 балла;
- выбраны традиционные методы и приемы работы — 1 балл;
- рецензирование и оценка работы проведены с учетом комплексного подхода — 1 балл;
- рецензирование проведено с соблюдением правил этики — 1 балл;
- соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл;
- соблюдены требования к объему – 1 балл.

VII. Материально-техническое обеспечение

А) типовое учебное помещение (аудитория), укомплектованное стандартной учебной мебелью (столами и стульями), обычным мультимедийным проекционным оборудованием и имеющее стандартное, функционально необходимое для осуществления учебного процесса электрическое освещение;

Б) литературные источники из списка основной и дополнительной научной и учебно-методической литературы по дисциплине, приведенного в пунктах V данной программы. Особое техническое обеспечение для осуществления обучения студентов по данной дисциплине не требуется.

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№ п.п.	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины	Описание внесенных изменений	Реквизиты документа, утвердившего изменения
1.	V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Включены новые издания и материалы	протокол № 7 заседания ученого совета Института педагогического образования и социальных технологий от 28.01.2022
2.	V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Включены новые издания и материалы	протокол № 13 заседания кафедры русского языка с методикой начального обучения от 27.06.2023
3.			