

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.11 История и теория музыки и театра

наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Направление подготовки / специальность

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность (профиль)

50.03.01.31 Кинематограф и визуальные искусства

Форма обучения

очная

Год набора

2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программу составили _____

В.П. Лозинская

должность, инициалы, фамилия

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Цель преподавания дисциплины «История и теория музыки и театра» - не только познакомить студентов с историей мировой музыки и театра в его периодизации, но и позволить приобрести им такие компетенции, которые они смогли бы успешно реализовать в своей последующей профессиональной и социальной деятельности.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Задачи изучения дисциплины формулируются на основе изложения требований к формированию компетенций согласно соответствующим знаниям, умениям, навыкам в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

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

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
ОПК-1: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	
ОПК-1.1: Знает способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности.	
ОПК-1.2: Умеет находить правильные решения профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий и с соблюдением правил информационной безопасности.	
ОПК-1.3: Владеет навыками решения профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий и с соблюдением правил информационной безопасности.	
ОПК-2: Способен проводить научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности	

ОПК-2.1: Знает теории и методы, актуальные для искусствоведческих исследований.	
ОПК-2.2: Умеет создавать научные тексты по тематике искусства и гуманитарных наук.	
ОПК-2.3: Владеет основными научными приемами для проведения исследований в сфере искусств и гуманитарных наук.	
ОПК-3: Способен учитывать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности	
ОПК-3.1: Знает основные достижения отечественной и мировой культуры.	
ОПК-3.2: Умеет проводить оценку значимости достижений отечественной и мировой культуры и применять свои знания и умения в профессиональной деятельности.	
ОПК-3.3: Владеет методами оценки значимости достижений отечественной и мировой культуры и применяет эти методы в профессиональной деятельности.	
ОПК-5: Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных, социальных, экономических и естественных наук	
ОПК-5.1: Знает основные достижения в области гуманитарных, социальных, экономических и естественных наук.	
ОПК-5.2: Умеет использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных, социальных, экономических и естественных наук.	

ОПК-5.3: Владеет способами современного применения базовых знаний социальных,	
гуманитарных, экономических и естественных наук в профессиональной сфере искусств и гуманитарных наук.	
ОПК-6: Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	
ОПК-6.1: Знает специфику и статус различных видов искусств и характерные для них историко-культурные процессы.	
ОПК-6.2: Умеет понимать специфику и статус различных видов искусств в историко-культурном контексте для применения этого понимания в профессиональной деятельности.	
ОПК-6.3: Владеет способами изучения специфики и статуса различных видов искусств в историко-культурном контексте.	
ПК-1: Способен самостоятельно формулировать предмет, объект, методологию в области искусств и гуманитарных наук.	
ПК-1.1: Знает предмет, объект, методологию искусств и гуманитарных наук.	
ПК-1.2: Умеет выбрать наиболее оптимальные предмет, объект, методологию в области научных исследований искусств и гуманитарных наук.	
ПК-1.3: Владеет основными способами определения предметности, объектности, методологии в области научных исследований искусств и гуманитарных наук.	

1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	Семест		
		1	2	3
Контактная работа с преподавателем:	5,72 (206)			
занятия лекционного типа	2,61 (94)			
практические занятия	3,11 (112)			
Самостоятельная работа обучающихся:	6,28 (226)			
курсовое проектирование (КП)	Нет			
курсовая работа (КР)	Нет			
Промежуточная аттестация (Зачёт) (Экзамен)	1 (36)			

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

№ п/п		Модули, темы (разделы) дисциплины		Контактная работа, ак. час.							
				Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Самостоятельная работа, ак. час.	
						Семинары и/или Практические занятия		Лабораторные работы и/или Практикумы			
						Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС		
1. Теория музыки											
		1. Музыкальный язык.	2								
		2. Музыкальный язык			2						
		3. Строение музыкальных произведений.	2								
		4. Строение музыкальных произведений			2						
		5. Музыкальная форма.	2								
		6. Музыкальная форма			2						
		7. Музыкальный жанр	2								
		8. Музыкальный жанр			2						
		9. Музыкальный стиль.	2								
		10. Музыкальный стиль			2						
		11. Теория музыки							18		
2. История музыки											
		1. Музыка Древнего мира и Средневековья.	2								

2. Музыка Древнего мира и Средневековья			2					
3. Музыка эпохи Возрождения.	2							
4. Музыка эпохи Возрождения и эпохи барокко			2					
5. Музыка Барокко	2							
6. Музыка эпохи Возрождения и эпохи барокко			2					
7. Венские классики	2							
8. Венские классики			2					
9. Зарубежная музыка XIX века.	2							
10. Зарубежная музыка XIX века			2					
11. Зарубежная опера	2							
12. Зарубежная музыка XIX века			2					
13. Музыка России XIX века	2							
14. Музыка России XIX века			2					
15. Новая русская музыкальная школа	2							
16. Новая русская музыкальная школа			2					
17. Зарубежная музыка рубежа XIX-XX вв.	2							
18. Зарубежная музыка рубежа XIX – XX вв			2					
19. Российская музыка второй половины XIX-нач. XX вв.	2							
20. Российская музыка второй половины XIX в. – начала XX в			2					
21. Зарубежная музыка XX в.	2							
22. Зарубежная музыка XX века			2					
23. Российская музыка XX в.	2							
24. Российская музыка XX века			2					
25. История музыки							18	

3. Теория театра								
1. Театр в системе искусств. Особенности происхождения театрального искусства. Периодизация театрального искусства. Значение театра в общественной и культурной жизни людей. Театральные профессии.	2							
2. Жанры театрального искусства			2					
3. Виды театра. Драматический театр. Оперный театр. Кукольный театр. Уличный театр. Музыкальный театр. Театр теней. Мим-театр.	2							
4. Драматический театр			1					
5. Оперный театр			1					
6. Кукольный театр			1					
7. Мим-театр			2					
8. Уличный театр			2					
9. Профессия «театральный режиссер».	2							
10. Профессия «театральный режиссер»			2					
11. Законы драматургии. Основы сценарного мастерства.	2							
12. Основы сценарного мастерства			2					
13. Теория театра							24	
4. История западноевропейского театра								
1. Классический и эллинистический древнегреческий театр.	2							
2. Древнеримский театр. Творчество Теренция и Плавта			1					
3. Древнегреческая комедия: анализ комедий Аристофана и Менандра			1					

4. Театральная культура Древнего Рима.	2							
5. Сравнительный анализ творчества Эсхила, Софокла и Еврипида			2					
6. Развитие театра в эпоху Средневековья.	2							
7. Жанры средневекового театра			2					
8. Развитие театра в эпоху Возрождения.	2							
9. Древнеримский театр. Творчество Теренция и Плавта			2					
10. Французский театр XVII века. Драматургия Мольера.	2							
11. Западноевропейская драматургия XVII века: сравнительный анализ произведений барокко («Жизнь есть сон» К. де ла Барка) и классицизма («Гораций» П. Корнель, «Ипполит» Ж. Расин, «Мещанин во дворянстве» Мольер)			2					
12. Западноевропейская драматургия XVIII в. «Свадьба Фигаро» П. О. Бомарше			2					
13. Западноевропейская драматургия романтизма: «Фауст» И. Гёте			2					
14. Театральная культура эпохи Просвещения.	2							
15. Западноевропейская драматургия второй половины XIX – начала XX вв. Анализ произведений «Пер Гюнт», «Кукольный дом» Г. Ибсена, «Синяя птица» М. Метерлинка, «Фрекен Жюли» А. Стриндберга, «Пигмалион» Б. Шоу			2					
16. Новая драма. Европейский послевоенный театр. Абсурдизм. Постдраматический театр.	2							
17. Ионеско, лабораторный театр Э. Гротовского			2					
18. История западноевропейского театра							20	

5. История русского театра								
1. Истоки русского театрального искусства.	2							
2. Русские сезоны» С. Дягилева			1					
3. Становление театра в России в XVII веке.	2							
4. Русское театральное искусство в XVII-XVIII вв			1					
5. Российский театр в XVIII столетии.	3							
6. Театральное искусство в древнерусской культуре			2					
7. Театральное дело в России в начале XIX века.	2							
8. Становление «национального русского театра» в XIX			1					
9. Русское театральное искусство второй половины XIX века.	3							
10. Театральная деятельность Н.В. Гоголя			1					
11. Деятельность А.П. Чехова в театре. Творческие поиски К.С. Станиславского.	3							
12. Творчество А.П. Чехова. Анализ пьесы «Три сестры».			1					
13. Русское театральное искусство первой половины XX века.	3							
14. Творчество А. Островского. Анализ пьесы «Бесприданница».			2					
15. Русское театральное искусство второй половины XX века.	2							
16. Советский режиссерский театра второй половины XX века: творчество Ю. Любимова, А. Эфроса, О. Ефремова, Г. Товстоногова, М. Захарова и др			2					
17. История русского театра							20	
6. История театра в азиатских странах.								

1. Японский театр Бунраку, Кабуки и др. Пекинская опера как вид национального театрального искусства в Китае.	18							
2. Пекинская Опера			12					
3. Японский театр: кабуки, бунраку			12					
4. Театральные традиции азиатских стран (Южная Корея, Вьетнам и др.)			12					
5. История театра в азиатских странах.							126	
Всего	94		112				226	

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. Давыдова М. Ю. Западноевропейский театр: От эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв.: очерки(Москва: РГГУ).
2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для студентов вузов (бакалавров)(Москва: Юрайт).
3. Трубочкин Д. В. Древнегреческий театр: [монография](Москва: Памятники исторической мысли).
4. Гайкова Л. В. Драматический театр: учебно-методическое пособие к выполнению курсового проекта [для студентов-бакалавров напр. 07.03.01 «Архитектура»](Красноярск: СФУ).
5. Баженова Л. М., Некрасова Л. М., Курчан Н. Н., Рубинштейн И. Б. Мировая художественная культура. XX век. Кино, театр, музыка: энциклопедия(СПб.: Питер).
6. Лозинская В. П. Русская духовная классическая музыка: монография (Красноярск: СФУ).
7. Граник Г.Г., Концевая Л.А. Драматурги, драматургия, театр().
8. Аристофан Т. М., Менандр П., Плавт, Теренций, Мирошниченко Т. А. Античная комедия: [сборник](Ростов-на-Дону: Феникс).
9. Вега Л. де, Шекспир У., Мольер Ж. Б., Гольдони К., Шеридан Р. Б., Гете И. В., Шиллер Ф., Кагарлицкий Ю. И., Уральская А. Западно-Европейская драматургия: пьесы(Москва: Детская литература).
10. Токарчук Ю.А., Лозинская В.В. Язык и история музыки: [учеб-метод. материалы к изучению дисциплины для ...49.03.01 Физическая культура] (Красноярск: СФУ).

4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

1. Microsoft® Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Licence No level.
2. Adobe Acrobat Pro Extended 9.0.
3. Adobe Flash Pro CS4 10.0.
4. IBM SSPS AMOS , договор № 2869/17 от 19.09.2017.

4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная библиотека СФУ
2. Научная электронная библиотека e-library elibrary.ru

5 Фонд оценочных средств

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «История и теория музыки и театра» необходимы специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории (компьютер, презентационное оборудование, аудиосистема).