

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
 А.И. Ковалева
«22» октября 2018 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ)»**

Б1.Б.11

Направление подготовки – 53.03.03 «Вокальное искусство»

**Квалификация выпускника – Концертно-камерный певец. Преподаватель
(Академическое пение)**

Форма обучения – очная, заочная

Кафедра философии, культурологии и политологии

Москва 2018

Рабочая программа дисциплины «История музыки (зарубежной и отечественной)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство» и рабочими учебными планами, утвержденными ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет».

Автор: А. В. Костина – доктор философских наук, доктор культурологии, декан факультета культуры и искусств МосГУ, заведующий кафедрой философии, культурологии и политологии МосГУ.

Эксперт: Е.В. Сальникова - доктор культурологии, главный научный сотрудник Государственного института искусствознания
Е. М. Шабшаевич - доктор искусствоведения, профессор кафедры философии, истории, теории культуры и искусства Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке

ОБСУЖДЕНО

на заседании кафедры философии, культурологии и политологии
«04» октября 2018 г., протокол № 2.

ОДОБРЕНО

Методической комиссией факультета культуры и искусства
«08» октября 2018 г., протокол № 2.

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «История музыки (зарубежной и отечественной)» является формирование у будущих специалистов целостного представления о путях исторического развития отечественного и зарубежного музыкального искусства, приобретение знаний о различных музыкальных жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных творческих явлениях.

Основными задачами дисциплины являются:

- формирование знаний о периодизации истории отечественной и зарубежной музыкальной культуры;
- формирование представлений о соотношении истории музыки с общими закономерностями развития мировой художественной культуры, закономерностями стилеобразования;
- формирование понимания роли творчества величайших композиторов и их лучших произведений в духовной жизни общества

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Учебная дисциплина «История музыки (зарубежной и отечественной)» входит в базовую часть цикла «Дисциплины (модули)» по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство», квалификация бакалавр.

Предпосылками успешного освоения курса являются базовые знания по дисциплинам, сформировавшие понимание дисциплин таких как История, Культурология, Музыкальная педагогика и психология, История искусства.

Курс «История музыки (зарубежной и отечественной)» может считаться базовым для освоения таких дисциплин, как «История исполнительского искусства», «Музыка второй половины XX-начала XXI веков», «История эстрадной и джазовой музыки».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «История музыки (зарубежной и отечественной)», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 53.03.03 «Вокальное искусство».

Процесс изучения дисциплины «История музыки (зарубежной и отечественной)» направлен на формирование следующих компетенций:

Общепрофессиональная:

ОПК-3 - способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте

ОПК-5 - готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные эстетико-теоретические понятия музыки и характеристики

музыкальных культур различных культурно-исторических эпох (от эпохи первобытного общества до наших дней);

- исторические этапы в развитии отечественной и зарубежной музыкальной культуры, национально-культурные особенности музыкального искусства;

- художественно стилевые направления в области отечественного и зарубежного музыкального искусства от древности до конца XX в.;

- композиторское творчество выдающихся музыкантов в культурно-эстетическом и историческом контексте;

- основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов истории отечественной музыки

- основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры, закономерности исторического развития музыкальной культуры;

- основные стилистические направления, жанровую "палитру" музыкального искусства, историю создания, особенности строения и стилистики их наиболее значимых музыкальных произведений.

Уметь:

- пользоваться научной и справочной литературой по истории музыки;

- синтезировать полученные знания в области истории музыки со знаниями основных теоретических дисциплин;

- - связывать знания, полученные при изучении других искусствоведческих и общенаучных дисциплин с музыкальными явлениями музыкальной культуры;

- ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания;

- использовать полученные знания в своей исполнительской практике;

- самостоятельно расширять общий культурный и музыкальный кругозор;

- осуществить разбор пройденных музыкальных произведений с точки зрения содержания, характера, музыкально-выразительных средств, формы, инструментовки, использовать полученные знания в педагогической практике.

Владеть:

- терминологическим аппаратом данной дисциплины;

- навыками самостоятельного изучения музыкальных явлений (биографии композиторов, их соотносительности с историко-культурным контекстом, функционирования музыкальных институций и т.д.);

- профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки;

- навыками музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, музыкально-выразительных средств произведений разных жанров.

- способностью к сопоставлению, сравнению, проведению параллелей между явлениями музыкального искусства; владеть культурой речи, логикой изложения материала.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины очной формы обучения составляет 13 зачетных единиц, 468 часов.

Общая трудоемкость дисциплины заочной формы обучения составляет 13 зачетных единиц, 468 часов.

4.1. Структура дисциплины

4.1.1. Для очной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам (1 семестр) час.	Трудоемкость по семестрам (2 семестр) час.	Трудоемкость по семестрам (3 семестр) час.	Трудоемкость по семестрам (4 семестр) час.	Трудоемкость по семестрам (5 семестр) час.
Аудиторные занятия (всего)	270	54	54	54	54	54
Занятия лекционного типа	120	24	24	24	24	24
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	150	30	30	30	30	30
Самостоятельная работа (всего)	198	18	54	54	18	54
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		зачет	зачет	зачет	зачет	экзамен

4.1.2. Для заочной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам (2 семестр) час.	Трудоемкость по семестрам (3 семестр) час.	Трудоемкость по семестрам (4 семестр) час.	Трудоемкость по семестрам (5 семестр) час.
Аудиторные занятия (всего)	48	12	12	12	12
Занятия лекционного типа	16	4	4	4	4
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	32	8	8	8	8
Самостоятельная работа (всего)	420	96	96	96	132
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		зачет	зачет	зачет	экзамен

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

4.2.1. Для очной формы обучения

Номер раздела	Наименование раздела/темы	Часов по учебной (рабочей) программе					Отрабатываемые компетенции
		Всего в уч. плане по разделу /теме	Аудиторная работа			Самостоятельная работа обучающегося	
			Всего	в том числе			
		Лекции (всего/интеракт.)		Практич. занятия (всего/интеракт.)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Происхождение музыки и культура первобытно-общинного строя. Музыкальная культура древних цивилизаций.	15	9	4	5	6	ОПК-3 ОПК-5
2.	Музыкальная культура эпохи средневековья.	18	11	5	6	7	ОПК-3 ОПК-5
3.	Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.	18	11	5	6	7	ОПК-3 ОПК-5
4.	Музыкальная культура Европы 17 века.	16	10	4	6	6	ОПК-3 ОПК-5
5.	Музыкальная культура первой половины 18 века.	16	10	4	6	6	ОПК-3 ОПК-5
6.	Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия).	17	11	5	6	6	ОПК-3 ОПК-5
7.	Венская классическая школа - общая характеристика.	17	10	4	6	7	ОПК-3 ОПК-5
8.	Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена	15	9	4	5	6	ОПК-3 ОПК-5
9.	Музыкальный романтизм как направление. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.	18	11	5	6	7	ОПК-3 ОПК-5
10.	Французская музыкальная культура эпохи романтизма	16	10	4	6	6	ОПК-3 ОПК-5
11.	Итальянская музыкальная культура 19 века	15	9	4	5	6	ОПК-3 ОПК-5
12.	«Молодые национальные школы эпохи романтизма» - Чехия, Норвегия Польша, Венгрия,	17	11	5	6	6	ОПК-3 ОПК-5

13.	Основные направления в зарубежной музыке конца 19-1й половины 20 в	17	11	5	6	6	ОПК-3 ОПК-5
14.	Французская музыка конца 19-1й половины 20 в. Итальянская музыкальная культура конца 19 -1й половины 20 века. Оперный веризм	18	11	5	6	7	ОПК-3 ОПК-5
15.	Музыкальна я культура Австрии и Германии конца 19 - 1й половины 20 в. Английская музыкальна я культура конца 19 - 1й половины 20 века.	17	11	5	6	6	ОПК-3 ОПК-5
16.	Испанская музыкальна я культура конца 19 -1й половины 20 века. Музыкальна я культура США и Латинской Америки 1й половины 20 века	18	11	5	6	7	ОПК-3 ОПК-5
17.	Музыкальна я культура стран Восточной Европы конца 19 - 1й половины 20 века.	16	10	4	6	6	ОПК-3 ОПК-5
18.	Пути развития отечествен- ной музыки от истоков до середины 18 в.	18	11	5	6	7	ОПК-3 ОПК-5
19.	Расцвет отечественной музыки конца 18 - начале 19 вв.	17	10	4	6	7	ОПК-3 ОПК-5
20.	Отечественная музыка середины 19 в.	18	11	5	6	7	ОПК-3 ОПК-5
21.	Отечественная музыка в конце 19- начале 20 в.	18	11	5	6	7	ОПК-3 ОПК-5
22.	Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии первой половины 20 в.	18	11	5	6	7	ОПК-3 ОПК-5
23.	Особенности развития отечественной музыки в 20 веке и её периодизация	17	10	4	6	7	ОПК-3 ОПК-5
24.	Симфоничес кие, хоровые и камерные жанры в отечественн ой музыке первой половины XX века	17	10	5	5	7	ОПК-3 ОПК-5
25.	Театральны е жанры в	17	10	5	5	7	ОПК-3

	отечественной музыке первой половины XX в						ОПК-5
26.	Массовые жанры в отечественной музыке первой половины XX в	17	10	5	5	7	ОПК-3 ОПК-5
	ИТОГО	468	270	120	150	198	

4.2.2. Для заочной формы обучения

Номер раздела	Наименование раздела/темы	Часов по учебной (рабочей) программе					Осваиваемые компетенции
		Всего в уч. плане по разделу /теме	Аудиторная работа			Самостоятельная работа обучающегося	
			Всего	в том числе			
		Лекции (всего/интеракт.)		Практич. занятия (всего/интеракт.)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Происхождение музыки и культура первобытно-общинного строя. Музыкальная культура древних цивилизаций.	16,4	1,4	0,4	1	15	ОПК-3 ОПК-5
2.	Музыкальная культура эпохи средневековья.	16,4	1,4	0,4	1	15	ОПК-3 ОПК-5
3.	Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5
4.	Музыкальная культура Европы 17 века.	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5
5.	Музыкальная культура первой половины 18 века.	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5
6.	Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия).	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5
7.	Венская классическая школа - общая характеристика.	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5
8.	Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5
9.	Музыкальный романтизм как направление. Музыкальный	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5

	романтизм в Австрии и Германии.						
10.	Французская музыкальная культура эпохи романтизма	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5
11.	Итальянская музыкальная культура 19 века	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5
12.	«Молодые национальные школы эпохи романтизма» - Чехия, Норвегия Польша, Венгрия,	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5
13.	Основные направления в зарубежной музыке конца 19-1й половины 20 в	16,2	1,2	0,2	1	15	ОПК-3 ОПК-5
14.	Французская музыка конца 19-1й половины 20 в. Итальянская музыкальная культура конца 19 -1й половины 20 века. Оперный веризм	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
15.	Музыкальная культура Австрии и Германии конца 19 - 1й половины 20 в. Английская музыкальная культура конца 19 - 1й половины 20 века.	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
16.	Испанская музыкальная культура конца 19 -1й половины 20 века. Музыкальная культура США и Латинской Америки 1й половины 20 века	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
17.	Музыкальная культура стран Восточной Европы конца 19 - 1й половины 20 века.	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
18.	Пути развития отечественной музыки от истоков до середины 18 в.	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
19.	Расцвет отечественной музыки конца 18 - начале 19 вв.	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
20.	Отечественная музыка середины 19 в.	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
21.	Отечественная музыка в конце 19- начале 20 в.	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
22.	Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья,	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5

	Средней Азии первой половины 20 в.						
23.	Особенности развития отечественной музыки в 20 веке и её периодизация	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
24.	Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке первой половины XX века	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
25.	Театральные жанры в отечественной музыке первой половины XX в	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
26.	Массовые жанры в отечественной музыке первой половины XX в	17	2	0,5	1,5	15	ОПК-3 ОПК-5
	ИТОГО	468	48	16	32	420	

4.3. Содержание дисциплины

Тема № 1: Происхождение музыки и культура первобытно-общинного строя. Музыкальная культура древних цивилизаций.

Лекция № 1. Теории о происхождении музыки. Древние формы художественной практики, их связь с магической обрядовостью. Формирование образности искусства в процессе воспроизведения реальных жизненных событий. Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры. Общественный строй и зависимость от него культуры древнего мира. Формирование основных разновидностей музыкальных жанров в трех главных сферах - фольклора, религиозной и светской музыки. Главные регионы существования древних цивилизаций (Египет, Ближний Восток, Шумеро-Вавилония, Индия, Китай, Древняя Греция, Рим) и основные черты их музыкальных культур.

Практическое занятие № 1. Первобытный синкретизм и роль в нем музыкальных элементов. Формирование элементов музыкальной выразительности: звуковысотного, ритмического, ладового, структурного, тембрового, жанрового. Интерес в XX веке к древнейшим формам музыкальной культуры разных регионов. Черты общности и различия. Синкретическая связь музыки с танцем и театральным действием. Особая роль античной музыкальной культуры для последующего развития искусства. Большая роль музыки в общественной жизни. Богатство музыкально-поэтического искусства. Развитие музыкальных жанров (эпос, лирика сольная и хоровая, военная музыка, танец), инструментария, музыкальной эстетики и теории. Музыка в античном театре.

Самостоятельная работа.

Работа с литературой.

Тема № 2: Музыкальная культура эпохи средневековья.

Лекция № 2 Средневековые феодальные государства и господство религиозной идеологии. Западноевропейские страны. Народная песня: круг образов, выразительные средства. Творчество народных музыкантов - жонглеров, шпильманов и др. Доминирующая роль религиозной музыки. Григорианский хорал, его интонационная и ладовая сферы, роль в формировании европейской музыки, эволюция. Обогащение хорала - тропы, гимны, секвенции, юбилеи. Месса, ее части и разновидности. Литургическая драма, роль музыки в ней. Ранние формы многоголосия: органум и его виды, гимель, дискант. Рост городов, развитие городской культуры, связь религиозного и светского начал. Музыка в соборах, университетах, цеховых объединениях. Школа «дискантистов» собора Нотр-Дам в Париже и творчество Леонина и Перотина (середина XII- начало XIII в.в.) Жанры многоголосной музыки: мотет, кондукт, месса и дальнейшее развитие многоголосия.

Практическое занятие № 2. Органная музыка. Светское музыкально-поэтическое творчество. Танец. Рыцарское искусство. Трубадуры и труверы во Франции, миннезингеры в Германии. Ваганты и голиарды. Жанры и формы светской музыки. Музыкальная теория в эпоху Средневековья. Формирование нотации. Вклад Гвидо Аретинского (ок. 992-1050). Византийская музыкальная культура эпохи Средневековья и ее влияние на соседние страны. Синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Иоанн Дамаскин (ок.700-754). Музыкальная культура стран Ближнего и Дальнего Востока, Индии в эпоху Средневековья, музыка в ритуалах и театре. .

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 3: Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.

Лекция № 3 Общественно-исторические процессы в Европе в XIV-XVI в.в. Реформация и религиозные войны. Формирование государств. Расцвет науки, литературы и искусства. Возрождение высоких гуманистических идеалов античности и бурное развитие светского искусства. XV век - период Арс Нова и его значение в истории европейской музыки. Светские песенно-танцевальные жанры, развитие инструментальной музыки. Появление профессиональных тенденций в музыкальной жизни. Основные жанры полифонической музыки. Творчество Ф.Ландино, Ф. де Витри, Г. де Машо. Музыкальная культура Нидерландов. Образование нидерландской (франко-фламандской) полифонической школы. Ее выдающиеся представители в XV-XVI в.в.: Г.Дюфай (ок.1440-1474), Ж.Депре (ок. 1440-1521) Ж.Окегем (ок.1430-1495), Я.Обрехт (1450-1505). Их типические музыкальные образы, выразительные средства, жанры, мастерство хоровой полифонии. Многогранность и глубина творчества О.Лассо (ок. 1532- 1594). Расцвет органного и клавирного исполнительства в творчестве Я.Свелинка (1562- 1621). Музыкальная культура Франции. Гугенотские песни, их антикатолическая направленность, бургундская шансон и ее выдающийся мастер Ж.Беншуа (ок. 1400-1460). К.Жанекен (ок.1475-1560) - автор крупных хоровых программных

произведений. Музыкальная культура Италии, ее особенности. Роль музыки в народных празднествах. Светские вокально-инструментальные жанры фротолла и виланелла. Мадригал и его авторы - Л.Лудзаски, О.Векки, Дж.да Веноза и др. Римская полифоническая школа. Дж. да Палестрина (ок.1525-1584)). Жанры его музыки, стиль хорового письма. Венецианская вокально-инструментальная школа, масштабность и красочность венецианской полифонии, принципы концертности. Гуманистическое содержание и мастерство творчества Дж.Габриели (ок.1557-1612).

Практическое занятие № 3. Развитие жанров и форм итальянской инструментальной музыки. «Золотой век» музыкальной культуры Испании. Богатство и разнообразие народной музыки, зарождение музыкально-театрального жанра сарсуэлы. Развитие духовной полифонической музыки, инструментальных жанров (для виуэлы, клавира, органа). Выдающиеся мастера испанской музыки Т.де Виктория (ок.1548-1611), А.де Кабесон (1510-1566). Музыкальная культура Англии, ее древние истоки. Многоголосие в народной музыке. Жанр антема. Самобытный полифонический стиль Дж.Данстебла (ок.1380-1453). Народно-песенная основа инструментальной музыки. Развитие вариаций и других жанров в музыке для верджинала, лютни, виолы. У.Берд (ок.1543-1623), Дж.Булл (ок.1562-1628), Т.Морли (1557-1603), Дж.Дауленд (1562-1626) и другие мастера английской музыки XV-начала XVII в.в. Связь музыкальной культуры Германии с движением Реформации. Антифеодалная направленность народной песни, формирование на ее основе протестантского хорала. Определяющее воздействие хорала на развитие вокально-инструментальных жанров. Значение деятельности М.Лютера (1483-1546). Крупнейшие композиторы: И.Вальтер, Л.Зейфель, Л.Хасслер, М.Преториус (1557-1621). Своеобразие музыкального быта немецких городов. Искусство мастерзингеров, Г.Закс (1494-1576).

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 4: Музыкальная культура Европы 17 века.

Лекция № 4 Отражение исторических событий в общественно-культурной и художественной жизни. Новые прогрессивные идеи, образы, роль философии и драматического театра. Углубление в музыке национального, народного, мелодического начал. Дальнейшее развитие полифонии и усиление роли гомофонии. Истоки и возникновение оперы, отражение в ней гуманистических идеалов позднего Возрождения. Мифологическая основа сюжетов (популярность мифа об Орфее и Эвридике), художественный синтез поэзии, музыки, сценического действия. Речитативный стиль пения. Итальянские оперные школы (Флоренция, Мантуя, Рим, Венеция. Неаполь) и их своеобразие. Крупнейшие оперные композиторы XVII века - Я.Пери (1561-1633), Дж.Каччини (ок.1550-1618). К.Монтеверди (1567-1643) и его лучшие оперы «Орфей» и «Коронация Поппеи». Ф.Кавалли (1602-1676), М.Чести (1623-1669), А.Скарлатти (1659-1725), эволюция оперы в их творчестве. Развитие ариозности, расцвет сольного пения. Стиль *bel canto*. Формирование типов

арий, закрепление формы *da capo* в ариях. Усиление роли оркестра, итальянский тип увертюры. Музыкальный театр в других национальных школах. Влияние эстетики классицизма на французскую «лирическую трагедию» и творчество Ж.Б.Люлли (1632-1687).

Практическое занятие № 4. Французская оперная увертюра. Традиции «маски в «Королеве фей» Г.Перселла (1659-1695), его опера «Дидона и Эней». Гамбургский оперный театр. Испанская сарсуэла. Жанр оратории и кантаты в музыке ХУП века. Римская школа: Э.Кавальери (ок.1550- 1602), Дж.Кариссими (1605-1674). Национальные традиции немецкой хоровой полифонии в кантатах, пассионах, ораториях Г.Шютца (1585-1672). Сольная и многоголосная песня. Мадригал и его роль в формировании нового вокально-драматического стиля. Развитие бытовой и концертной инструментальной музыки в ХУП веке., новые формы исполнительской практики. Распространение лютни, гитары, разновидностей виол и клавира, усиление роли сольных смычковых и духовых инструментов в связи с развитием гомофонии. Формирование новых жанров: сюиты, сонат *da camera* и *da chiesa*, трио- сонаты, *concerto-grosso* и сольного концерта. Ведущая роль итальянской инструментальной школы: клавирное и органное творчество Дж.Фрескобыльди (1583- 1643), и формирование фуги. Концертные жанры в творчестве А.Корелли (1653-1713). Инструментальная музыка во Франции, Англии, Германии. Органисты в Германии - предшественники И.С.Баха: С.Шейдт, И.Пахельбель, Г.Бем, Д.Букстехуде (1637-1707).

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 5: Музыкальная культура первой половины 18 века.

Лекция № 5 Основные характеристики общественно-политических и художественных тенденций века Просвещения. Расширение идейно-эстетического кругозора композиторов. Новые проблемы в музыкальной эстетике. Барокко и рококо в музыке. Первая половина века - переломный период в истории музыкальной культуры.: кульминация развития полифонических жанров в творчестве Баха и Генделя и формирование стиля музыкального классицизма. Развитие и закрепление ладотональных функций в гармонии. И.С.Бах (1685-1750), значение его творчества для мировой культуры. Центральный образ его музыки - человек с его богатым душевным миром. Многообразие творческой деятельности Баха.

Практическое занятие №5. Черты музыкального стиля 0- особенности мелодики и ее связь с протестантским хоралом, синтез полифонического и гармонического начал. Вокально- инструментальные жанры в творчестве Баха (духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы и др.) - исторические традиции и новаторство в трактовке драмы, оркестра и вокальных номеров, в принципах композиции. Основные жанры инструментальной музыки и их трактовка Бахом. Музыка для клавира: полифонические циклы («Хорошо темперированный клавир» и др.), сюиты, концерты. Монументальность, импровизационная свобода органических сочинений крупных форм, хоральные

обработка. Совершенствование возможностей инструментов в музыке для струнных (сонаты, партиты, концерты). Роль баховских оркестровых сюит и концертов в подготовке классического симфонизма.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 6 Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия).

Лекция № 6 Роль творчества Г.Ф.Генделя (1685-1759), его участие в развитии музыкальной культуры Германии и Англии. Традиции итальянской оперы-серия в оперном творчестве Генделя («Радамисто», «Юлий Цезарь» и др.). Антемы - дань традициям английской культуры. Сюжеты, идеи, монументальный героический характер ораторий Генделя, черты театральности. Различные типы ораторий («Иуда Маккавей», «Самсон», «Мессия», Иевфай» и др.), трактовка вокальных и хоровых номеров, оркестра. Основные черты инструментальной музыки, «пленэрные» сочинения. Особая роль жанра concerto-grosso. Полифония Генделя, ее гармоническая основа. Основные тенденции музыки 1-й половины XVIII века в творчестве современников Баха и Генделя. Италия: расцвет камерного и концертного исполнительства. Роль концертов и сонат А.Вивальди (ок.1677-1741), Дж.Тартини (1692-1770), Д.Скарлатти (1685-1757) в формировании циклических форм и сонатного allegro. Итальянская опера-буффа и творчество Дж.Перголези (1710-1736): «Служанка-госпожа», «Stabat mater».

Практическое занятие № 6. Французская клавесинная школа, ее связь с бытовыми жанрами, развитие формы рондо в программных пьесах. Ф.Куперен (1668-1733). Вклад Ж.Б.Рамо (1683-1764) в развитие инструментальной музыки, оперы и балета («Кастор и Поллукс», «Галантная Индия»), музыкальной теории - «Трактат о гармонии». Начало деятельности мангеймской капеллы. Роль различных национальных культур в подготовке и формировании жанров и форм инструментальной музыки Венской классической школы

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 7 Венская классическая школа - общая характеристика.

Лекция № 7 Идеи века Просвещения и музыка. Прогрессивное значение эстетических воззрений французских энциклопедистов для развития литературы и искусства, музыкального театра. Стремление композиторов к воплощению общественно значимых идей, тенденций, выражающих идеологию «третьего сословия». Острополемическая постановка проблем («война буффонов», «глюкисты и пиччинисты») как проявление возросшей социальной роли музыки. Усиление лирического начала в музыке, черты сентиментальности. Идеино-художественный кризис оперы-серия. Утверждение демократических тенденций в опере-буффа, французской комической опере. Творчество Ж.Ж.Руссо (1712-1778), Ф.Филидора (1726-1795). Расширение концертной практики, новый характер исполнительства. Становление и развитие классического симфонизма: разработка принципов

сонатного развития, формирование симфонического цикла, классического состава оркестра. Творчество сыновей Баха в жанрах инструментальной музыки. Венская классическая школа второй половины XVIII века. Связь с философией эпохи Просвещения, литературной школой «Буря и натиск». Демократические идеи, претворение бытовой основы в музыкальном тематизме. Расцвет гомофонного стиля. Высокое мастерство письма, совершенство формы, новаторство в оперной и сонатно- симфонической драматургии. Оперная реформа К.В.Глюка (1714-1787), ее связь с идеями энциклопедистов. Темы морального подвига, самопожертвования, героико-трагические конфликты, гражданские мотивы. Интонационное обновление и драматизация вокальных партий. Трактовка ариозных форм, хора, балета, оркестра. Общая тематическая связь увертюры с содержанием оперы. Общая музыкально-драматургическая линия действия. Историческое значение оперного творчества Глюка для дальнейшего развития музыкального театра. Основные черты опер «Орфей», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде». Основные черты искусства Й.Гайдна (1732-1809): связь с народным искусством, конкретность музыкальных образов и тем, Жанровая характерность, жизнеутверждающий характер музыки. Роль симфонии и квартета в его творчестве, их интонационные и жанровые истоки, лучшие сочинения этих жанров.

Практическое занятие № 7 Особенности музыкального тематизма, принцип мотивного развития. Богатство образного содержания сонат, концертов, ансамблей Гайдна, отражение в них традиций бытового музицирования, лиризация жанров. Оратории Гайдна «Сотворение мира» и «Времена года», их сюжеты, общее строение и музыкальный язык, черты народности и реализма. Значение партии оркестра. Эволюция творчества композитора. Усиление драматического начала в позднем периоде, новые черты музыкального языка. В.А.Моцарт (1756-1791). Идеино-образное содержание творчества, эстетические взгляды, творческие принципы. Исключительное жанровое многообразие, выдающийся вклад во все жанры его времени. Реализм музыкального языка. Красота и богатство мелодики, высокохудожественное претворение в ней народных и бытовых интонаций, принципы мотивно-тематического развития. Плодотворное взаимопроникновение гомофонно-гармонического и полифонического письма. Контрастно-конфликтная драматургия музыкальной формы. Реформаторское значение оперного творчества, идейная связь с движением «Буря и натиск», Оригинальное претворение традиционных оперных жанров оперы-серия и оперы-буффа, зингшпиля. Индивидуализация и динамичность музыкальных характеристик героев. Роль ансамблей и финалов опер. Высшие оперные достижения («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Похищение из сераля»), особенности их жанра и музыкальной драматургии. Новые черты инструментальных циклов. Симфонии Моцарта №39-41 как новый этап в развитии симфонизма, особенности их музыкально-драматургических концепций. Эволюция жанра концерта. Черты квартетного

стиля композитора. Значение фортепианных произведений в развитии симфонизма. Бытовые инструментальные жанры (дивертисменты, серенады), песни. Выдающееся философское и художественное значение «Реквиема», развитие традиций Баха и Генделя. Огромная роль наследия Моцарта в мировой культуре.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема №8. Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена

Лекция № 8. Музыкальное искусство в период революции. Новые черты музыкальной жизни и быта, музыка на гражданских празднествах. Демократизация музыкального образования. Новые черты в музыкальном творчестве: революционные, героические образы, простота и монументальность стиля. Роль революционной песенности и марша в бытовой и профессиональной музыке. Массовые вокальные и инструментальные жанры в творчестве Ж.Госсека (1763-1829), Э.Мегюля (1763-1817), Ж.Лесюэра (1760-1837) и др. Отражение революционной тематики в опере-апофеозе и комической опере. Тираноборческая тема в новом жанре «оперы спасения»: сочинения А.Гретри (1741-1813) - «Вильгельм Телль», «Ричард Львиное сердце», Ж.Лесюэра - «Пещера», Л.Керубини (1760-1842) - «Лодоиска», «Водовоз», «Медея». Влияние музыки Великой французской революции на мировое искусство. Выдающееся значение творчества Л.Бетховена (1770-1827). Отражение в нем идей и практики Великой французской революции. Бетховен и Венская классическая школа. Основные этапы творческого пути. Поздний период творчества и романтизм. Темы и идеи искусства Бетховена. Монументальность, драматизм, острота конфликтов как отражение жизненных противоречий. Качественно новый подход к сонатной форме и сонатно-симфоническому циклу. Особенности музыкального языка Бетховена, принципы тематического развития. Ведущая роль симфонического творчества в наследии композитора.

Практическое занятие № 8.Идея борьбы в симфониях №3,5,9 и новаторская трактовка симфонического жанра. Народно-массовые, лирические, жанрово-бытовые и образы природы в симфониях №2,4,6,7,8. Увертюры Бетховена как образцы программного симфонизма. Симфонизация жанра инструментального концерта в творчестве композитора. Бетховен - пианист, импровизатор. Фортепианные сонаты и вариации. Богатство и глубина их содержания, новаторская трактовка цикла и многообразие решений. Обогащение выразительных возможностей инструмента. Эволюция сонатного жанра. Поздние сонаты. Камерно-инструментальная музыка. Скрипичные и виолончельные сонаты. Квартеты, стилистика поздних квартетов. Опера «Фиделио»: особенности жанра (сочетание черт зингшпиля, «оперы спасения», оратории), музыкальной драматургии, симфоническое развитие. Музыка к драме «Эгмонт», ее революционная идея и круг образов. Философско-этическое содержание и музыкальный стиль «Торжественной мессы». Вокальная музыка

Бетховена. Традиции Бетховена в мировой музыкальной культуре.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема №9. Музыкальный романтизм как направление. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.

Лекция № 9 Освободительные и революционно-демократические движения - основа развития прогрессивных направлений и новых национальных школ в искусстве XIX в. Наполеоновские войны, революции 1830 и 1848-49 г.г. и отражение их в творческих направлениях в музыке. Возникновение и основные этапы развития романтизма в искусстве XIX века. Философско-эстетические расхождения между различными течениями в романтизме. Основные принципы романтической эстетики, роль романтической антитезы. Соотношение реального и идеального. Романтизм и проблема народности: интерес к истории, быту, искусству, фольклору разных стран и народов. Природа и человек. Тема личности, обостренный психологизм образов, конфликт личности со средой. Тема «двоемирия» художника. Проблемы синтеза искусств, традиций и новаторства, Многообразное проявление романтизма в различных национальных культурах. Особый тип художника-романтика. Многообразие творческой деятельности. Автобиографичность творчества. Романтизм в музыке, его связь с литературой, поэзией, театром, живописью. Основные этапы развития. Особое внимание к проблемам внутреннего мира человека. Расширение диапазона лирики. Драматические и трагические образы. Монологический принцип высказывания. Усиление роли программности в музыке. Обновление музыкальных жанров, форм и средств в эпоху романтизма. Соотношение жанров. Роль миниатюры, крупной одночастной формы, новая трактовка циклов в вокальной и инструментальной музыке. Обновление и развитие классических закономерностей формы, разработка новых композиционных принципов, новые жанры (баллада, симфоническая поэма и др.). Обогащение всех выразительных средств музыки в эпоху романтизма. Новые формы музыкальной жизни, возрастание роли концертной виртуозности, концертное и салонное музицирование. «Расслоение» музыкального искусства в связи с запросами публики (опера и оперетта и т.д.). Черты сходства и различия в немецком и австрийском музыкальном искусстве XIX века. Музыкальные центры в этих странах, особая роль венской музыки, ее демократических традиций. Творчество И.Штрауса (1825-1899) в жанрах бытовой музыки, оперетты. Хоровые общества. Связь тем, идей и образов немецкой романтической музыки с литературой. Традиции Бетховена. Основополагающая роль Ф.Шуберта (1797-1828) в становлении музыкального романтизма. Образный мир его музыки, богатство содержания, естественность и непосредственность выражения, связь с народным и классическим искусством. Ведущее значение жанра песни в творчестве Шуберта, песенность как основа его стиля. Композиционно-жанровое многообразие вокальной музыки, эволюция песенного творчества. Значение песенных циклов «Прекрасная мельничиха» и

«Зимний путь». Соотношение мелодии и текста, фортепианной и вокальной партий, гармоническое богатство и оригинальность фактуры. Новаторская трактовка инструментальных жанров. Песенные принципы в драматургической концепции, тематизме и развитии формы инструментальных произведений. Связь ранних симфоний с традициями венских классиков. Новаторство лирико-драматической концепции симфонии си-минор. Основные черты стиля последних симфоний. Камерно-инструментальные сочинения, их связь с бытовой музыкой, с симфоническим и песенным творчеством композитора. Фортепианное творчество Шуберта: романтическая миниатюра, сонаты, фантазии, новая трактовка произведений крупной формы. Немецкая романтическая опера первых десятилетий XIX в., ее связь с зингшпилем. Народные истоки сюжетов и музыки, противопоставление реальности и фантастики, усиление психологического начала, особенности музыкального языка, новизна гармонических средств. Эстетические воззрения и творчество Э.Т.Гофмана (1776-1822), его опера «Ундина» - первая немецкая романтическая опера. Особенности драматургии и стиля. Значение композиторской, исполнительской и музыкально-общественной деятельности К.М.Вебера (1786-1826). Новые оперные жанры в творчестве композитора: сказочно- бытовая опера «Вольный стрелок», героическая опера на рыцарский сюжет «Эврианта», сказочный зингшпиль «Оберон». Особенности драматургии опер, лейтмотивы, трактовка оперных форм и оркестра. Оперные увертюры как образец программного симфонизма. Развитие романтической оперы и традиций Вебера в творчестве Л.Шпора, Г.Маршнера, А.Лорцинга. Огромные заслуги Ф.Мендельсона (1809-1847) в общественно-музыкальной и исполнительской деятельности, в развитии музыкального профессионального образования, в пропаганде классического наследия. Лиризм и поэтичность музыки Мендельсона, классические и новаторские черты его стиля. Фортепианное творчество. «Песни без слов» как новый романтический жанр. «Шотландская» и «Итальянская» симфонии - образцы лирико-жанрового романтического симфонизма. Музыка к комедии «Сон в летнюю ночь»: новая трактовка сказочной фантастики в музыке, развитие концертной программной увертюры, достижения автора в области романтического концерта. Вокальные сочинения (песни, хоры, оратории). Новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма в творчестве Р.Шумана (1810-1856). Формирование его эстетических воззрений под сильным влиянием современной немецкой литературы. Музыкально-критическая деятельность в 1830-е годы. Богатство и многогранность психологического содержания творчества Шумана. Особенности шумановского тематизма, новые принципы соотношения мелодии и фона, полифоническая и гармоническая индивидуализация фактуры, характерность ритмического рисунка .

Практическое занятие № 9. Особенности образности и композиционного мышления фортепианных сочинений, проблемы цикличности и романтической вариационности. Новая трактовка сонаты, фантазии, концерта: черты поэтности и монотематизма. Глубокое и поэтичное раскрытие образов в

вокальной лирике Шумана («Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»). Эволюция вокального цикла. Особенности вокальной мелодики, соотношение вокальной и фортепианной партий. Место симфоний Шумана в развитии немецкого романтического симфонизма. Увертюра «Манфред» - образец шумановской поэмности. Синтез классических и романтических тенденций в музыкально-драматических и камерно-инструментальных сочинениях Шумана. Лирическая трактовка жанра струнного квартета. Значение наследия Шумана для мировой культуры. Историческое значение разносторонней творческой деятельности Р.Вагнера (1813- 1883). Отражение в ней общественно-исторических и философско-эстетических явлений второй половины XIX века. Основные творческие периоды. Эволюция философских взглядов в теоретических работах и операх, становление принципов оперной драматургии. 1840-е г.г. - обновление народно-фантастической оперы чертами баллады («Летучий голландец»), развитие рыцарской оперы («Тангейзер», «Лоэнгрин»), актуальность трактовки легендарных сюжетов. Значение психологической музыкальной драмы «Тристан и Изольда» в развитии музыкального романтизма. Проблемы музыкальной драматургии и языка оперы, господство функциональной неустойчивости. Новаторство и традиции, комедийно-сатирический элемент в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры», Тетралогия «Кольцо Нибелунга» как воплощение реформаторских принципов Вагнера. Философски-символическая трактовка эпоса, симфонические принципы музыкальной драмы, драматический размах, образно-звуковое и интонационное богатство, новизна выразительных средств, система лейтмотивов, роль оркестра. Байрейтский период творчества Вагнера. Влияние идей и новаторских достижений композитора на развитие мировой музыки. Творчество И.Брамса (1833-1897) и его связи с немецкой и австрийской культурой. Позиция композитора в борьбе различных тенденций в музыке второй половины XIX в. Гуманистическое содержание музыки Брамса, романтический склад музыки при сохранении классических традиций, их новаторская трактовка. Интерес к музыке разных народов. Связь с музыкой Баха и старых немецких мастеров. Деятельность Брамса как пианиста и дирижера. Связь его вокальных (сольных, ансамблевых, хоровых) сочинений с немецкой и австрийской песней. «Немецкий реквием». Синтез бетховенских и шубертовских традиций в симфоническом творчестве. Психологическая инструментальная драма - основа симфонизма Брамса. Особенности драматургии симфоний, соотношение сонатности и вариационности, черты сквозного развития. Симфонизация жанра концерта: скрипичный и фортепианные концерты, их выдающееся значение. Эволюция в фортепианном творчестве от крупных форм к миниатюре. Синтез классических и романтических тенденций, роль бытовых жанров. Разнообразие жанров, особенности строения циклов камерных ансамблей.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема №10. Французская музыкальная культура эпохи романтизма

Лекция №10. Социально-исторический контекст развития французской музыки XIX века. Идеино- эстетические проблемы. Значение революций 1830 и 1848 г.г.. Расцвет романтической литературы, театра, живописи. Предисловие В.Гюго к «Кромвелю». Музыкальная жизнь Парижа. Деятельность выдающихся иностранных музыкантов. Музыкальные салоны. Французский музыкальный театр: стиль «ампир» в операх Г.Спонтини (1774-1851) («Весталка» и др.). Романтические тенденции в операх А.Буальдьё (1775-1834) и Ф.Обера (1782-1871). Роль Дж.Мейербера (1791-1864) в создании французской «большой оперы». Основные черты жанра. Романтические черты творчества Мейербера в операх «Роберт- дьявол», «Гугеноты» и др. - социальная идея, драматизм, мастерство драматургии. Балеты А.Адана (1803-1856) «Жизель» и «Корсар» - формирование романтического балета. Роль Г.Берлиоза (1803-1856) в культуре Франции эпохи романтизма, Выдающееся значение его дирижерской деятельности, «Трактата об инструментовке». Круг тем и образов его творчества, воплощение сюжетов Шекспира, Гете, Байрона. Революционно- героические темы («Траурно-триумфальная симфония»). Своеобразие программности в симфоническом творчестве («Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии»), связь с романтическим театром. Проблема жанрового синтеза. Особенности композиции, трактовка цикла, принцип лейттематизма, своеобразие мелодического и гармонического письма, темброво-колористическое обогащение оркестра. Эволюция симфонического творчества. Музыкальный театр Берлиоза: сочетание романтических тенденций с интересом к прошлому («Троянцы», «Бенвенуто Челлини»). Ораториальные жанры, «Реквием». Пути развития французского музыкального театра во второй половине XIX века. Кризис «большой» и комической оперы. Возникновение в 1850-х годах оперетты, ее связь с городской культурой. Оперетты Ф.Эрве (1825-1892) и Ж.Оффенбаха (1819-1880). Формирование жанра лирической оперы.

Практическое занятие № 10. Стремление к правдивому выражению чувств простого человека, использование сюжетов мировой литературы и характер их переосмысления, опора на бытовые жанры. Вклад Ш.Гуно (1818-1893) в развитие жанра. «Фауст» и «Ромео и Джульетта» - трактовка классических произведений как лирической драмы. Развитие жанра лирической оперы в творчестве А.Тома (1811-1896), Л.Делиба (1836-1875). Начало творчества Ж.Массне (1842-1912) и К.Сен-Санса (1835-1921) в оперном жанре. Ж.Бизе (1838-1875) - основные черты эстетики, особенности творческого развития. Овладение жанром лирической оперы и попытки его драматизации в раннем творчестве. Музыка к драме «Арлезианка»: национальное и индивидуальное своеобразие музыкального языка, оркестровое мастерство. «Кармен» как одна из вершин реализма в мировом оперном театре. Жизненность и острота конфликта, единство музыки и сценического действия, психологическая сложность характеристик. Высокохудожественное претворение в опере разнообразных жанрово-бытовых истоков. Инструментальная музыка во Франции второй половины XIX века. Расцвет

музыкально-исполнительского искусства. Развитие программной и непрограммной музыки в творчестве К.Сен-Санса, Э.Лало (1823-1892), Э.Шабрие (1841-1894), Г.Форе (1845-1924), Э.Шоссона (1855-1899) этого периода. Основные жанры творчества С.Франка (1822-1890), гуманистическая и этическая направленность, философская глубина при эмоциональной непосредственности, сочетание классической завершенности с романтической импровизационностью. Богатство и тонкость гармонического языка, значение полифонических жанров и приемов развития в творчестве Франка. Художественная ценность его симфонии ре-минор, камерных, фортепианных, органнх сочинений. Музыкально-педагогическая и общественная деятельность композитора.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 11. Итальянская музыкальная культура 19 века

Лекция №11.Связь романтического направления в итальянской музыке с освободительным движением и его основными периодами. Подъем вокального и инструментального исполнительства мастерства. Значение классических традиций в итальянском оперном театре первой половины XIX века. Роль оперных театров в развитии демократической музыкальной культуры. Особенности виртуозного стиля Н.Паганини (1782-1840). Романтические образы, создание новых исполнительских приемов. Место и значение его произведений (концертов, каприсов) в скрипичном репертуаре. Произведения для гитары. Влияние его личности и мастерства на романтический исполнительский стиль. Классичность мышления и вызревание романтических элементов в стиле Дж.Россини (1792-1868). Основные жанры его опер, демократический характер творчества. Связь мелодики с традициями *bel canto*. Жанр оперы-буффа в «Севильском цирюльнике». Романтические черты опер «Отелло» и «Вильгельм Телль» Оркестровое мастерство Россини. Оперные увертюры. Оперное творчество В.Беллини (1801-185) и национально-освободительное движение в Италии. Гуманистическая, патриотическая направленность, эмоциональная непосредственность, романтическая одухотворенность его сочинений. Богатство его кантилены, сыгравшей заметную роль в развитии лирического мелоса XIX века. «Сомнамбула» - лирико-бытовая романтическая опера. «Норма» - опера лирико- драматического характера с элементами героики.

Практическое занятие № 11.Содержание творчества Г.Доницетти (1797-1848), связь с национальными традициями. Использование особенностей разных жанров. Лучшие его оперы («Дон Паскуале», «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур»), яркость центральных образов, мастерство ансамблевого письма, сценичность, рельефность, разнообразие вокальных приемов. Участие Дж.Верди (1813-1901) в национально-освободительном движении и отражение периода Риссорджименто в его искусстве. Народные истоки мелоса. Особенности оперной реформы Верди, создание реалистической музыкальной драмы. Новые требования к либретто. Ранние историко-

героические оперы. Тема социальной несправедливости в оперной триаде начала 1850-х годов. («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»), усиление реалистического начала. Богатство и разносторонность психологических характеристик героев. Новое в использовании традиционных форм итальянской оперы., использование бытовых жанров как средства характеристик. Тираноборческая тема в операх 1850-60-х гг. («Сицилийская вечерня», «Бал-маскарад», «Дон Карлос»). Оригинальное переосмысление драматургии «большой» французской оперы, расширение круга выразительных средств. Драматический конфликт в опере «Аида». Углубление индивидуальных характеристик, обогащение мелодики, тонкость гармонического письма, роль оркестрового колорита, хоровых сцен. «Отелло» - вершина реалистических достижений Верди. Синтез музыки и действия. Сочетание замкнутых сцен с принципами симфонического развития в драматургии оперы. «Фальстаф» - привнесение в жанр комической оперы особенностей «Музыкально-сценической драмы». Традиции Верди в музыкальном театре XIX и XX в.в

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема №12 «Молодые национальные школы эпохи романтизма» - Чехия, Норвегия Польша, Венгрия,

Лекция №12. Выход в XIX веке на мировую арену «молодых» национальных музыкальных школ как одно из достижений романтизма. Характерность национальной музыки этих стран, музыкально-исторические традиции, рост мастерства исполнителей и композиторов. Значение искусства Ф.Шопена (1810-1849) в польской и мировой музыке. Тема Родины в его творчестве. Новаторство в трактовке разнообразных жанров фортепианной музыки и их форм. Особенности исполнительского и композиторского стиля Шопена. Мазурки и полонезы как основа национального стиля композитора. Характер претворения фольклорных элементов. Своеобразие ладовых и ритмических структур. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны, этюды): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллады, скерцо, фантазии). Романтическое претворение сонатной драматургии. Особенности стиля Шопена позднего периода. С.Монюшко (1819-1882) - создатель классической польской оперы, кантаты, песни- романса, программной симфонической музыки. Его просветительская и педагогическая деятельность. Демократическая направленность его творчества, связи с польским, литовским, украинским, белорусским фольклором. Разнообразие оперных жанров в творчестве Монюшко. «Гальяка» - одна из первых в зарубежном музыкальном театре бытовых лирико-драматических опер, раскрывающих тему социального неравенства.

Практическое занятие № 12. Кантаты на тексты А.Мицкевича, песни. Древние традиции венгерской народной музыки. Патриотическая и национально- освободительная тема в искусстве Венгрии. Ф.Эркель (1810-

1893) - создатель национальной романтической оперы. («Банк-бан» и др.). Патриотическое содержание и национальные черты стиля его музыки. Его роль в развитии музыкально-театральной и концертной жизни страны. Мировое значение композиторской, исполнительской, общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Ф.Листа (1811-1886). Лист и венгерская музыкальная культура. Эстетические взгляды Листа. Обновление Листом исполнительских приемов и музыкального языка. Синтез национальных венгерских черт с достижениями мировой музыкальной культуры. Романтическая трактовка тем и образов мировой литературы и искусства. Развитие композитором романтического программного симфонизма, создание жанра симфонической поэмы («Прелюды», «Тассо» и др.). Поэдность в симфониях Листа «Данте» и «Фауст». Трактовка фортепиано как универсального инструмента, обогащение выразительных, тембровых и технических приемов. Многообразие жанров, особенности их трактовки. Симфонизация жанра концерта. Песни Листа, круг образов и выразительных средств. Оратории. Проблемы позднего творчества. Творческие связи Листа с музыкальными деятелями различных национальных культур. Богатство чешского народного музыкального творчества, его различные исторические пласты, древние традиции профессиональной музыки. Общественный подъем в 1860-е г.г. Б.Сметана (1824-1884) - основоположник чешской музыкальной классики, дирижер, общественный деятель. Создание им национальной оперы разных жанров: комической («Проданная невеста», «Тайна», «Поцелуй», «Две вдовы»), героико-исторической («Бранденбургцы в Чехии», «Либуше»), героико-трагической («Далибор»). Особое значение в симфоническом творчестве Сметаны программного цикла «Моя Родина». Национальные истоки тематизма, оригинальность композиционных принципов. Оркестровые краски, полифония. Камерные ансамбли композитора. Квартет «Из моей жизни». А.Дворжак (1841-1904) - преемник Сметаны в создании национальной музыки. Стремление к обобщенности, синтез народно-патриотического начала с лирико-психологическим. Симфонизация жанров бытовой музыки («Славянские танцы») и др.) Симфонии Дворжака. Симфония №9 - вершина чешского симфонизма. Концерт для виолончели с оркестром, его выдающееся значение. Оперное и ораториальное творчество, камерные ансамбли: органическое слияние национальных и общеевропейских традиций. Расцвет норвежской литературы и искусства с середины XIX века в связи с подъемом национального движения. Традиции национальной музыки Норвегии. Э.Григ (1843-1907) как основоположник норвежской музыкальной классики. Его композиторская, музыкально-общественная, исполнительская деятельность. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Общая лирическая направленность творчества Грига. Воплощение народных образов, ладовое своеобразие мелодики и гармонии. Фортепианные и камерно-инструментальные произведения, романтическая трактовка сонатного цикла. Песни и романсы. Выдающееся значение музыки к драме «Пер Гюнт».

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема №13. Основные направления в зарубежной музыке конца 19-1й половины 20 в.

Лекция №13. Сложность и противоречивость процессов развития музыкальной культуры конца XIX - XX века как отражение событий и проблем Новейшего времени. Периодизация музыкальной культуры. Влияние на художественное творчество XX века различных философско-исторических, социологических, эстетических учений. Взаимосвязь музыки с другими видами искусств. Новые средства музыкальной выразительности. Поиски универсальных музыкальных систем. Новая волна интереса к фольклору. Взаимодействие европейской культуры с внеевропейскими. Развитие исполнительского искусства. Рубеж XIX-XX в.в. Основные исторические и социальные особенности периода. Борьба идей в философии, эстетике, искусстве. Символизм и натурализм как два основных направления во французской и немецкой опере, веризм в Италии. Элементы натурализма в симфонической музыке (Р.Штраус). Импрессионизм в музыке, его основные черты, связь с символизмом, новые средства выражения. Классцистские тенденции в развитии европейского музыкального искусства (В. д'Энди, М.Регер, Ф.Бузони) и развитие позднеромантических средств. Зарождение экспрессионизма в музыке Австрии и Германии, его предвосхищение в творчестве Г.Малера и Р.Штрауса. Первый этап нововенской школы.

Практическое занятие № 13. Урбанистические мотивы в зарубежном музыкальном искусстве накануне первой мировой войны. Возникновение в первом десятилетии XX века различных модернистских группировок в литературе и искусстве. Музыка в манифестах итальянских футуристов. Первая половина XX века. Социально-исторические потрясения и искусство. Дальнейшее развитие экспрессионистского течения. Возникновение додекафонии - результат слияния экспрессионистских приемов (атонализм) с конструктивистским рационализмом. Музыкальные течения, параллельные экспрессионизму - неопрIMITИВИЗМ, урбанизм, конструктивизм. Эстетика музыкального неоклассицизма как противовес экспрессионизму. Темы, образы, сюжеты неоклассического искусства, стремление к упорядоченным совершенным формам прошлого, стилизация. Неофольклоризм: интерес композиторов к древнему фольклору, иные методы претворения народного творчества в сравнении с опытом музыкального романтизма, сочетание старинных «диалектных» пластов с современными средствами музыкального письма. Усиление значения внеевропейских музыкальных культур и воздействия их на творчество композиторов-европейцев. Выдвижение новых композиторских школ в США, Бразилии и других латиноамериканских странах.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

**Тема № 14. Французская музыка конца 19 - 1-й половины 20 в.
Итальянская музыкальная культура конца 19 - 1-й половины 20 в.
Оперный веризм**

Лекция №14.Итальянская музыкальная культура конца XIX в. Веризм в итальянской литературе, театре, музыке. Новые явления в музыкальной жизни перед первой мировой войной. Интерес к григорианскому хоралу, к музыке Возрождения. Ф.Прателла и Л.Руссоло - создатели «футуристической музыки». Глубокие разрушения, причиненные фашизмом итальянской культуре. Противоречивость исканий композиторов второй половины XX века. Выдающиеся достижения итальянской исполнительской школы, в особенности вокальной. Деятельность итальянских оперных театров. Начало нового этапа в итальянской опере в конце XIX века. Музыкальный веризм: сюжеты, идеи опер, влияние речевой интонации веристского драматического театра на мелодико-интонационный строй музыки. Первые веристские оперы «Сельская честь» П.Маскани (1863-1945) и «Паяцы» Р.Леонкавалло (1857-1919). Особенности драматургии, отказ от развитых вокальных форм, преобладание ариозо. Дж.Пуччини (1859-1924) - самый значительный итальянский оперный композитор XX века.

Практическое занятие № 14. Черты веризма к его ранним операх, в «Богеме», «Тоске», «Чио-Чио_Сан». Своеобразие каждой из этих опер. Выработка собственного оригинального творческого метода. Широкий круг интересов композитора - современный театр, французский импрессионизм, бытовые жанры, американский фольклор, музыка Японии и Китая. Особенности музыкального языка Пуччини, яркий мелодизм, тонкость оркестровых красок. Эволюция оперного творчества. Оперный триптих «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки». «Турандот» как высшее достижение Пуччини-драматурга и новая веха в истории итальянской оперы после Верди. Влияние Пуччини на мировую оперу XX века. Виднейшие композиторы Италии первой половины XX века. О.Респиги (1879-1936), его симфоническое творчество. Национальная тематика в сюитах «Пинии Рима», «Фонтаны Рима». Произведения, воскрешающие старинные образцы итальянской музыки (скрипичный «Григорианский концерт» и др). Многообразие жанров и форм в творчестве А.Казеллы (1883-1947), антивоенная тема в его творчестве (сюита «Страницы войны», месса «За мир» и др.) Ф.Малипьеро (1882-1973) - представитель неоклассицизма в итальянской музыке. Гуманистическая направленность опер и кантат Л.Даллапиккола (1904-1975), религиозные мотивы в его творчестве. Сочетание стилизации старинных культовых форм со свободно трактованной двенадцатитоновой системой.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема №15. Музыкальная культура Австрии и Германии конца 19 – 1-й половины 20 в. Английская музыкальная культура конца 19 – 1-й половины 20 в.

Лекция № 15. Интенсивная музыкальная жизнь Австрии и Германии рубежа XIX-XX в.в., противоречивое соединение академических устойчивых традиций, всевозможных модернистских группировок и расцвета «развлекательных» жанров (новый этап в развитии венской оперетты).

Сложные условия общественно-политической жизни в годы мировых войн и межвоенный период. Тесная связь музыкального искусства с философскими и эстетическими теориями, литературой и театром. Экспрессионизм и другие направления в музыке этих стран. Основные темы и идеи творчества Г. Малера (1860-1911), влияние Ф. Достоевского на гуманистический пафос его идейно-философских концепций. Возрождение бетховенской традиции в симфонизме Малера, его эволюция от ранних романтических симфоний (№1- 4) через обостренный психологизм и конфликтность симфоний №5-7 к мотивам трагического одиночества в последних симфониях и «Песне о земле», Предвосхищение музыкального экспрессионизма в поздних сочинениях композитора. Творческое переосмысление классических форм и жанров бытовой музыки. Исключительное интонационно-мелодическое богатство музыки Малера, особенности тембровой драматургии. Песенные циклы («Песни странствующего подмастерья», «Песни об умерших детях» «Чудесный рог мальчика»), их связь с симфониями. Влияние творчества Малера на симфонизм XX века, его дирижерского искусства - на последующее поколение дирижеров. Артистизм и многогранность натуры Р. Штрауса (1864-1949). Роль классических и романтических традиций в его творчестве. Две основные линии - программный симфонизм и музыкальный театр. Эволюция симфонического творчества от листовских традиций (ранние симфонические поэмы «Дон Жуан», «Смерть и просветление», «Тиль Уленшпигель») к усложненности музыкального языка в поэмах «Так говорил Заратустра», «Дон Кихот» и трагическим темам последнего периода («Метаморфозы»). Огромное оперное наследие в разных жанрах: влияние вагнеровской драматургии в ранних операх, предвосхищение экспрессионизма в «Саломее» и «Электре», неоклассические тенденции в «Кавалере роз», комедийные, легендарно-мифологические, исторические, камерные оперы. Творчество Р. Штрауса в песенно-романсовом жанре. Творческая и исполнительская деятельность М. Рegera (1873-1916). Стремление композитора к возрождению традиций немецкого национального искусства, опора на староклассические жанры и формы, баховскую полифонию в сочетании с признаками позднеромантического музыкального стиля, усложненностью тонально-гармонического языка. Возрождение монументальных жанров и композиционных форм полифонического и вариационного склада (Реквием, оркестровые вариации на темы Моцарта, Гиллера и др.).

Практическое занятие № 15. Выдающееся значение органного наследия Рegera (Фантазия и fuga на тему ВАСН и др. Вклад Рegera в теоретическое музыкознание (трактат «О модуляции»). Ф. Бузони (1866-1924) - выдающийся пианист, автор многочисленных транскрипций и редакций классических произведений. Композиторский стиль Бузони: проявление неоклассической традиции («Контрапунктическая фантазия», опера «Турандот» и др.) «Нововенская» школа. Ее глава А. Шенберг (1874-1951) - представитель экспрессионизма в музыке, создатель метода и техники додекафонного письма. Ранние сочинения («Просветленная ночь», «Пеллеас и Мелизанда», «Песни

Гурре») - влияния позднего романтизма. Поворот к атонализму в фортепианных пьесах ор.11 и 19, к символистски-экспрессионистским образам и сюжетам (одноактные драмы «Ожидание» и «Счастливая рука»). «Лунный Пьеро» - новая трактовка инструментального ансамбля, прием Sprechstimme. Додекафония в ряде камерных сочинений ор.23-31. Произведения американского периода, «Уцелевший из Варшавы». Религиозная тематика в поздних сочинениях. А.Берг (1885-1935), гуманистическая направленность его творчества. Опера «Воцтек» - экспрессионистская драма. Новаторское решение оперных форм, преобладание декламационности. Концерт для скрипки с оркестром, опера «Лулу». Более свободное применение додекафонного принципа. А.Веберн (1883-1945) - наиболее последовательный приверженец додекафонии. Утонченно-лирическая природа музыки, преобладающий интерес к камерным жанрам. Выдающийся музыкант, композитор и исполнитель (альтист и дирижер) П.Хиндемит (1895-1963). Огромный размах и сложность его музыкального облика. Мятежно- бунтарский характер раннего творчества, черты экспрессионизма (опера «Убийца- надежда женщин», «Святая Сусанна»), урбанистичность и гротеск (оперы «Туда и обратно», «Новости дня»). Идейный перелом творчества в годы нацизма. Опора на национальные традиции, черты неоклассицизма, обращение к полифонии. Лучшие сочинения - симфония и опера «Художник Матис», Реквием, «Симфонические метаморфозы тем Вебера», Фортепианный полифонический цикл «Ludus tonalis». Своеобразие ладотонального мышления Хиндемита. К.Орф (1895-1982). Своеобразие его творческой индивидуальности, демократизм, эпическая объективность мироощущения, простота музыкально-выразительных средств. Качественно новый синтез музыки и театрально-сценического искусства в его произведениях («Умница», «Луна», «Антигона», «Эдип», «Прометей»). Обращение к старинным немецким текстам, баварскому фольклору в кантате «Кармина Бурана», к античным сюжетам Интерес Орфа к проблемам детского музыкального воспитания («Шульверк»). Разнообразие творческих направлений в творчестве композиторов Австрии и Германии: Э.К;шенека (1900-1975) - урбанизм, неоклассицизм, джаз; И.Маркса (1882-1964) - романтические традиции; Х.Эйслера (1898-1962) - революционные песни, додекафония; К.Вайля (1890-1950) - мюзикл, зонги; К.Хартмана (1905-1963) - антифашистские мотивы в симфоническом творчестве. Творчество Б.А.Циммермана (1918-1970) и Х.В.Хенце (р. 1926) в области музыкального театра и оратории.

Подъем творческой, концертной, музыкально-общественной жизни Англии с конца XIX в. Возрождение интереса к фольклору, к отечественной музыкальной классике. Деятельность собирателей и исследователей народного музыкального творчества. Развитие традиций хоровой культуры. Развитие исполнительства и музыковедения в Англии. Э.Элгар (1857-1934) - основоположник новой английской музыкальной школы. Высокий уровень и многогранность композиторского мастерства, романтический характер музыки. Импрессионизм в английской музыке и творчество С.Скотта (1879-1970).

Ориентальная тематика, использование восточных ладов и ритмов (сюита «Джунгли»). Выдающийся английский симфонист XX в. Р. Воан-Уильямс (1872-1958). Жанровое многообразие его творчества, основанное на самобытном преломлении английского музыкального фольклора, жанров городской музыки и классических традиций. Вклад в новую английскую музыку А. Бакса, Д. Айрленда, А. Буша. Б. Бриттен (1913-1976), начало его разнообразной композиторской, исполнительской и музыкально-общественной деятельности.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 16. Испанская музыкальная культура конца 19 -1-й половины 20 века. Музыкальная культура США и Латинской Америки 1-й половины 20 века.

Лекция № 16. Богатство и разнообразие испанской культуры - источник творчества композиторов Испании и других стран. Новый этап в развитии испанской композиторской школы в конце XIX - начале XX века - движение Ренасимьенто (Возрождение). Роль творческой, научной, музыкально-общественной деятельности Ф. Педреля (1841-1922). Возрождение национальных жанров музыкального театра сарсуэлы и тонадиллы, собирание и публикация фольклора. Трагическая судьба испанской культуры в годы диктатуры Франко. Национальные и современные тенденции в испанской музыке XX века. Выдающиеся исполнители. Виднейший представитель испанской музыки конца XIX в. И. Альбенис (1860-1909) - глава движения Ренасимьенто. Его творчество: сочинения для фортепиано («Испания», «Иберия» и др.), инструментальная музыка (оркестровая сюита «Каталония» и др.), оперы сарсуэлы. Претворение в его стиле ладово-интонационных и ритмических особенностей испанской народной музыки, ее инструментального колорита. Творчество М. де Фальи (1877-1946). Национальные истоки, опора на городскую и крестьянский фольклор, интерес к музыкальным диалектам и древним пластам фольклора, организация вместе с поэтом Ф. Г. Лоркой конкурсов народных исполнителей в традициях канте хондо. Произведения предвоенного периода. Веристские черты в опере народно-бытового характера «Короткая жизнь». Сочетание национальной основы стиля с импрессионистскими приемами письма в произведениях «Испанские пьесы» для фортепиано, «Ночи в садах Испании» для фортепиано с оркестром, балете «Любовь-волшебница». Эволюция стиля М. де Фальи после 1918 г. Влияние Стравинского. Воскрешение старинных жанров и форм испанской музыки. Балет «Треуголка» - ярко национальное сочинение. Камерная опера «Балаганчик мастера Педро». Отголоски старинной испанской музыки в концерт для клавесина и камерного ансамбля. Вклад Э. Гранадоса (1867-1916) и Х. Турины (1882-1949) в испанскую музыкальную культуру (оперы, симфонические и камерные сочинения, музыка для гитары).

Расширение «музыкальной географии» с конца XIX в., выход на мировую арену внеевропейских национальных музыкальных школ. Богатство и

своеобразие музыкального фольклора стран Северной и Южной Америки, специфика их городской культуры, формы музыкальной жизни. Огромное значение для формирования музыкальной культуры американских стран деятельности выдающихся музыкантов Европы. Симфония Дворжака «Из нового Света» как пример обращения к американской тематике. Путь профессиональной музыки: от подражания европейским образцам в XIX в. - к национальным композиторским школам. Музыка США. Взаимодействие и взаимовлияние различных фольклорных источников. Своеобразие негритянского фольклора, истоки и развитие джаза. Бурное развитие танцевальных и песенных жанров, мюзикл и его специфика.

Практическое занятие № 16. Творческий вклад в становление американской музыки песен С.Фостера (1825-1864), произведений Л.М.Готтшалка (1829-1869), рэгтаймов С.Джоплина (1868-1917). Развитие классических и романтических традиций европейского искусства в творчестве Э.Мак-Дауэла (1861-1908). Попытки претворения образов и интонаций индейского фольклора («Индийская сюита» и др.). Отражение американских тем и сюжетов в музыке Дж. Чэдвика (1854-1931). Многожанровый характер и своеобразие творчества Ч. Айвза (1874-1954). Тяготение к образам американской действительности. Претворение бытового песенного материала в сочетании с предвосхищением приемов политонального и атонального письма, полиритмии, полистилистики и других приемов, появившихся позднее в арсенале европейского модернизма (пьеса «Вопрос, оставшийся без ответа» и др.) Особенности лучших сочинений Айвза: сонаты для фортепиано №2, симфоний №2-4, оркестровых пьес «Три места в Новой Англии». Значение и популярность творчества Дж. Гершвина (1898-1937). Опера «Порги и Бесс», особенности жанра и драматургии. Свободное претворение негритянских народных жанров (блюз, спиричуэлс), ритмов и интонаций джазовой музыки в его опере и инструментальной музыке («Рапсодия в блюзовых тонах», фортепианный концерт, «Кубинская увертюра»). Песни Гершвина. Их роль в развитии эстрадной музыки и джаза. Вклад Р.Харриса (1898-1979) и его общественной деятельности в становление американской музыки. Симфоническое творчество и камерно-инструментальные сочинения. Эволюция творчества А.Копленда (1900-1990) - от раннего американизма («Музыка для театра», балеты «Аппалачская весна», «Парень Билли») через серийную технику «Вариации для оркестра к камерно-инструментальным сочинениям в неоклассическом духе. Педагогическая, исполнительская, просветительская деятельность, музыка к кинофильмам. Гуманистическое начало в симфониях У.Шумана (1910-1992). Деятельность композиторов-иностранцев в США (Стравинский, Шенберг, Барток, Рахманинов и др.). Музыка стран Латинской Америки, источники ее формирования в индейском, европейском, негритянском фольклоре. Различия в культуре регионов. Наиболее значительные явления в истории профессиональной музыки. Ведущая роль музыки городского быта в конце XIX-XX в.в. (musica popular), различные национальные разновидности этой традиции, отражение в ней

национального самосознания. Путь латиноамериканских композиторов к национальной самобытности через воплощение народной музыки. Виднейшие композиторы Латинской Америки XX века. Бразильский композитор Э. Вила-Лобос (1887-1959) и его деятельность как дирижера, фольклориста, педагога, музыкально-общественного деятеля. Эволюция стиля, черты направлений европейской музыки в его творчестве. «Мир ребенка» - одно из первых национально-самобытных сочинений композитора. Отражение красочной панорамы городской музыки Бразилии в грандиозной серии «Шорос». Тонкое сочетание самобытной характерности с неоклассическими тенденциями в «Бразильских бахианах». Огромное творческое наследие во всех музыкальных жанрах. Яркость стиля, красота мелодизма, ритмическое и тембровое богатство музыки Вила-Лобоса. Основоположник современной мексиканской школы К. Чавес (1899-1978). Тяготение композитора к ацтекским корням мексиканской культуры (балет «Новый огонь», «Индийская симфония»). Лаконизм тематического материала и импульсивность его развития. Вклад других крупнейших композиторов в развитие профессиональной музыки Латинской Америки: творчество С. Ревуэльтаса (1899-1940) - Мексика, А. Хинастеры (1916-1983) - Аргентина, А. Рольдана (1900-1939) - Куба и др. Особая роль движения Новой латиноамериканской песни в музыкальной культуре Латинской Америки

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема №17. Музыкальная культура стран Восточной Европы конца 19 - 1-й половины 20 века.

Лекция №17. Разные судьбы музыкальной культуры в странах Восточной и Северной Европы при известной общности социально-исторических процессов. Возрождение и развитие национальных традиций. Интерес к фольклору и национальной классике. Венгерская музыка после Листа и Эркеля. Расцвет венгерской оперетты и творчество И. Кальмана. Новый этап в собирании и исследовании фольклора, деятельность Б. Бартока (1881-1945) и З. Кодая (1882-1967). Претворение в профессиональной музыке выразительных особенностей народной песни и танца. Б. Барток - основоположник и классик новой венгерской музыки. Выдающееся пианистическое дарование. Обработки народных мелодий и освоение выразительных средств фольклора. Ранние оркестровые произведения - симфония «Кошут» и оркестровые сюиты «1 и 2». Эволюция музыкального мышления: позднеромантические традиции, отклик на импрессионистское и экспрессионистское направления, неофольклоризм. Жанрово-образный характер фортепианной музыки Бартока, динамичность музыкальной формы. Музыкально-сценические произведения. Опера «Замок герцога Синяя Борода», яркость и оригинальность, декламационного строя вокальных партий, Народно-сказочный, поэтически ясный балет «Деревянный принц». Экспрессионистские черты, симфонизм балета «Чудесный мандарин». Оригинальное переосмысление новейших выразительных средств в музыкальном стиле композитора. Лучшие произведения зрелого периода:

фортепианные и скрипичные концерты, «Музыка для струнных, ударных и челесты». Концерт для оркестра, струнные квартеты. Вклад композитора, ученого-фольклориста, музыкально-общественного деятеля З.Кодая в венгерское искусство. Оркестровые и камерные произведения, опера «Хари Янош», знаменитая оратории «Венгерский псалом». Яркое претворение народной песенно- танцевальной культуры и разработка староклассических форм. Польская музыка. Патриотические движения и объединения («Молодая Польша»). Возрождение национальных традиций и борьба за современное искусство. Связь польской музыки с современной литературой и искусством. Многообразие творческих исканий композиторов, авангардистские тенденции. Музыкальная жизнь Польши. Фестивали «Варшавская осень». Музыкальное исполнительство. Роль М.Карловича (1876-1909) в становлении современной польской музыки. Симфонические произведения, скрипичный концерт. Влияние творчества Шопена на формирование творческой и исполнительской индивидуальности К.Шимановского (1882- 1937).

Практическое занятие № 17. Многообразие жанров и форм его наследия. Утонченно виртуозный характер фортепианной, скрипичной и камерно-вокальной музыки. Интерес к древним восточным мотивам. Большое значение последних сочинений: симфонии №4, балета «Харнаси», кантаты « Stabat mater». Родственность творческих исканий Шимановского и Бартока. Чешская и словацкая музыка. Развитие традиций чешской музыкальной классики в творчестве композиторов конца XIX - XX в.в. Й.Ферстера, Й.Сука, В.Новака, В.Добиаша. Значение деятельности З.Неедлы (1878-1962) - музыкального ученого и фольклориста. Крупнейшие композиторы периода: Л.Яначек, Б.Мартину, словацкий композитор Э.Сухонь. Л.Яначек (1854-1928) - создатель чешской реалистической оперы. Оперы разных жанров: психологической направленности («Ее падчерица», «Катя Кабанова», «Из мертвого дома»), сатирическая («Похождения пана Броучка», Средство Макропулоса), сказочная («Лисичка»). Симфоническая рапсодия «Тарас Бульба». Монументальная славянская литургия «Глаголическая месса», Сложный процесс творческой эволюции Б.Мартину (1890-1959), высокоэтический, гуманистический характер его сочинений. Многообразие жанров его творчества: опера и музыкальная драма, симфония и симфонические сочинения разных форм, кантаты и оратории. Антифашистская тема в «Полевой мессе» и оркестровой пьесе «Памяти Лидице». Словацкая песенность как важнейший исток Э.Сухоня. Его вклад в развитие национального музыкального театра («оперы «Крутява», «Святопук» на темы серьезного социального характера), кантатно- ораториальное творчество, инструментальные сочинения («Метаморфозы», «Фантазия на тему ВАСН» и др.). Творчество крупнейших композиторов других стран Восточной Европы. Традиции самобытной болгарской народной музыкальной культуры в творчестве П.Владигерова, П.Стайнова, Л.Пипкова, Ф.Кутева. Классик румынской музыки композитор, скрипач, дирижер Дж.Энеску (1881-1955), его симфонические, камерно-инструментальные сочинения, оратория «Царь Эдип» Своеобразие народного

музыкального искусства народов Северной Европы. Развитие в профессиональной музыке традиций Э.Грига. Творчество Я.Сибелиуса (165-1957) - основоположника и классика финской музыки. Мужественный и поэтичный характер его музыки, самобытность стиля. Образы финской природы, народного быта, сказаний и легенд в его симфониях и симфонических поэмах (симфония с хором «Куллерво», «Четыре легенды» по мотивам «Калевалы», поэма «Финляндия»). Скрипичный концерт. Классик датской музыки К.Нильсен (1865-1931). Национальные черты его стиля в симфоническом творчестве

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема №18. Пути развития отечественной музыки от истоков до середины 18 в.

Лекция №18 . Расселение славянских племен в 1 тыс. н.э. Восточные славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Языческий период древнерусского искусства. Самобытная культура восточнославянских племен докиевского периода. Главнейшие социально-политические события отечественной истории до середины XVIII в. Образование феодальной Киевской Руси и ее расцвет в IX - XI в.в. Династия Рюриковичей. Принятие христианства в 988 г. Вторжение татаро-монгол и перенесение политического центра во Владимир и Новгород. Куликовская битва (1380 г.) и свержение ига (1480 г.). Формирование централизованного Русского государства вокруг Москвы (XV-XVI в.). «Смутное время» (начало XVII в.) - борьба за независимость и целостность Руси против интервенции. Подготовленные историческими событиями XVIII в. реформы Петра I, знаменующие выход на европейскую арену. Крестьянские войны. Все эти факты не могли не отразиться - в той или иной мере - в отечественной культуре и изобразительном, театральном, музыкальном искусстве, литературе и архитектуре. Иконы Андрея Рублева и фрески Дионисия, «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», народные песни и многочисленные храмы - величественные памятники нашей истории. В музыкальной культуре (как и во всей культуре в целом) развивались параллельно две основные взаимосвязанные линии: «светская» (народная и придворная) и церковная, следующая во многом за византийской традицией. Народная музыкальная культура на протяжении многих веков - это песни (бытовые, обрядовые, исторические и т.д.), былины и сказы (исполняемые нараспев, иногда с аккомпанементом), инструментальные наигрыши.

Практическое занятие № 18. Выдающуюся роль в фольклоре сыграло скоморошество, нередко окрашенное в сатирические тона. Музыкальный быт княжеского двора (с XVI века - придворная музыка) характеризовался известным профессионализмом, появились музыкально-театральные коллективы, ансамбли, оркестры, талантливые солисты. Но подлинными центрами духовной и культурной жизни в России (да и во всей мировой культуре) долгое время были церкви и монастыри. Стиль православной церковной музыки - вокально-хоровой. Он претерпел эволюцию: от

одноголосного знаменного распева («осьмогласие») - через путевое, демественное и строчное пение - к партесному многоголосию. В церковной музыке развивалась и письменность (знаменная, затем - линейная). В XVII в. появились хоры «певчих дьяков». Первые композиторы и теоретики музыки в России также были связаны с церковью (Шайдуров, Крестьянин, Металлов и др.) Особо отметим замечательное искусство колокольного звона. В конце XVII в. и особенно в начале XVIII в. активно развивается городская музыка - канты и псалмы (многоголосные куплетные песни различного содержания), особо популярный жанр хорового концерта (Титов, Дилецкий и др.) Появляются элементы общеевропейской культуры (ассамблеи, концертная жизнь, первые итальянские оперы, иностранные музыканты при дворе). В русской культуре заметны черты классицизма. Важное значение имеют культурные связи России с Украиной и Белоруссией.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 19. Расцвет отечественной музыки конца 18 - начале 19 вв.

Лекция № 19. Утверждение России как великой державы в Европе (правление Екатерины II, войны с Наполеоном, Отечественная война 1812 г.). Крестьянская война под предводительством Пугачева, восстание декабристов 1825 г. Эти социально-исторические события способствовали процессу демократизации культурной и музыкальной жизни в России. Появился новый слушатель, усилился интерес к музыке в широких слоях городского населения. Тяжелая судьба крепостной музыкально-театральной интеллигенции. Роговые оркестры как явление, типичное для крепостной эпохи. Запись и публикация народной песни (Н.Львов и И.Прач, В.Трутовский, Кирша Данилов). Формирование русской национальной композиторской школы (Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.). Ведущее значение оперного жанра. Бытовые комические оперы («Мельник - колдун, обманщик и сват» М.Соколовского, «Гостиный двор» Г.Пашкевича); сатирическая направленность оперы «Несчастье от кареты» Пашкевича, сказочная опера «Февей» Пашкевича. Оперное творчество и созревание в нем ростков русского симфонизма. И.В. Хандошкин (1747-1804) - выдающийся русский композитор и скрипач-виртуоз. Д.С.Бортнянский (1751-1825). Биография. Оперная, камерная и хоровая музыка. Возникновение в первой половине XIX в. классической русской музыкальной школы. Воздействие передовой русской литературы на все области русского искусства (Пушкин, Лермонтов, Гоголь). Демократизация музыкальной жизни России в первой половине XIX в. Выдающиеся исполнители. Развитие мысли о музыке (В.Одоевский, Н.Мельгунов, А. Улыбышев и др.).

Практическое занятие № 19. Русский музыкальный театр. «Трагедии на музыке» (О.Козловский). Русский водевиль. Русская опера начала века. А.Н.Верстовский (1799-1862) - крупнейший представитель русского оперного искусства на предклассическом этапе его развития (оперы «Пан Твардовский», «Аскольдова могила»). Основные виды его вокального творчества: «русская

песня» и лирический романс. Театральная музыка Варламова. А.Л.Гурилев (1803-1858). Биографические сведения. Образы городского быта и элегическая окраска его вокальной музыки. Инструментальные произведения (вариации). Важное значение данного периода в подготовке классического этапа русской музыкальной культуры. Глинка - основоположник русской классической музыки. Многообразие социальных и культурных причин, по которым именно Глинке было суждено стать первым русским композитором-классиком. Идейность, реализм, народность и глубина содержания - основы его творчества. Широта художественного обобщения и точность индивидуальных характеристик. Гармоническое сочетание классических и романтических черт в творческом методе и стиле Глинки. Ведущая роль песенно-мелодического начала. Эволюция творчества Глинки. Биография. Оперное творчество Глинки. А.С.Даргомыжский - соратник и продолжатель Глинки, связующее звено между творчеством Глинки и творчеством «Могучей кучки». Связь Даргомыжского с новыми течениями в русской общественной жизни и искусстве. Критический реализм - основа творческого метода композитора. Социально-обличительная направленность его творчества, образ «маленького человека». Биография. Ранние оперы Даргомыжского.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 20.Отечественная музыка середины 19 в.

Лекция №20. Основные исторические события этого периода: Крымская война; рост освободительного движения и реформы 60-х годов (в том числе отмена крепостного права). Они всколыхнули общественную жизнь в России, став мощным стимулом для расцвета литературы и искусства, для выдвижения целой группы великих писателей, поэтов, художников, композиторов. Важнейшими творческими принципами утверждаются демократизм, народность, критический реализм. Развиваются: наука, критика и публицистика. Центральной фигурой общественной жизни и искусства становится разночинец. Подъем музыкально-общественной жизни в России в 50-80-е годы сопровождался борьбой за русское музыкальное просвещение. Появляются РМО и его филиалы, Бесплатная музыкальная школа, консерватории, издательства и т.д. Видную роль играют такие деятели, как А. и Н. Рубинштейны, М.Балакирев, А.Серов, Г.Ломакин. Высокий расцвет переживает в этот период русская композиторская школа, «Могучая кучка» - передовое, демократическое по своей направленности, творческое содружество петербургских композиторов, развивающее принципы реализма и народности. П.И. Чайковский - величайший русский композитор, чьи идейно-творческие установки во многом перекликались с «Могучей кучкой». И «кучкисты», и Чайковский развивали традиции Глинки и Даргомыжского, в то же время являясь новаторами, самобытно претворявшими лучшие достижения романтического зарубежного искусства. Важную роль в борьбе за утверждение национального музыкального искусства сыграла музыкальная критика и публицистика (А.Серов, В.Стасов, Ц.Кюи, Г. Ларош). Наблюдается подъем

интереса к народной песне (сборники обработок народных песен Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского). Отметим значительный подъем исполнительской культуры (А. и Н. Рубинштейны, Э.Направник, А.Брандуков, Л. Ауэр, Е.Лавровская, П.Хохлов и др.) Ведущее положение в творчестве русских композиторов в 50-80-е гг. занимает жанр оперы. Многообразны типы русской оперы: народная музыкальная драма, эпико- историческая, бытовая драма, народная комическая, лирико-психологическая и т.д. Соответственно развиваются различные типы оперной драматургии (конфликтно-драматическая, эпико-повествовательная) и формы (сквозная, номерная и их сочетание).

Практическое занятие № 20. А.Н.Серов (1820-1871) - оперный композитор. Его героико-романтическая опера «Юдифь», историческая опера «Рогнеда» и бытовая реалистическая музыкальная драма «Вражья сила». А.Г. Рубинштейн (1829-1894) и его творческая деятельность в оперном, симфоническом, ораториальном и камерно-вокальном жанрах. Опера «Демон» - одна из первых отечественных лирических опер. Ц.А.Кюи (1835-1918). Значение его раннего оперного («Вильям Ратклиф», «Анджело») и камерно-вокального творчества в формировании некоторых принципов «кучкистского» стиля. Расцвет русского симфонизма. Многообразие видов симфонического творчества (симфонии, сюиты, концерты и др.). Творческое освоение и развитие русскими композиторами принципов зарубежного симфонизма. Два основных типа симфонизма - драматический и картинно-повествовательный. Проблема программности в русской симфонической музыке. Разнообразие видов непрограммной симфонии в творчестве «Могучей кучки» и Чайковского. М.А. М.П.Мусоргский - величайший композитор-реалист, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов. Тема народа - основная в его творчестве, интерес к тематике социальных конфликтов, социально-обличительный характер творчества Мусоргского. Новаторство, вытекающее из идейных установок композитора, из стремления воплотить целостные, психологически характерные образы. Определяющее значение вокальных жанров, эволюция творчества Мусоргского. Биография. А.П.Бородин как типичный представитель русского демократического просветительства 60-70 - х годов: композитор, учёный, педагог, общественный деятель. Классические глинкаевские основы эстетики Бородина. Стремление к выражению народных идеалов через образы героического эпоса. Гармоничность и глубина лирики Бородина. Новаторство музыкального языка. Биографические сведения. Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908) Многообразие его музыкальной деятельности и ее громадное значение в истории отечественной музыки. Основополагающая роль проблемы народности, передовая идейная направленность, реалистический творческий метод. Связь искусства Н.А.Римского-Корсакова с народным творчеством, ведущее значение образов народа, его быта, истории, русской природы. Преобладание картинно-повествовательного начала, характерные черты музыкального языка, новаторство, особенно в начале XX века. Демократичность позиции Римского-

Корсакова как художника и гражданина в 900-е годы, эволюция стиля.
Биографические сведения

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 21. Отечественная музыка в конце 19 - начале 20 в.

Лекция № 21. Рубеж XIX - XX в. - сложный период в отечественной истории. Происходит, с одной стороны, известная стабилизация экономической и политической жизни царской России; с другой - усиливается революционное движение (пролетарский этап). В начале 900-х годов страну сотрясают войны (русско-японская, Первая мировая) и революции (1905-1907 и 1917 гг.). Грандиозные общественно-политические сдвиги определяют специфику отечественной культурной и художественной жизни. Более того, начинается процесс «политизации» (приведший в итоге, в частности, к принципу «партийности»). В отечественном искусстве продолжают реалистические традиции (Горький, Чехов, Римский-Корсаков, Репин и др.). На месте распавшейся «Могучей кучки» возникает «Беляевский кружок». Из Петербургской и Московской консерваторий вышло новое поколение русских композиторов (Глазунов, Лядов, Танеев, Арениский и др.). В то же время появляются модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм и т.д.). Новое искусство активно поддерживают объединение «Мир искусства» и «Вечера современной музыки». «Мирикусничество» становится основой антрепризы С.П.Дягилева в Париже («русские сезоны», затем - «русский балет» начала 900-х годов). Из множества взаимовлияний и противоречий соткан «серебряный век» русского искусства. Не случайно творчество следующего поколения русских композиторов (Рахманинов, Скрябин, Метнер, Стравинский) прочно связано с музыкальной классикой - и в то же время имеет новаторский характер. Основными музыкальными жанрами в конце XIX - начале XX в. становятся инструментально-симфонические и хоровые. Развивается русский балет при ослаблении интереса крупнейших мастеров к опере. Высокий расцвет отечественной исполнительской культуры (Ф.Шаляпин, Л.Собинов, И.Ершов, А.Нежданова, С.Рахманинов, А.Скрябин, Н.Метнер, К.Игумнов, А.Зилоти, Ф.Блуменельд и др.). Усиливается массово-просветительская работа, развивается музыкальная жизнь в провинции (Киев, Тбилиси, Одесса, Ростов-на-Дону и т.д.). Заявляют о себе национальные композиторские школы (Прибалтика, Украина, Закавказье), чье становление во многом обусловлено связью с русской музыкальной культурой. Продолжается собирание и изучение народной песни (Е.Линева, А. Листопадов). Возникает хор М.Пятницкого и Великорусский оркестр В.Андреева. Развиваются музыкальная критика и наука (С.Танеев, Н.Кашкин, В.Каратыгин, Б.Асафьев и др.). А.С. Арениский (1861-1906) - ученик и последователь великих русских классиков XIX в. Лирический склад его дарования, наиболее полно выраженный в камерно-вокальной музыке. Оперы и симфонические произведения. В.С.Калинников (1866-1901) - талантливый симфонист конца XIX в. Народность, демократизм и непосредственность высказывания. Лирико-

повествовательный тип его симфонизма, песенность музыкального языка (I и II симфонии, камерная музыка). М.М.Ипполитов-Иванов (1859-1935) - видный композитор и музыкальный деятель. Сочетание в его творчестве приемов «кучкистского» стиля и стиля Чайковского. Преобладание лиризма, склонность к народно-жанровой тематике. Романсы и оперы Ипполитова-Иванова. Его роль в развитии музыкальной культуры Закавказья. С.М.Ляпунов (1859-1924) - хранитель «кучкистского» наследия. Преобладание в его творчестве эпических и жанровых образов, интерес к музыке Востока. Фортепианные и симфонические произведения Ляпунова.

Практическое занятие № 21. Симфонии и инструментальные концерты. Музыка для детей. А.Д.Кастальский (1856-1926) - выдающийся мастер русской хоровой музыки, основанной на фольклоре и традициях древнерусского культового хорового искусства. Хоровые сюиты, вокальные циклы, «реставрации». Научно-просветительская деятельность Кастальского. Н.К.Метнер (1880-1951) - выдающийся пианист и композитор первой половины XX века. Серьезность и содержательность искусства Метнера, его несколько замкнутая лирико-интеллектуальная направленность. Связь с русской и зарубежной классикой. Склонность к камерным жанрам. Значение Метнера в развитии отечественной фортепианной музыки (оригинальный жанр «сказок» для фортепиано, сонаты, циклы, концерты, ансамбли). Лирико-философская тематика романсов Метнера. А.Н.Скрябин - один из крупнейших отечественных композиторов, творчество которого, стимулированное общественным подъемом начала IX века в России, проникнуто духом смелого новаторства, романтикой подвига и мечты о счастье человечества. Противоречивый и сложный характер его музыки, отразившей противоречия социальной жизни того периода. Черты субъективности и индивидуализма в идейно-художественном облике Скрябина. Его путь от романтизма к символизму. Философский идеализм как основа мировоззрения Скрябина. Противоречие между философско-эстетическими взглядами Скрябина и его творческой деятельностью. С.В.Рахманинов - великий русский композитор первой половины XX века. Многообразные связи творчества Рахманинова с отечественной культурой начала века, отражение настроений общественного подъема. Реалистические и позднеромантические основы его искусства. Сочетание задушевного лиризма с мужественным волевым началом; важное значение эпической образной сферы, а также образов природы и фантастики. Определяющая роль мелодичности в музыкальном языке Рахманинова, его связь с русскими народными песенными истоками, с древнерусской хоровой культурой. Близость его с Чайковским и «кучкистской» традицией. Новаторский характер творчества Рахманинова, обогащение композитором музыкально-стилистических принципов отечественной композиторской школы XIX в. Отрицательное отношение Рахманинова к модернизму. Биографические сведения. И.Ф.Стравинский - крупнейший композитор-новатор XX века. Стремительная стилевая эволюция композитора, его «протеизм» - и творческое развитие им традиций русской музыки. Роль Стравинского в обогащении

музыкального языка XX века. Смена стилевых манер в произведениях композитора как отражение различных художественных течений в искусстве первой половины XX в. Единство стиля Стравинского, определившееся в основных эстетических и музыкально-стилистических принципах. Три основных периода его творчества. Биографические сведения.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 22. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии первой половины 20 в.

Лекция № 22. Отечественная музыка как многонациональная музыкальная культура, что обусловлено своеобразием исторического развития нашей Родины. Глубокое идейное содержание, своеобразие, богатство и красота фольклора народов, входивших в состав России. Благоприятное воздействие русской культуры на культуры народов национальных окраин. Неравномерность развития культур этих народов, отсутствие музыкального образования и профессиональных композиторских школ. Трудные условия формирования национальной культуры. Большой интерес русских композиторов к украинской народной песне (Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский). Восточная тематика в русской классической музыке (Глинка, Серов, Рубинштейн, Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Глазунов, Рахманинов). Становление национальных композиторских школ во второй половине XIX - начале XX века. Создание национальной музыкальной классики. Роль русских музыкантов (Римский-Корсаков, Глазунов, Танеев, Ипполитов-Иванов и др.) в деле культурного просветительства и подготовки профессиональных музыкальных кадров братских народов, освоение национальными композиторами традиций зарубежной и русской музыкальной классики и самобытное претворение их в своем творчестве. Народное творчество - основа для созданий национального музыкального стиля. Дальнейшее развитие национальных музыкальных культур после 1917 г. Демократизация музыкальной жизни в республиках, строительство новых музыкальных центров, широкое музыкальное образование, декады национального искусства. Выдающиеся национальные советские композиторы (А.Хачатурян, Б.Лятовский, Я.Иванов, А.Капп, В.Тормис, О.Тактакишвили, Г.Канчели, А.Тертерян, Кара А. Караев и др.). Музыкальная культура Украины (обзор). Древность ее истоков. Особенности фольклора. Развитие украинской музыки как самостоятельной ветви славянской культуры. Зарождение светской профессиональной музыки (канты и псалмы), введение партесного пения. Значение воссоединения Украины с Россией (1654 г.). Выдающиеся деятели культуры XVII - XVIII вв. (Н.Дилецкий, Г.Сковорода, М.Березовский, Д.Бортнянский). Подъем борьбы за национальную культуру в XIX веке. Значение творчества Т.Шевченко, Л.Украинки, И.Франко, И.Котляревского. Создание национальной композиторской школы. С.Гулак-Артемовский Н.Леонтович и его хоровая музыка. Развитие украинской музыкальной культуры после 1917 г. Музыкальная культура Белоруссии

(обзор). Единство корней белорусской, русской и украинской музыки. Исторические судьбы белорусского народа. Бережная сохранность старинных образцов народного музыкального творчества. Характерные особенности белорусского фольклора. Истоки профессиональной музыкальной культуры. Ее развитие после 1917 г. Творчество Н.Аладова, Е.Тикоцкого, А.Богатырева, Е.Глебова, Г.Вагнера, И.Лученка и др. Музыкальная культура Молдавии (обзор).

Практическое занятие № 22. Ее древние истоки, взаимосвязь с музыкальными культурами румын, венгров и славянских народов. Характерные особенности молдавской песенной и инструментальной народной музыки. Народные музыканты - лэутары. Развитие музыкальной жизни в XIX веке и зарождение профессионального композиторского творчества (Г.Музыческу, Г.Львовский). Развитие молдавской музыкальной культуры после 1917 г. Творчество Э.Лазарева, Е.Доги, П.Ривилиса, Дгершфельда, Ш.Няги, В.Полякова и др. Музыкальная культура Латвии (обзор). Исторические судьбы латышского народа. Своеобразие путей развития музыкальной культуры Латвии, самобытность ее музыкального фольклора, преобладание в нем вокально-хорового начала. Относительно высокий уровень музыкальной жизни Латвии, ее связи с немецкой и русской культурой. Широкое развитие хоровой культуры в XIX веке, первые Всеобщие праздники песни. Формирование латышской композиторской школы в конце XIX - начале XX вв. (Я.Витол, А.Юрьян, Э.Мелнгайлис, А.Калнынь и др.). Музыкальная культура Эстонии (обзор). Древние истоки эстонской музыкальной культуры, оригинальность и богатство фольклора. Исторические судьбы эстонского народа. Быстрое развитие музыкальной культуры в XIX веке. Высокий уровень массовой хоровой культуры, широкое распространение духовых оркестров. Собрание и обработка эпоса «Калевипо-эг». Богатство и своеобразие литовского песенного фольклора. Истоки литовской профессиональной музыкальной культуры, ее связи с польской и русской музыкой. Музыкальная культура Грузии (обзор). Древнее происхождение грузинской музыки. Богатство и многообразие фольклора, основополагающее значение народной музыки для развития профессионального музыкального искусства. Возникновение профессиональной грузинской музыкальной культуры уже в IV - V в.в. (музыка культовая и придворная, музыкальная письменность). Расцвет грузинской культуры в XI - XII вв. Шота Руставели, его значение в мировой художественной культуре. Борьба Грузии за независимость до конца XVIII века. XIX век - новый этап развития грузинской культуры, становление композиторской школы. Грузинская музыкальная культура после 1917 г. Творчество О.Татакишвили, Г.Канчели, Р.Габичвадзе, С.Цинцадзе, А.Мачавариани и др. Музыкальная культура Армении (обзор). Ее длительный исторический путь. Богатство и разнообразие армянского фольклора.

Героический эпос «Давид Сасунский». Древнее происхождение профессионального музыкального искусства. Народные поэты и музыканты (ашуги, гусаны). Развитие армянской музыкальной культуры после 1917 г.

Творчество А. Хачатуряна, С.Баласаняна, А.Тертеряна, А.Бабаджаняна, Э.Мирзояна и др. Музыкальная культура Азербайджана (обзор). Древнее происхождение азербайджанского фольклора, богатство его видов и музыкальных жанров, оригинальность музыкального языка. Мугамы - основной жанр народной профессиональной музыки, его особенности. Творчество ашугов и ханендэ, героические и лирические сказания. Великий азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви (XII в). Азербайджанская музыкальная культура после 1917 г. Творчество Кара Караева, Ф.Амирова, Д.Гаджиева, С.Алескерова и др. Музыкальная культура Средней Азии (обзор). Черты общности в музыкальных культурах Казахстана и Киргизии, при наличии самобытности в музыке каждого из этих народов. Профессиональное искусство устной традиции как основа культуры. Творчество казахских и киргизских акынов (Курман-газы, Джамбул Джабаев, Токтогул Сатылганов, Дина Нуриени-сова). Значение деятельности казахских и киргизских просветителей XIX - начала XX века (Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Кунанбаев). Создание после 1917 г. национальных композиторских школ, творчество К.Кужамьярова, К.Молдобасанова, М.Тулбаева, А.Молдыбаева, А.Жубанова и др. Истоки культуры Таджикистана и Узбекистана, наследующих достижения древних культур Согды и Бактрии. Высокие успехи таджикского и узбекского народов в области науки, искусства и литературы в X - XV вв. Крупнейшие деятели культуры тех лет Аль-Фараби, Рудаки, Навои, Бабур. Наука о музыке. Характерные особенности таджикской и узбекской народной музыки. Макомы. Деятельность просветителей XIX - начала XX века (С.Айни, Муками, Фуркат, Ниязи). Становление после 1917 г. национальных композиторских школ. Творчество М.Ашрафи, С.Юдакова, Д.Закирова, З.Шахиди и др. Развитие туркменской музыкальной культуры в ее связях с историческими судьбами туркменского народа. Характерные черты народной (вокальной и инструментальной) музыки туркмен. Устное профессиональное творчество (жанр кюя). Формирование после 1917 г. на основе фольклора и устного профессионального искусства национальной композиторской школы письменной традиции. Творчество В.Мухатова, Д.Овезова и др. Значительное повышение удельного веса «восточных» принципов сочинения и музицирования в европейской и отечественной музыкальных культурах второй половины XX - начала XXI вв.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 23. Особенности развития отечественной музыки в 20 веке и её периодизация.

Лекция № 23. Грандиозные социально-экономические и политические контрасты в отечественной истории XX века: революции - и гражданская война; борьба с интервенцией - и нэп; энтузиазм миллионов строителей социализма - и культ личности; великая победа в Отечественной войне - и сотни тысяч жертв тоталитаризма; «оттепель» - и период «застоя»; «перестройка» - и «демократические» реформы 90-х годов. Отображение этих

явлений в отечественном искусстве, противоречивый характер его развития на протяжении советского периода. С одной стороны, стремление деятелей искусства к демократизму, народности, к глубине идейного содержания, желание воспитать высоко- нравственную личность, сделать ценности культуры достоянием широких масс. С другой - идеологический диктат, жесткие каноны социалистического реализма, репрессии в отношении деятелей культуры и искусства, несправедливая уничижающая критика, разрушение храмов и памятников, запрещение части классического культурного наследия. Несмотря на это достижения отечественной советской музыкальной культуры огромны, советская музыкальная классика прочно вошла в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Практическое занятие № 23. Октябрьская революция 1917 года знаменовала собою начало невиданного социально- исторического эксперимента, чреватого многими противоречиями и издержками. Между тем, в начале XX века в России наметился известный экономический и культурный подъем, отразившийся в искусстве «серебряного века». В музыкальном творчестве его представляла блестящая плеяда молодых композиторов (Скрябин, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, Метнер, Мясковский). В это же время происходило становление таких композиторов, как В.Ребиков, И.Черепнин, С.Василенко, А.Станчинский, Г.Катуар, Р. Глиер, М.Гнесин, А.Гедике, Б.Асафьев. Судьбы музыкантов сложились по-разному: часть из них эмигрировала, многие включились в работу по созданию новой социалистической музыкальной культуры.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 24. Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке первой половины XX века.

Лекция № 24. Симфоническая музыка. Разнообразие симфонических жанров: симфония, симфоническая поэма, сюита, концерт, увертюра и др. Симфония - основной жанр, краткие сведения о ней (происхождение, определение, строение цикла, состав оркестра, жанры, история развития, выдающиеся композиторы). Советский симфонизм как развитие русских и зарубежных классических традиций; эпической (народно-жанровой и картинно-повествовательной) и лирико-драматической. Новые идеи, новый интонационный строй, программность. Выдающиеся отечественные классики-симфонисты: Шостакович, Прокофьев, Мясковский, Хачатурян. Жанр концерта (происхождение, определение, структура, состав исполнителей, история жанра, композиторы). Его связь в отечественной музыке с успехами советской исполни- тельской школы. Концерты Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Кабалевского, Хачатуряна, Глиера, Г.Галынина и др. Краткий обзор развития симфонических жанров в отечественной музыке XX в. (после 1917 г.) по периодам. Хоровая музыка. Разнообразие хоровых жанров (оратории, кантаты, циклы, сюиты, концерты, церковные жанры, хоровые пьесы, хоры а капелла). Типы хоров.

Практическое занятие № 24. Оратория и кантата - основные жанры, краткие сведения о них: происхождение, определение, структура, состав исполнителей, жанры, история развития, выдающиеся композиторы. Развитие русских и зарубежных классических традиций в отечественном хоровом искусстве. Историко-патриотическая, гражданственная направленность идейного содержания. Классики отечественной хоровой музыки - А.Кастальский, Вик. Калинин, П.Чесноков, Прокофьев, Шапорин, М. Коваль и др. Выдающееся значение хорового творчества Свиридова. Краткий обзор развития хоровых жанров в отечественной музыке XX века (после 1917 года) по периодам. Камерная музыка. Разнообразие видов камерно-инструментальной и камерно-вокальной музыки, ее происхождение, определения, жанры, составы исполнителей, история развития, крупнейшие композиторы. Демократизация отечественной камерно-инструментальной музыки после 1917 года. Сочетание в ней классических традиций и новых интонаций. Камерно-инструментальное творчество Прокофьева, Мясковского, Шебалина, Шостаковича, Кабалевского, М.Гнесина, Н.Пейко и др. Развитие в отечественной камерно-вокальной музыке реалистических традиций XIX века. Гражданственность и глубина лирико-психологического содержания романсов Мясковского, Прокофьева, Шостаковича, Шебалина, Шапорина, Свиридова. Краткий обзор развития камерных жанров в отечественной музыке XX в. по периодам.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 25. Театральные жанры в отечественной музыке первой половины XX в.

Лекция № 25. Разнообразие театральных жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл, музыка к спектаклям, театральная природа киномузыки). Опера, краткие сведения о ней (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, история развития, выдающиеся композиторы). Развитие в отечественной опере реалистических традиций русской классической музыки, приоритет историко-патриотического идейного содержания, расширение круга тем и образов, обновление музыкального языка, масштабность и динамизм драматургии, лирико-психологическая глубина. Так называемая «песенная опера». Оперное творчество Прокофьева, Шостаковича, Держинского, Хренникова, Кабалевского, К.Молчанова, Г.Майбороды, Ю.Мейтуса и др. Балет, краткие сведения о нем (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, роль симфонического оркестра, история развития, виднейшие композиторы).

Практическое занятие № 25. Особенности отечественной хореографии: идейность, народность, демократизм, новаторство, лирико-романтическая направленность. Балетное творчество Прокофьева, Шостаковича, Б.Асафьева, Глиера, Василенко Ю.Крейна, Хачатуряна, Н.Пейко, Кара Караева, А.Меликова, А.Мачавариани и др. Оперетта и мюзикл, краткие сведения о них (происхождение, определение, типы, структура, состав исполнителей, история

развития, композиторы). Разнообразие жанровых истоков музыки и стилистическая пестрота, широта тематики и демократизм, яркость образного содержания и мелодичность - характерные черты отечественной оперетты XX века. Мастера этого жанра Б.Александров, Н.Стрельников, И.Дунаевский, Г.Милютин. Оперетта в творчестве Хренникова, В.Соловьева-Седого, Кара Караева, Шостаковича, Кабалевского, Петрова, О.Фельцмана и др. Зарождение жанра мюзикла (Вайнберг, Караев, В.Ганелин, А.Журбин и др.). Музыка к театральным спектаклям и генетически связанная с нею киномузыка - органическая часть творчества выдающихся отечественных композиторов XX века Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Свиридова, Кабалевского, Шебалина, Хренникова, Эшпая, Щедрина. Симфонизация прикладной музыки, ее связь с концертно- филармоническими жанрами. Мастера отечественной киномузыки: И.Дунаевский, В.Соловьев-Седой, Н.Крюков Краткий обзор развития этих жанров в отечественной музыке XX века (после 1917 г.) по периодам.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

Тема № 26. Массовые жанры в отечественной музыке первой половины XX в.

Лекция № 26. Массовая песня - уникальное явление в истории музыкальной культуры, наиболее популярный жанр в музыке XX столетия. Специфика массовой песни, ее отличия от романса и народной песни. Особый талант и профессионализм как неперенные условия создания массовой песни. Борьба со штампами и безвкусицей. Жанровая многосоставность. особенности музыкального языка, формы и поэтического текста. Истоки массовой песни. Ее распространение, роль в этом процессе кино и СМИ. Типы массовых песен. Массовая песня - «летопись» жизни страны, выражение единых чувств целого народа. Ее воспитательное значение. Роль массовой песни в академической музыке («песенный симфонизм», «песенная опера»). Жанровая эволюция песни, ее зависимость от современной отечественной истории.

Практическое занятие № 26. Выдающиеся мастера массовой песни. Композиторы-песенники: А. и Б.Александровы, В.Захаров, И.Дунаевский, М.Блантер, В.Соловьев-Седой, А.Новиков, Б.Мокроусов, М.Фрадкин, С.Туликов, Н.Богословский, О.Фельцман, В.Мурадели, А.Пахмутова, Э.Колмановский, А.Петров, А.Островский и др. Поэты-песенники; В.Лебедев-Кумач, А.Жаров, М.Исаковский, А.Фатьянов, Е.Долматовский, Л.Ошанин, М.Матусовский и др. Певцы-исполнители массовых песен: Л.Утесов, К.Шульженко, М.Бернес, Э.Хиль, Э.Пьеха. Песни революционного подполья, пролетарские песни начала века, песни революции и гражданской войны. 20-е годы - период формирования жанра. Военно-революционные и молодежные темы. Деятельность РАПМа и Проколла. 30-40-е годы - расцвет массовой песни. Темы гражданской войны, труда, оборонные, лирические. Первые классики массовой песни - А.Александров, В.Захаров, И.Дунаевский. Их творческая связь с исполнительскими коллективами. Годы войны: музыканты -

фронту. Героико-патриотическая тематика, песни фронтового быта. Творчество В.Соловьева-Седого, М.Блантера, Б.Мокроусова, А.Новикова, М.Фрадкина. 50-е годы - тема борьбы за мир. Песни - память о войне, о возвращении домой. Песни- гимны. Современные темы и образы (трудовые, лирические, студенческие, целинные, детские). Постепенное стирание границы между массовой и эстрадной песней. Новые композиторские имена А.Пахмутова, А.Петров, А.Островский, Э.Колмановский, М.Таривердиев, А.Эшпай и др.

Самостоятельная работа. Работа с литературой

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:

Общепрофессиональная:

ОПК-3 - способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте.

Знать:

- основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов истории отечественной музыки
- основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры, закономерности исторического развития музыкальной культуры;
- основные стилистические направления, жанровую "палитру" музыкального искусства, историю создания, особенности строения и стилистики их наиболее значимых музыкальных произведений.

Уметь:

- ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания;
- использовать полученные знания в своей исполнительской практике;
- самостоятельно расширять общий культурный и музыкальный кругозор;
- осуществить разбор пройденных музыкальных произведений с точки зрения содержания, характера, музыкально-выразительных средств, формы, инструментовки, использовать полученные знания в педагогической практике.

Владеть:

- навыками самостоятельного изучения музыкальных явлений (биографии композиторов, их соотнесенности с историко-культурным контекстом, функционирования музыкальных институций и т.д.);
- навыками музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, музыкально-выразительных средств произведений разных жанров.

ОПК-5 - готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики

Знать:

- основные эстетико-теоретические понятия музыки и характеристики музыкальных культур различных культурно-исторических эпох (от эпохи первобытного общества до наших дней);

- исторические этапы в развитии отечественной и зарубежной музыкальной культуры, национально-культурные особенности музыкального искусства;

- художественно стилевые направления в области отечественного и зарубежного музыкального искусства от древности до конца XX в.; композиторское творчество выдающихся музыкантов в культурно-эстетическом и историческом контексте;

Уметь:

- пользоваться научной и справочной литературой по истории музыки;

- синтезировать полученные знания в области истории музыки со знаниями основных теоретических дисциплин;

- связывать знания, полученные при изучении других искусствоведческих и общенаучных дисциплин с музыкальными явлениями музыкальной культуры;

Владеть:

- терминологическим аппаратом данной дисциплины;

- профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки;

- способностью к сопоставлению, сравнению, проведению параллелей между явлениями музыкального искусства, владеть культурой речи, логикой изложения материала.

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в форме экзамена

№ п/п	Раздел рабочей программы дисциплины	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочное средство
1.	Происхождение музыки и культура первобытно-общинного строя. Музыкальная культура древних цивилизаций.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
2.	Музыкальная культура эпохи средневековья.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
3.	Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9

№ п/п	Раздел рабочей программы дисциплины	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочное средство
4.	Музыкальная культура Европы 17 века.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
5.	Музыкальная культура первой половины 18 века.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
6.	Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия).	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
7.	Венская классическая школа - общая характеристика.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
8.	Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
9.	Музыкальный романтизм как направление. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
10.	Французская музыкальная культура эпохи романтизма	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
11.	Итальянская музыкальная культура 19 века	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
12.	«Молодые национальные школы эпохи романтизма» -Чехия, Норвегия Польша, Венгрия,	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
13.	Основные направления в зарубежной музыке конца 19-1й половины 20 в	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
14.	Французская музыка конца 19- 1й половины 20 в. Итальянская музыкальная культура конца 19 - 1й половины 20 века. Оперный веризм	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
15.	Музыкальная культура Австрии и Германии конца 19 - 1й половины 20 в. Английская музыкальная культура конца 19 - 1й половины 20 века.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
16.	Испанская музыкальная культура конца 19 -1й половины 20 века. Музыкальная культура США и	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9

№ п/п	Раздел рабочей программы дисциплины	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочное средство
	Латинской Америки 1й половины 20 века		
17.	Музыкальная культура стран Восточной Европы конца 19 -1й половины 20 века.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
18.	Пути развития отечественной музыки от истоков до середины 18 в.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
19.	Расцвет отечественной музыки конца 18 - начале 19 вв.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
20.	Отечественная музыка середины 19 в.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
21.	Отечественная музыка в конце 19- начале 20 в.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
22.	Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья, Средней Азии первой половины 20 в.	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
23.	Особенности развития отечественной музыки в 20 веке и её периодизация	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
24.	Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке первой половины XX века	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
25.	Театральные жанры в отечественной музыке первой половины XX в	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9
26.	Массовые жанры в отечественной музыке первой половины XX в	ОПК-3 ОПК-5	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

ОПК-3 - способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте		
Компетенция	Показатель оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций / Этапы формирования компетенций
ОПК-3	Репродуктивный – соответствует	<i>Знать:</i> основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов истории

	<p>оценке «удовлетворительно»</p>	<p>отечественной музыки; основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры, закономерности исторического развития музыкальной культуры.</p> <p><i>Уметь:</i> использовать полученные знания в своей исполнительской практике; самостоятельно расширять общий культурный и музыкальный кругозор.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками самостоятельного изучения музыкальных явлений (биографии композиторов, их соотнесенности с историко-культурным контекстом, функционирования музыкальных институций и т.д.).</p>
	<p>Поисковый – соответствует оценке «хорошо»</p>	<p><i>Знать:</i> основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов истории отечественной музыки; основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры, закономерности исторического развития музыкальной культуры.</p> <p><i>Уметь:</i> ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; использовать полученные знания в своей исполнительской практике; самостоятельно расширять общий культурный и музыкальный кругозор.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками самостоятельного изучения музыкальных явлений (биографии композиторов, их соотнесенности с историко-культурным контекстом, функционирования музыкальных институций и т.д.); навыками музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, музыкально-выразительных средств произведений разных жанров.</p>
	<p>Творческий – соответствует оценке «отлично»</p>	<p><i>Знать:</i> основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов истории отечественной музыки; основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры, закономерности исторического развития музыкальной культуры; основные стилистические направления, жанровую</p>

		<p>"палитру" музыкального искусства, историю создания, особенности строения и стилистики их наиболее значимых музыкальных произведений.</p> <p><i>Уметь:</i> ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания; использовать полученные знания в своей исполнительской практике; самостоятельно расширять общий культурный и музыкальный кругозор; осуществить разбор пройденных музыкальных произведений с точки зрения содержания, характера, музыкально-выразительных средств, формы, инструментовки, использовать полученные знания в педагогической практике.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками самостоятельного изучения музыкальных явлений (биографии композиторов, их соотносительности с историко-культурным контекстом, функционирования музыкальных институций и т.д.); навыками музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, музыкально-выразительных средств произведений разных жанров; способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте.</p>
<p>ОПК-5 - готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики</p>		
<p>ОПК-5</p>	<p>Репродуктивный – соответствует оценке «удовлетворительно»</p>	<p><i>Знать:</i> основные эстетико-теоретические понятия музыки и характеристики музыкальных культур различных культурно-исторических эпох (от эпохи первобытного общества до наших дней).</p> <p><i>Уметь:</i> пользоваться научной и справочной литературой по истории музыки; синтезировать полученные знания в области истории музыки со знаниями основных теоретических дисциплин.</p> <p><i>Владеть:</i> способностью к сопоставлению, сравнению, проведению параллелей между</p>

		явлениями музыкального искусства, владеть культурой речи, логикой изложения материала
	Поисковый – соответствует оценке «хорошо»	<p><i>Знать:</i> основные эстетико-теоретические понятия музыки и характеристики музыкальных культур различных культурно-исторических эпох (от эпохи первобытного общества до наших дней); исторические этапы в развитии отечественной и зарубежной музыкальной культуры, национально-культурные особенности музыкального искусства; художественно-стилевые направления в области отечественного и зарубежного музыкального искусства от древности до конца XX в.</p> <p><i>Уметь:</i> пользоваться научной и справочной литературой по истории музыки; синтезировать полученные знания в области истории музыки со знаниями основных теоретических дисциплин.</p> <p><i>Владеть:</i> терминологическим аппаратом данной дисциплины; способностью к сопоставлению, сравнению, проведению параллелей между явлениями музыкального искусства, владеть культурой речи, логикой изложения материала.</p>
	Творческий – соответствует оценке «отлично»	<p><i>Знать:</i> основные эстетико-теоретические понятия музыки и характеристики музыкальных культур различных культурно-исторических эпох (от эпохи первобытного общества до наших дней); исторические этапы в развитии отечественной и зарубежной музыкальной культуры, национально-культурные особенности музыкального искусства; художественно-стилевые направления в области отечественного и зарубежного музыкального искусства от древности до конца XX в.; композиторское творчество выдающихся музыкантов в культурно-эстетическом и историческом контексте.</p> <p><i>Уметь:</i> эффективно использовать в профессиональной деятельности знания в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики; пользоваться научной и справочной литературой по истории музыки; синтезировать полученные знания в области истории музыки со знаниями основных теоретических дисциплин;- связывать знания,</p>

		<p>полученные при изучении других искусствоведческих и общенаучных дисциплин с музыкальными явлениями музыкальной культуры.</p> <p><i>Владеть:</i> терминологическим аппаратом данной дисциплины; профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки; способностью к сопоставлению, сравнению, проведению параллелей между явлениями музыкального искусства, владеть культурой речи, логикой изложения материала; эффективно использовать в профессиональной деятельности знания в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики.</p>
--	--	---

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине.

5.3.1 Вопросы на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать»:

1. Назовите и прокомментируйте главную особенность романтического сознания. Согласны ли вы с утверждением, что «романтический мыслитель – это воплощенное противоречие, противоречие неразрешенное»? К кому из композиторов приложима эта характеристика и почему?

2. Расскажите о происхождение музыкального искусства. Предпосылки появления музыки.

3. Перечислите все основные функции музыки.

4. Расскажите о по направлениях музыкальной культуры первобытного общества.

5. Назовите какие виды искусства занимали ведущее положение в эпоху Возрождения и почему?

6. Назовите культурно-исторические предпосылки зарождения русской музыкальной классики, олицетворением которой стал М.И. Глинка?

7. Назовите идеи просветительской эпохи, которые воплотил в своем творчестве Бетховен?

8. Дайте понятие: «Итальянский концерт», «Гольдберг-вариации»?

9. Расскажите о работе Генделя в эпоху барокко.

10. Перечислите симфонии созданные Шостаковичем в годы войны?

11. Назовите жанры, которые были культивированы композиторами нововенской школы?

12. Расскажите о знаменном пение и партесном пение. Выделите основные черты каждого из направлений и объясните различия.

13. Расскажите почему именно «Колокольность» является характерной чертой творчества С.В. Рахманинова.

14. Дайте определение «символизма». Расскажите о его влиянии на творчество А. Скрябина.

5.3.2 Вопросы на проверку сформированности второго компонента компетенций – «Уметь».

1. В своей «Диссертации о современной музыке» Жан-Жак Руссо пишет: Публика сейчас так настроена против всего нового, что предлагать ей новшества – значит быть отвергнутым, не будучи выслушанным». Приведите примеры неприятия публикой музыкальных сочинений, созданных в эпоху Просвещения.

2. Прокомментируйте следующее высказывание А. Белого: «Мы – дети того и другого века; мы – поколение рубежа... Правота нашей твердости видится мне... скорее в решительном «нет», сказанном девятнадцатому столетию, чем «да», сказанному веку двадцатому». Какой смысл вложил поэт и культуролог в категоричные «нет» и «да»?

3. Как следует понимать высказывание И. Стравинского применительно к основной тенденции культуры XX века: «Традиция – не завершение прошлого, а живая сила, одухотворяющая современность... Живая диалектика требует, чтобы обновление и традиция развивались совместно, во взаимопомощи»?

4. Охарактеризуйте романтические черты в опере А. Бородина «Князь Игорь».

5. На примере любой из стран дайте характеристику музыки Древнего Востока.

6. Проанализируйте существующие дискуссии о месте музыки в культуре Возрождения. Выделите основные точки зрения, продумайте общую характеристику дискуссий. Попробуйте составить свое Музыка восточного славянства.

7. Проанализируйте: в чем состояло новаторство в области музыкального искусства в период образования централизованного государства?

8. Объясните каково значение творчества Гайдна в истории мировой художественной культуры? Что представляет собой созданный им тип симфоний? Справедливо ли утверждение, что музыка Гайдна – это «музыка радости и досуга»?

9. Дайте характеристику творчества И.Ф. Стравинского.

5.3.3 Вопросы на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «Владеть».

1. Прослушайте оперу Глюка «Орфей» и подумайте над вопросом: почему скорбь Орфея по случаю утраты своей возлюбленной Эвридики изображается в мажорных тонах? Чем обусловлен выбор такого эстетического решения?

2. Опираясь на исследовательские интерпретации, определите культурно-стилевые адреса в балете Стравинского «Петрушка».

3. В чем, на ваш взгляд, состоит значимость изучения музыки в контексте развития культурологического знания?

4. Определите место музыки в жизни современного человека.
5. Рассмотрите музыку М. Березовского. В каких жанрах он работал? Какие еще особенности можете выделить в его направлении?
6. В чем заключается новизна подхода В.Н. Холоповой в изучении специфики музыки как вида искусств?
7. Расскажите чем обусловлена стилевая эволюция музыки?
8. Определите в чем проявлялась сущность «интонационного кризиса» в музыкальном быту Киевской Руси X в.
9. Дайте характеристику романсового творчества С.В. Рахманинова

5.3.4 Примерная тематика вопросов для самостоятельных работ :

1. Теории происхождения музыки.
2. Социальные функции музыки.
3. Опера-серия в XVIIIв.: характерные черты, ведущие представители.
4. Опера-буффа в XVIIIв.: характерные черты, ведущие представители.
5. Акустические и эстетические свойства звука.
6. Григорианский хорал и его роль в музыкальной культуре эпохи Возрождения.
7. Гвидо Аретинский. Нововведения в истории музыки, связанные с его именем.
8. Стиль и жанр. Причины и особенности жанрово-видовой и стилистической эволюции музыки.
9. Музыка в античной картине мира.
10. Музыка в системе ценностей Древней Руси.
11. Основные виды древнерусского церковного певческого искусства.
12. Музыкальная культура Византии.
13. Музыкальные воззрения ренессансной эпохи.
14. Гуманистическая парадигма светской музыки эпохи Возрождения.
15. Особенности музыкальной культуры XVII века.
16. Творчество И.С. Баха как вершина музыкального барокко.
17. Музыка в контексте барочной картины мира (по трактатам Декарта, Метастазियो, Валле, Муратори и др.).
18. Венский музыкальный классицизм как феномен просветительской культуры.
19. Музыкальный театр в эпоху Просвещения.
20. Особенности русской музыкальной культуры петровского времени.
21. Русская музыка последней трети XVIII века: историко-культурологический обзор.
22. Русская музыкальная культура 40-50-х годов XIX века.
23. Эстетические принципы композиторов Новой русской музыкальной школы.
24. Историческое значение творчества Бородина.
25. Нравственно-философские основания музыки.

26. Русская музыка Серебряного века: жанровые и стилевые предпочтения.
27. Скрябин и символизм.
28. Средства музыкальной выразительности.
29. Национальные черты творчества Рахманинова.
30. Массовая культура и жанр советской массовой песни.

5.3.5 Перечень тем домашних заданий:

Раскрыть содержание вопросов:

1. Реформы Петра I в области музыкальной культуры.
2. Средневековые (теоретические) представления о музыке (на материале трактатов Кассиодора, Августина, Боэция).
3. Музыкальная эстетика Германии XIX века:
4. Биография Ф. Шуберта как биография романтического художника.
5. Принципы античной эстетики отраженные в музыкальном театре Р. Вагнера
6. Музыка в системе культуры.
7. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. Музыкальная эстетика России XI-XVIII веков.
8. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков.
9. Ф.Шопен – поэт фортепиано.
10. Музыкальная эстетика стран Востока.
11. Романтическая антропология в музыкальном театре Вагнера.
12. Музыкальный романтизм: представители, образы, темы, система выразительных средств.
13. Инструментальные жанры в творчестве Баха.
14. Полифония строгого стиля: основные стилевые признаки.
15. Месса: характеристика жанра, структура.
16. Рождение оперы во Флоренции в конце XVIв: эстетические предпосылки, творческие идеи, первые образцы
17. Новое слово в западноевропейской опере XVIII века: Глюк.
18. Моцарт в историко-культурном контексте эпохи.
19. Гайдн и развитие сонатно-симфонического цикла.
20. Музыка в барочной картине мира.
21. . «Нововенская» школа и композиторские техники XX века.
22. Французский музыкальный импрессионизм. Дебюсси и Равель.
23. Основные направления музыки XX века.
24. Творчество композиторов французской «Шестерки».
25. Творчество Хиндемита и Орфа.
26. . Испанская музыка в конце XIX и XX в.в.. Творчество М. де Фальи.
27. .Сузыка США и творчество Гершвина.
28. . Английская музыка в конце XIX и XX в.в и творчество Б.Бриттена
29. Антонио Вивальди: подлинный и современный (на материале оркестровых сочинений).
30. Политическая и социальная миссия музыкантов в архаической Спарте.

31. Иосиф Бродский и музыка: опыт культурологического сравнения.
32. Музыка и идеология: из истории советской кантаты
33. Первый съезд Союза композиторов: миф о свободе творчества.
34. Военные симфонии Шостаковича.
35. Эволюция философско-эстетических представлений от Средневековья к Новому времени в контексте русского Просвещения.
36. Мангеймская школа как предтеча музыкального классицизма.
37. Музыка в древнегреческом театре.
38. Музыкальная эстетика Франции XIX века.
39. Творчество композиторов «молодых» школ XX века.

5.3.6 Примерный перечень тем рефератов:

1. Периодизация отечественной музыки в XX в. Особенности её развития
2. Жизнь и творчество Д. Шостаковича
3. Оперы Д. Шостаковича
4. Хоровое творчество Д. Шостаковича
5. Камерное творчество Д. Шостаковича
6. Жизнь и творчество Ю. Шапорина
7. Жизнь и творчество А. Хачатуряна
8. Жизнь и творчество Д. Кабалевского
9. Жизнь и творчество В. Шебалина
10. Жизнь и творчество Т. Хренникова
11. Жизнь и творчество А. Эшпая
12. Жизнь и творчество Г. Свиридова
13. Хоровая музыка Г. Свиридова
14. Камерно-вокальная музыка Г. Свиридова
15. Жизнь и творчество Р. Щедрина
16. Театральная музыка Р. Щедрина
17. Симфония и концерты Р. Щедрина
18. Авангард в отечественной музыке первой половины XX века
19. Советская массовая песня (20-40 гг)
20. Джаз и эстрада в отечественной музыке первой половины XX века

5.3.7 Примерный перечень заданий (тестов) для контроля знаний обучающихся:

1. Что такое программная музыка?

А) музыка, исполняемая небольшим коллективом музыкантов-инструменталистов и/или вокалистов

Б) род инструментальной музыки; музыкальные произведения, имеющие словесную, нередко поэтическую программу и раскрывающие запечатленное в ней содержание.

В) Композиции создаются с помощью муз инструментов без сольного выступления

Г) Музыка, имеющая четкое функциональное назначение

2. Когда состоялся Первый съезд Союза композиторов?

А) 19—25 апреля 1948 года

Б) 04-06 сентября 1944 года

В) 01-15 мая 1932 года

Г) 19-31 декабря 1936 года

3. Какой город и почему считался центром музыкальной культуры Европы в начале XIX века?

А) Вена

Б) Австрия

В) Лондон

4. Сколько симфоний написал Й. Гайдн?

А) Девяносто девять

Б) Сто четыре

В) Сто пятнадцать

Г) Двести пятьдесят четыре

5. Какое качество звука характеризует его окраску?

А) Тембр

Б) Громкость

В) Высота

Г) длительность

6. Кто автор либретто последней оперы Моцарта «Волшебная флейта»?

А) К. Виланда

Б) Карл Людвиг Гизеке

В) Э.Шиканедер

Г) Ингмар Бергман

7. В чем заключается суть оперной реформы Глюка?

А) такой реформы не было

Б) преодоление традиционной для опера seria структуры, заключающейся в последовательном чередовании арий da capo (с повторением и оркестровым аккомпанементом) и сухих речитативов, сопровождаемых клавесином.

В) Синтез искусств. В совместном действии должны слиться музыка, поэзия, театральная игра, сценография.

Г) Композитор предъявляет повышенные требования к либретто, считая необходимыми контрастные сопоставления, чередование низменного и возвышенного, героического и будничного.

8. Что такое полистилистика?

А) скорость исполнения музыки

Б) намеренное соединение в музыкальном тексте различных, а часто и несовместимых стилистических явлений.

В) литературная основа большого вокального (и не только) сочинения, светского или духовного характера

Г) публичное выступление – соревнование для солиста и оркестра

9. Кто стоял у истоков советского авангарда?

10. Какой бытовой жанр Ф. Шуберт возвысил до уровня высокого, поставив его в один ряд с симфонией, сонатой?

А) концерт

Б) романс

В) марш

Г) трио

11. Каких русских композиторов XVIII века вы знаете?

А) Стравинский И.Ф.

Б) Бортнянский Д.С.

В) Фомин Е.И.

Г) Римский-Корсаков Н.А.

12. На стыке скрещивания джаза и классической музыки XX в. возникла?

А) джаз

Б) джазовая опера

В) баллада

Г) модальный джаз

12. Сколько частей в симфонии?

А) три

Б) четыре

В) восемь

Г) девятнадцать

13. Наивысший пик романтизма приходится на ?

А) вторую половину XVIII в.

Б) начало XVII

В) на первую четверть XIX в.

Г) на конец XVII и начало XVIII

14. Какому композитору принадлежит произведение «Арагонская хота».

А) А.Е. Варламов

Б) А. Вивальди

В) М.И. Глинка.

Г) В.Н.Пасхалов

15. Кто автор «Фантастической симфонии»?

А) И. Стравинский.

Б) Г.Берлиоз

В) В.Беллини

Г) Б.Бриттен

16. В какой стране жил Ф. Шопен?

А) Польша

Б) Нидерланды

В) Великобритания

Г) Чехия

17. Сколько концертов для фортепиано с оркестром написал Л.Бетховен?

- А) пять**
- Б) десять
- В) один
- Г) шестьдесят семь

18. От чего зависит длительность звука?

- А) От количества обертонов
- Б) От продолжительности колебания движения**
- В) От силы колебательного движения
- Г) От частоты колебания

19. На материале какой русской народной песни построена «Русская» из балета И. Стравинского «Петрушка»:

- А) Не сокол летит
- Б) Ай во поле липенька**
- В) Я посею ли млада
- Г) Здравствуй, гостья зима

20. В каком веке появился в музыкальной культуре колокольный звон?

- А) в X веке;**
- Б) в XI веке;
- В) в XII веке.
- Г) в XIX

21. Йозеф Гайдн вошёл в историю мировой музыкальной культуры как создатель:

- А) классической оперы;
- Б) хоровых духовных композиций;
- В) классической симфонии;**
- Г) полифонии.

22. Выберите три великих принципа прекрасного во всех произведениях искусства (по мнению Глюка):

- Д) гармония, ясность формы и лаконичность;
- Е) простота, правда и естественность;**
- Ж) духовность, глубина мысли и сложность структуры.

23. Классический тип симфонии состоит из:

- А) 2-х частей;
- Б) 3-х частей;
- В) 4-х частей;**
- Г) 8-ми частей.

24. Своей главной задачей М.И. Глинка считал:

- А) создание ярких жизненных образов и характеров
- Б) развитие традиций национального искусства.**
- В) поэтизация природы как живого целого, открытие ее забытых вечных богатств

Г) воссоздать на новом уровне духовную музыкальную культуру древней Руси, и вновь облечь богослужение в ткань знаменных песнопений.

5.3.8 Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Музыкальная культура древних цивилизаций.
2. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал.
3. Музыкальные школы эпохи Возрождения.
4. Вокальная музыка эпохи Возрождения.
5. Инструментальные жанры эпохи Возрождения.
6. Оперные школы Италии 17 века.
7. Опера в Германии, Франции, Англии в 17 веке.
8. Инструментальная музыка 17 века.
9. Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия).
10. Характеристика творчества Баха.
11. Основные жанры творчества Баха.
12. Характеристика творчества Генделя.
13. Оперное и симфоническое творчество Моцарта.
14. Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «оперы спасения»
15. Характеристика творчества Бетховена.
16. Симфоническое и фортепианное творчество Бетховена.
17. Романтизм в музыке - общая характеристика.
18. Характеристика творчества Шуберта.
19. Характеристика творчества Берлиоза.
20. Характеристика творчества Листа.
21. Характеристика творчества Вагнера.
22. Характеристика творчества Верди.
23. Французская музыка 2й половины 19 века.
24. «Классическое» направление в романтизме второй половины 19 века.
25. Характеристика творчества Малера и Р.Штрауса.
26. Оперный веризм.
27. «Нововенская» школа и композиторские техники XX века.
28. Французский музыкальный импрессионизм. Дебюсси и Равель.
29. Основные направления музыки XX века.
30. Творчество композиторов французской «Шестерки».
31. Музыка США и творчество Гершвина.
32. Английская музыка в конце XIX и XX в.в и творчество Б.Бриттена
33. Творчество композиторов «молодых» школ XX века
34. Эволюция творчества Прокофьева.
35. Отечественная музыка в ракурсе постмодернизм.
36. Драма-мистерия в Египте.
37. Значение культовой музыки.
38. Китайский театр.
39. Новые музыкальные течения XVII в.

40. Тема России в творчестве С.В. Рахманинова.
41. Музыкальные стили: импрессионизм, реализм, экспрессионизм.
42. Музыкальное воспитание в Древнем Китае.
43. Эволюция философско-эстетических представлений от Средневековья к Новому времени в контексте русского Просвещения.
44. Музыкальные инструменты Древней Руси.
45. Влияние народного творчества на развитие отечественной музыки.
46. Стилиевые течения в музыкальной культуре Возрождения.
47. Музыкальная культура и искусство Древнего Востока (Индия, Китай).
48. Что такое органная хоральная прелюдия?
49. Что такое «клавир» и какие ещё названия этого инструмента Вы знаете?
50. Пути развития отечественной музыки от истоков до середины ХУШ в.
51. Расцвет отечественной музыкальной культуры в конце ХУШ в. – начале ХІХ в.
52. Жизнь и творчество М.И. Глинки
53. Отечественная музыкальная культура в середине ХІХ века.
54. Жизнь и творчество М.П. Мусоргского
55. Жизнь и творчество А.П. Бородина
56. Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова
57. Жизнь и творчество П.И. Чайковского
58. Отечественная музыка в конце ХІХ- начале ХХ века
59. Симфоническое творчество А. Глазунова
60. Балеты А. Глазунова
61. Жизнь и творчество А. Аренского
62. Жизнь и творчество А. Скрябина
63. Жизненный и творческий путь Н.Я. Мясковского
64. Жизненный и творческий путь С.С. Прокофьева
65. Симфоническое, хоровое и камерное творчество СС. Прокофьева (общая характеристика жанров)
66. характеристика жанров)
67. Жизненный и творческий путь И.Ф. Стравинского
68. Симфоническое и камерное творчество И.Ф. Стравинского
69. Жизненный и творческий путь С.В. Рахманинова
70. Симфоническое и оперное творчество С.В. Рахманинова
71. Периодизация отечественной музыки в ХХ в. Особенности её развития
72. Жизнь и творчество Д.Шостаковича
73. Жизнь и творчество А. Хачатуряна
74. Развитие жанра балета в отечественной музыке 1 половины ХХ века
75. Развитие хоровых жанров в отечественной музыке 1 половины ХХ века
76. Развитие камерно-инструментальных жанров в отечественной музыке 1 половины ХХ века
77. ХХ века

78. Творчество композиторов различных регионов России (башкирская, татарская,
79. северо-кавказская музыкальная культура и др.)
80. Музыкальная культура Украины, Белоруссии, Молдавии.
81. Музыкальная культура Прибалтики, Закавказья, Средней Азии (обзор).

5.3.9. Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Музыкальные жанры: балет, кантата, опера, оратория, реквием, симфония, соната, сюита.
2. Музыкальные стили: барокко, классицизм, рококо, венская классическая школа.
3. Что такое «музыкальное приношение»?
4. Что такое «Искусство фуги»?
5. Музыкальная культура Новгорода
6. Инструментарий в цивилизациях Древнего Востока
7. Что такое «Хорошо Темперированный Клавиш»? (ХТК)
8. Что такое «Итальянский концерт»?
9. Назовите композиторов XVI века – позднего Возрождения – в разных странах.
10. Жизнь и творчество Н.А. Римского-Корсакова
11. Сказочные оперы Н.А. Римского-Корсакова
12. Лирико-драматические оперы Н.А. Римского-Корсакова
13. Творчество Хиндемита и Орфа.
14. Испанская музыка в конце XIX и XX в.в.. Творчество М. де Фальи.
15. Развитие камерно-вокальных жанров в отечественной музыке 1 половины XX века
16. Жизнь и творчество В. Шебалина
17. Жизнь и творчество Т. Хренникова
18. Развитие жанра симфонии в отечественной музыке 1 половины XX века
19. Развитие жанра оперы в отечественной музыке 1 половины XX века
20. Месса: характеристика жанра, структура.
21. Особенности Византийской музыкальной культуры
22. Музыкальная культура и искусство Древнего Египта.
23. Музыкальная культура и искусство Древней Греции и Рима.
24. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство.
25. Особенности культуры и искусства Первобытного мира
26. Музыкальная культура и искусство Древнего мира.
27. Полифония строгого стиля: основные стилевые признаки Значение искусства Глюка в истории развития оперного жанра.
28. Музыкальная культура Древней Руси.
29. Истоки русской музыки.
30. Принципы оперной драматургии.

31. Григорианский хорал и его роль в музыкальной культуре эпохи Возрождения.

32. Венская классическая школа - общая характеристика.

33. Оперная реформа Глюка.

34. Характеристика творчества Гайдна.

35. Характеристика творчества Моцарта.

36. Характеристика творчества Вебера и Мендельсона.

37. Характеристика творчества Шумана.

38. Характеристика творчества Шопена.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Критерии оценивания ответа обучающегося

Высшим баллом **«отлично» (зачтено)** аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.

Оценка **«хорошо» (зачтено)** ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.

Оценка **«удовлетворительно» (зачтено)** ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.

Оценка **«неудовлетворительно» (не зачтено)** ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой

дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины

При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:

– **информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация** – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)

– **интерактивных технологий (лекция «обратной связи»** – лекция–провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).

В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.

С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:

– **интерактивные технологии**, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;

– **инновационные методы**: использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине «История музыки(зарубежной и отечественной)» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельную работу обучающегося.

7.1. Методические указания обучающемуся по подготовке к занятиям лекционного типа

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

– знакомит с новым учебным материалом,

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
- систематизирует учебный материал,
- ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

7.2. Методические указания обучающемуся по подготовке к занятиям семинарского типа

Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.

При подготовке к занятиям семинарского типа:

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
- выпишите основные термины,
- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).

7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося

Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и способствует выработыванию навыков самообразования.

Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, полученных на занятиях, в том числе – из списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу обучающиеся частично могут выполняться на занятиях.

7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету и экзамену

К зачету и экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- программой по дисциплине,
- перечнем компетенций, которыми обучающийся должен овладеть,
- учебно-тематическим планом дисциплины,
- контрольными мероприятиями,
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами.
- перечнем зачетных и экзаменационных вопросов.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета и экзамена.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)

а) основная литература:

1. Алексеева, Алла Алексеевна. К изучению музыки XX века [Текст] : в 2-х т. / А. А. Алексеева. - М. : Российский университет театрального искусства - ГИТИС, 2014 - . Ч.2 : История музыки. - 2014. - 221 с.

2. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 444 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08686-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7BC30968-5922-4D14-8A52-01D20D40DFFB.

3. Малышева Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы [Электронный ресурс]: немецкая опера XIX века. Учебно-методическое пособие/ Т.Ф. Малышева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 75 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54409.html>.

4. Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до "серебряного века". Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Музыкальное образование". Л. А. Рапацкая. 2-е изд., перераб. и доп.. М.. Гуманит. издат. центр ВЛАДОС. 2013. 384 с.

5. Рубинштейн, А. Г. Лекции по истории фортепианной литературы : краткий курс лекций / А. Г. Рубинштейн. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 82 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06746-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3E26E235-7A93-42C6-B957-275027B60B36.

6. Чупахина Т.И. Музыка в театре. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие (для студентов направления «Режиссура театрализованных представлений и праздников» вузов культуры и искусства)/ Т.И. Чупахина— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет

им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 104 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59624.html>.

б) дополнительная литература:

7. Берков В.О. Гармония и музыкальная форма. В. О. Берков. 2-е изд., испр.. М.: УРСС. 2015. 566 с.

8. Бондаренко Р.Ф. Классическая музыка. Композиторы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Ф. Бондаренко— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 136 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23648.html>

9. Бородина Г. История джаза. Основные стили, выдающиеся исполнители [Электронный ресурс]/ Г. Бородина— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, Издательский дом «Классика», 2014.— 346 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65933.html>.

10. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония): Учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 544 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/1981>

11. Комарова Е.Э. Очерки по истории музыкальной культуры. Стилиевой аспект. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Э. Комарова— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 104 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59635.html>

12. Полозова, И.В. Русская музыкальная палеография: учебное пособие по курсу История музыки для студентов музыкальных вузов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 212 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72091>

13. Пузыревский А.И. Учебник элементарной теории музыки в объеме курса консерваторий с приложением вопросов и более важных практических упражнений по всем отделам. А. И. Пузыревский. Изд. стер.. М.: КД "Либроком". 2014. 117, [2] с.

14. Селицкий А.Я. Опера Римского-Корсакова «Царская невеста». Литературный источник. Либретто. Музыкальная драматургия [Электронный ресурс]: лекция по курсу «История русской музыки»/ А.Я. Селицкий— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, 2014.— 48 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/43194.html>.

15. Труханова А.Г. Духовная тематика в русской хоровой музыке конца XX века (опыт типологического исследования) [Электронный ресурс]: монография/ А.Г. Труханова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 120 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54398.html>.

16. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики. [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 320 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90041>

**в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)**

№№	ЭБС	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС издательства «Юрайт»	http://www.biblio-online.ru/ 100% доступ. Версия для слабовидящих.
2.	ЭБС издательства «Лань»	http://e.lanbook.com/ 100% доступ. Версия для слабовидящих.
3.	ЭБС IPR BOOKS	http://www.iprbookshop.ru/ 100% доступ. Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа

№№	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	Министерство образования и науки Российской Федерации	http://минобрнауки.рф/ 100% доступ
2.	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки	http://obrnadzor.gov.ru/ 100% доступ
3.	Федеральный портал «Российское образование»	http://www.edu.ru/ 100% доступ
4.	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»	http://window.edu.ru/ 100% доступ
5.	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов	http://fcior.edu.ru/ 100% доступ
6.	Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде. 5100 изданий открытого доступа	http://bibliorossica.com/ 100% доступ
7.	Федеральная служба государственной статистики	http://www.gks.ru 100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются следующие ресурсы:

1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;

2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;

3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус), аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В), аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS Office.

В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённости образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.

Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.