

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

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

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В МУЗЫКЕ»**

Б1.В.ДВ.8.2

Направление подготовки – 53.03.03 «Вокальное искусство»

Профиль подготовки – «Академическое пение»

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

Форма обучения – очная, заочная

Кафедра вокального искусства

Москва 2018

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная литература в музыке» 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».

Авторы: Безбах Е. В., доцент кафедры вокального искусства Московского гуманитарного университета

Эксперты: Бер М. Н., профессор ВАК, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных.

Шермет С. В., заслуженный артист Украины, заведующий кафедрой вокального искусства Московского гуманитарного университета

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 «Мировая художественная литература в музыке» является формирование устойчивых художественных и эстетических представлений студентов.

Основными задачами дисциплины являются:

- Овладение знаниями в области драматургии музыкального искусства.
- Курс призван расширить творческий диапазон бакалавров, дать базовые знания в области музыкального искусства, способствовать интеграции теоретической дисциплины в систему профессиональной подготовки выпускников.
- Сформировать профессиональные умения в освоении и применении танцевальной музыки для хореографических произведений.
- Развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов через освоение лучших образцов музыкально –драматических произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Мировая художественная литература в музыке» – дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство».

Дисциплина «Мировая художественная литература в музыке» тесно взаимосвязана с дисциплинами «История музыки (зарубежной и отечественной)», «История искусства», «История оперного театра», «История литературы», «Эстетика и теория искусства».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «Мировая художественная литература в музыке», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 53.03.03 «Вокальное искусство».

Процесс изучения дисциплины «Мировая художественная литература в музыке» направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональная:

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

ПК-10 – готовность к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Историю литературы в контексте истории музыки и в общекультурном контексте;
- Литературную основу репертуара музыкальных произведений в различные культурно-исторические эпохи

Уметь:

- Анализировать музыкальное произведение в контексте истории литературы;
- Творчески составлять репертуар с учётом знания об истории развития литературы.

Владеть:

- Литературными кодами, стилями и жанрами различных эпох и народов на примерах работ ведущих создателей и исполнителей мирового музыкально-сценического искусства;
- Теоретическим материалом курса, являющимся необходимым условием логически правильного и эмоционально адекватного оформления высказываний на базе активизации лаконичных определений, неких музыкально-лексических конструкций музыкально-исторической тематики в профессиональной творческой работе режиссера;

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

4.1. Структура дисциплины**4.1.1. Для очной формы обучения**

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам	
		3 семестр час.	4 семестр час.
Аудиторные занятия (всего)	108	54	54
Занятия лекционного типа	48	24	24
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	60	30	30
Самостоятельная работа (всего)	108	54	54
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		Зачет	Экзамен

4.1.2. Для заочной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам	
		3 семестр час.	4 семестр час.
Аудиторные занятия (всего)	24	12	12
Занятия лекционного типа	8	4	4
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	16	8	8
Самостоятельная работа (всего)	192	96	96
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		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	Всего	Аудиторная работа		Самостоятельная работа обучающегося	
				в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Художественная литература в музыке в древности и средневековье	53	26	12	14	27	ОПК-3 ПК-10
2.	Европейская литература в музыке Нового времени	57	30	12	18	27	ОПК-3 ПК-10
3.	Русская музыкальная культура и художественная литература.	53	26	12	14	27	ОПК-3 ПК-10
4.	Рецепция литературного наследия в советской музыке	53	26	12	14	27	ОПК-3 ПК-10
	ИТОГО	216	108	48	60	108	

4.2.2. Для заочной формы обучения

Номер раздела	Наименование раздела/темы	Часов по учебной (рабочей) программе					Отрабатываемые компетенции
		Всего в уч. плане по разделу /теме	Всего	Аудиторная работа		Самостоятельная работа обучающегося	
				в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Художественная литература в музыке в древности и средневековье	54	6	2	4	48	ОПК-3 ПК-10
2.	Европейская литература в музыке Нового времени	54	6	2	4	48	ОПК-3 ПК-10
3.	Русская музыкальная культура и художественная литература.	54	6	2	4	48	ОПК-3 ПК-10
4.	Рецепция литературного наследия в советской музыке	54	6	2	4	48	ОПК-3 ПК-10
	ИТОГО	216	94	8	16	192	

4.3. Содержание дисциплины

Тема № 1: Художественная литература в музыке в древности и средневековье.

Лекция № 1 Введение. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Возникновение музыки и литературы. Стадии развития музыки и литературы. Синкретизм древнего эстетического сознания. Музыка древней Индии и ведическая литература. Сангит. Рага. Религиозная составляющая индийской музыки. Рамаяна и Махабхарата и их рецепция в музыке. Калидаса и музыкальная традиция. Музыка и литература Древнего Китая. Сакральный характер музыки в Древнем Китае. Книга песен. Церемониальная придворная музыка и священные гимны. Традиционные китайские песни. Музыка античности. Источниковая база. Музыка и мифология. Эстетика античной литературы. Общая характеристика. Мифологичность, публичность, музыкальность, традиционность. Стихотворная форма. Жанровость. Особенности стиля. Мировоззренческие особенности. Идеиное наполнение и ценности античного искусства. Античный гуманизм. Возвышение земной красоты. Философия. Этапы античной литературы. Древнегреческая литература. Древнеримская литература. Архаика, классика. Эллинизм. Эпоха Рима. Переход к Средневековью. Античность и Россия. Музыкальные образы в мифологии. Лирическая поэзия, распеваямая под аккомпанемент: Алкей, Сапфо, Архилох. Культурное значение музыки. Гимны, оды и дифирамбы Пиндара. Музыка в греческом театре. Хор. Сольные партии в трагедиях Еврипида. Музыка в комедиях. Музыка средневековой Европы. Литература средневековой Европы. Латинская и народная литература. Эстетика средневековой литературы. Понятие «средние века». Периодизация. Характерные черты средневекового мировоззрения. Особенности средневековой литературы. Христианство, его роль в жизни средневекового общества. Жанры церковной и светской литературы раннего средневековья. Раннее средневековье («темные века»). Кельтский эпос. Основные циклы. Скандинавская литература. Творчество скальдов. Мифологические и героические песни «Старшей Эдды». Значение «Младшей Эдды». Исландские саги. Англосаксонская литература (Беовульф) Историческая проза раннего средневековья («История франков» Григория Турского, «История англов» Гальфрида Монмаутского). Каролингское возрождение. Академия Карла Великого. Иерархия жанров средневековой литературы XI – XIII веков. Французский героический эпос. Основные циклы. «Песнь о Роланде» как образец героического эпоса. Национальное своеобразие испанского героического эпоса. «Песнь о моем Сиде» (история в поэме, система образов, своеобразие эпического героя, традиции городской культуры). Национальное своеобразие немецкого героического эпоса. «Песнь о Нибелунгах» (историческая основа и легенда, языческое и христианское начала, особенности хронотопа). Куртуазная литература. Лирика Прованса, ее значение в истории европейской лирики. Иерархия жанров куртуазной лирики. Образ Прекрасной Дамы. Своеобразие лирики трубадуров, труверов, миннезингеров. Рыцарский роман. Основные циклы («античный», бретонский,

византийский). Образец рыцарского романа в творчестве Кретьена де Труа. Немецкий рыцарский роман. «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха. Романы о Тристане и Изольде. Творчество Марии Французской.

Практическое занятие № 1 Музыка Древней Руси. Древнерусская литература (XI – XVII вв.) – начальный этап развития русской литературы. Проблемы периодизации. Своеобразие древнерусской литературы: рукописная традиция, анонимность памятников, затрудненность хронологического приурочивания. Историзм древнерусской литературы. Гражданственность и патриотизм – характерные черты литературы. Идеи единства русской земли. Публицистичность памятников. Этапы изучения литературы XI – XVII вв. Общественно-политическое устройство древнерусского государства. Оригинальные памятники древнерусской литературы – летописи, торжественные проповеди, поучения, жития, паломническая литература как свидетельство высокого уровня государственной и культурной жизни Руси XI – XII вв. «Повесть временных лет» как литературный памятник. Историзм, формирование идеи русской государственности. Образ летописца. Торжественная и простая проповедь XI – XII вв. «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Жанр поучений. «Поучение чадам» Владимира Мономаха. Житийная литература. Анонимное «Сказание о Борисе и Глебе». Киево-Печерский патерик. «Хождение» как литературный жанр. «Хождение игумена Даниила» в «святую землю» «Слово о полку Игореве». История его открытия, опубликования и изучения. Полемика о подлинности «Слова о полку Игореве» и времени его создания. Автор «Слова о полку Игореве», его позиция. Поэтическая образность «Слова о полку Игореве» Композиция «Слова о полку Игореве», лирические и публицистические отступления. Своеобразие жанра «Слова о полку Игореве». Образы Русской земли, Бояна, изображение князей. Усиление княжеских междоусобиц, нашествие татаро-монголов. Новые политические и культурные центры: Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское, Московское и др. Связь с культурными традициями Киева. Проблема общерусского единства в литературных памятниках. Начало формирования великорусской, украинской и белорусской народностей. «Слово Даниила Заточника». Две редакции памятника. Своеобразие памятника, его обличительный пафос, антибоярская и антиклерикальная направленность. Повести о татарском нашествии. «Повесть о битве на реке Калке» (1223 г.), «Повесть о разорении Рязани Батыем» (1237 г.) – воинские повести. Композиция «Повести...», особенности языка и стиля. Народно-поэтические образы в повести. Воинский подвиг Евпатия Коловрата. «Слово о погибели Русской земли». Гражданский патриотический пафос памятника. Народно-поэтическая стилистика. «Житие Александра Невского». Идея защиты родины. Образ Александра Невского – полководца и государственного деятеля. Историческое значение Куликовской битвы 1380 г. Летописные повести о Куликовской битве, «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», общность идейной направленности повестей. Осознание роли Москвы как объединительного центра. Патриотический пафос. «Житие Сергия Радонежского». Общая характеристика агиографического творчества

Пахомия Лагофета. Возвышение Москвы и усиление ее роли в русской жизни конца XIV – XV вв. Теория «Москва – третий Рим», ее формирование и отражение в литературных памятниках второй половины XV в. «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, автобиографизм произведения. Памятник Муромо-Рязанской литературы – «Повесть о Петре и Февронии». Расцвет русской публицистики XVI в. (4 часа) Сочинения митрополита Даниила и Максима Грека. Андрей Курбский и его публицистические письма к Ивану Грозному. Политическая позиция Курбского, защитника идеологии боярской знати. Композиция писем, риторичность стиля и книжность языка. Иван Грозный как писатель-публицист. Начало книгопечатания в Москве. «Домострой» – книга, утвердившая нормы семейной жизни. Интерес к жизни рядового человека и его быту. Новые жанры: бытовая повесть, сатира, виршевая поэзия, драматургия. Бытовая повесть. «Повесть о Горе и Злочастии». «Повесть о Савве Грудцыне». Тема взаимоотношений двух поколений. Образ беса. Традиционные и новые черты в содержании, стиле и жанре повести. «Повесть о Фроле Скобееве». Демократическая сатира второй половины XVII в. Тематика сатиры и предопределенность ее появления. Раскол в русской церкви. Идеолог старообрядчества, писатель-публицист протопоп Аввакум (1621 – 1682 гг.). «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Автобиографизм «Жития». Демократизм и публицистичность «Жития». Стихотворство второй половины XVII в. Силлабическая поэзия в творчестве Симеона Полоцкого. Политические, религиозные и общественные идеи в литературе Древней Руси. Особенности поэтики. Идейно-художественные традиции древнерусской литературы в творчестве писателей XVIII – XIX вв. Новые исторические условия жизни России в XVIII веке. Реформы Петра. Развитие художественной специфики литературы. Новая тематика и новые стилистические формы выражения. Периодизация литературы XVIII века. «Юности честное зерцало». Деятельность Феофана Прокоповича. «История о российском матросе Василии Кориотском» Классицизм как литературное направление. Творчество А.Кантимира. Реформы стихосложения В.Тредиаковского и В.Ломоносова, реформа стиля В.Ломоносова и реформа жанровой системы А.Сумарокова. А.П. Сумароков. Его влияние на последующую поэзию. Одическое наследие В.К.Тредиаковского и В.М.Ломоносова, трагедии и комедии А.П.Сумарокова. Просвещенная монархия как идеал государственного управления. Екатерина II. «Всякая всячина». Н.И. Новиков, его литературные труды и сатирические журналы. Сатира на лица и на пороки. Творчество Д.И. Фонвизина. «Недоросль». Сентиментализм М.М. Херасков, И.И. Хемницер и др. Творчество Р.Г. Державина. Просветительство и сентиментализм конца века. В.В. Капнист, А.П. Плавильщиков, И.А. Крылов. «Почта духов» и др. издания. А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Н.М. Карамзин. Его проза и поэзия. «Бедная Лиза», «Юлия», «Фрол Силин», «Остров Борнгольм». Значение языковой практики Карамзина. Музыка Византии Жанры церковной музыки.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 2: Европейская литература в музыке Нового времени.

Лекция № 2 Понятие «предвозрождение». Формирование ренессансного типа мышления. Предвозрождение во Франции. Творчество Франсуа Вийона. Предвозрождение в Англии. Творчество Чосера. «Кентерберийские рассказы» как энциклопедия жанров средневековой литературы. Традиции Боккаччо в творчестве Чосера. Предвозрождение в Италии. Жизнь и творчество Данте. «Новая жизнь», традиции средневековой лирики и школы «*dolce stil nuovo*», Своеобразие художественного мира «Божественной комедии» (жанр, композиция, концепция мира и человека в поэме, образ автора). Музыка эпохи Возрождения . композиторы: Жоскен Дебре, Джованни Палестрина, Карло Джезуальдо, Орландо Лассо. Термин «Возрождение». Особенности ренессансного мировоззрения (антропоцентризм, индивидуализм, гуманизм). Ренессансный гуманизм: мировосприятие и культурное движение. Ренессансная личность. Титанизм и «обратная сторона титанизма» (Лосев). Периодизация литературного процесса. «Трагический гуманизм» позднего Ренессанса. Творчество Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» энциклопедия средневековой культуры. Полемика о «карнавальности» романа в отечественном литературоведении (Бахтин, Лосев, Аверинцев). Поэзия французского Возрождения. Эстетический манифест Плеяды («Защита и прославление французского языка»), маньеризм во французской ренессансной поэзии (Ронсар). Поздний Ренессанс во Франции: маньеризм и ранее барокко. «Опыты» Монтеня, «Трагические поэмы» д'Обинье – поэтика барокко. Раннее Возрождение в Англии. Оксфордский кружок гуманистов. «Утопия» Томаса Мора. Ренессансная поэзия в Англии. Творчество поэтов-«елизаветинцев» (Уайет, Саррей, Сидни). Творчество Спенсера («Королева фей» - своеобразие сюжета и формы). Английская драматургия Возрождения. Драматурги-предшественники Шекспира (Кид, Хейвуд). Творчество Марло. Творчество Шекспира. Периодизация. Сонеты Шекспира (циклы, мотивы, образы). Исторические хроники и проблема историзма Возрождения. Комедии Шекспира (своеобразии художественного мира, поэтика маньеризма). Ранние трагедии: особенности трагического конфликта, источник трагической ситуации, тип трагического героя. «Трагедии доблести» (Отелло, Макбет). Трагедии «состояния мира» (Король Лир). Место трагедии Гамлет в творчестве Шекспира. Источник трагической ситуации. Поздний период творчества Шекспира, поэтика барокко и жанровое своеобразие трагикомедий («Зимняя сказка», «Буря»). Поэзия и проза раннего испанского Возрождения. Жанр романа в литературе испанского Возрождения (рыцарский роман, пасторальный, плутовской). Испанский театр Возрождения. Творчество Сервантеса. Драматургия. Новеллы Сервантеса. Эволюция рыцарского романа в испанской литературе и роман Сервантеса «Дон Кихот». Жанровый синтез, пародийное начало и философские аспекты, поэтика, движение от ренессанса к барокко в романе. Образ Дон Кихота. Мотив иллюзии и реальности, истинного и ложного. Гамлет и Дон Кихот. Периодизации литературы XVII века, основные этапы ее развития и их особенности в странах Западной Европы. Барокко и классицизм как основные направления литературы XVII

века. Система жанров в эстетике классицизма. Испанская литература XVII в. Основные стили и направления испанской литературы XVII века: ренессанс, маньеризм, барокко. Особенности испанского барокко. Поэзия Луиса де Гонгоры. Творчество Ф. Кеведо и испанский плутовской роман XVII века. Творчество Кальдерона (периодизация, жанровые особенности пьес). Периодизация литературного процесса и основные литературные направления во Франции XVII века. Классицизм в драматургии Франции XVII века. Творчество Корнеля, периодизация. Особенности «первой манеры» драматургии Корнеля. Ранние комедии, характер комического. Трагикомедия «Сид». Поэтика барокко и «вторая манера» Корнеля. Творчество Расина, периодизация. Жанр любовно-психологической трагедии в творчестве Расина (Трагедия «Андромаха»). «Федра» как образец классицистической трагедии. Художественное своеобразие поздних трагедий Расина («Эсфирь», «Гофолия»). Творчество Мольера, периодизация. «Высокая» комедия как выражение классицистической природы творчества Мольера. Философская проблематика комедии Мольера «Дон Жуан», своеобразие трактовки образа главного героя. Роль Мольера в становлении комедиографии Нового времени. Проза французского классицизма. Прозаические жанры (максимы, письма мемуары, сказки). Жанр романа в прозе французского классицизма («Принцесса Клевская» Мадам де Лафайет). Музыка эпохи Барокко. Инструменты эпохи барокко. Литературные направления XVIII века: классицизм, рококо, сентиментализм. Феномен «Просвещение». Система жанров классицистической литературы XVIII века. Направление рококо в литературе XVIII столетия. История термина «рококо». Свообразие стиля рококо. Сентиментализм. Философские основания сентиментализма Поэзия и проза сентиментализма. Основные этапы истории французской литературы XVIII века. Психологический роман рококо (Мариво, Прево). «Персидские письма» Монтескье как манифест эпохи Просвещения. Французская литература 1730–1750-х годов. Творчество Вольтера. Периодизация. Художественное творчество Вольтера. Просветительский классицизм в трагедиях Вольтера («Царь Эдип», «Заира», «Магомет»). Поэтика рококо в поэме «Орлеанская девственница». Философские повести Вольтера, полемическое начало в них. Творчество Дидро. Эстетика Дидро. Черты эстетики сентиментализма в романе «Монахиня». Творчество Руссо, периодизация. Особенности мировоззрения Руссо (трактат «Общественный договор»). Понятие «руссоизм». «Юлия, или Новая Элоиза» (проблематика, характер конфликта, психологизм, автобиографизм). «Исповедь» Руссо как явление сентиментализма. Основные этапы развития английской литературы XVIII века. Творчество Даниэля Дефо. «Робинзон Крузо» как роман воспитания. Творчество Джонатана Свифта. Публицистика в романе. «Путешествия Гулливера» как антиутопия и полемика с романом Дефо. Английская литература 1740–1750-х гг. Ранний сентиментализм. Творчество Ричардсона («Памела», «Кларисса», «Грандисон»). Творчество Филдинга. Просветительский характер концепции человека в романах Филдинга. Поэзия английского сентиментализма (Томсон, Коллинз, Юнг, Грей). Творчество

Стерна. Синтез сентиментализма и рококо в творчестве Стерна («Сентиментальное путешествие» и «Тристрам Шенди»). Барокко в Германии XVIII века. Своеобразие немецкого классицизма. Драматургия Лессинга. «Движение «Бури и натиска» - полемика с ранним немецким Просвещением и развитие просветительских тенденций в Германии. Творчество Гете и Шиллера. Концепция «веймарского классицизма» Гете («Ифигения в Тавриде»). «Художественный универсализм» позднего творчества Гете (философская лирика). Роман о становлении художника («Вильгельм Мейстер»). Трагедия «Фауст» (история создания, своеобразие жанра, философская проблематика, конфликт, символика). Антонио Вивальди. Общая характеристика творчества, скрипичный концерт «Времена года». И.С. Бах. Общая характеристика творчества. Органное творчество: Токката и fuga ре минор. Клавирное творчество ХТК. Венская классическая школа. Идеиное содержание и её характерные черты. Композиторы эпохи барокко: К. Монтеверди, Г. Перселл. Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Лондонская симфония № 103 Ми-бемоль мажор. Характеристика частей симфонии. Прощальная симфония Й. Гайдна (Краткая характеристика).

Практическое занятие № 2 В.А. Моцарт. Симфоническое творчество Моцарта . симфония № 40. Соль минор, оперное творчество. Опера Женитьба Фигаро. История термина «Романтизм». Понятие «эпоха романтизма». Основные этапы истории романтизма. Основные черты романтического мировоззрения. Философские основания романтического мировоззрения и романтической эстетики. Значение Французской революции в становлении романтического мировоззрения. Эстетика романтизма. Традиции Просвещения и полемика с просветительской философией и эстетикой. Жанровые особенности литературы романтизма. Понятия «романтическое двоемирие», «романтическая ирония». Типология романтического героя. Основные этапы истории немецкого романтизма. Концепция Художника в творчестве романтиков Йенской школы (Новалис, Тик, Шлегель). Гейдельбергский кружок романтиков. Жанр баллады в творчестве Арнима и Brentano. Значение деятельности братьев Гримм. Творчество Шамиссо. Л. В. Бетховен, Жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество. Западноевропейский романтизм. Берлинские романтики. Творчество Генриха фон Клейста и эволюция романтического сознания в Германии. Творчество Гофмана. Периодизация. Принцип романтического двоемирия и романтическая ирония в художественном мире Гофмана. Творчество Гейне. Жанровое своеобразие «Книги песен». Своеобразие мировоззрения и эстетических принципов Гейне. Проблема творческого метода Гейне. Ф. Шуберт. Английская литература 1760–1780-х гг. Тенденции предромантизма («Песни Осиана» Макферсона, «готический» роман Уолпола, Льюиса). Творчество Блейка. Эстетика поэтов «Озерной школы». Теория поэтического языка. Жанр баллады в творчестве поэтов «Озерной школы» (Предисловие к сборнику «Лирические баллады»). Концепция природы в творчестве Вордсворта (цикл «Люси», поэма «Прелюд»). Концепция природы в «Балладе о Старом Мореходе» Кольриджа. Пантеизм Кольриджа. Поэтика

фантастического. Байрон и феномен «байронизма». Периодизация творчества. Ранняя лирика. Жанр лиро-эпической поэмы в творчестве Байрона. Концепция свободы в творчестве Байрона. Эволюция эстетических принципов в поздний (итальянский) период. «Дон Жуан» - проблема эволюции творческого метода Байрона. Творчество Шелли. Особенности мировоззрения и эстетики Шелли. Жанр философской поэмы в творчестве Шелли. Тема творчества и концепция поэта в поэме «Адонаис». Творчество Китса. Эстетика и поэтическое новаторство Китса (Великие оды). Воплощение принципа «прекрасное есть истина» в поэмах «Изабелла», «Канун святой Агнессы». Эллинизм Китса. Жанр баллады в творчестве Вальтера Скотта. Жанр исторического романа в творчестве Вальтера Скотта: основные циклы исторических романов, концепция истории, особенности сюжетосложения, и композиции, своеобразие конфликта, система образов и функция протагониста. Поэтика баллады в повествовательной структуре романов, значение предисловий. Песни, вокальные циклы. Ф. Шопен. Общая характеристика творчества: мазурки, этюды, вальсы, ноктюрны, 24 прелюдии . Периодизация Ранний французский романтизм. Творчество Жермены де Сталь. Творчество Шатобриана. Творческая деятельность группы «Сенакль» (Нодье, Гюго, Виньи, Дешан). Жанр «личного романа» в литературе французского романтизма. Психологизм ранней французской романтической прозы (Мюссе, Сенанкур, Констан). Понятие «сын века». Авантюрно-исторический роман в творчестве Александра Дюма. Поздний французский романтизм. Творчество Виктора Гюго. Периодизация. Эволюция творческого метода в ранний период. Особенности мировоззрения и эстетики Гюго (Предисловие к драме «Кромвель»). Новаторство Гюго в поэзии и драматургии. Своеобразие исторических представлений Гюго. Творчество Жорж Санд. Эстетические взгляды. Концепция искусства, идеал Художника. Психологизм ранних романов Жорж Санд. Реалистические тенденции в романах второго периода. Национальное своеобразие и основные направления американского романтизма (трансцендентализм, аболиционизм, «плантаторская традиция»). Периодизация американского романтизма. Особенности раннего периода (1820-30-е годы). Творчество Вашингтона Ирвинга. Жанр исторического романа в творчестве Купера. Творчество Эдгара По. Эстетические принципы. Мотивы и образы поэзии Эдгара По. Жанр новеллы в творчестве Эдгара По. Европейские национальные музыкальные школы 2 половины 19 века. История термина «реализм». Понятие «классический реализм». Принципы реалистической эстетики (историзм, психологизм, социальный детерминизм). Основные этапы становления реализма в европейской литературе. Реалистические тенденции в литературе французского романтизма (Мюссе, Констан, Жорж Санд). Становление реалистического метода во Франции. Polemika с предшествующими традициями и преемственность. Философские основания мировоззрения Стендаля (Вольтер, Гельвеций). Культ Наполеона как героической личности. Психологизм Стендаля (трактат «О любви»). Представления о счастье и мотивах человеческой деятельности. Концепция национального характера. Тип героя в романе «Красное и черное». Эволюция

героя в творчестве Стендаля: движение «от героя к человеку» (Карельский). «Итальянские хроники» и проблемы стиля прозы. Итальянская тема в творчестве Стендаля. Проблема итальянского характера. Творчество Бальзака. «Человеческая комедия». Общество как герой романа. Замысел «книги о Франции XIX века». Поэтика названия. Композиция цикла. Принципы связи материала (сквозные темы и мотивы, отсутствие развязок, прием «рассказа в рассказе», принцип «хронологической непоследовательности»). Основные темы «Человеческой комедии». Герои «Человеческой комедии». Индивидуальное и типическое. Значение «Философских этюдов» в структуре «Человеческой комедии». Творчество Гюстава Флобера. Философские основания мировоззрения Флобера Традиции романтизма в раннем творчестве Флобера. Эстетика Флобера («Познание Истины посредством прекрасного», принцип объективного письма, метафоры «башня из слоновой кости» и «сердце Художника», своеобразие трактовки принципа «искусство для искусства»). Роман «Госпожа Бовари». Своёобразие сюжета и его интерпретации. Традиции Паскаля и Спинозы. Роман «Госпожа Бовари» во французской и отечественной критике. Тема «воспитания чувств» и «воспитание чувствами» в романе «Воспитание чувств». Феномен веры в цикле «Три повести». Э. Григ «Пер Гюнт». Периодизация. Ранний период. Диккенс-очеркист («Очерки Боза»). «Посмертные записки Пиквикского клуба». История создания. Своёобразие конфликта. Образ Пиквика. Традиция романа XVIII века и новаторство в ранних произведениях («Жизнь и приключения Оливера Твиста», «Жизнь и приключения Николаса Никльби»). Жанр «рождественской повести» в творчестве Диккенса. Жанр романа воспитания в творчестве Диккенса («Домби и сын»). Социальный проблемный роман 1850-х годов («Крошка Доррит», «Холодный дом»). Психологизм позднего творчества Диккенса («Большие надежды», «Наш общий друг», «Тайна Эдвина Друды»). Жанровое своеобразие исторических романов Диккенса, эволюция исторических представлений писателя («Барнеби Радж», «Повесть о двух городах»). Национальное своеобразие и основные направления позднего американского романтизма (трансцендентализм, аболиционизм, «плантаторская традиция»). Традиции европейского романтизма и европейской философии. Своёобразие зрелого американского романтизма (1840-60-е годы). «Американский миф» и школа трансценденталистов (Эмерсон, Торо). Концепция природы и человека в романе Мелвилла «Моби Дик». Творчество Уитмена.

Самостоятельная работа.

Работа с литературой.

Тема № 3: Русская музыкальная культура и художественная литература.

Лекция № 3 Предмет, структура и задачи курса истории русской литературы первой половины XIX века. Периодизация. Отечественная словесность в контексте мировой культуры первой половины XIX века и в современном медиакультурном пространстве. Общая характеристика

литературно-общественного процесса эпохи царствования Александра I (1801 – 1825). Общественный подъем и оживление литературы в начале века. Вопрос о «новом слоге» и борьба «архаистов» и «новаторов». Отечественная война 1812 года и актуализация национально-патриотической проблематики. И.А. Крылов – баснописец и традиции сатирической литературы XVIII века. Своеобразие авторской позиции: проблема народности басен. Русская музыкальная культура первой половины 19 века. Основные течения в романтизме. Элегический романтизм В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова. Соотношение оригинального и заимствованного как закон развития словесности. Проблема психологизма и выработка нового поэтического языка. Творчество композиторов Фомина, Бортнянского. Специфика идейно-художественной программы гражданского романтизма. Декабристское движение и творчество К.Ф. Рылеева, В.К. Кюхельбекера, Ф.Н. Глинки. А.Е. Варламов. А. Л. Гурилёв. Черты сходства и различия в творчестве. Вокальная лирика и её связь с русской поэзией. А.С. Грибоедов и социокультурный процесс. Особенности творческого пути Грибоедова. История создания и публикации «Горе от ума». Чацкий как герой эпохи 1810 – 20-х годов и «вечный» конфликт «старого и нового». Элементы классицизма, романтизма и реализма в комедии. История жизни на сцене комедии «Горе от ума». Романсы Алябьева. Пушкин и начало «золотого века» русской литературы. Периодизация творчества писателя и его структура. Проблема взаимоотношений «Поэт – власть – деньги – народ» в лирике Пушкина. Углубление философской тематики в стихотворениях 30-х годов. Эволюция жанра поэмы в творчестве Пушкина: от «байронического» типа к «петербургской повести» в стихах. Проблема «Личность и История» в «Полтаве» и «Медном всаднике». Роман в стихах «Евгений Онегин» – центральное произведение Пушкина. Понятия: «лишний человек», «русский европеец». «Энциклопедизм» романа и особенности авторской позиции. Зарождение реализма в творчестве Пушкина середины 20 – 30-х гг. Пушкин и реформа русской драматургии. «Борис Годунов» как новаторская трагедия. Нравственнопсихологические и историко-культурные исследования в «Маленьких трагедиях». Пушкин о проблемах развития русской прозы. Особенности художественной разработки социальнонравственной тематики в «Повестях Белкина» и «Пиковой даме». Роман «Капитанская дочка» и историческая концепция писателя. Poleмика о творчестве Пушкина и литературноэстетическое самосознание писателя. Значимость наследия Пушкина в истории русской и мировой культуры и опыт его осмысления. М.И. Глинка-основоположник русской классической, музыкальной школы. Жизненный и творческий путь. Историческое значение творчества Глинки. «Иван Сусанин» - первое классическая, русская, национальная опера. Музыкальная драматургия оперы. М.И. Глинка. Симфоническое творчество. «Камаринская» - фантазия на две русские народные песни, принцип построения. Вокальное творчество М. И. Глинки, Ранние романсы М. И. Глинки. Общая характеристика развития общества и литературы в эпоху царствования Николая I (1826 – 1855). Противоречивость общественных

настроений постдекабристского времени (вторая половина 20-х – первая половина 30-х гг.). Популярность романтизма и её социокультурные причины. Лермонтов и движение отечественной литературы от романтизма к реализму. Лирика Лермонтова как голос поколения 30-х годов. Концепция лирического героя и личностное начало в творчестве писателя. Традиции и новаторство Лермонтова – лирика в разработке темы смысла жизни, назначения поэзии, мотивов свободы и любви к Родине. Проблема судьбы, предопределения и свободы воли в трагедии «Маскарад». «Песня про купца Калашникова»: стилизация и принцип историзма. «Мцыри» и «Демон» – вершины в развитии жанра романтической поэмы. Поиск «Героя» в эпоху «всеобщего уныния». Интерпретация Лермонтовым демонического характера. «Герой нашего времени» – квинтэссенция основных философско-этических идей писателя. Полемика о произведениях Лермонтова и идейная борьба его времени. А.С. Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Особенности композиторского стиля. Оперное творчество. Опера «Русалка». Особенности музыкального языка. Историческое значение оперы. А.С. Даргомыжский. Вокальное творчество. Романсы и песни. Сатирические песни С Даргомыжского. Периодизация творчества Гоголя и его структура. Писатель и народная смеховая культура. Романтические традиции и реалистические открытия в творчестве Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород»: принципы циклизации. Бытопись и фантастика. Социальный и философский смысл понятия «скука». Историческая тема в ранней прозе Гоголя. Гоголь и развитие «высокой» комедии. Тематика «Ревизора» в свете социальных, этических и религиозных взглядов писателя. Вопрос о природе и назначении искусства в «Театральном разъезде» и «Петербургских повестях». Гротеск в художественной системе писателя. Комическое и трагическое в трактовке «маленького человека». «Мертвые души» - центральное произведение Гоголя. Образ автора и общая концепция поэмы о «возрождении души». Характерология Гоголя: социально-историческое и общечеловеческое. Духовные искания позднего Гоголя: неудача второго тома «Мертвых душ» и «Выбранные места из переписки с друзьями». Творчество Гоголя как предмет идейно-литературных полемик и мировое значение гоголевского слова. Русская музыкальная культура второй половины 19 века. Музыкальные организации и учреждения 60-е годы. Русское музыкальное общество. Искусство России второй половины 19 века. Художественный опыт Гоголя и «натуральная школа». Физиологический очерк. Тенденции «социальной прозы» в произведениях Д.В. Григоровича, В.А. Соллогуба, А.В. Дружинина. Поэзия А.С. Хомякова, А.Н. Плещеева, К.К. Павловой в контексте идейных исканий славянофилов и западников. «Могучая кучка». Состав «Могучей кучки. Герцен как писатель «натуральной школы». Концепция «поврежденного» общества и анализ его болезней в повестях «Доктор Крупов», «Сорока-воровка» и романе «Кто виноват?». «Былое и думы» - важнейшее художественно-публицистическое произведение Герцена. Проблема взаимодействия человека и истории, личности и общества. Синтез жанров и мастерство литературного портрета. Влияние Герцена-писателя на

дальнейшее социокультурное развитие России. М. Балакирев. Биография. Рост популярности идеи социального прогресса во всем мире. 1848 г. «Манифест коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Возникновение социального реализма в произведениях раннего Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, А.Н. Островского. История создания и публикации романа «Что делать?». Своеобразие жанра. Теория «разумного эгоизма». Понятия: «новые люди», «особенный человек». Роль романа «Что делать?» в формировании менталитета русского общества XIX в. и советского XX в. М.П. Мусоргский. Создатель народных музыкальных драм. М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Разбор оперы. М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки». История создания, программность, красочность. Начало литературной деятельности: лирика, поэмы. «Записки охотника». Значение книги в творчестве Тургенева и в русской литературе. Культурно-героический роман. Тургенев как «хроникер» русского общественно-политического движения. «Отцы и дети». Понятие «нигилизма» и его трансформация в XX веке. Роман «Дым». Кризис исторического мировоззрения автора. Последние произведения Тургенева. Стихотворения в прозе. А. П. Бородин. Русский композитор, учёный-просветитель, общественный деятель и педагог. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». Музыкальный язык оперы. Симфоническое творчество. Симфония № 2. «Богатырская». Краткая характеристика частей симфонии. Философская и политическая лирика Тютчева. Л. Толстой, А.А. Фет, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, В.С. Соловьев о Тютчеве. Влияние его поэзии на русскую литературу. Жизненная судьба Фета. Фет о назначении поэта и поэзии. Художественное своеобразие лирики Фета: «музыкальность» стихов, «лирическая дерзость», эстетизм, черты импрессионизма. Судьба творческого наследия поэта. Начало творческого пути Н.А. Некрасова. Первый сборник стихотворений «Мечты и звуки». Городские мотивы в поэзии Некрасова. Крестьянская тематика в его творчестве. Некрасов как поэт революционной демократии. Его взгляды на роль художника и на значения искусства («Поэт и гражданин», «Белинский»). Лирика 70-х гг. Сборник «Последние песни».

Практическое занятие № 3. Основные этапы развития драматургии Островского. Влияние славянофильских идей на писателя. Островский в редакции «Москвитянина» 50-х гг. Островский – «писатель нравов и быта». Творчество драматурга после 1861 г. Расширение тематического и жанрового спектра. Новаторство Островского. Его традиции в современном театре. Н.А. Римский-Корсаков. Крупнейший мастер инструментовки, его новаторство в области гармонии. Жизненный и творческий путь. Краткое содержание оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. Опера-Сказка «Снегурочка». Музыкальная характеристика сказочных и бытовых персонажей. Опера «Садко». Музыкальный язык оперы. Симфоническое творчество. «Шехерезада». Программа, строение сюиты. Основные лейтмотивы. Поздний дебют Гончарова – романиста. «Обломов» - вершина творчества писателя. Двойственность оценки «старой» и «новой» жизни в романе. Н.А. Добролюбов и А.В. Дружинин об «Обломове». Интерпретация романа в

критике и искусстве 1970 – 80 гг. «Обрыв» (1869). Своеобразие романа и особенность идейной позиции автора. Единство трех романов писателя. П. И. Чайковский. Величайший русский композитор. Жизненный и творческий путь. П. И. Чайковский и «Могучая кучка». Симфоническое творчество. Симфония № 4. Характеристика частей симфонии. Балеты. «Щелкунчик». «Спящая красавица». «Детский альбом». П. Чайковского. Общественная деятельность Салтыкова-Щедрина. Салтыков-Щедрин - писатель-психолог, сатирик и публицист. Раннее творчество. Традиции «натуральной школы». Арест и высылка Салтыкова в Вятку. Возвращение в Петербург и публикация «Губернских очерков». Сатирическое изображение вымышленного города Крутогорска и его жителей. Публицистика 60-х гг. «История одного города». Структура произведения. Роман «Господа Головлевы» как глубочайшее философское и психологическое произведение Щедрина, вершина его творчества. Жанр «семейной хроники» и проблема духовной деградации человека. Русская музыкальная культура конца 19- начала 20 века. Путь писателя и периодизация его творчества. Начало литературной деятельности. «Бедные люди», «Записки из подполья» - философский конспект последних пяти романов Достоевского. Полемика в повести с идеями романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Критика рационализма, позитивизма и романтизма. Апология христианской веры в романе. Утверждение через полемику с атеизмом. «Поэма о Великом инквизиторе» и её место в романе. Пророческие предсказания тоталитаризма. Опровержение теории Ивана Карамазова о вседозволенности. Смысл жизни, утверждаемый в «Братьях Карамазовых». Жизнь и творческий путь писателя. Поиск смысла жизни – главный его двигатель. «Детство», «Севастопольские рассказы». Новаторство изображения человека на войне. Значение темы смерти в творчестве Толстого. «Война и мир». Уникальность произведения в мировой литературе нового времени. Философия истории, свободы и необходимости в романе. Религиозная основа произведения. Смысл жизни, найденный Пьером Безуховым и Андреем Болконским. Чему научил Платон Каратаев Пьера. Мировое признание романа. «Анна Каренина». Отношение к семье современного писателю общества в романе. Два типа любви – любовников и мужа и жены. Причина трагедии главной героини. Смысл эпитафии. Разочарование Толстого в основах жизни. «Исповедь». Поиск веры. «Смерть Ивана Ильича». Жизнь героя «самая простая и самая ужасная». Трагизм жизни обыкновенного человека в новое время. Девиз жизни Ивана Ильича. Спасение героя перед самой кончиной. Развитие в музыкальном искусстве лучших традиций реалистического направления. Начало писательского пути в мелких изданиях. Юмористические короткие рассказы. Переход к «серьёзным» рассказам и повестям. Проблема смысла жизни («Скучная история»). «Дуэль» как программное произведение 90-х гг. Проблема веры в творчестве Чехова («Рассказ неизвестного человека», «Моя жизнь», «Чёрный монах»). Произведения конца 1980-х – начала 1900-х гг. («Архиерей», «Невеста»). Чехов – драматург. Новаторство его пьес. Мировое значение его драматургии. С.И. Танеев, А.К. Лядов, А.К. Глазунов, С.В. Рахманинов, А.Н.Скрябин.

Реализм и модернизм в русской поэзии, прозе и драматургии начала XX века. Творческая и общественная деятельность М. Горького: пьесы «Мещане», «На дне»; повести «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина». Литературно-художественные сборники товарищества «Знание». Революция 1905 – 1907 гг. и ее влияние на литературное творчество. Публицистика и сатира. Споры об интеллигенции и народе. Сборник «Вехи» и его роль в развитии отечественной общественной и философской мысли. Пути прозы 1900-х гг. Символизм как духовно-эстетическое явление. «Старшие» и «младшие» символисты. Литературно-общественная роль журналов «Новый путь», «Вопросы жизни», «Весы», «Золотое руно», символистских альманахов. Литературная критика символизма. Кризис символизма. Поэтическое и прозаическое творчество символистов. Поэзия В.И. Иванова, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсова. Поэзия и проза Д.С. Мережковского, Ф.К. Сологуба, Андрея Белого. А.Н. Скрябин. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. Прелюдии, этюды, поэмы. Пути прозы 1900-х гг. Реалистическое творчество А.М. Горького, И.А. Бунина, В.В. Вересаева, А.И. Куприна. Сочетание реализма и условности в прозе и драматургии Л.Н. Андреева. Модернистские произведения в прозе. З.Гиппиус, Д.Мережковский, Ф.Соллогуб. «Петербург» А. Белого как вершина модернистской прозы. С.В. Рахманинов – выдающийся русский композитор. пианист, дирижёр. Краткая биография, творческое наследие. Фортепианное творчество. Прелюдии, Этюды- картины. Музыкальные моменты. Краткая характеристика. Утраченная Россия как мир вечных ценностей в прозе И. Бунина, И. Шмелева, Б. Зайцева. Драматизм революции и гражданской войны в прозе и поэзии русской эмиграции. Обогащение традиций русской психологической прозы трагическим опытом XX века. Поэзия и мемуарная проза В. Ходасевича, Г. Иванова. Проза Г. Газданова. Творческий путь Марины Цветаевой. Эстетическое новаторство поэзии М.Цветаевой. Лирические циклы «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Стихи к Ахматовой». Драматическая судьба М. Цветаевой, напряженность её поэзии. Лирический сборник «После России»; «Поэма Горы» и «Поэма конца». Историко-культурный контекст поэмы «Крысолов». Творчество Владимира Набокова. Синтез психологических наблюдений и интеллектуальной игры в творчестве писателя. Черты антиутопии в романе «Приглашение на казнь», поток сознания в «Защите Лужина», погружение в мир художника в романе «Дар». Русскоязычный и англоязычный В. Набоков: проблема вживания в западную литературную традицию. «Лолита».

Самостоятельная работа.

Работа с литературой.

Тема № 4: Рецепция литературного наследия в советской музыке.

Лекция № 4 Рассказы и повести 1920 – 1930-х гг. Платоновский гротеск, соединение философской антиутопии с сатирической пародией на социалистическое переустройство человеческого бытия и сознания («Чевенгур», «Котлован»). Литературно-общественная ситуация 1930-х гг.

Формирование тоталитарной культуры и нормативной эстетики. Первый съезд писателей. Создание Союза советских писателей и утверждение метода «социалистического реализма». Давление цензуры. Постепенное раздвоение литературного процесса: официальная и «потаенная» литература. Поэзия А. Твардовского, Н. Заболоцкого, Д. Кедрина, Б. Корнилова, В. Луговского и др. Творчество «обэриутов». Творческий путь Осипа Мандельштама. Поэтика раннего О. Мандельштама и акмеизм. Основные лирические мотивы в сборниках «Камень» и «Tristia». Лирика 1920-х гг. Гражданская лирика 1930-х гг.: «Новые стихи», «Воронежские тетради». Поэзия А.Ахматовой. Поэзия А.Ахматовой периода революции и гражданской войны. «Реквием» - свидетельство общенародной трагедии 1930-х гг. Становление и развитие главной лирической темы Ахматовой – драматической судьбы поколения. Цикл «Венок мертвым», «Северные элегии», поздняя лирика. «Поэма без героя». Творческий путь Бориса Пастернака. Лирика Б.Пастернака 1920 – 30-х гг., книги стихов «Сестра моя - жизнь» и «Второе рождение». Своеобразие поэтики, связь ранней лирики с авангардной поэзией начала XX века. Поэмы «1905 год» и «Лейтенант Шмидт», «Высокая болезнь». Судьба поэта в 1930-е гг., разрыв с советским официозом после 1936 года. Основные этапы развития советской музыкальной культуры. Художественный мир Михаила Булгакова. Тема интеллигенции и революции в пьесе «Бег» и романе «Белая гвардия»; соединение сатиры и исповеди художника в «Театральном романе». Роман «Мастер и Маргарита» как вершина творчества писателя. Музыкальная культура 20-30 –х гг. Героический пафос литературы военных лет. Поэма А. Твардовского «Василий Теркин», лирический цикл К. Симонова «С тобой и без тебя», антифашистская сатира Е. Шварца («Дракон»). Повесть М.Зощенко «Перед восходом солнца». Постановление 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград», его тяжкие последствия для художественной культуры. Господство нормативно-догматического подхода к искусству, «лакировочная» литература позднесталинского периода. Художественное осмысление трагедийных обстоятельств войны в повестях «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой, «Двое в степи» и «Звезда» Э. Казакевича. Музыкальная культура 1941-1945 гг., 1946-59 гг., 1960-70 гг. Советская массовая песня. Роман-эпопея и исторический роман 1930-х гг. «Как закалялась сталь» Н. Островского. Творчество М.Шолохова. «Тихий Дон» М. Шолохова. Общественная деятельность и художественные принципы. Романы А. Толстого «Петр I» и Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». С.С. Прокофьев. Особенности творческого пути, эволюция стиля композитора. Кантата «Александр Невский». Характеристика частей. Симфоническая сказка «Петя и волк». Общественно-литературная ситуация середины 1950-х – начала 1960-х гг. Разоблачение культа личности Сталина, время надежд и время перемен. Второй съезд писателей (1954). Лирика поэтов «фронтного поколения». Альманахи «Литературная Москва» и «Тарусские страницы», их авторы и цензурная история. Рождение жанра авторской песни, распространение «самиздата». «Новый мир» А. Твардовского как литературная эпоха. Два периода редакторства А. Твардовского, основные

писательские имена. Журнал либерально-демократической советской интеллигенции: отказ от лакировки действительности, разоблачение сталинизма. Идеино-эстетическое противоборство «Нового мира» и журнала «Октябрь» Вс. Кочетова. Д. Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. Д. Шостаковича. Симфоническое творчество. Симфония № 7. Краткая характеристика частей. Поэзия молодых Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной. Журнал «Юность» и его авторы. Основные черты поколения, вступившего в литературу на рубеже 1960-х гг.: А. Битов, Ю. Казаков, В. Аксенов, Ф. Искандер, Г. Владимов. Возникновение «исповедальной прозы». Тема государственного террора, насилия и противостоявшей ему человеческой нравственности, жизнестойкости народного характера. Произведения А. Солженицына 1960-х гг. («Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и др.); след, оставленный ими в современной прозе и общественном сознании. Историческое и художественное значение книги «Архипелаг ГУЛАГ». Проза и поэзия В. Шаламова. «Колымские рассказы»: минимализм художественных средств и потрясающая сила нравственно-эстетического воздействия. Полемика А. Солженицына и В. Шаламова.

Практическое занятие № 4 Психологическая драма: А. Арбузов, В. Володин, В. Розов, В. Вампилов. Драматургия А. Арбузова: поэтика и проблематика. «Театр Вампилова». Трагифарс. Поэтика анекдота. Характер современника в драматургии Вампилова. Драма новой (поствампиловской) волны: Л. Петрушевская, В. Славкин и др.. А. И. Хачатурян – выдающийся советский композитор. Жизненный и творческий путь. Балет «Спартак». Идеинный замысел балета. Образ Спартака. Балет «Гаянэ». А. Хачатурян. Эволюция политических и эстетических взглядов писателя. Народный характер в рассказах Солженицына («Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор»). «Архипелаг ГУЛАГ» - «энциклопедия советской каторги» (Ж. Нива). Идея национального покаяния. «Второе дыхание» поэтов военного поколения: лирика Б. Слуцкого, Д. Самойлова, А. Межирова, Ю. Левитанского. Индивидуальные поэтические миры Г. Сапгира, А. Кушнера, О. Чухонцева, В. Корнилова, Арс. Тарковского. «Тихая лирика» Н. Рубцова, А. Жигулина, В. Соколова. Развитие жанра авторской песни: творчество Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича. Драматургия периода «оттепели»: пьесы А. Арбузова, В. Розова, М. Рощина. Лирико-исповедальная интонация в пьесе А. Володина «Пять вечеров». Новаторство драматургии А. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота»). Единство драматургии («Уроки музыки», «Три девушки в голубом») и прозы Л. Петрушевской. Драматургия «новой волны»: «Взрослая дочь молодого человека» В. Славкина, «Смотрите, кто пришел» В. Арро. Обнажение трагизма и бездуховности повседневной жизни, склонность молодых драматургов к «шоковой терапии» Д. Д. Кабалевский. Жизненный и творческий путь. Д. Д. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром. Краткая характеристика частей. Г. В. Свиридов. Жизненный и творческий путь. Вокальное творчество.

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:

а) Общепрофессиональная компетенция (ОПК):

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

В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:

Знать:

- историю литературы в контексте истории музыки и в общекультурном контексте.

Уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте истории литературы.

Владеть:

- литературными кодами, стилями и жанрами различных эпох и народов на примерах работ ведущих создателей и исполнителей мирового музыкально-сценического искусства.

б) Профессиональная компетенция (ПК):

ПК-10 – готовность к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю.

В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:

Знать:

- литературную основу репертуара музыкальных произведений в различные культурно-исторические эпохи.

Уметь:

- творчески составлять репертуар с учётом знания об истории развития литературы.

Владеть:

- теоретическим материалом курса, являющимся необходимым условием логически правильного и эмоционально адекватного оформления высказываний на базе активизации лаконичных определений, неких музыкально-лексических конструкций музыкально-исторической тематики в профессиональной творческой работе режиссера.

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

№ п/п	Раздел рабочей программы дисциплины	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочное средство (№ тестового задания или № экз. вопроса, или № др. вида оценочного материала)
1.	Художественная литература в музыке в древности и средневековье	ОПК-3 ПК-10	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6
2.	Европейская литература в музыке Нового времени	ОПК-3 ПК-10	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6
3.	Русская музыкальная культура и художественная литература.	ОПК-3 ПК-10	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6
4.	Рецепция литературного наследия в советской музыке	ОПК-3 ПК-10	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6

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

ОПК-3 – способность 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 оценке «удовлетворительно / зачтено»	Знать: - поверхностные знания по истории литературы в контексте истории музыки и в общекультурном контексте; Уметь: - поверхностно анализировать музыкальное произведение в контексте истории литературы; Владеть: - поверхностное владение литературными кодами, стилями и жанрами различных эпох и народов на примерах работ ведущих создателей и исполнителей мирового музыкально- сценического искусства;
	Поисковый – соответствует оценке «хорошо / зачтено»	Знать: - историю литературы в контексте истории музыки и в общекультурном контексте; Уметь: - анализировать музыкальное произведение в контексте истории литературы; Владеть: - литературными кодами, стилями и жанрами различных эпох и народов;
	Творческий – соответствует	Знать: - полное знание истории литературы в контексте истории

	оценке «отлично / зачтено»	<p>музыки и в общекультурном контексте;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - грамотно анализировать музыкальное произведение в контексте истории литературы; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - литературными кодами, стилями и жанрами различных эпох и народов на примерах работ ведущих создателей и исполнителей мирового музыкально-сценического искусства;
ПК-10 – готовность к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего исполнительскому профилю.		
ПК-10	Репродуктивный – соответствует оценке «удовлетворительно / зачтено»	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - литературную основу репертуара музыкальных произведений. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составлять репертуар. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическим материалом курса;
	Поисковый – соответствует оценке «хорошо / зачтено»	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - литературную основу репертуара музыкальных произведений в различные исторические эпохи <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составлять репертуар с учётом знания об истории развития литературы. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическим материалом курса, являющимся необходимым условием логически правильного оформления высказываний на базе активизации лаконичных определений, неких музыкально-лексических конструкций музыкально-исторической тематики в профессиональной творческой работе режиссера;
	Творческий – соответствует оценке «отлично / зачтено»	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - литературную основу репертуара музыкальных произведений в различные культурно-исторические эпохи <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - творчески составлять репертуар с учётом знания об истории развития литературы. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическим материалом курса, являющимся необходимым условием логически правильного и эмоционально адекватного оформления высказываний на базе активизации лаконичных определений, неких музыкально-лексических конструкций музыкально-исторической тематики в профессиональной творческой работе режиссера;

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. Англо-саксонская литература 5-11 веков. Поэма «Беовульф».
2. Англо-норманская литература 13-19 веков. Цикл романов о рыцарях Круглого стола.
3. Литература 14 века. Вильям Лэнгленд.
4. Джеффри Чосер. «Кентерберийские рассказы».
5. Театр эпохи Возрождения. Кристофер Марло.
6. Вильям Шекспир и его исторические хроники.
7. Вильям Шекспир и его трагедии.
8. Вильям Шекспир и его комедии.
9. Значение Шекспира в истории мировой культуры.
10. «Потерянный рай» Д. Мильтона как эпос пуританской революции.
11. Просветительский реализм. А. Поп., Д. Аддисон и Р. Стиль.
12. Д. Дефо и его роман «Робинзон Крузо».
13. Творчество Д. Свифта «Сказка о бочке».
14. Д. Свифт «Путешествия Гулливера».
15. Творчество Самюэля Ричардсона.
16. Творчество Г. Филдинга. Роман «Том Джонс, найденный».
17. Т. Д. Смоллетт и его романы.
18. Английская драматургия 18 века. Р. Шеридан. «Школа злословия».
19. Сентиментализм. Сентиментальная поэзия. Д. Томсон., Э. Юнг., Т. Грей.
20. Сентиментализм. О. Голдсмит, Лоренс Стерн. «Сентиментальное путешествие»
21. Предромантизм. Д. Макферсон., Т. Чаттертон. Готический роман.
22. Поэзия Р. Бернса.
23. Романтизм У. Блейк.
24. Романтизм «Озерная школа». В. Вордсворт, С. Колридж, Р. Саути.
25. Творчество П. Б. Шелли.
26. Творчество Д. Китса.
27. «Восточные поэмы» Д. Г. Байрона.
28. Д. Г. Байрон «Путешествие Чайльда Гарольда».
29. Д. Г. Байрон Философско-символические драмы «Манфред», «Каин», «Небо и земля».
30. Д. Г. Байрон. Поэма «Дон Жуан».
31. Творчество В. Скотта. Шотландский цикл. «Роб Рой». Роман «Айвенго»
32. Роман викторианской эпохи. Ч. Диккенс «Оливер Твист».
33. Ч. Диккенс и его творчество. «Домби и сын».
34. В. М. Теккерея и его творчество. «Ярмарка тщеславия».
35. Творчество Ш. Бронте. «Джейн Эйр».

36. Э. Бронте. «Грозовой перевал».
37. Э. Гаскелл. «Мери Бартон». «Крэнфорд».
38. Творчество Д. Элиот. «Мельница на Флоссе». «Адам Бид».
39. Поэзия Р. Браунинга, А. Теннисона, А. Суинберна.
40. Д. Мередит и его роман «Эгоист».
41. Творчество Т. Гарди. «Гесс из рода д'Эрбервиллей».
42. Неоромантизм. Творчество Р. Л. Стивенсона и Д. Конрада.
43. Эстетизм. Творчество О. Уайльда. «Портрет Дориана Грея».
44. Творчество Р. Киплинга.
45. Творчество Д. Джойса. Роман «Улисс».
46. Творчество В. Вульф. Роман «Mrs. Dalloway»
47. Творчество Д. Г. Лоуренса. Роман «Sons & Lovers»
48. Творчество О. Хаксли.
49. Творчество Б. Шоу. «Приятные» и «неприятные» пьесы.
50. Творчество Г. Уэллса.
51. Творчество Д. Голсуорси. «Человек-собственник».
52. Творчество Д. Голсуорси. «Сага о Форсайтах»
53. Творчество Э. М. Форстера.
54. Творчество С. Моэма.
55. Творчество Р. Олдингтона «Смерть героя».
56. Драматургия Д. Б. Пристли.
57. Творчество Г. Грина.
58. «Деловые романы» Ч. П. Сноу.
59. «Сердитые молодые люди». Д. Уэйн. Д. Осборн.
60. Творчество У. Голдинга. «Повелитель мух».
61. Творчество А. Мердок.

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

1. Античная музыкальная эстетика и культура.
2. Духовная музыка Средневековья: католическая, православная традиции.
3. Рождение оперы.
4. Творчество К. Монтеверди.
5. Оратория «Самсон» Г. Генделя.
6. Мангеймская школа. Её влияние на становление жанра симфонии.
7. Органное творчество И. Баха.
8. Роль хора в ораториях Генделя.
9. Оперная реформа Глюка.
10. Музыкальная эстетика классицизма.
11. Р. Вагнер. Оперы 40-х годов.
12. Модернизм в музыке.
13. М. Равель «Болеро».
14. К. Орф и его музыкальный театр. «Кармина Бурана».
15. Музыкальные идеи романтизма.

16. Истоки и развитие джаза.
17. Мессы Ф. Шуберта.
18. Кантаты И.С. Баха.
19. Триада Дж. Верди.
20. Импрессионизм в музыке и в искусстве. Реквием Моцарта.
21. Древнегреческая трагедия. История и значение.
22. Программность в европейской музыке.
23. Музыкальный авангард после второй мировой войны.
24. Тема войны в 2-3 симфониях А. Онеггера.
25. И. Стравинский «Царь Эдип».
26. Симфонические поэмы Ф. Листа.
27. Хоровое творчество романтиков первого и второго поколений.
28. Фортепианная миниатюра в творчестве романтиков.
29. Музыкальный стиль и творчество Г. Малера.
30. Ф. Шопен. Жизнь и творчество.
31. Симфонии Бетховена.
32. Р. Штраус и его симфонические поэмы.

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

1. Знаменное пение. Виды. Признаки. Стилистика.
2. Верования древних славян.
3. Партесное пение. Происхождение. Стилистика.
4. Канты. Происхождение, стилистика, разновидности.
5. Оперное творчество Д.С. Бортнянского.
6. Оперное творчество Е. Фомина.
7. Творчество Алябьева А.А.
8. Творческий облик Варламова А.Е.
9. Творческий портрет Гурилева А.Л.
10. Верстовский А.Н.
11. Серов А.Н. Критические статьи.
12. Творчество А.Г. Рубинштейна.
13. Творчество Ц.А. Кюи.
14. Творчество С.И. Танеева.
15. Творчество Лядова А.К.
16. И. Стравинский: пути творческой биографии.
17. С. Дегтярев. Оратория «Минин и Пожарский».
18. Хоровая и массовая музыка в СССР.
19. Фортепианные концерты Д.Б. Кабалевского для детей.
20. С. Прокофьев. Музыка театра и кино.
21. Формализм в музыке.
22. Духовная музыка С. Рахманинова.
23. Симфонические жанры С. Рахманинова.
24. Т. Хренников. Творческий портрет.
25. Музыка для детей послевоенного периода.

26. Г. Свиридов. Творческий портрет.
27. С.В. Рахманинов «Алеко».
28. П.И. Чайковский «Пиковая дама».
29. Хоры С.И. Танеева.
30. Музыкальные инструменты Древней Руси.
31. Языческие праздники древних славян.
32. Праздник масленицы.
33. Петербургские серенады А.С. Даргомыжского.

5.3.4. Примерная тематика самостоятельных работ:

1. Какие инструменты появились первыми:
 - а) деревянные б) медные в) ударные г) струнные
2. Как называются песнопения в честь Аполлона
 - а) пэан б) спондей в) парфений г) дифирамб
3. Центры музыкальной культуры Средневековья:
 - а) город б) монастырь в) университет г) школа
4. Носители и исполнители народной и музыки в Средневековье:
 - а) менестрели б) певцы в) сказители г) рыцари
5. Танцевальные жанры в творчестве исполнителей народной музыки:
 - а) канцона б) сервента в) эстампида г) фатрази
6. Какое антигригорианское явление возникло благодаря Ноткеру Заике:
 - а) троп б) секвенция в) гимн г) псалмодия
7. В каком веке зародилось многоголосие в церковной музыке:
 - а) 1 половина 8 в. б) 1 полов. 9 в. в) 2-я полов. 9 в. г) в 9 веке
8. Какой композитор оставил свой след во всех вакальных жанрах эпохи возрождения:
 - а) О. Лассо б) Д. Данстейбл в) Г. Дюфаи г) К. Жанекен
9. Какой из этих композиторов явился создателем английского мадригала:
 - а) Д. Данстейбл б) У. Бёрд в) Т. Морли г) О. Лассо
10. Городская итальянская песня 15 века:
 - а) кондукт б) мадригал в) канцона г) вилланелла
11. Первый светский многоголосый жанр:
 - а) кондукт б) мотет в) тропарь г) вильянсико
12. Какая композиторская школа Италии создала 2 вида речитатива:
 - а) венецианская б) флорентийская в) неаполитанская г) римская
13. Место зарождения оперы:
 - а) Флоренция б) Венеция в) Неаполь г) Рим
14. В каком городе был создан первый оперный театр
 - а) Флоренция б) Венеция в) Неаполь г) Рим
15. Какого композитора называют «отцом симфонии»:
 - а) Гайдн б) Гендель в) Моцарт г) Корелли
16. Какой музыкальный жанр не существовал в эпоху Барокко:
 - а) сюита б) Концерто гротто в) соната г) поэма
17. Какую симфонию Гайдна по счёту называют «Прощальной»:
 - а) 104 б) 45 в) 101 г) 50

18. Какая симфония Моцарта не входит в триаду 1788 года:
а) 38 б) 39 в) 40 г) 41
19. Тип оперы «Волшебная флейта»:
а) опера-буффа б) комическая опера в) опера-серия г) зингшпиль
20. Сколько симфоний написал Моцарт:
а) 30 б) 40 в) 41 г) 45
21. Сколько симфоний написал Гайдн:
а) 104 б) 103 в) 105 г) 101
22. Роль хора в ораториях Генделя:
а) дань традиции б) фон в) главное действующее лицо г) декоративный характер
23. Песнопения в честь Диониса:
а) пэан б) спондей в) парфений г) дифирамб
24. Установите последовательность частей в мессе и переведите их на русский язык:
а) Kyrie б) Benedictus в) Agnus Dei г) Sanctus
25. В чем отличие мадригала 14 века от мадригала 16 века:
а) отсутствие cantus firmus б) строгое 4-х голосие
в) строфическая форма г) повествовательность содержания
26. Какой композитор не является представителем Нидерландской школы:
а) Г. Дюфаи б) Д. Данстейбл в) К. Жанекен г) Я. Обрехт
27. Этот жанр переводится на русский язык как песнь на родном языке:
а) мадригал б) мотет в) кондукт г) шансон
28. Какой композитор узаконил равноправие гармонии и полифонии в культовой музыке эпохи Возрождения:
а) К. Монтеверди б) Г. Пёрселл в) О. Лассо г) Дж. Палестрина
29. С какой эпохой связано зарождение гомофонно-гармонического письма:
а) барокко б) рококо в) возрождение г) классицизм
30. Первая 4-х голосная месса дошедшая до нас:
а) Турнийская б) Никийская в) Тридентская г) Анонимная
31. В каком жанре отразилась эстетика барокко «игры света и тени»:
а) сюита б) дивертисмент в) концертто гротто г) симфония
32. С какой симфонии Гайдн установил 4-х частный цикл симфонии:
а) 25 б) 31 в) 6 г) 45
33. Назовите жанр оперы «Дон Жуан»:
а) опера-буффа б) семисерия в) драма джиокозо г) опера-серия
34. В каких годах зародилась опера-буффа в Италии:
а) 10-х б) 20-х в) 30-х г) 40-х
35. Как назывались музыкальные состязания проходившие в городе Дельфы:
а) Пифийские б) Мусийские в) Дельфийские г) Дионисийские
36. Жанр вокальной лирики в Древней Греции, в котором воспевалась слава, победа, доблесть героя, победившего в музыкальных состязаниях:
а) дифирамб б) ода в) гимн г) кантата

5.3.5. Перечень тем домашних заданий и презентаций:

1. Откуда пришел стиль партесного пения?
 - а) Украина б) Польша в) Византия г) Белоруссия
2. Композиторы, писавшие партесные концерты:
 - а) Козловский О. б) Титов В. в) Бортнянский Д. г) Фомин Е.
3. Первый хор в Москве, который появился при Иване III:
 - а) хор государевых певчих дьяков б) хор патриарших певчих дьяков в) хор Кремля г) хор Византийских певчих
4. Автор оперы «Ямщики на Подставе»
 - а) Фомин Е. б) Пашкевич В. в) Верстовский А. г) Матинский
5. Возникновение русской оперы:
 - а) 60-е 18 в. б) 70-е 18 в. в) 80-е 18 в. г) 90-е 18 в.
6. По какому типу западно-европейской оперы писали оперы русские композиторы в 18 в.?
 - а) по типу *op seria* б) по типу *op buffa* в) по типу комических опер г) по типу *zinghiglia*
7. Автор цикла «Петербургские серенады»:
 - а) Глинка б) Даргомыжский в) Алябьев г) Верстовский
8. Автор первой русской оперетты:
 - а) Алябьев б) Верстовский в) Даргомыжский г) Бородин
9. Последняя опера П.И. Чайковского:
 - а) Орлеанская дева б) Мазепа в) Пиковая дама г) Иоланта
10. Жанр оперы «Пиковая дама» Чайковского:
 - а) народно-бытовая опера б) музыкальная трагедия в) психологическая драма г) опера-водевиль
11. Панегирические песнопения в честь победы русской армии:
 - а) кантата б) гимн в) виватный кант г) концерт
12. Автор первой русской оратории:
 - а) Е. Фомин б) С. Дегтярев в) Давыдов г) Арайя
13. Сколько опер у П.И. Чайковского:
 - а) 7 б) 8 в) 9 г) 10
14. Сколько опер у Римского -Корсакова:

а) 12 б) 13 в) 14 г) 15

15. По типу какого жанра западно-европейской музыки написан пролог «Князя Игоря»:

а) кантата б) опера в) оратория г) концерт

16. Кому принадлежат слова «Я разумею народ как великую силу»:

а) Глинке б) Римскому-Корсакову в) Мусоргскому г) Бородину

17. Год основания ЛГК:

а) 1862 б) 1858 в) 1861 г) 1866

18. Какой композитор получил большую золотую медаль по окончании МГК:

а) Скрябин б) Чайковский в) Рахманинов г) Стравинский

19. Представитель миниатюризма в русской инструментальной музыке в 80—90-х годах 19 века:

а) Лядов б) Аренский в) Глазунов г) Ц. Кюи

20. Новаторство М.П. Мусоргского в «Борисе Годунове»:

а) польский акт б) пролог из двух картин
в) хоровой речитатив г) историческая опера

21. Год основания МГК:

а) 1862 б) 1859 в) 1860 г) 1866

22. Как М.И. Глинка назвал свою оперу «Иван Сусанин»?

а) отечественная опера-трагедия б) отечественная героико-трагическая опера
в) историческая драма г) героическая опера

23. Комическая опера М.П. Мусоргского:

а) Женитьба б) Саламбо в) Сорочинская ярмарка г) Иисус Навин

24. В какой опере Римского-Корсакова ярко проявился метод речитативного пения:

а) Вера Шелога б) Псковитянка в) Царская невеста г) Моцарт и Сальери

25. Произведение Скрябина со световым сопровождением:

а) Поэма экстаза б) Прометей в) 3-я симфония г) Поэма Огня

26. 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, гостя зима

27. Сколько заморских гостей в опере «Садко» Римского-Корсакова:

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5

28. Создатель жанра сатирической песни:

а) Мусоргский б) Бородин в) Даргомыжский г) Рахманинов

29. Соотнесите композитора и его произведение:

Пир во время чумы Ц.А. Кюи

Скупой рыцарь Н. Римский-Корсаков

Каменный гость С. Рахманинов

Моцарт и Сальери А. Даргомыжский

30. Какая из этих опер не относится к одноименному произведению А.С. Пушкина и назовите оригинальное название произведения А.С. Пушкина:

Пир во время чумы Ц.А. Кюи

Скупой рыцарь Н. Римский-Корсаков

Каменный гость С. Рахманинов

Моцарт и Сальери А. Даргомыжский

5.3.6. Перечень тем контрольных работ:

1. Романтизм в музыке. Предпосылки. Идеи.
2. Зарождение национальной оперы в Германии. Творчество К.М. Вебера.
3. Оперная реформа Р. Вагнера. Тетралогия.
4. Оперы 40-х годов в творчестве Р. Вагнера.
5. Программность у романтиков. Причины. Значение.
6. Симфонические поэмы Ф. Листа.
7. Вокальное творчество Ф. Шуберта.
8. Фортепианное творчество Шумана Р. «Карнавал».
9. Творчество Ф. Мендельсона.
10. Музыкальная культура Италии 19 века. Стиль *bel canto*.
11. Оперы Дж. Россини.
12. Жизнь и творчество Г. Доницетти, В. Беллини.
13. Оперная эстетика Дж. Верди.
14. Триада Дж. Верди.
15. Эволюция оперного жанра в творчестве Дж. Верди.
16. Большая французская опера Дж. Мейербера. Значение.
17. Оперетта Ж. Оффенбаха.
18. Лирическая опера Ш. Гуно. Творчество. Оперы.
19. Итальянский веризм П. Масканьи, Р. Леонкавалло.
20. Творчество Дж. Пуччини.
21. Импрессионизм в музыке. К. Дебюсси, М. Равель.
22. Экспрессионизм в музыке.

23. А. Берг. «Воццек».
24. Додекафония. А. Шенберг.
25. Неоклассицизм. И. Стравинский «Царь Эдип».
26. Карл Орф и его музыкальный театр. «Кармина Бурана».
27. Группа «Шести». Идеи. Композиторы.
28. Урбанизм в музыке. Музыкальные произведения. Композиторы.
29. Дж. Гершвин и музыкальная культура США.
30. Неофольклоризм. Б. Барток, З. Кодай, И. Стравинский.
31. Национальная композиторская школа в Польше. Ф. Шопен.
32. Фортепианный стиль Ф. Шопена.
33. Национальная композиторская школа в Чехии. Б. Сметана, А. Дворжак. Характеристика их творчества.

5.3.7. Вопросы для подготовки к зачёту:

1. Термин «музыка». Происхождение музыки.
2. История происхождения музыкальных инструментов.
3. Гипотезы происхождения музыкального искусства.
4. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима. Место в мировой художественной культуре.
5. Жанровая система и музыкальная стилистика творчества менестрелей.
6. Церковная музыка эпохи средневековья. Месса.
7. Григорианский хорал. Антигригорианские явления.
8. Развитие многоголосия. Органум.
9. Раннее многоголосие во Франции. Мотет
10. Музыкальная эстетика эпохи Возрождения.
11. Жанры эпохи Возрождения.
12. Зарождение и развитие оперы в XVII веке.
13. Инструментальная музыка XVII века.
14. Возникновение жанров и их развитие в творчестве композиторов эпохи Барокко.
15. Значение творчества И.С. Баха.
16. Вокальные жанры в творчестве И.С. Баха.
17. Инструментальная музыка И.С. Баха.
18. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя.
19. Эстетика классицизма. Век разума и просвещения.
20. Классицизм в музыке. Венские классики.
21. Симфоническое творчество И. Гайдна.
22. Оперное творчество В.А. Моцарта.
23. Опера seria, её кризис. Зарождение оперы buffa.
24. Оперная реформа И.В. Глюка.
25. Предреволюционный классицизм. Творчество Людвига ван Бетховена.
26. Периодизация творчества И. Баха.
27. Драматургия барочного сольного концерта.
28. Увертюры в творчестве Л. в. Бетховена.
29. Виды речитативов и арий в опере-серии.

30. Трио-соната и её разновидности.
31. Эволюция мадригала 14-16 вв.
32. Лирическая трагедия Ж.Б. Люлли.
33. Романтизм в музыке. Идеи. Предпосылки, причины возникновения.
34. Миниатюры в творчестве романтиков первого поколения.
35. Симфоническое творчество Л. Бетховена.

5.3.8 Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Музыкальные инструменты Древней Руси.
2. Знаменное пение. Культовое пение. Партесный концерт.
3. Музыкальные течения XVII века. Вокальная хоровая музыка.
4. Хоровой духовный концерт. Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского.
5. Национальная композиторская школа XVIII века.
6. Музыкальная культура XVIII века.
7. Музыкальная культура XIX века.
8. Мастера вокальной лирики. Алябьев, Варламов, Гурилев.
9. М.И. Глинка. - первый классик русской музыки.
10. А.С. Даргомыжский. Творческий облик. Романсы. Новаторство.
11. Музыкальная жизнь России в 50-60 годы XIX века.
12. М.А. Балакирев.- глава «могучей кучки». Эстетика кружка.
13. М. П. Мусоргский. Творческий облик. «Борис Годунов».
14. А.П. Бородин. Творческий облик. «Князь Игорь».
15. Н.А. Римский-Корсаков. Творческий облик. Эволюция стиля.
16. П.И. Чайковский. Творческий облик.
17. Оперная драматургия П.И. Чайковского.
18. Музыкальная культура рубежа XIX —начала XX века.
19. Творчество А. Глазунова, А.К. Лядова. Их творческий облик, наследие.
20. С.В. Рахманинов. Эволюция стиля. Творческое наследие.
21. А.Н. Скрябин - символист. Творческое наследие. «Прометей».
22. И.Ф. Стравинский. Русский период.
23. Московская и петербургская композиторская школы конца 19 века.
24. Оперы 80-90-х годов 19 века. Жанровые разновидности.
25. Миниатюризм А.К. Лядова. «Кикимора».

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 «Мировая художественная литература в музыке» 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 зачёту. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в п.8, и выполнении заданий, полученных на занятиях. Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу обучающиеся частично могут выполняться на занятиях.

7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачёту и экзамену

К зачёту и экзамену необходимо готовится 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 вопросов к зачёту и экзамену.

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

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

а) основная литература:

1. Акулов Е.А. Оперная музыка и сценическое действие [Электронный ресурс] / Е.А. Акулов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. — 388 с. — 978-5-7525-3053-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75005.html>

2. Шаляпин, Ф. И. Страницы моей жизни / Ф. И. Шаляпин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05219-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DEC5571B-1D26-42DE-8F4D-CC9B7A0CF942.
3. Ларош, Г. А. Опера. Избранные статьи / Г. А. Ларош. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05218-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F38294AE-F295-4E67-9F11-AC7CA4CAEBF3.
4. Чайковский, П. И. Об опере и балете / П. И. Чайковский ; сост. И. Ф. Кунин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09140-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3D7A1085-91D2-4E70-80C0-2812E91D607E.
5. 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. — ISBN 978-5-94841-216-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54409.html>
6. Станиславский, К. С. Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 355 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07266-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E13C9712-59DC-451A-AC3D-1CA115F921CC.

б) дополнительная литература:

1. Кречмар, Г. История оперы / Г. Кречмар ; пер. П. В. Грачев; под ред. Б. В. Асафьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07431-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5F621760-5D5F-4036-968D-CEB102C5E602.
2. Курбатов В.П. Сценический образ спектакля как системный объект [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Курбатов. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. — 183 с. — ISBN 978-5-8154-0151-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55816.html>
3. Монтау Л. Сценическая техника и технология спектакля [Электронный ресурс] / Л. Монтау. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 271 с. — ISBN 978-5-7996-0830-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68484.html>
4. Чайковский, П. И. Об опере и балете / П. И. Чайковский ; сост. И. Ф. Кунин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09140-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3D7A1085-91D2-4E70-80C0-2812E91D607E.

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 оснащенности 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.