

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.17 История музыки

Направление подготовки/специальность: 51.05.01 - Звукорежиссура
культурно-массовых представлений и концертных программ

Профиль/направленность/специализация: Звукорежиссура зрелищных программ

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Звукорежиссер

год набора: 2023

Тамбов, 2023

Автор программы:

Кандидат филологических наук, Виншель Александра Викторовна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1120).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «13» июня 2023 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» июня 2023 г. № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалитета.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	33
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	49
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	51
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	51

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОПК-2 Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- технологический

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 04 Культура, искусство (в сферах: звукорежиссуры сценических искусств; культурно-массовых представлений, праздников и концертных программ)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ОПК-2 Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств	Реализует исследовательские работы в области звукорежиссуры сценических искусств, основываясь на знании стилей и направлений музыкального искусства

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОПК-2 Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения							
		Очная (семестр)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Введение в специальность	+							
2	История аудиовизуальных искусств						+	+	
3	История изобразительного искусства				+	+			
4	История русского и зарубежного театра					+	+		
5	История русской и зарубежной литературы			+	+				
6	Основы звукорежиссуры	+	+	+					
7	Сольфеджио		+	+	+	+	+		
8	Творческая практика				+		+		+

9	Теория музыки	+	+						
10	Фортепиано			+	+	+			

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «История музыки» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 51.05.01 - Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ.

Дисциплина «История музыки» изучается в 3, 4 семестрах.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 6 з.е.

Очная: 6 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	216
Контактная работа	74
Лекции (Лекции)	30
Практические (Практ. раб.)	44
Самостоятельная работа (СР)	70
Экзамен	72

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
3 семестр					
1	Музыкальное искусство древности, средневековья и эпохи Возрождения.	4	3	8	Ответы на вопросы; Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)
2	Музыкальное искусство эпохи Барокко	3	4	8	Ответы на вопросы; Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)
3	Музыкальное искусство эпохи Классицизма	3	3	8	Ответы на вопросы; Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)

4	Эпоха Романтизма в западноевропейской музыке	3	3	8	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез); Музыкальная викторина
5	Пути развития русской музыкальной культуры с древности до XVII века	3	3	8	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)
4 семестр					
6	Русское Барокко XVII – XVIII веков	2	2	2	Ответы на вопросы; Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)
7	Русская музыкальная культура первой половины XIX века	1	3	3	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)
8	Русская музыкальная культура второй половины XIX века	2	2	3	Музыкальная викторина; Ответы на вопросы
9	Стилевое многообразие западноевропейского музыкального искусства первой половины XX века. Импрессионизм и экспрессионизм	1	2	2	Ответы на вопросы
10	Неоклассицизм и фольклоризм в европейском музыкальном искусстве	1	3	3	Ответы на вопросы
11	Музыкальная культура Англии и США в первой половине XX века	1	2	3	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)

12	Музыкальная культура России в первой половине XX века	1	3	3	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез); Музыкальная викторина
13	Панорама западно-европейской музыки второй половины XX века	2	3	3	Ответы на вопросы
14	Музыкальная культура России 60-х – 70-х годов XX века. Новые течения и стилевые тенденции	1	2	2	Ответы на вопросы
15	Европейские авангардные техники в творческом преломлении русских композиторов 2-й половины XX века	1	3	3	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)
16	Полистилистика и новые жанровые явления в русской музыке в конце XX начале XXI веков	1	3	3	Выступление с докладов (Выступление с докладом, контрольный срез)

Тема 1. Музыкальное искусство древности, средневековья и эпохи Возрождения. (ОПК-2)

Лекция.

Музыка как форма общественного сознания. Роль и значение музыки в разные исторические эпохи. Народ - творец материальной и духовной культуры общества. Народное музыкальное искусство – основа профессионального творчества композиторов всех эпох. Многообразие путей исторического развития музыкальных культур различных регионов и стран. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.

Возникновение музыкального искусства. Объективная потребность развития искусства. Тесная связь с бытом. Древние очаги музыкальной культуры на Ближнем Востоке: музыка в Египте, Сирии, в Палестине. Музыкальная культура Индии. Музыкальный театр, система шрути, рага, нотация, инструменты. Музыка в Древнем Риме и Древней Греции. Учение об этосе, его разработка в трудах античных философов. Древнегреческая трагедия как нерасчленимое единство слова, музыки и танца. Воздействие античного наследия на дальнейший музыкально-исторический процесс.

Формирование типологических черт европейской музыкальной культуры в эпоху Средневековья. Раннее средневековье (IV – XII вв.). Культура феодального строя (светская и духовная), ее преломление в различных формах музицирования. Средневековый фольклор в искусстве народных музыкантов - жонглеров, менестрелей, шпильманов.

Григорианский хорал - ведущая форма музицирования в католическом храме, отвечающая идеологическим задачам средневековой религии. Борьба и взаимодействие григорианского хорала и народной песни.

Позднее средневековье (XIII - XV вв.). Разновидности григорианской хоровой монодии. Возникновение профессиональных светских песенных жанров в музыкально-поэтическом творчестве трубадуров, труверов и менезингеров, тесная связь их искусства с народным творчеством.

Возникновение профессионального многоголосия. Творчество Ф. де Витри и Г. де Машо. Рондели, баллады, вирелэ, их поэтический склад.

Общие направления развития, основные образно-тематические, жанровые и стилистические черты. Эпоха формирования наций. Демократизация музыкальной жизни. Прогресс инструментальной музыки. Широкие культурные связи между странами и народами Европы.

Западноевропейское музыкальное Возрождение. Расцвет культуры хоровой полифонии. Основные жанры: полифоническая песня - шансон, мотет, мадригал, месса. Ведущее значение культовых жанров и их связь с народной песней и светскими хоровыми жанрами. Полифоническая месса - высший музыкальный жанр в эпоху Ренессанса. Блестящий расцвет мадригала в XVI веке. Национальные композиторские школы эпохи Возрождения.

Народная песня. Музыка Реформации. Протестантский хорал. Исторические и общественные предпосылки возникновения оперы. Опера как высший синтетический вид музыкального искусства.

Практическое занятие.

1. Какова роль и значение музыки в разные исторические эпохи?
2. Назвать периоды истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.
3. С чем связана объективная потребность развития искусства?
4. Перечислить особенности музыкальных культур Древней Индии и Китая.
5. В чем значение Древнегреческой трагедии для дальнейшего развития музыкального искусства?
6. Перечислить особенности культуры Раннего Средневековья.
7. Средневековый фольклор и искусство народных музыкантов.
8. Григорианский хорал - ведущая форма музицирования в католическом храме.
9. Возникновение профессиональных светских песенных жанров.
10. Перечислить основные образно-тематические, жанровые и стилистические черты музыки эпохи Возрождения.
11. Перечислить основные жанры музыкального искусства данной эпохи.
12. Назвать национальные композиторские школы эпохи Возрождения.
13. Каковы исторические и общественные предпосылки возникновения оперы?

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Средневековье: Среднев. баллады: «Mariam matrem», «Santa Maria»

Перотин Великий. Григорианская аллилуйя

Эпоха Возрождения:

Л.Маренцио Мадригал

Верделот. Мадригал

Аркадельт. Мадригал

Д. да Нола. Мадригал

Виллаэрт. Мадригал

Фр. да Милано. Фантазия

Ян Свелинг Псалм

Примерная тематика докладов по теме

Музыкальное искусство Древней Греции

Музыкальная культура Средневековья

История нотации.

Музыкальная культура Возрождения

Лекция.

Кризис ренессансного гуманизма. Смятенность общественной психологии, глубокие противоречия эпохи. Движение Просвещения. Мажоро-минорная система, развитие гомофонно-гармонического мышления. Свободный стиль в полифонии, fuga. Основные жанры: опера, оратория, кантата, пассион, соната, увертюра, концерт.

Музыка в Италии XVII в. Эстетика барокко. Новаторство музыкального искусства. Опера. Европейские оперные школы (К. Монтеверди, А. Скарлатти, Г. Перселл).

Инструментальная музыка. Расцвет скрипичной музыки. Скрипичные школы (А. Корелли, А. Вивальди).

Английские вирджиналисты XVI – XVII веков. Французская клавесинная школа XVII – XVIII веков. Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо.

Немецкие органисты - предшественники И. С. Баха: П. Шютц, Д. Бухстехуде.

И.С. Бах (1685-1750). Творчество И. С. Баха - как обобщение эпохи господства полифонического стиля. Историческое значение творчества И.С. Баха. Бах как новатор. Взаимопроникновение полифонического и гомофонного стиля в его творчестве. Традиции различных музыкальных культур и их синтез у Баха.

Соотношение духовной и светской тематики у Баха. Ведущее значение жанров культового музицирования (духовные кантаты, пассионы, мессы, органнне хоральные обработки). Тесная связь культовых жанров с образностью, формами и музыкальным языком светских жанров (оперы, инструментального концерта). Жанр пассионов и его трактовка в духе идеалов гуманизма.

Инструментальные жанры и формы у Баха. Типы инструментальных циклов. Развитие формы фуги.

Г. Гендель (1685 – 1759) и традиции различных музыкальных культур. Национальная природа и истоки творчества Генделя. Первые оперы. Итальянский период. Английский период. «Оперы нищих». Оратория – вершина творчества Генделя. Гражданско-героическая тематика, библейские сюжеты. Мелос, гармония, фактура, полифония. Оратория «Иуда Маккавей». Инструментальная музыка Генделя, пленэрные жанры. Гендель и музыкальный классицизм.

Практическое занятие.

1. Перечислить основные жанры музыки эпохи Барокко
2. Перечислить европейские оперные школы
3. Перечислить основные стилистические черты инструментальной музыки. Назвать ее представителей
4. Каковы стилистические черты немецких органистов - предшественников И. С. Баха?
5. В чем сущность оперы-серия и оперы-буфф.
6. Перечислить основные стилистические черты творчества Генделя.
7. Перечислить основные жанры творчества Г.Генделя и их особенности.
8. В чем историческое значение творчества И.С. Баха.
9. Перечислить основные периоды творчества И.С.Баха.
10. Основные жанры творчества И.С.Баха и их особенности.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Инструментальная музыка XVII века:

Фрескобальди. Токката

Д.Скарлатти. Соната h-moll

Рамо. Жига,

Дж. Доуленд. Королевская гальярда

Пахельбель. Чакона

Бухстехуде. Прелюдия и fuga fis-moll

А. Вивальди. Концерт «Времена года».

Г.Ф.Гендель. Оратория «Мессия»:

Увертюра, № 4, № 24, № 30, № 40, № 44

«Музыка фейерверка»

Concerto grossi № 1 op. 3.

И. С. Бах ХТК I том – прелюдии и фуги C-dur, c-moll, D-dur, es-moll, g-moll; Итальянский концерт

Органная токката и fuga ре минор.

Месса си минор: № 1, 4, 15, 16, 17, 20, 23.

Примерная тематика докладов по теме

Органное искусство Италии и Германии XVII века

Скрипичное искусство Италии XVII века

Клавирное искусство Франции и Англии XVII века

Черты стиля творчество И.С.Баха.

Жанр оратории в творчестве Г.Ф.Генделя

Жанр оперы-seria XVII века в Италии, Франции, Германии, Англии

Тема 3. Музыкальное искусство эпохи Классицизма (ОПК-2)

Лекция.

Опера XVIII века в Европе. Опера-seria и опера-buff (Д. Перголези, Д. Чемароза). Мангеймская симфоническая школа. Возникновение сонатно-симфонического цикла.

Кризис европейского оперного искусства в середине XVIII в. Исторические предпосылки возникновения оперной реформы. Борьба направлений в области музыкального театра в разных странах. Идеи просветительства французских энциклопедистов (Дидро, Руссо, Вольтера) – эстетическая платформа оперной реформы Глюка (1714-1787). Опера «Орфей». Сюжет, идея. Преломление в ней реформаторских принципов Глюка.

Й. Гайдн (1732-1809) - родоначальник классического симфонизма. Народно-жанровые истоки его искусства. Многообразие жанров. Симфонический метод Гайдна. Его роль в развитии камерной и симфонической музыки. Оратории. Лондонские симфонии – высшее достижение гайдновского симфонизма.

В.А. Моцарт (1756-1791) - выдающийся представитель венского классицизма. Творчество Моцарта – одно из величайших явлений мировой музыкальной культуры. Высокий гуманизм, многогранность и широта охвата жизненных явлений и национально-культурных связей. Моцарт - новатор, крепко связанный с предшествующими традициями.

Стилевые особенности музыки Моцарта. Оперная реформа Моцарта, ее отличие от глюковской. Взаимопроникновение оперных жанров. Музыкальные характеристики. Композиция оперы. Важнейшие оперы Моцарта.

Симфоническое творчество. Взаимосвязь между инструментальной и оперной музыкой. Драматизм инструментального творчества Моцарта. Характеристика тематизма. Моцартовский цикл. Симфонии № 40.

«Реквием» – итог творческого пути. Глубокая человечность, трагедийность трактовки традиционного жанра духовной музыки.

Л. Бетховен (1770-1827) и французская буржуазная революция XVIII века. Бетховен и мировая культура. Бетховен как представитель немецкой культуры, его связь с диалектикой философских идей Канта. Бетховен как современник Гете и Гегеля. Отражение в творчестве демократических освободительных идеалов своего времени. Гражданский характер содержания и образов в творчестве Бетховена, демократизм музыкального языка.

Симфонизм как основной творческий метод. Две линии бетховенского симфонизма: героико-драматическая и лирико-жанровая (симфонии №5 и №6). Опера «Фиделио», ее идейно-образный замысел.

Последний период творчества Бетховена. Симфония № 9. Классические и романтические тенденции в творчестве Бетховена позднего периода.

Практическое занятие.

1. Перечислить основные стилистические черты эпоха классицизма.

2. В чем сущность оперной реформы Глюка?
3. Значение Гайдна в развитии камерной и симфонической музыки.
4. Каковы стилевые особенности музыки Моцарта?
5. Симфонизм как основной творческий метод Бетховена.
6. В чем проявляется демократизм музыкального языка Бетховена?

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

К. Глюк. Опера «Орфей»: хор №1, ария и речитатив Орфея из I д.,
пляска и хор фурий из 1к. 2д., мелодия флейты – 2к. 2д.,
сцена Орфея и Эвридики, ария Орфея «Потерял я Эвридику» из 3д.

Й. Гайдн Симфония № 103 с «тремоло литавр», симфония №45.

В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, дуэт Фигаро, Сюзанны,
каватина и ария Фигаро, ария Керубино из I д.; ария Графини
Симфонии № 40, Реквием: № 1, 2, 3, 6, 7.

Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано: № 8, 14, 23;
Симфонии: № 5, 6, 9; Увертюра к трагедии «Эгмонт»

Примерная тематика докладов по теме

Особенности музыкального классицизма.

Оперная реформа Х.В.Глюка.

Ораториальное творчество Й.Гайдна.

Симфоническое творчество Й.Гайдна.

Стилистические черты творчества Й.Гайдна

Черты стиля творчества В.А.Моцарта

Симфоническое творчество В.А.Моцарта

Жанр оперы в творчестве В.А.Моцарта.

Черты стиля творчества Л.Бетховена

Симфоническое творчество Л.Бетховена

Жанр увертюры в творчестве Л.Бетховена

Тема 4. Эпоха Романтизма в западноевропейской музыке (ОПК-2)

Лекция.

XIX век – век романтизма. Исторические условия возникновения этого течения. Понятие о романтизме. Сущность романтизма. Синтез искусств. Идеология романтизма. Музыка в иерархии искусств романтизма. Герой произведений у романтиков. Художественные и стилистические черты: субъективность высказывания, тема «лирической исповеди», элегичность звучания, мечтательность, поэтичность образов.

Усиление социальных мотивов в искусстве поздних романтиков. Сюжеты произведений. Интерес к историческому прошлому, «рыцарская тематика», мир сказок и фантастики (увертюры К.М. Вебера, оперы Р. Вагнера, музыка Э. Грига).

Пафос борьбы, страстные порывы к свободе в музыке Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, Г. Берлиоза. Экзотический колорит Испании, стран Востока в музыке Ж. Бизе и Дж. Верди.

Жанры романтической музыки: песни, романсы, фортепианная миниатюра, циклические произведения, симфоническая поэма.

Особенности музыкального языка: обновление интонационного строя, господство лирический романсовых интонаций, особая красочность – гармоническая, темброво-изобразительная, фактурная, оркестровая; индивидуализация мелодического стиля.

Роль интуиции творца-художника в эпоху романтизма. Воздействие этого течения на последующие эпохи.

Преломление общих стилевых тенденций романтизма в национальных композиторских школах, индивидуальных стилях ведущих композиторов.

Ф. Шуберт (1797 – 1828) – первый венский романтик. Музыкальная жизнь Вены начала XIX в. и ее воздействие на творческую деятельность Шуберта. Роль бытовой и народной музыки в художественном формировании Шуберта.

Идейное содержание искусства Шуберта. Ведущее лирическое начало в творчестве. Вокальная лирика: ее истоки и связи с национальной поэзией. Ведущее значение песни в творчестве. Органическое претворение в песнях богатейшего музыкального фольклора: австрийского, хорватского, венгерского и др. Новые выразительные приемы. Песни Шуберта. Богатство тем, образов. Жанровое разнообразие, преломление бытовых жанров: серенады, колыбельной, баркаролы. Широкий круг поэтов, представленных в песнях, вокальные циклы.

Создание жанра фортепианной миниатюры. Жанр вальса и марша в фортепианной литературе. Симфоническое творчество Шуберта. Создание лирической симфонии нового типа, идейный замысел, круг образов. Песенная природа тематизма, колористические приемы, огромная роль деревянно-духовых инструментов, обогащение звучности старого оркестра.

Особенности творческого облика Шумана (1810 – 1856), прогрессивная направленность его романтизма, бунтарство, протест против косности, ограниченности, мещанства (филистерства) в немецком искусстве. Смелость идейно-художественных взглядов композитора.

Яркое новаторство Шумана – композитора. Живая актуальность замыслов, реальное, жизненное их воплощение в новых оригинальных формах. Острая характеристичность. Народно-бытовая основа музыки Шумана, опора на немецкую народную песенность, обширный круг бытовых жанров.

Идейная связь творчества Шумана с прогрессивной немецкой романтической поэзией и литературой. Вокальный цикл «Любовь поэта». Органическое слияние музыкальных и поэтических образов. Углубление в цикле лирико-психологического начала. Особенности структуры цикла.

Фортепианная музыка Шумана. Типичные образцы и выразительные средства, неразрывная связь с литературными образцами, программность, «новеллистический» характер пьес Шумана, своеобразие музыкальной формы циклы миниатюр. Отличие от шубертовских циклов и от сюиты XVIII века.

Ф. Мендельсон (1809 – 1847) и его роль в немецкой культуре первой половины XIX в., музыкально-общественная и творческая деятельность. Тесная связь с музыкальным бытом Германии того времени. Некоторая ограниченность художественно-эстетических взглядов, умеренное выражение романтического начала в творчестве Мендельсона. Круг характерных образов, большой жанровый диапазон.

Выдающееся значение Мендельсона как основателя и руководителя Лейпцигской консерватории и филармонии. Создание «Шотландской» и «Итальянской» симфоний, Скрипичного концерта.

«Песни без слов» – новый жанр романтической фортепианной миниатюры. Преобразование лирических образов. Демократичность, простота стиля. Широкое претворение бытовых музыкальных жанров.

Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» – новый тип романтической увертюры.

Ф. Шопен (1810 – 1849) – классик польской музыки. Национально-освободительное движение в Польше в начале XIX века и его глубокие связи с творчеством Шопена. Тема Родины как главный стержень идейно-художественного содержания музыки Шопена. Своеобразное сочетание лирических образов с героико-драматической линией большинства сочинений Шопена. Романтические черты его творчества. Особенности его эстетики.

Особенности музыкального стиля Шопена. Влияние национальной польской музыки. Классические традиции. Яркое новаторство, обновление мелодики, метроритма, полифонии, ладогармонического языка.

Создание самобытного фортепианного стиля, раскрытие новых выразительных возможностей фортепиано.

Обзор творчества по жанрам. Расширение и обогащение жанров фортепианной миниатюры, новая трактовка Шопеном целого ряда жанров фортепианной музыки (ноктюрны, прелюдии, вальсы, этюды, баллады, особое значение национальных жанров – полонезы и мазурки), новые образцы крупной инструментальной формы (скерцо, баллада).

Г. Берлиоз (1803 – 1869) – создатель программного симфонизма. Оппозиция по отношению к Берлиозу со стороны официальных академических кругов Франции и признание его деятельности прогрессивной литературно-художественной средой (Лист, Шопен, Гейне, Гюго, Бальзак).

«Фантастическая симфония» - первый яркий образец программной симфонии в западноевропейской музыке. Своеобразное преломление жанров бытовой музыки в драматургии симфонии. Выдающееся оркестровое мастерство Берлиоза; новые принципы оркестрового письма.

Ф. Лист (1811- 1886) – классик венгерской музыки. Разносторонняя деятельность Листа-композитора, великого пианиста, передового музыкально-общественного деятеля, дирижера, педагога. Пропаганда им классического музыкального наследия, творчества выдающихся современников. Его связи с другими национальными культурами .

Социальные и эстетические взгляды Листа. Новаторство Листа: утверждение программности как ведущего художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки.

Темы и образы творчества Листа. Его значение в истории венгерского и мирового музыкального искусства.

Венгерские рапсодии – новый жанр фантазий на венгерские народные темы. Отражение в них различных картин народной жизни. Строение рапсодий, опора на фольклорные источники.

Симфонические поэмы Листа – жанр программной симфонической музыки. Источник программы – выдающиеся литературные и художественные классические произведения. Принцип драматургии в симфонических поэмах.

Творчество Вагнера (1813-1883) – выдающееся явление в музыке XX века. Реформаторские идеи Вагнера как выражение его прогрессивных устремлений в борьбе с оперной рутинной.

Темы, образы и сюжеты вагнеровских опер. Принципы музыкальной драматургии. Основные положения оперной реформы. Особенности музыкального языка. Противоречивый характер реформаторских идей Вагнера.

Состояние итальянского музыкального театра в I половине XIX века. Дж. Верди (1813 – 1901) и его предшественники. Связь творчества Верди с национально-освободительной борьбой, с современными общественными и литературными течениями.

Героико-патриотические оперы 40-х годов. Особенности романтической драматургии, многообразие творческих решений.

Творческая зрелость опер 50-х годов. Выдвижение новых идей и принципов драматургии в операх «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата». Оперы 60 – 70 годов: «Дон Карлос», «Аида», «Реквием».

Яркий творческий подъем в последние годы, оперы «Отелло» и «Фальстаф».

Особенности оперного творчества Верди: его оперные идеалы, принципы драматургии, выбор сюжета, работа с либреттистами, сценическое воплощение опер.

Демократические истоки творчества И. Брамс (1833 – 1897). Опора на народно-бытовую культуру: венгерскую, цыганскую, славянскую.

Своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма: преобладание круга лирических образов, значение жанра фортепианной миниатюры. Ведущая роль песенно-мелодического начала. Особое значение традиций классики XVIII – начала XIX вв.: строгость и ясность формы, тяготение к классическим жанрам сонаты, симфонии, концерта.

Расцвет творчества в 70 – 80 гг. Венгерские танцы – выдающиеся образцы поэтизации народных танцев. Венгеро-цыганская тематика.

Симфония № 4 (ми минор). Образец жанра лирико-драматической симфонии. Особенности формы.

Эстетические взгляды Ж. Бизе (1838-1875). Основные этапы его творческого пути.

Круг образов, тематика его творчества. Опера «Кармен» – вершина и итог творческого пути Бизе. Великое реалистическое оперное произведение зарубежной музыки XIX века. Литературный источник и либретто оперы. Музыкальные характеристики народа и главных действующих лиц. Принципы драматургии.

Б. Сметана (1824-1884) - выдающийся чешский композитор и музыкально-общественный деятель. Его достижения в области национального оперного искусства и программного симфонизма.

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Влияние революции 1848 года на формирование мировоззрения Сметаны. Основные темы опер Сметаны – героические и комические. Симфоническое творчество. «Влтава».

Творческий облик А. Дворжака (1841- 1904). Демократическая направленность его творчества. Утверждение новых демократических жанров. Широкое претворение славянского народного музыкального творчества. Творческий путь. Обширная педагогическая деятельность Дворжака, воспитание плеяды выдающихся чешских национальных композиторов (Фибих, Яничек, Новак и др.). Утверждение основ чешской классической композиторской школы. Симфония «Из Нового Света».

«Славянские танцы» – выдающиеся образцы славянской народно-бытовой симфонической музыки.

Э. Григ (1843-1907) – основоположник норвежской музыкальной классики. Расцвет норвежской культуры в середине XIX века и классический период в развитии норвежской литературы (Ибсен, Бьернсон). Связь творчества Грига с прогрессивными общественными и художественными течениями. Национально-освободительное движение в Норвегии и его влияние на творчество Грига. Широкое отражение темы Родины у Грига.

Особенности норвежской народной музыки и ее влияние на формирование основных черт стиля Грига. Народная песня и танец – истоки творчества Грига (специфика народных ладов и ритмики). Григ - композитор-романтик. Инструментальная и вокальная миниатюра – ведущий жанр. Творческий путь. Облик Грига, его эстетические взгляды.

Практическое занятие.

1. В чем сущность романтизма в музыке (Художественные и стилистические черты).
2. Перечислить особенности музыкального языка романтиков.
3. Перечислить композиторов, творчество которых относится к эпохе романтизма.
4. В чем значение творчества Ф. Шуберта?
5. В чем проявилось новаторство Ф. Шумана как композитора?
6. В чем значение творчества Ф. Мендельсона?
7. В чем проявились романтические черты творчества Ф. Шопена?
8. Перечислить особенности фортепианного стиля Шопена.
9. Каковы особенности программного симфонизма Г. Берлиоза и Ф. Листа?
10. В чем суть оперной реформы Р. Вагнера?
11. В чем проявилось своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма?
12. Опера «Кармен» Ж. Бизе - реалистическое оперное произведение зарубежной музыки XIX века.
13. Пути развития национальных композиторских школ - Творчество А. Дворжака, Б. Сметаны, Э. Грига.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Ф. Шуберт. Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха» - № 1, 2, 6, 11, 14, 15, 16, 19, 20; Симфония № 8.

Ф. Шуман «Карнавал; Цикл «Любовь поэта» № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16.

Ф. Мендельсон. «Песни без слов»: № 3, 6, 9, 23, 27, 30, 34 ;

Увертюра «Сон в летнюю ночь», Скрипичный концерт.

Ф. Шопен. Баллада № 2; Мазурки (по выбору); Соната № 2; Прелюдии № 4, 6, 7, 20; Полонезы № 2 и 6; Этюды № 12, 19; Ноктюрны Es-dur, cis-moll.

Г. Берлиоз. Фантастическая симфония.

Ф. Лист. Симфоническая поэма «Прелюды»;

Венгерские рапсодии № 2 и 6; Соната си минор.

Р.Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер», «Нюрнбергские мастерзингеры»;

Траурный марш из 3 д. оперы «Гибель богов»; «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия». Вступление к опере «Тристан и Изольда»

Дж. Верди. Отрывки из опер: «Риголетто», «Травиата; «Аида».

Ж. Бизе. Опера «Кармен».

А. Дворжак «Славянские танцы» №2, 8; Симфония «Из Нового Света».

Б. Сметана. «Влтава».

Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт». Лирические пьесы для фортепиано (выборочно).

Примерная тематика докладов по теме

Вокальная миниатюра в творчестве Ф.Шуберта и Р.Шумана

Жанр фортепианной миниатюры в творчестве Ф.Шопена

Черты стиля творчества Ф.Мендельсона

Программный симфонизм Г.Берлиоза

Черты стиля творчества Ф.Листа

Жанр симфонической поэмы в творчестве Ф.Листа.

К.М.Вебер - создатель немецкой романтической оперы.

Оперная реформа Р.Вагнера

Оперное творчество Ж.Бизе.

Симфоническое творчество И.Брамса

Чешская музыкальная культура - творчество Б.Сметана и А.Дворжака

Норвежская музыкальная культура, творчество Э.Грига.

Тема 5. Пути развития русской музыкальной культуры с древности до XVII века (ОПК-2)

Лекция.

Русская музыка как часть мировой культуры. Истоки музыкальной культуры. Песенный фольклор славян и влияние православной церкви. Исторические параллели и национальный колорит основных общеевропейских культурных периодов: позднее средневековье, возрождение, барокко, классицизм, романтизм, музыкальные течения XX века. Глубинные национальные традиции русских композиторов различных эпох. Принцип исторической вертикали в русской музыке.

Музыка как составная часть языческих обрядов древних славян. Устойчивые жанровые модели календарных, семейно-бытовых, эпических форм народного творчества. Ладово-интонационная основа русской песенности. Музыкальный театр скоморохов, народные музыкальные инструменты.

Профессиональное музыкальное творчество и роль Византии. Церковная хоровая монодия – знаменное пение. Древнерусская система музыкальной записи. Система осмогласия, мелодические, ладовые и ритмические средства выразительности.

Особенности музыкальной культуры Киевской Руси и Великого Новгорода.

Централизация московского государства и формирование национальных культур России, Украины, Белоруссии. Фольклорные особенности музыкального мышления и разговорного языка Московии. Рождение русской песенной кантилены – лирической протяжной. Судьба скоморошеской культуры и инструментальной музыки, роль церкви. Большой знаменный распев. Историческое значение творчества братьев Роговых. Возникновение ранних форм многоголосия – демественный и путевой (строчный) распевы. Крюковая нотация Ивана Шайдуры. Прогрессивность влияния польской и украинской культур. Просветительское творчество С. Полоцкого и Н. Дилецкого. Новые формы церковного многоголосия – партесное пение. Искусство колокольных звонов на Руси.

Практическое занятие.

1. Каковы истоки русской музыкальной культуры?
2. Музыка как составная часть языческих обрядов древних славян.
3. Музыкальный театр скоморохов, народные музыкальные инструменты.
4. Особенности музыкальной культуры Киевской Руси и Великого Новгорода.
5. Перечислить основные моменты развития музыкальной культуры Руси XV – XVII веков.
6. В чем заключается историческое значение творчества братьев Роговых?
7. Каковы особенности искусства колокольных звонов на Руси этого периода?

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Знаменное пение. Одноголосный знаменный распев:

«Камени запечатану», «Хвалите господу с небес».

Знаменное многоголосие:
 «Возбранной воеводе», «Многолетны»,
 Демественное многоголосие:
 «Снедею изведи из рая», «Видехом свет истинный».

Примерная тематика докладов по теме

Музыкальная культура Киевской Руси
 Особенности Русской культуры XVI века
 Особенности знаменного пения XVII века.

Тема 6. Русское Барокко XVII – XVIII веков (ОПК-2)

Лекция.

Эстетика Европейского барокко и ее подражание в русской архитектуре, изобразительное искусство, литературе. Влияние реформ Петра I на развитие отечественной культуры. Расширение международных связей и проникновение культурных традиций западноевропейских стран в жизнь русских городов. Придворный и просветительский классицизм в русском искусстве XVIII века. Светская музыкальная культура, придворные ассамблеи, военная инструментальная музыка. Роль итальянской и французской оперы в зарождении русского музыкального театра.

«Музыкальная грамматика» Н. Дилецкого, как транскрипция европейского барочного мышления. Особенности русского музыкального барокко в хоровой культуре. Рождение светского профессионального многоголосия, развитие жанра канта. «Псалтырь рифмования» С. Полоцкого. Панегирические канты петровской эпохи.

Расцвет жанра хорового концерта во 2-й половине XVIII века в творчестве М. Березовского, Д. Бортнянского, А. Веделя.

Генезис европейского гомофонно-гармонического мышления и российского мелоса. Перерастание попевоочно-подголосочной культуры (крестьянской протяжной) в новый пласт фольклора – городскую песенную лирику. Реформы в русском литературном языке. Многообразие художественного творчества, элементы сентиментализма и реализма. Новая музыкальная эстетика, расширение жанрового спектра.

Европейское музыкальное образование и молодая плеяда русских композиторов XVIII века. Стилистическая пестрота и поиск национального колорита. Оперное творчество В. Пашкевича и Е. Фомина. Особенности драматургии, мелодики, сюжетной основы.

Развитие в России хорового, симфонического и камерного исполнительства, их роль в процессе подготовки русской музыкальной классики. Зарождение музыкальной критики.

Инструментальное музицирование XVIII века, жанр танцевальной миниатюры и вариационные циклы. Творчество И. Хандошкина и развитие скрипичной школы.

Расцвет хоровой культуры, воспитательная функция хорового пения в России XVIII века. Творчество М. Березовского и Д. Бортнянского.

Практическое занятие.

1. Каковы особенности русского музыкального барокко в хоровой культуре?
2. Значение рождения светского профессионального многоголосия - жанра канта.
3. В чем историческое значение хорового творчества М. Березовского и Д. Бортнянского,
4. Реформы Петра I, их влияние на развитие отечественной культуры.
5. Роль итальянской и французской оперы в зарождении русского музыкального театра.
6. Возникновение нового пласта фольклора – городской песенной лирики.
7. Оперное творчество В. Пашкевича и Е. Фомина.
8. Творчество И. Хандошкина и развитие скрипичной школы.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух:

Партесные концерты XVII века: В.Титов «Всем скорбящим радости».

Музыка петровской эпохи: Танцевальные жанры: Менуэт G-dur, Полонез C-dur, Менуэт C-dur.

Опера XVIII века - В.А.Пашкевич. Увертюры к операм «Февей» и «Федул с детьми»

Д.С.Бортнянский. Увертюра к опере «Алкид»

Е.И.Фомин «Ямщики на подставе»

Хоровые концерты М. Березовского, Д. Бортнянского.

Примерная тематика докладов по теме

Партесные концерты в творчестве В.Титова.

Жанр танцевально миниатюры в петровскую эпоху

Русская опера XVIII века. Творчество В.Пашкевича, Д.Бортнянского, Е.Фомина.

Жанр хорового концерта в творчестве М. Березовского и Д. Бортнянского

Тема 7. Русская музыкальная культура первой половины XIX века (ОПК-2)

Лекция.

Гражданско-патриотическая тематика в разных областях культуры начала XIX века. Зарождение романтизма в музыке, призыв к борьбе за свободу личности. Историко-героическая опера К. Кавоса «Иван Сусанин», волшебнo-фантастическая опера «Леста» С. Давыдова.

Жанры «трагедии на музыке», водевиля, дивертисмента. Эволюция жанров вокальной лирики – от «русской песни» к художественному романсу. Начало русской оратории («Минин и Пожарский» С. Дегтярева). Восторженность романтической поэзии в творчестве поэтов – декабристов и А.С. Пушкина. Союз литературы и музыки. Жанр романса в творчестве старших современников М. Глинки.

Дворянское движение начала XIX века. Становление реализма в отечественной литературе. Роль А. Пушкина и М. Глинки в утверждении национального классицизма. Эстетические основы и прогрессивность музыкального мышления Глинки. Поиск нового воплощения народности в профессиональной музыке. Новая вокальная школа. Оперное творчество Глинки, новаторство драматургических решений. Синтез итальянского бель-канто и народно-песенной интонационности. Роль хоровых сцен. Образная характерность и жанровая типизация оперных персонажей. Самобытность симфонического творчества Глинки. Вариационность, вариантность, подголосочность и принципы тематического прорастания как методы мышления.

Многогранность влияния гения Глинки на музыкальную культуру XIX – XX веков.

Становление революционно-демократической эстетической мысли в трудах А. Герцена, В. Белинского. Социальная тема в русском искусстве. Литературное течение «натуральная школа» и его представители. Тема «низкой» действительности в камерно-вокальном творчестве композиторов первой половины XIX века. Роль А. Даргомыжского, как представителя русского музыкального реализма. Новаторство интонационно-изобразительного языка и психологизм романсов-сценок: «Червяк», «Мельник», «Титулярный советник», «Старый капрал».

Синтез лирического жанра и социально-бытовой драмы в опере «Русалка» Даргомыжского. Новаторство декламационно-речитативного языка оперы «Каменный гость». Специфика конфликтной драматургии композитора. Симфонические произведения А.Даргомыжского. Оценка его творчества младшими современниками.

Практическое занятие.

1. Зарождение романтизма в русской музыкальной культуре.
2. Жанровое разнообразие музыкального искусства начала XIX века.
3. Какова роль хорового, симфонического и камерного исполнительства в процессе подготовки русской музыкальной классики?
4. Первая сказочная опера С.Давыдова «Леса – днепровская русалка»
5. В чем значение романсового творчества композиторов XIX века, современников М. Глинки?
6. Перечислите особенности эпической драматургии оперы Глинки «Руслан и Людмила».
7. В чем проявилось новаторство М. Глинки в области симфонической музыки?
8. Роль А. Даргомыжского, как представителя русского музыкального реализма.
9. Специфика конфликтной драматургии композитора
10. Новаторство интонационно-изобразительного языка и психологизм романсов-сценок в творчестве А. Даргомыжского.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

С. Давыдов. Отрывки из оперы «Леста – днепровская русалка»

Алябьев А.А. Романсы: СД 54 «Соловей», «Вечерний звон» (тр. 2, 33)

Варламов А.Е. Романсы: СД 54 «Красный сарафан» (41), «На заре ты ее не буди» (47),
«Ох, болит, да щемит» (68).

Гурилев А.А. Романсы: СД 60 «Колокольчик» (18), «Сердце-игрушка» (17), «Песнь
ямщика» (19).

М. Глинка. Романсы (выборочно); опера «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин»;
«Камаринская», «Арагонская хота», «Вальс-фантазия».

А. Даргомыжский. Романсы: «Червяк», «Мельник», «Титулярный советник»,
«Старый капрал»;
отрывки из оперы: «Русалка».
Шутка-фантазия «Баба яга, или с Волги niche Riga»;

Примерная тематика докладов по теме

Опера С.Давыдова «Леста – днепровская русалка»

Романсовое творчество А.Алябьева, А.Гурилева, А.Варламова.

Стилистические черты творчества М.И.Глинки.

Оперное творчество М.И.Глинки

Симфоническое творчество М.И.Глинки

Оперное творчество А.Даргомыжского

Симфоническое творчество А.Даргомыжского

Тема 8. Русская музыкальная культура второй половины XIX века (ОПК-2)

Лекция.

Тесная связь русской музыки с общим процессом музыкального искусства Европы. Разночинский этап в России, идеология революционного народничества. Демократизация музыкальной жизни, образование Русского музыкального общества, «Бесплатной музыкальной школы» и первых русских консерваторий.

Проблема национального и народного, усиление реалистических тенденций во всех видах искусств. Социальная направленность в тематике музыкального искусства 60 – 70-х годов. Идея актуализации искусства в творчестве композиторов разных направлений. Расширение интонационной палитры музыкального тематизма композиторов-кучистов: П.И. Чайковского, А.Н. Серова, А.Г. Рубинштейна. Восточная тематика в русской музыке.

Европейский музыкальный романтизм, его восприятие русскими композиторами. Новые жанровые модели. Программный симфонизм, камерно-инструментальная музыка, жанр романтического концерта. Развитие жанров оперы и романса.

Жанр народно-исторической оперы:

История жанра в европейской культуре. Легендарно-патриотическая направленность и самобытность жанра в России. Стремление к дифференцированному раскрытию образа народа. Особенности претворения жанра народно-исторической оперы в творчестве А. Серова, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова.

Роль оперы «Князь Игорь» А. Бородина в развитии историко-эпического жанра. Опора на русский героический эпос. Отношение к фольклорной культуре и музыкальным традициям других народов.

Оперная реформа М. Мусоргского. Создание народной драмы, идея многомерности жанра. Народные хоровые сцены в опере «Борис Годунов». Мотив бунтарства в творчестве Мусоргского. Трагическая сущность народной стихии в опере «Хованщина». Эволюция стиля Мусоргского. Созвучность замыслов художника с идеями передвижников.

Жанр сказочно-эпической оперы:

Фантастическая опера эпохи классицизма в европейской и русской культуре. Сказочная опера романтиков, ее проекция в творчестве С. Давыдова и А. Верстовского. Путь развития жанра, намеченный гениальным творением Глинки («Руслан и Людмила»).

Сказочно-легендарная тема в творчестве Н. Римского-Корсакова. Параллели с творческими исканиями Р. Вагнера. Идея высоких этических и эстетических ценностей народной мудрости.

Языческое мирозерцание и образы природы в опере «Снегурочка». Образ Древней Руси, воплощение духовного богатства в опере-былине «Садко». Черты политической сатиры в операх-сказках позднего периода Римского-Корсакова.

Жанр лирико-психологической оперы:

Романтические тенденции русской музыке XIX века. Зарождение буржуазной эстетики в разночинской среде. Интерес к психологизму внутреннего мира человека. Значение оперы «Русалка» А. Даргомыжского в развитии лирического жанра.

Романтический конфликт свободной личности с окружающей действительностью в литературе и театре последней трети XIX века. Отражение конфликтного двумирия в операх «Демон» А. Рубинштейна, «Дубровский» Э. Направника, «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова.

Оперная эстетика П. Чайковского. Психологический реализм характеров на примере оперы-драмы «Евгений Онегин». Истоки интонационно-ритмической сферы музыкального языка оперных героев Чайковского. Симфонизация жанра, трансформация тематизма на примере образа Татьяны. «Пиковая дама» – вершина оперного реализма Чайковского. Трагизм оперных финалов, как одно из проявлений романтического мироощущения композитора.

Симфонические жанры

Влияние европейских инструментальных традиций и жанрового симфонизма М. Глинки. Романтическая программность и жанр симфонической поэмы в творчестве композиторов петербургской школы. Типы программной драматургии и ее эволюция в русской музыке.

Картинная изобразительность поэмы «Тамара» М. Балакирева, фантазии «Ночь на лысой горе» М. Мусоргского, сюиты «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова.

Драматическая поэмность «Короля Лира» М. Балакирева, увертюры «Буря» и «Ромео и Джульетта» П. Чайковского.

Сонатно-симфонический цикл в творчестве А. Рубинштейна. Его влияние на симфонизм Чайковского. Самобытность эпического симфонизма П. Бородина («Богатырская симфония»). Лирико-психологический симфонизм Чайковского. Развитие традиций венской классической школы в иных исторических и национальных условиях. Симфония № 4 П. Чайковского, как образец лирико-драматической трактовки жанра.

Зарождение и развитие жанра квартетной музыки.

80 – 90-е годы XIX – кризис народнической идеологии. Усиление и развитие трагической темы в музыкальном искусстве. Позднее вокальное творчество М. Мусоргского. Поздний симфонизм и оперное творчество П. Чайковского. Воссоздание в музыкальных творениях эстетически прекрасного начала, «мира романтической мечты» (четвертая симфония А. Глазунова, балет «Спящая красавица» П. Чайковского, хоровое творчество С. Танеева). Отход от народно-исторической тематики и усиление лирико-психологического начала. Жанровое обновление в музыкальной культуре 80 – 90-х годов. Кризис большой оперы. Возрождение кантатно-хорового жанра. Расцвет и многообразие симфонической музыки. Развитие балетного жанра в творчестве П. Чайковского и А. Глазунова. Симфонизация музыкального мышления, как общая тенденция конца XIX века. Симфоническое творчество А. Глазунова и С. Танеева. Опора на традиции национальной школы. Близость направлениям европейского позднеромантического симфонизма.

Европейские традиции жанра балета. Особенности национальных танцевальных традиций. Популяризация балетных танцев в светских музыкальных кругах. Хореография в оперном творчестве русских композиторов. Балетные сюиты классических и характерных танцев – составляющая часть драматургического развития оперы. Значение творчества М. Петипа.

Вклад П. Чайковского в рождение и развитие русского балета. Национальный мелодизм, роль вальсовых ритмов, психологизация бытового танца. Симфонизация жанра на примере балета «Лебединое озеро». Балетное творчество А. Глазунова, развитие традиций в балете «Раймонда».

Исторический путь инструментального концерта в русскую музыку. Зарождение русского профессионального пианизма. Роль исполнительского и композиторского творчества А. Рубинштейна в зарождении фортепианного концерта в России.

Значение П. Чайковского в развитии жанра. Его фортепианные и скрипичные концерты, как зрелые образцы национального романтического концерта.

Древние традиции хоровой культуры России. Жанровые разновидности светского и культового хорового искусства XIX века. Ведущая роль хоровых сцен в операх русских композиторов. Особенности хоров-действий в творчестве М. Мусоргского. Жанровые обобщения и персонификация в массовых сценах его опер. Русское музыкальное общество и развитие хоровой самодеятельности в России 60-70-х годов XIX века. Возрождение жанра кантаты, хорового концерта и церковного а'саррелла в творчестве композиторов П. Чайковского и С. Танеева.

Идея гуманизма и этического долга в кантате «Иоанн Дамаскин» С. Танеева. Его принципы полифонического развития тематизма. Жанр хоровой миниатюры. Традиции хоровых обработок русской народной песни композиторами 2-й половины XIX века.

Ослабление демократической направленности в русской музыке конца XIX века. Роль Беляевского кружка в Петербурге. Влияние эстетики «чистого искусства». Атмосфера революционных перемен в стране, ее отражение в творчестве представителей разных поколений композиторов. Стремительный взлет гения А. Скрябина. Эволюция его философского симфонизма. Программность и черты символизма в «Божественной поэме» и «Поэме экстаза». Влияние современных философских концепций Ф. Ницше и В. Соловьева.

Национальная самобытность творчества С. Рахманинова. Лирическая природа и романтическая основа мировосприятия автора 2-го фортепианного концерта (d-moll). Расцвет жанра миниатюры в фортепианной и вокальной музыке С. Рахманинова и Н. Метнера. Тенденция к камерности в жанре оперы. «Малые оперы» рубежа веков. Мастерство исполнительской школы.

Практическое занятие.

1. Перечислите особенности музыкальной культуры России 60-х – 70-х годов XIX века.
2. Проблема национального и народного во всех видах искусств. Жанр народно-исторической оперы.
3. В чем сущность оперная реформа М. Мусоргского?
4. Жанр сказочно-эпической оперы.
5. Сказочно-легендарная тема в творчестве Н. Римского-Корсакова.
6. Жанр лирико-психологической оперы.
7. Оперная эстетика П. Чайковского.
8. Симфонизация музыкального мышления, как общая тенденция конца XIX века.
9. Жанровое обновление в музыкальной культуре 80 – 90-х годов.
10. Романтическая программность и жанр симфонической поэмы в творчестве композиторов петербургской школы.
11. Жанр балета. Вклад П. Чайковского в рождение и развитие русского балета.
12. Жанр инструментального концерта. Зарождение русского профессионального пианизма.
13. Хоровые жанры. Разновидности светского и культового хорового искусства XIX века.
14. Программность и черты символизма в «Божественной поэме» и «Поэме экстаза» А. Скрябина.
15. Национальная самобытность творчества С. Рахманинова.
16. Расцвет жанра миниатюры в фортепианной и вокальной музыке С. Рахманинова и Н. Метнера.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

- А. Рубинштейн. Опера «Демон».
- М. Мусоргский. Опера «Хованщина».
- Н. Римского-Корсакова. Опера «Садко».
- М. Балакирев. Симфоническая поэма «Тамара».
- А. Бородин. Симфоническая картина «В Средней Азии».

П.Чайковский. Симфония № 6 «Патетическая».

Симфонические произведения К.Лядова.

А. Глазунов. Балет «Раймонда».

С. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин».

Отрывки из балетов «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

А. Скрябин. «Божественная поэма», «Поэма экстаза».

С. Рахманинов. 2-й фортепианный концерт (d-moll). Романсы (по выбору).

Опера «Алеко».

Н.Метнер. Фортепианные произведения

Примерная тематика докладов по теме

Опера А.Рубинштейна «Демон»

Стилистические черты творчества М.А.Балакирева.

Симфоническое творчество М.А. Балакирева

М.Мусоргский - создатель народной музыкальной драмы.

Вокальные циклы М.Мусоргского.

Стилистические черты творчества А.П.Бородина

Симфоническое творчество А.П.Бородина

Стилистические черты творчества Н.А.Римского-Корсакова

Оперное творчество Н.А.Римского-Корсакова

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова

Стилистические черты творчества П.И.Чайковского

Оперное творчество П.И.Чайковского

Симфоническое творчество П.И.Чайковского

Роль беляевского кружка в развитии музыкальной культуры России в 80-е годы

Стилистические черты творчества С.Танеева.

Симфоническое творчество А.Н.Скрябина.

Стилистические черты творчества С.В.Рахманинова.

Фортепианное творчество С.В. Рахманинова

Опера С.В.Рахманинова «Алеко»

Тема 9. Стилиевое многообразие западноевропейского музыкального искусства первой половины XX века. Импрессионизм и экспрессионизм (ОПК-2)

Лекция.

Стилиевое многообразие европейской музыки первой половины XX века: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, фольклоризм.

Многообразие музыкальных жанров, их обновление. Индивидуальные особенности стилей ведущих композиторов.

Импрессионизм – новое, едва ли не самое влиятельное течение конца XIX – начала XX века. Импрессионизм в музыке, живописи, литературе. Эстетика импрессионизма. Основа творческого метода – стремление отразить впечатления окружающего мира в мимолетных зарисовках, быстро сменяющих друг друга образах. Культ красоты, восторженное созерцание красок окружающего мира.

Ведущая роль пейзажных мотивов в творчестве художников и композиторов-импрессионистов, интерес ко всему загадочному, непостижимому, сказочно-причудливому. Сюжеты средневековых легенд и античных мифов, образы древнего Востока, далеких экзотических стран.

Стилистические особенности музыкального импрессионизма. Коренное переосмысление структурных закономерностей: главенство колористического начала над тематическим и тональным развитием. Обновление и создание самобытного колористического стиля, ладогармонической сферы, инструментовки. Ослабление функции мелодии. Обращение к инструментальным и вокальным миниатюрным формам. Определенная ограниченность круга образов. Создание нового фортепианного стиля.

Музыкальная культура Франции в конце XIX – начале XX века. Конфронтация идей, широчайший диапазон противоборствующих эстетических устремлений - от творческих идей пролетарского социалистического искусства до крайних проявлений декаданса.

Эпохальная роль наследия К.Дебюсси (1862-1918) в развитии мировой музыки. Обилие новаторских открытий во всех сферах музыкального выражения: в гармонии, в инструментовке, в оперной драматургии, в трактовке фортепиано, в использовании вокально-речевых средств. Черты воздействия символизма и классицизма. Парадоксальные черты эстетических воззрений и творческой практики Дебюсси. Система выразительных средств.

«Послеполуденный отдых фавна» – первый значительный успех в жанре симфонической музыки. Три «Ноктюрна» – зрелые образцы импрессионизма Дебюсси.

Фортепианные произведения: изящество и утонченность пианизма Дебюсси. Связь с традициями клавесинистов, черты звукописи. Эволюция фортепианного письма. Цикл 24-х прелюдий для фортепиано.

М. Равель (1875-1937) . Стилистическая многогранность творчества, сочетание элементов импрессионизма и неоклассические черты. Широкий образный и жанровый диапазон. Ярко национальная основа музыки Равеля. Претворение в ней французского и испанского фольклора.

Симфонические произведения: «Испанская рапсодия» и «Болеро».

Музыка для фортепиано. Особенности пианизма Равеля. Две линии его фортепианного творчества – классицистская и импрессионистская.

Германия. Размежевание социальных устремлений определило глубокие контрасты в духовной жизни страны. Новые философско-эстетические течения (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр). Направление критического реализма. Символистско-импрессионистское направление в литературе, архитектуре и живописи, идеи «Искусство для искусства», приоритет чистой формы, разрыв с реализмом.

Сущность экспрессионизма, главный смысл этого стиля.

Экспрессионизм в драматургии, изобразительном искусстве и в музыке. Особая система художественного выражения музыкального экспрессионизма, отказ от тональных устоев, от традиционных принципов мелодического мышления.

Новая система организации музыкального материала.

А. Шенберг – основатель «Нововенской школы». Ее основа в стилистике и в эстетике – экспрессионизм. Создание атональной, додекафонной и серийной системы.

Альбан Берг (1885-1935) и Антон Веберн (1883-1945) - представители «Нововенской школы».

Практическое занятие.

1. Стилистические черты эстетики импрессионизма.
2. Импрессионизм в музыке, живописи, литературе.
3. Стилистические особенности музыкального импрессионизма.
4. Музыкальная культура Франции в конце XIX – начале XX века.
5. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.
6. В чем сущность экспрессионизма, главный смысл этого стиля.
7. Нововенская школа и ее представители.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

К. Дебюсси: 24 прелюдии для фортепиано (на выбор 4 – 5 произведений),

Симфонический триптих «Ноктюрны», «Послеполуденный отдых фавна»,
«Детский уголок»

М. Равель: Болеро, «Ночной Гаспар», Хореографическая поэма «Вальс».

А. Шенберг. «Лунный Пьеро», кантата «Песни Гурре», Струнный секстет

«Просветленная ночь».

А. Берг. Скрипичный концерт.

Примерная тематика докладов по теме

Стилистические черты творчества К.Дебюсси

Симфоническое творчество К.Дебюсси

Стилистические черты творчества М.Равеля

Фортепианное творчество М. Равеля.

А.Шенберг и его додекафонная система.

«Лунный Пьеро» А.Шенберга.

Опера «Воцтек» А.Берга.

Тема 10. Неоклассицизм и фольклоризм в европейском музыкальном искусстве (ОПК-2)

Лекция.

Неоклассицизм – новое течение 20-х годов, символизирующее возвращение к более умеренному, традиционному стилю.

Обращение музыкального мышления к ясности мелоса, к прозрачности гармонии и фактуры, к простоте форм, к четким интонационным формулам старых мастеров.

Конец 1910-х годов – первые признаки неоклассицизма (опера «Турандот» Ф. Бузони, балет «Пульчинелла» Ф. Стравинского, «Классическая симфония» С. Прокофьева).

Основа неоклассицизма – стремление создать новое искусство на опыте прошлого, как духовной опоры современности.

Барокко, как первейшая модель неоклассицизма. Полифонизация музыкальной ткани, возвращение идей концертирования (жанр *concerto grosso* барочного типа, сонаты).

Специфическая композиторская техника, «техника смещений»: полифункциональные, политональные наложения, линейная логика в противовес вертикали, метроритмические сдвиги, структурная неквадратность.

Неоклассицизм – как форма укрепления и освещения национальной традиции.

П. Хиндемит (1895 - 1963) - крупнейший немецкий композитор XX века, педагог, музыкально-общественный деятель. Важнейшая черта личности – нравственно-этический фундамент его творчества. Раскрытие им в наиболее значительных произведениях философско-этических проблем современности. Широкий охват жанров, преобладающее значение камерно-инструментальной и симфонической музыки.

Неоклассицизм – стилистическая и эстетическая основа творчества композитора. Специфические черты неоклассицизма Хиндемита: опора на традиции национальной немецкой школы, полифоничность и ясная конструктивность художественного мышления, опора на четко оформленный тематизм. Особое ладогармоничное мышление, натуральный звукоряд, диатоника – основа его звуковысотной организации.

Фольклоризм – антиромантическое течение предвоенной Европы. Бунт против всех старых норм искусства. Философско-эстетический смысл фольклоризма: изображение варварских полуфантастических, мощно-действующих оркестровых и гармонических комплексов, прямолинейность ритмов, стихия «сильных ощущений», культ примитивизма. Исключение мотивов душевного лиризма, простой общезначимой мелодики.

Система выразительных средств: определенность мелодического рисунка, диатоническая простота мотивов, ударность ритма, опора на краткие диатонические попевок, архаическая интонационность, акцентность в новом, многократно усиленном виде. Новые формообразующие функции ритма - формы ритмического периода, ритмических вариаций. Преобладание сюитоподобных форм, монтажный контраст крупных построений. Б. Барток (1881-1945). Формирование его стиля на основе огромного труда ученого фольклориста. Оригинальные открытия Бартока, создание нового ладо-гармонического стиля, особая роль метроритма.

Барток – педагог-просветитель. «Микрокосмос» Бартока.

Сложная и противоречивая атмосфера музыкальной жизни стран Западной Европы в начале XX века. Интенсивный процесс обновления музыкальной культуры. Создание национальных музыкальных школ.

Франция. Наследование традиций прошлого, большая роль программности, влечение к театральным жанрам. Тенденция к синтезу различных музыкальных жанров. Особое ощущение музыкального времени, большая степень его концентрации, стремление к лаконизму и динамике развития музыкальной мысли. Поиски совершенных и четких форм, прочная опора на французский фольклор, интерес к народной музыке других стран.

Группа «Шести»: А. Оннегер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. История возникновения группы. Эрик Сати – духовный вождь «Шестерки». Антибуржуазная направленность их творчества, антиромантические и антиимпрессионистические тенденции, черты урбанизма и конструктивизма.

Германия. Смена поколений в немецкой музыке – Г. Малер, Р. Штраус, М. Рeger, Ф. Бузони.

Г. Малер (1860-1911) – великий австрийский композитор и дирижер. Эволюция стиля – от умеренного романтизма к сложным «предэкспрессионистским» сочинениям последних лет.

Симфонии Малера. Отражение в них сложнейших трагических проблем века.

Яркая оригинальность их художественных решений. Идейная и стилистическая связь вокального и симфонического творчества Малера. Демократизм его тематизма, роль бытовых музыкальных жанров. Новые творческие приемы симфонического письма Малера.

Р. Штраус (1864 – 1949). Крупнейший немецкий композитор этой эпохи. Эволюция творчества, как отклик на различные тенденции искусства нового времени. Ведущее значение двух жанров в творчестве Р. Штрауса – оперы и симфонической поэмы.

Жанр оперы – область экспериментов, новой тематики, формы и стилевых средств.

Симфоническая поэма – жанр традиционной романтической программной музыки (традиции симфонических поэм Листа и программных симфоний Берлиоза). Новые черты в выборе литературных источников, образно-содержательном строе, трактовке программности, принципах композиции.

К. Орф (1895 – 1982) – композитор и педагог. Оригинальность и самобытность творческого направления Орфа. Театр Орфа, его особенности. Разработка Орфом старонемецкого фольклора и создание на этой основе кантаты и оперы нового типа. Своеобразие музыкального языка. Орф и проблема детского музыкального воспитания.

Возрождение композиторской школы Испании в творчестве И. Альбениса (1860 – 1909), Э. Гранадоса (1867 – 1916), М. де Фальи (1875 – 1946).

Ведущее значение песенно-танцевальных жанров. Благотворное влияние творчества Равеля на ладо-гармонический и оркестровый стиль Альбениса и де Фальи.

Творчество классика финской музыки Сибелиуса (1865 – 1957). Отражение в его произведениях национального духа народа. Обращение к образам суровой северной природы, народного эпоса, финской литературы. Крупнейшие сочинения Сибелиуса в инструментальных и симфонических жанрах: симфоническая фантазия «Финляндия», симфонии, скрипичный концерт.

К. Шимановский (1882-1937). Основатель композиторской группы «Молодая Польша», воспитатель поколения крупнейших современных польских композиторов (Пендерецкий, Лютославский). Национальные истоки его музыки.

Плеяда чешских болгарских и румынских композиторов XX века – В. Новак, Л. Яничек, Б. Мартину. Д. Христов, Л. Пипков, П. Владигеров, В. Стоянов, Дж. Энеску – первый классик румынской музыки, дирижер, скрипач. Последователи Энеску – М. Жора, А. Виеру, Г. Думитреску.

Практическое занятие.

1. Неоклассицизм как новое течение 20-х годов, как форма укрепления и освещения национальной традиции.
2. Творчество П. Хиндемита.
3. Философско-эстетический смысл фольклоризма.
4. Система выразительных средств фольклоризма.
5. Б. Барток и венгерская национальная музыкальная культура

6. Стилистические особенности группы «Шести».
7. Философско-эстетические течения в Германии в начале XX века.
8. Новые творческие приемы симфонического письма Малера.
9. Идейная и стилистическая связь вокального и симфонического творчества Г. Малера.
10. Какие жанры в творчестве Р. Штрауса можно назвать ведущими?
11. В чем значение творчества И. Альбениса, Э. Гранадоса и М. де Фальи для музыкальной культуры Испании?

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

П.Хиндемит Симфония «Художник Матис».

Б.Барток Музыка для струнных, ударных и челесты.

А.Онеггер Симфония №3 «Литургическая», «Пасифик – 231»

Г.Малер «Песня о земле»

Р. Штраус. Тиль Уленшпигель.

К. Орф «Кармина Бурана».

Альбенис, Гранадос – танцевальные жанры.

Де Фалья – «Шесть испанских песен для голоса и фортепиано».

Я. Сибелиус Симфоническая поэма «Финляндия»

Примерная тематика докладов по теме

Особенности неоклассицизма в западноевропейской музыке первой половины XX века

Стилистические черты творчества П.Хиндемита

Особенности фольклоризма в западноевропейской музыке первой половины XX века

Стилистические черты творчества Б.Бартока

Стилистические особенности театра Орфа.

Педагогические принципы К.Орфа

Музыкальная жизнь Франции начала XX века.

Стилистические черты творчества Г.Малера

Симфоническое творчество Г.Малера

Стилистические черты творчества Р.Штрауса

Жанр симфонической поэмы в творчестве Р.Штрауса

Симфоническое творчество А.Онеггера.

Стилистические черты творчества Я.Сибелиуса

Тема 11. Музыкальная культура Англии и США в первой половине XX века (ОПК-2)

Лекция.

Музыкальная культура Англии первой половины XX века. Эд.Элгар (1857 – 1934), первый английский композитор после Г.Перселл, сумевший вывести английскую музыку из регионального явления на европейскую арену. Значение творчества Г.Холста (1874 – 1934) и Р. В. Уильямса (1875 – 1958) в утверждении авторитета английской музыки. Формирование зрелой композиторской школы в лице У.Уолтона (1902 – 1983) М.Типпетта (1905 – 1984) и Б.Бриттена (1913 – 1976).

Специфика развития музыкальной культуры США на рубеже XIX – XX вв. – широкая концертная жизнь. Джаз как самобытное явление американской музыки. Его широкий резонанс на родине и в Европе (творчество Дебюсси, Пуленка, Стравинского).

Дж. Гершвин (1899-1937). Основные истоки творчества – национальный негритянский фольклор – блюзы и спиричуэлс, бытовые жанры – песня, марш.

Опера «Порги и Бесс» – драма из народной жизни, первая национальная американская опера.

Ч. Айвз (1874 – 1954). Философия и поэзия экзистенциалистов - идейно-художественная платформа творчества.

Практическое занятие.

1. В чем специфика развития музыкальной культуры США на рубеже XIX–XX вв.?

2. Назовите основные жанровые истоки творчества Дж. Гершвина.
3. Назовите первую национальную американскую оперу.
4. Какова идейно-художественная платформа творчества Ч. Айвза?

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Дж.Гершвин. «Кубинская увертюра», отрывки из оперы «Порги и Бесс»,

Рапсодия в стиле блюз.

Ч.Айвз «Три селения в Новой Англии», Симфония №4.

Б.Бриттен Военный реквием

Примерная тематика докладов

1. Стилистические черты творчества Дж.Гершвина
2. «Порги и Бесс» - первая национальная американская опера
3. Особенности творчества Ч.Айвза
4. Творчество Б.Бриттена
5. Музыкальная культура Англии первой половины XX века.

Тема 12. Музыкальная культура России в первой половине XX века (ОПК-2)

Лекция.

Прогрессивность и востребованность русской музыкальной культуры. Творческие объединения «Вечера современной музыки» и «Русские сезоны». Основные направления русской литературы и живописи этого периода. Тенденции модернизма в творчестве С.В. Ребикова и Н.Н. Черепнина. Авангардные направления раннего творчества И. Стравинского, С. Прокофьева и Н. Мясковского. Общая тема – возросший интерес к древнерусским обрядам, традициям, музыкальному языку. Вклад русских композиторов в радикальное обновление звуковых средств европейской музыки начала века. Роль С. Дягилева в пропаганде русского изобразительного и музыкального искусства в Западной Европе. Эстетика и круг образов художников-мироискусников. Философские концепции Н. Рериха и А. Бенуа. Композиторское творчество И. Стравинского и С. Прокофьева в рамках дягилевской антрепризы «Русские сезоны в Париже».

И. Стравинский (1882 – 1971). Крупнейший композитор XX века, классик современности. Отражение в его творчестве важнейших черт эпохи: ее динамизма, конфликтности, утверждение гуманистических идеалов. Универсальность стиля, идея порядка и гармонии. Антиромантизм Стравинского.

Эволюция стиля. Характерные черты стиля: энергия движения, ритмическая основа – фундамент музыкального целого, нерегулярная акцентность, мотивная вариантность, как идея постоянства в многообразии. Разнообразие форм, на основе ведущей идеи монтажа, характерность тембра. Жизненный и творческий путь.

Новаторство И. Стравинского в области балетной музыки. Хореография М. Фокина и В. Нижинского. Нетрадиционное обращение с фольклорным материалом в партитуре балета «Петрушка». Синтез музыкальной симметрии формы и традиционной камерной структуры. Интерес Стравинского к мифологии и старинным пластам народного искусства. Революция хореографии и метроритмического мышления в балете «Весна священная». Эпоха радикального обновления традиционного европейского жанра. Балетное творчество С. Прокофьева в зарубежный период (20-е годы).

Идеологическая революция и музыкальная культура 20-х годов XX века в России. Новые требования к искусству. Обновление интонационности в музыке. Нигилизм музыкального Пролеткульта, борьба за новое искусство. Различные группировки музыкальных деятелей (РАПМ, АСМ, АРК и МД, АМА, студенческое движение ПРОКОЛЛ). Тема революции и гражданской войны в литературе и песенно-хоровом творчестве. Направления симфонической музыки. Агитационная плакатность и схематизм в музыкальном театре. Многомерность музыкального искусства и концертной жизни 20-х годов. Творческие связи с современными зарубежными композиторами. Додекафония, урбанизация – как проявления музыкального авангарда этого периода. Музыкально-эстетические противоречия ведущих композиторов.

Массовая песня и хоровые жанры 1-й половины XX века. Интонационные истоки и тематика жанров массовой песни 20-х годов. Ее фольклорная природа. Расцвет самодеятельного хорового творчества, его воспитательные функции. Идеологическая конкретность, демократизм и плакатность жанров кантаты и оратории. Творчество С. Давиденко, Ю. Шапорина, М. Коваля в организации ПРОКОЛЛ.

Лиризация жанра массовой песни в 30-е годы. Значение радио и звукового кино. Маршевые и танцевальные ритмы советских песен. Творчество А. Александрова, И. Дунаевского, В. Захарова, М. Блантера. Гражданско-патриотическая тематика в песнях 30-х – 40-х годов. Влияние джазовой и эстрадной культуры. Формирование социалистической идеологии средствами массовой культуры. Перестройка литературно-художественных организаций. Социалистический реализм – основной метод отражения жизни в искусстве. Рождение звукового кино и нового жанра – киномузыка. Обновление интонационного языка классических жанров под влиянием песенного творчества (опера «Тихий Дон» И. Держинского, Симфония № 4 Л. Книппера). Патриотическая тематика в творчестве Ю. Шапорина, М. Коваля, Т. Хренникова. Отражение современной действительности в симфонизме Н. Мясковского и балетах Р. Глиэра.

Расцвет жанра массовой песни 50-х годов. Лирический и гражданский тематизм в творчестве В. Соловьева-Седого, А. Новикова, А. Пахмутовой.

Кантатно-ораториальные жанры. «Александр Невский» С. Прокофьева – вершина развития жанра. Синтез исторической обобщенности и современной актуальности. Хоровое творчество Ю. Шапорина и М. Коваля.

Культ личности и политика страха в советской культуре. Постановление 1948 года о формализме в музыке. Тема ВОВ в музыкальном искусстве. Гражданская направленность и эпическая обобщенность музыкальных образов этого периода.

Общая эволюция оперных и балетных жанров от авангардно-нигилистического к реалистическому мировосприятию. Историческая закономерность этого процесса. Нигилизм эпохи и поиск новых средств выразительности в искусстве 20-х годов. Традиции и новаторство музыкального театра. Полярность режиссуры К. Станиславского и В. Мейерхольда. «Клоп» В. Маяковского.

Формирование мировоззрения Шостаковича в период крушения моральных ценностей и распада великой культуры. Сотрудничество с театром В. Мейерхольда и работа в «немом» кино. Прием «обличения через гротеск» – ярчайшее средство раннего творчества Шостаковича. Сонорно-тембровая новизна оперы «Нос». Борьба с банальностью и пошлостью в искусстве 20-х годов через «низведение» бытовых жанров (фортепианный цикл «Афоризмы»).

Развитие традиций А. Даргомыжского и М. Мусоргского в речитативной опере «Игрок» С. Прокофьева. Созвучность оперным экспериментам нововенской композиторской школы. Влияние европейского авангарда на оперы и балеты Прокофьева в зарубежный период. Сфера декламационности в ранних операх Прокофьева и Шостаковича. Сценическая выпуклость образов, роль контраста и портретной вычурности персонажей.

Реалистические традиции музыкального театра 30-х – 50-х годов. Опера «Катерина Измайлова» Д. Шостаковича. Заостренность психологических характеристик, жанр «трагической сатиры». Связь с традициями русской литературы XIX века (А.Н. Островский, М. Салтыков-Щедрин). Рождение жанра песенной оперы («Тихий Дон» И. Держинского, «В бурю» Т. Хренникова, «Семен Котко» С. Прокофьева).

«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева – реалистическая хореографическая драма в советском балетном театре.

Кризис лирического и программного симфонизма. Поиск новых задач и целей симфонического цикла как обобщающего жанра. Отказ от субъективного отражения, утверждение внеличностной образности. Основные направления жанра симфонии в 20-е годы.

Экспрессионизм – в драматической конфликтности ранних симфоний Н. Мясковского. Демократизация интонационного языка в симфониях Мясковского. Влияние жанра массовой песни на инструментальный тематизм. Усиление песенного начала. Симфония № 21 Мясковского, лиризация жанра.

Ранние симфонии С. Прокофьева - пример музыкального неоклассицизма. Особенности музыкального таланта и мироощущения С. Прокофьева: яркая театральность мышления и моторика в воспроизведении образа, увлечение конструктивизмом и опозитизированное мировосприятие художника-лирика.

«Классическая» симфония – манифест композиторского стиля. Образная конкретность, контраст и соразмерность музыкального тематизма. Ретроспекция к симфонизму Гайдна и Моцарта.

Новизна музыкального языка и классическое равновесие формы – закономерность всего творчества Прокофьева. «Скифская сюита» и вокальный цикл «Гадкий утенок» – пример противоречивости раннего периода. Поиск и эксперименты в произведениях зарубежного периода. Расцвет реалистического таланта композитора в 30 – 40-е годы.

Черты зрелого стиля: песенно-вокальная природа инструментального тематизма, эпический принцип его развертывания, развивающая вариантность (на примере кантаты «Александр Невский», 1-й части 7 симфонии); метод монтажной драматургии (на примере балета «Ромео и Джульетта», 12-й картины оперы «Война и мир»); оптимизм мировоззрения, как философская концепция (на примере драматургии 7-й симфонии).

Концептуальный симфонизм Д. Шостаковича. Публицистическая направленность творчества Шостаковича. Сложность ладо-интонационного языка, контрапунктическая линейность мышления. Симфония № 5 Шостаковича – образец философского отражения диалектики противоречий. Принцип сквозной трансформации тематического материала. Стройность замысла и классическая ясность формы, кульминация раннего творчества, историческое переосмысление бетховенских традиций.

Эволюция симфонического творчества. Принцип конфликтности, идея борьбы и преодоления. Гражданско-патриотический симфонизм военных лет. Публицистичность, плакатность, программная ассоциативность 7-й и 8-й симфоний Шостаковича. Трансформация симфонического цикла. Черты сюитного цикла и новый тип программности в симфонии № 11 «1905 год».

Строение и жанровая трактовка 14-й симфонии. Трагизм и философичность позднего периода творчества. Возрождение классического цикла и сложнейший символизм последней симфонии. Уникальность тематизма скрипичного квартета № 15.

Отношение Шостаковича к новейшим музыкальным течениям и техникам звукозаписи. Особенность их использования. Высоко этические позиции творческого наследия Шостаковича. Его значение для мировой музыкальной культуры XX века.

Практическое занятие.

1. Как проявили себя авангардные направления раннего творчества И. Стравинского, С. Прокофьева и Н. Мяковского?
2. Перечислить основные темы в искусстве данного периода.
3. Назвать основной метод отражения жизни в искусстве 20-х – 50-х годов.
4. В каких жанрах наиболее ярко отражены гражданская направленность и эпическая обобщенность музыкальных образов этого периода.
5. Интонационные истоки и тематика жанров массовой песни 20-х годов.
6. Особенности песенного творчества композиторов 30-х – 50-х годов.
7. Историческая обобщенность и современная актуальность в хоровом творчестве советских композиторов данного периода.
8. Общая эволюция оперных и балетных жанров.
9. Традиции и новаторство музыкального театра.
10. Влияние европейского авангарда на оперы и балеты Прокофьева.
11. Как проявляются реалистические традиции музыкального театра 30-х – 50-х годов в опере Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»?
12. «Ромео и Джульетта» – реалистическая хореографическая драма в советском балетном театре.
13. Рождение жанра песенной оперы.
14. Творчество А. Хачатуряна.
15. Каковы основные направления жанра симфонии в 20-е годы XX века?
16. Особенности эволюция симфонического мышления Шостаковича.

17. В чем проявилась демократизация интонационного языка в симфониях Н.Мяковского?

18. Перечислить основные черты симфонизма военных лет.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

И.Стравинский Балет «Петрушка», отрывки из балета «Весна священная». С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский».

Р.Глиэр. Концерт для голоса с оркестром.

Д. Шостакович. Опера «Катерина Измайлова»

С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта».

А.Хачатурян. Отрывки из балетов: «Гаянэ»: Танец с саблями, Лезгинка, Гопак.

«Спартак»: Adagio Спартака и Фригии, Вариации Эгины и вакханалия.

Отрывки из сюиты «Маскарад»: Вальс, Ноктюрн, Мазурка, Романс

Концерт для скрипки с оркестром.

Д. Шостакович. Симфонии № 7, 11.

Н. Мяковский. Симфония № 21.

С. Прокофьев. Симфонии № 1, 7.

Примерная тематика докладов по теме

Стилистические черты творчества И.Стравинского

Балет «Пертушка» И.Стравинского

Симфоническое творчество Н.Мяковского

Стилистические черты творчества Р.Глиэра.

Стилистические черты творчества А.И.Хачатуряна.

Балет «Спартак» А.Хачатуряна.

Стилистические черты творчества С.С.Прокофьева.

Симфоническое творчество С.С.Прокофьева.

Жанр балета в творчестве С.С.Прокофьева

Жанр оперы в творчестве С.С.Прокофьева

Стилистические черты творчества Д.Д.Шостаковича

Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича

Опера «Катерина Измайлова» Д.Д.Шостаковича

Тема 13. Панорама западно-европейской музыки второй половины XX века (ОПК-2)

Лекция.

Пути эволюции музыкального языка в западноевропейской музыке во второй половине XX века. Интенсивные поиски новых выразительных средств, способных воплотить современную действительность во всей ее сложности и противоречивости.

Развитие додеафонной системы А.Шенберга, основанной на равноправии всех 12 тонов. Дармштадские семинары и курсы по изучению новейших техник композиции, их авторитет как международной лаборатории авангарда.

Значение творчества А.Веберна для формирования эстетики и музыкального языка композиторов послевоенного поколения: П.Булес, К.Х.Штокхаузен, Л.Ноно, Л.Берио. Идея тотальной упорядоченности всех компонентов музыкального языка - основа сериальной музыки.

Структурализм - предельный пункт серийной организации музыкальной ткани («Структуры» П.Булеза). Пуантизм - специфическая афористичность музыкальной мысли, подчеркивающая самоценность отдельного звука.

Новое понимание звука как чисто физического, акустического явления (вне интонации), рассмотрение музыки как становления, развития, движения, сгущения и разрежения звуковой среды, музыкально-акустических структур. Подчеркнуто конструктивные или «научные» названия сочинений: «Контрапункты», «Формула» К.Х.Штокхаузена, «Анакласис», «Полиформия» К.Пендерецкого, «Гетерофония» М.Кагеля, «Интегралы», «Ионизация» Э.Вареца.

Сосуществование множества систем, стилей, манер поствебернианского авангарда: сериализм, алеаторика, сонористика, графическая музыка, стохастическая музыка.

Расшатывание позиций тотального сериализма алеаторикой дающей новую метроритмическую и фактурную организацию музыки, при которой большую свободу (импровизационность) получают отдельные партии ансамбля или солисты. Один из родоначальников этой техники - американский композитор Дж. Кейдж (1912 – 1992).

Современная музыка и научно-технический прогресс. Электронная музыка, ее специфические возможности. Исследовательский центр в Париже, руководимый П.Булезом. Компьютерная музыка. Сочетание электронных средств с «живым» звучанием голосов и инструментов. Л.Ноно: «Диалектика контрапункта» для сопрано, чтеца, актеров, камерного хора и синтезатора. Д.Лигети и его электронная и серийная музыка.

Кризис авангардистских экспериментов в середине 60-х годов. Расслоение западноевропейского авангарда на индивидуальные композиторские стили, в основе которых самостоятельные поиски новых возможностей музыкального отражения современного мира.

Творчество греческого композитора, архитектора и математика Яниса Ксенакиса, отталкивающегося в своей «стохастической музыке» («стохастический» - случайный, вероятный) от теории относительности Эйнштейна. «Метастазис» - оркестровое сочинение, основным видом звуковой материи в которой является «объемное глиссандирование» струнных инструментов. Графическое воплощение рассчитанных предварительно математических функций и последующая проекция этого графика на оркестровую партитуру.

Стремительность развития современной музыки. Множественность оригинальных творческих решений в конкретных произведениях. Отсутствие единых стилистических устремлений. Общая тенденция - отказ от радикализма, поворот к традиции, поиски контакта со слушателем. «Новый традиционизм» или «неоромантизм» современной музыки.

К. Пендерецкий и В. Лютославский. Новаторское претворение национальных традиций польского фольклора в их творчестве. Использование крайне остросовременных выразительных средств – сонористика, алеаторика. Преобладание интереса к симфонической и камерной музыке.

Различные формы театрализации музыки в творчестве М. Кагеля. «Инструментальный театр»: «Матч для трех игроков», «Десять маршей, не для того, чтобы добиться победы».

Творчество Л. Бернштейна. Обличение расовой дискриминации в мюзикле «Вестсайдская история».

Практическое занятие.

1. Перечислить особенности и стилевые черты музыки авангарда 50-х – 60-х годов
2. Что такое сериализм, сонористика, алеаторика, «техническая музыка», «стохастическая музыка», перечислить представителей этих направлений.
3. Современная музыка и научно-технический прогресс.

Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

В.Лютославский Симфония №4.

К.Пендерецкий Польский реквием; отрывки из опер.

Э.Варез. «Пустыни»

Дж.Кейдж. Музыкальная прогулка.

Я.Ксенакис. «Метастазис», «Терретектер»

Д.Лигети. Реквием.

Примерная тематика докладов по теме

Стилистические черты творчества В.Лютославского

Особенности творчества К.Пендерецкого

Характеристика творчества Э.Вареца.

Стилистические черты творчества Дж.Кейджа.

Я.Ксенакис и стохастическая музыка.

Тема 14. Музыкальная культура России 60-х – 70-х годов XX века. Новые течения и стилевые тенденции (ОПК-2)

Лекция.

Новая фольклорная волна. Хоровые произведения в творчестве советских композиторов середины XX века. Новаторская трактовка жанров кантаты и оратории в творчестве Свиридова. «Патетическая оратория» – синтез театральности и вокально-симфонической поэмы. Развитие эпических и гражданских традиций Мусоргского, Бородина, Танеева. Жанровые разновидности камерно-вокальной и хоровой музыки Свиридова. Современность и новизна его композиторского таланта. Роль поэзии, диапазон интересов и новизна прочтения.

Технический прогресс в области звукозаписи послевоенного периода. Возрождение научных фольклорных экспедиций. Новый ракурс древних пластов русской песенности в свете «нетерцового» мышления. Подобные экспедиции в европейских странах. Принципиальное отличие музыкальной техники неофольклоризма Б. Бартока и К. Орффа от новой фольклорной волны советских композиторов 60-70-х годов.

Кантата «Курские песни» Г. Свиридова. Драматургия цикла, принцип отбора и разработки фольклорных напевов. Значение творчества Г. Свиридова в демократизации музыкального языка. Синтез исконно-народной интонационной культуры и современного ритмического и ладо-гармонического мышления.

Актуальность направления новой фольклорной волны на примере творчества композиторов-шестидесятников («Не только любовь» Р. Щедрин, «Виринея» С. Слонимского, «Скоморохи» В. Гаврилина). Новизна трактовок фольклорных жанров («Озорные частушки» Щедрина, «Плачи» Э. Денисова).

60-е - 70-е годы в русской музыке как время освоения классики XX века (отечественной и зарубежной). Новейшие течения авангардных систем и роль фестивалей «Варшавская осень» для молодого поколения композиторов. Значение творчества Д. Шостаковича в освоении опыта европейского симфонизма. Классические традиции Т. Хренникова и Д. Кабалевского. Интерес к русской интонационности с позиций музыкального языка XX века. Зарождение и развитие альтернативных видов культуры (бардовская песня, джаз и рок-культура).

Практическое занятие.

1. Особенности проявления новой фольклорной волны в творчестве композиторов-шестидесятников.
2. Какова роль фестивалей «Варшавская осень» для молодого поколения композиторов 60-х – 70-х годов?
3. В чем отличие музыкальной техники неофольклоризма Б. Бартока и К. Орффа от новой фольклорной волны советских композиторов 60-70-х годов?
4. Какое преломление нашли эпические и гражданские традиции Мусоргского, Бородина и Танеева в кантатно-ораториальном творчестве Г. Свиридова?
5. Перечислить особенности творческого стиля композиторов-шестидесятников Р. Щедрин, С. Слонимского, В. Гаврилина.
6. В чем причины зарождения и развития альтернативных видов культуры (бардовская песня, джаз и рок-культура).

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения

Г. Свиридов. «Курские песни», «Пушкинский венок».

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь».

Р. Щедрин Концерты для оркестра «Озорные частушки», «Звоны».

Р. Щедрин Отрывки из балета «Конек-горбунок», «Кармен-сюита».

С. Слонимский. Опера «Виринея».

В. Гаврилин. «Перезвоны», «Скоморохи».

Примерная тематика докладов по теме

Стилистические черты творчества Г.Свиридова
 Вокально-хоровые произведения Г.Свиридова.
 Особенности творчества Р.Щедрина
 Жанр балета в творчестве Р.Щедрина
 Стилистические черты творчества С.Слонимского.
 Стилистические черты творчества В.Гаврилина

Тема 15. Европейские авангардные техники в творческом преломлении русских композиторов 2-й половины XX века (ОПК-2)

Лекция.

Эстетика европейского авангарда (линейный процесс смены стилей, развитие технических средств, абсолютная музыка, принцип элитарности). Объективная и субъективная проблематичность воссоздания новейших музыкальных техник на национальной почве. Понятия сериализма, сонористики, алеаторики, «технической музыки». Содержательность и живая интонационность «авангардных» сочинений 60-х годов («Солнце инков» Э. Денисова, «Концерт-буфф» С. Слонимского, «Прелюдии и фуги» Р. Щедрина). «Сонорные и алеоторические» приемы в симфониях Б. Тищенко. Свободная серийность в творчестве Э. Денисова и В. Сильвестрова. Электронные эксперименты Э. Артемьева.

Практическое занятие.

1. Как проявилась связь эстетики европейского авангарда с воссозданием новейших музыкальных техник на национальной почве?
2. Что такое сериализм, сонористика, алеаторика, «техническая музыка»?
3. Какое преломление получили «сонорные и алеоторические» приемы в симфониях Б. Тищенко, серийность в творчестве Э. Денисова?
4. Особенности творчества С.Губайдулиной.
5. Какова роль электронных экспериментов Э. Артемьева?

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Э. Денисов. «Солнце инков».

С. Слонимский. «Концерт-буфф»

Э. Денисов «Рождественская звезда» сл. Пастернака, Harry end.

Примерная тематика докладов по теме

Стилистические черты творчества Э. Денисова

Кантата Э. Денисова «Солнце инков»

С. Слонимский. «Концерт-буфф»

Тема 16. Полистилистика и новые жанровые явления в русской музыке в конце XX начале XXI веков (ОПК-2)

Лекция.

Полистилистика как техника сочинения и как метод обобщения. Разнообразие творческого подхода («Поэтория» Р. Щедрина, Concerto grasso № 1 А. Шнитке, фортепианные сюиты Б. Тищенко, «Русские сказки» Н. Сидельникова). Эклектика и символизм полистилистического метода, его теоретическое обоснование. Принцип исторической вертикали. Сосуществование взаимоисключающих эпох и эстетик. Внешняя созвучность полистилистики принципу «слоеного пирога» в европейском искусстве. Специфика смешения стилей для воссоздания исторической достоверности (балет «Анна Каренина» Р. Щедрина, «Гоголь-сюита» А. Шнитке).

Возрождение жанров: симфония-действие, инструментальный и хоровой концерты, большая опера, оратория, реквием.

Практическое занятие.

1. Полистилистика как техника сочинения и как метод обобщения.

2. Как используется смешение стилей для воссоздания исторической достоверности в балете Р. Щедрина «Анна Каренина».

3. Перечислить стилистические особенности творчества А. Шнитке.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Р. Щедрина. Балет «Кармен-сюита»

Р.Щедрина Концерт для оркестра «Озорные частушки»

А. Шнитке. «Гоголь-сюита», Симфония №8.

С.Губайдулина. Камерно-инструментальная чакона.

Примерная тематика докладов по теме

Стилистические черты творчества С.Губайдулиной.

Концерты для оркестра Р.Щедрина

Стилистические черты творчества А.Шнитке

Симфоническое творчество А.Шнитке.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

3 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 40 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 10 баллов
- ответ на экзамене: не более 30 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Музыкальное искусство древности, средневековья и эпохи Возрождения.	Ответы на вопросы	5	Шкала оценивания устного опроса: 4-5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины. 2-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины. 1 балл – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме. 0 балл - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.

		Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)	5	<p>5 баллов – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.</p> <p>4 балла – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам.</p> <p>3 балла – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала.</p> <p>2-0 баллов выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.</p>
2.	Музыкальное искусство эпохи Барокко	Ответы на вопросы	5	<p>Шкала оценивания устного опроса:</p> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>4 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>2-3 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме.</p> <p>0-1 балл - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.</p>

		Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)	5	<p>4-5 баллов – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.</p> <p>2-3 баллов – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам.</p> <p>1 балл – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала.</p> <p>0 баллов выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.</p>
3.	Музыкальное искусство эпохи Классицизма	Ответы на вопросы	5	<p>Шкала оценивания устного опроса:</p> <p>4-5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>2-3 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>1 балл – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме.</p> <p>0 балл - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.</p>

		Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)(контрольный срез)	10	<p>8-10 баллов – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.</p> <p>5-7 баллов – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам.</p> <p>2-4 балла – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала.</p> <p>0-1 балл выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.</p>
4.	Эпоха Романтизма в западноевропейской музыке	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)	5	<p>4-5 баллов – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.</p> <p>2-3 баллов – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам.</p> <p>1 балл – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала.</p> <p>0 баллов выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.</p>
		Музыкальная викторина(контрольный срез)	10	<p>10 баллов – студент правильно называет 75-100% номеров в музыкальной викторине</p> <p>5-7 баллов – студент правильно называет 50-74% номеров в музыкальной викторине</p> <p>3 балла – студент правильно называет 25-50% номеров в музыкальной викторине</p> <p>Менее 25% правильно названных номеров баллов не дает</p>

5.	Пути развития русской музыкальной культуры с древности до XVII века	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)	10	<p>8-10 баллов – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.</p> <p>5-7 баллов – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам.</p> <p>2-4 балла – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала.</p> <p>0-1 балл выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.</p>
6.	Посещаемость		10	10 баллов – студент посетил все 100% занятий
7.	Премияльные баллы		10	Дополнительные премиальные баллы начисляются за активную работу на занятиях.
8.	Ответ на экзамене		30	<p>10-17 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «удовлетворительно»</p> <p>18-24 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «хорошо»,</p> <p>25-30 баллов – студент раскрыл основные вопросы и задания билета на оценку «отлично».</p>
9.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы		50	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
10.	Итого за семестр		100	

4 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 70 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 10 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мак. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
--------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------------------

1.	Русское Барокко XVII – XVIII веков	Ответы на вопросы	5	<p>Шкала оценивания устного опроса:</p> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>4 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>2-3 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме.</p> <p>0-1 балл - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.</p>
		Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)	10	<p>8-10 баллов – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.</p> <p>5-7 баллов – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам.</p> <p>2-4 балла – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала.</p> <p>0-1 балл выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.</p>

2.	Русская музыкальная культура первой половины XIX века	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)	10	<p>8-10 баллов – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.</p> <p>5-7 баллов – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам.</p> <p>2-4 балла – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала.</p> <p>0-1 балл выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.</p>
3.	Русская музыкальная культура второй половины XIX века	Музыкальная викторина (контрольный срез)	10	<p>10 баллов – студент правильно называет 75-100% номеров в музыкальной викторине</p> <p>5-7 баллов – студент правильно называет 50-74% номеров в музыкальной викторине</p> <p>3 балла – студент правильно называет 25-50% номеров в музыкальной викторине</p> <p>Менее 25% правильно названных номеров баллов не дает</p>
		Ответы на вопросы	5	<p>Шкала оценивания устного опроса:</p> <p>5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>4 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>2-3 балла – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме.</p> <p>0-1 балл – студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.</p>
4.	Стилевое многообразие западноевропейского музыкального искусства первой половины XX века. Импрессионизм и экспрессионизм	Ответы на вопросы	5	<p>Шкала оценивания устного опроса:</p> <p>4-5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>2-3 балл – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме.</p> <p>0-1 балл – студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.</p>

5.	Неоклассицизм и фольклоризм в европейском музыкальном искусстве	Ответы на вопросы	5	<p>Шкала оценивания устного опроса:</p> <p>4-5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины.</p> <p>2-3 балл – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме.</p> <p>0-1 балл - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.</p>
6.	Музыкальная культура Англии и США в первой половине XX века	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)	5	<p>4-5 балла – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.</p> <p>2-3 балла – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам.</p> <p>1 балл – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала.</p> <p>0 баллов выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.</p>
7.	Музыкальная культура России в первой половине XX века	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)	5	<p>4-5 балла – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.</p> <p>2-3 балла – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам.</p> <p>1 балл – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала.</p> <p>0 баллов выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.</p>

		Музыкальная викторина(контрольный срез)	10	10 баллов – студент правильно называет 75-100% номеров в музыкальной викторине 5-7 баллов – студент правильно называет 50-74% номеров в музыкальной викторине 3 балла – студент правильно называет 25-50% номеров в музыкальной викторине Менее 25% правильно названных номеров баллов не дает
8.	Панорама западно-европейской музыки второй половины XX века	Ответы на вопросы	5	Шкала оценивания устного опроса: 4-5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины. 2-3 балл – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме. 0-1 балл - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.
9.	Музыкальная культура России 60-х – 70-х годов XX века. Новые течения и стилевые тенденции	Ответы на вопросы	5	Шкала оценивания устного опроса: 4-5 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения по анализируемой теме, умеет четко формулировать свою мысль и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии данной дисциплины. 2-3 балл – студент слабо владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, периодически затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения по обсуждаемой теме. 0-1 балл - студент не владеет материалом практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по тексту.
10.	Европейские авангардные техники в творческом преломлении русских композиторов 2-й половины XX века	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)	5	4-5 балла – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 2-3 балла – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам. 1 балл – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала. 0 баллов выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.

11.	Полистилистика и новые жанровые явления в русской музыке в конце XX начале XXI веков	Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)	5	<p>4-5 балла – студент показывает глубокое овладение материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное отношение к проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы.</p> <p>2-3 балла – тема освещена полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам.</p> <p>1 балл – студент в целом овладел темой, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении материала.</p> <p>0 баллов выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения.</p>
12.	Посещаемость		10	10 баллов – студент посетил все 100% занятий
13.	Премияльные баллы		10	Дополнительные премиальные баллы начисляются за активную работу на занятиях.
14.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы		50	Добор: студент может предоставить все задания текущего контроля и контрольные срезы
15.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по экзамену выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
85 - 100 баллов	Отлично
70 - 84 баллов	Хорошо
50 - 69 баллов	Удовлетворительно
Менее 50	Неудовлетворительно

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)

Тема 7. Русская музыкальная культура первой половины XIX века

Опера С.Давыдова «Леста – днепровская русалка»

Романсовое творчество А.Алябьева, А.Гурилева, А.Варламова.

Стилистические черты творчества М.И.Глинки.

Оперное творчество М.И.Глинки

Симфоническое творчество М.И.Глинки

Оперное творчество А.Даргомыжского

Симфоническое творчество А.Даргомыжского

Тема 12. Музыкальная культура России в первой половине XX века

Стилистические черты творчества И.Стравинского
 Балет «Пертушка» И.Стравинского
 Симфоническое творчество Н.Мяковского
 Стилистические черты творчества Р.Глиэра.
 Стилистические черты творчества А.И.Хачатуряна.
 Балет «Спартак» А.Хачатуряна.
 Стилистические черты творчества С.С.Прокофьева.
 Симфоническое творчество С.С.Прокофьева.
 Жанр балета в творчестве С.С.Прокофьева
 Жанр оперы в творчестве С.С.Прокофьева
 Стилистические черты творчества Д.Д.Шостаковича
 Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича
 Опера «Катерина Измайлова» Д.Д.Шостаковича

Выступление с докладов (Выступление с докладом, контрольный срез)

Тема 16. Полистилистика и новые жанровые явления в русской музыке в конце XX начале XXI веков
 Стилистические черты творчества С.Губайдулиной.
 Концерты для оркестра Р.Щедрина
 Стилистические черты творчества А.Шнитке
 Симфоническое творчество А.Шнитке.

Выступление с докладом (Выступление с докладом, контрольный срез)

Тема 1. Музыкальное искусство древности, средневековья и эпохи Возрождения.

Музыкальное искусство Древней Греции
 Музыкальная культура Средневековья
 История нотации.
 Музыкальная культура Возрождения

Тема 2. Музыкальное искусство эпохи Барокко

Органное искусство Италии и Германии XVII века
 Скрипичное искусство Италии XVII века
 Клавирное искусство Франции и Англии XVII века
 Черты стиля творчество И.С.Баха.
 Жанр оратории в творчестве Г.Ф.Генделя
 Жанр оперы-seria XVII века в Италии, Франции, Германии, Англии

Тема 3. Музыкальное искусство эпохи Классицизма

Особенности музыкального классицизма.
 Оперная реформа Х.В.Глюка.
 Ораториальное творчество Й.Гайдна.
 Симфоническое творчество Й.Гайдна.
 Стилистические черты творчества Й.Гайдна
 Черты стиля творчества В.А.Моцарта
 Симфоническое творчество В.А.Моцарта
 Жанр оперы в творчестве В.А.Моцарта.

Черты стиля творчества Л.Бетховена
 Симфоническое творчество Л.Бетховена
 Жанр увертюры в творчестве Л.Бетховена

Тема 4. Эпоха Романтизма в западноевропейской музыке

Вокальная миниатюра в творчестве Ф.Шуберта и Р.Шумана
 Жанр фортепианной миниатюры в творчестве Ф.Шопена
 Черты стиля творчества Ф.Мендельсона
 Программный симфонизм Г.Берлиоза
 Черты стиля творчества Ф.Листа
 Жанр симфонической поэмы в творчестве Ф.Листа.
 К.М.Вебер - создатель немецкой романтической оперы.
 Оперная реформа Р.Вагнера
 Оперное творчество Ж.Бизе.
 Симфоническое творчество И.Брамса
 Чешская музыкальная культура - творчество Б.Сметана и А.Дворжака
 Норвежская музыкальная культура, творчество Э.Грига.

Тема 5. Пути развития русской музыкальной культуры с древности до XVII века

Музыкальная культура Киевской Руси
 Особенности Русской культуры XVI века
 Особенности знаменного пения XVII века.

Тема 6. Русское Барокко XVII – XVIII веков

Партесные концерты в творчестве В.Титова.
 Жанр танцевально-миниматюры в петровскую эпоху
 Русская опера XVIII века. Творчество В.Пашкевича, Д.Бортнянского, Е.Фомина.
 Жанр хорового концерта в творчестве М. Березовского и Д. Бортнянского

Тема 11. Музыкальная культура Англии и США в первой половине XX века

1. Стилистические черты творчества Дж.Гершвина
2. «Порги и Бесс» - первая национальная американская опера
3. Особенности творчества Ч.Айвза
4. Творчество Б.Бриттена
5. Музыкальная культура Англии первой половины XX века.

Тема 15. Европейские авангардные техники в творческом преломлении русских композиторов 2-й половины XX века

Стилистические черты творчества Э.Денисова
 Кантата Э.Денисова «Солнце инков»
 С. Слонимский. «Концерт-буфф»

Музыкальная викторина

Тема 4. Эпоха Романтизма в западноевропейской музыке

Ф. Шуберт. Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха» - № 1, 2, 6, 11, 14, 15, 16, 19, 20;
 Симфония № 8.
 Ф. Шуман «Карнавал»; Цикл «Любовь поэта» № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16.

Ф. Мендельсон. «Песни без слов»: № 3, 6, 9, 23, 27, 30, 34 ; Увертюра «Сон в летнюю ночь», Скрипичный концерт.

Ф. Шопен. Баллада № 2; Мазурки (по выбору); Соната № 2; Прелюдии № 4, 6, 7, 20; Полонезы № 2 и 6; Этюды № 12, 19; Ноктюрны Es-dur, cis-moll.

Г. Берлиоз. Фантастическая симфония.

Ф. Лист. Симфоническая поэма «Прелюды»; Венгерские рапсодии № 2 и 6; Соната си минор.

Р. Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер», «Нюрнбергские мастерзингеры»; Траурный марш из 3-й оперы «Гибель богов»; «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия». Вступление к опере «Тристан и Изольда»

Дж. Верди. Отрывки из опер: «Риголетто», «Травиата»; «Аида».

Ж. Бизе. Опера «Кармен».

А. Дворжак «Славянские танцы» №2, 8; Симфония «Из Нового Света».

Б. Сметана. «Влтава».

Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт». Лирические пьесы для фортепиано (выборочно).

Тема 8. Русская музыкальная культура второй половины XIX века

А. Рубинштейн. Опера «Демон».

М. Мусоргский. Опера «Хованщина».

Н. Римского-Корсакова. Опера «Садко».

М. Балакирев. Симфоническая поэма «Тамара».

А. Бородин. Симфоническая картина «В Средней Азии».

П. Чайковский. Симфония № 6 «Патетическая».

Симфонические произведения К. Лядова.

А. Глазунов. Балет «Раймонда».

С. Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин».

Отрывки из балетов «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

А. Скрябин. «Божественная поэма», «Поэма экстаза».

С. Рахманинов. 2-й фортепианный концерт (d-moll). Романсы (по выбору).

Опера «Алеко».

Н. Метнер. Фортепианные произведения

Тема 12. Музыкальная культура России в первой половине XX века

И. Стравинский. Балет «Петрушка», отрывки из балета «Весна священная». С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский».

Р. Глиэр. Концерт для голоса с оркестром.

Д. Шостакович. Опера «Катерина Измайлова»

С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта».

А. Хачатурян. Отрывки из балетов: «Гаянэ»: Танец с саблями, Лезгинка, Гопак.

«Спартак»: Adagio Спартака и Фригии, Вариации Эгины и вакханалия.

Отрывки из сюиты «Маскарад»: Вальс, Ноктюрн, Мазурка, Романс

Концерт для скрипки с оркестром.

Д. Шостакович. Симфонии № 7, 11.

Н. Мясковский. Симфония № 21.

С. Прокофьев. Симфонии № 1, 7.

Ответы на вопросы

Тема 1. Музыкальное искусство древности, средневековья и эпохи Возрождения.

1. Какова роль и значение музыки в разные исторические эпохи?

2. Назвать периоды истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.
3. С чем связана объективная потребность развития искусства?
4. Перечислить особенности музыкальных культур Древней Индии и Китая.
5. В чем значение Древнегреческой трагедии для дальнейшего развития музыкального искусства?
6. Перечислить особенности культуры Раннего Средневековья.
7. Средневековый фольклор и искусство народных музыкантов.
8. Григорианский хорал - ведущая форма музицирования в католическом храме.
9. Возникновение профессиональных светских песенных жанров.
10. Перечислить основные образно-тематические, жанровые и стилистические черты музыки эпохи Возрождения.
11. Перечислить основные жанры музыкального искусства данной эпохи.
12. Назвать национальные композиторские школы эпохи Возрождения.
13. Каковы исторические и общественные предпосылки возникновения оперы?

Тема 2. Музыкальное искусство эпохи Барокко

1. Перечислить основные жанры музыки эпохи Барокко
2. Перечислить европейские оперные школы
3. Перечислить основные стилистические черты инструментальной музыки. Назвать ее представителей
4. Каковы стилистические черты немецких органистов - предшественников И. С. Баха?
5. В чем сущность оперы-серия и оперы-буфф.
6. Перечислить основные стилистические черты творчества Генделя.
7. Перечислить основные жанры творчества Г. Генделя и их особенности.
8. В чем историческое значение творчества И. С. Баха.
9. Перечислить основные периоды творчества И. С. Баха.
10. Основные жанры творчества И. С. Баха и их особенности.

Тема 3. Музыкальное искусство эпохи Классицизма

1. Перечислить основные стилистические черты эпохи классицизма.
2. В чем сущность оперной реформы Глюка?
3. Значение Гайдна в развитии камерной и симфонической музыки.
4. Каковы стилевые особенности музыки Моцарта?
5. Симфонизм как основной творческий метод Бетховена.
6. В чем проявляется демократизм музыкального языка Бетховена?

Тема 6. Русское Барокко XVII – XVIII веков

1. Каковы особенности русского музыкального барокко в хоровой культуре?
2. Значение рождения светского профессионального многоголосия - жанра канта.
3. В чем историческое значение хорового творчества М. Березовского и Д. Бортнянского,
4. Реформы Петра I, их влияние на развитие отечественной культуры.
5. Роль итальянской и французской оперы в зарождении русского музыкального театра.
6. Возникновение нового пласта фольклора – городской песенной лирики.
7. Оперное творчество В. Пашкевича и Е. Фомина.
8. Творчество И. Хандошкина и развитие скрипичной школы.

Тема 8. Русская музыкальная культура второй половины XIX века

1. Перечислите особенности музыкальной культуры России 60-х – 70-х годов XIX века.
2. Проблема национального и народного во всех видах искусств. Жанр народно-исторической оперы.
3. В чем сущность оперная реформа М. Мусоргского?

4. Жанр сказочно-эпической оперы.
5. Сказочно-легендарная тема в творчестве Н. Римского-Корсакова.
6. Жанр лирико-психологической оперы.
7. Оперная эстетика П. Чайковского.
8. Симфонизация музыкального мышления, как общая тенденция конца XIX века.
9. Жанровое обновление в музыкальной культуре 80 – 90-х годов.
10. Романтическая программность и жанр симфонической поэмы в творчестве композиторов петербургской школы.
11. Жанр балета. Вклад П. Чайковского в рождение и развитие русского балета.
12. Жанр инструментального концерта. Зарождение русского профессионального пианизма.
13. Хоровые жанры. Разновидности светского и культового хорового искусства XIX века.
14. Программность и черты символизма в «Божественной поэме» и «Поэме экстаза» А. Скрябина.
15. Национальная самобытность творчества С. Рахманинова.
16. Расцвет жанра миниатюры в фортепианной и вокальной музыке С. Рахманинова и Н. Метнера.

Тема 9. Стилиевое многообразие западноевропейского музыкального искусства первой половины XX века. Импрессионизм и экспрессионизм

1. Стилистические черты эстетики импрессионизма.
2. Импрессионизм в музыке, живописи, литературе.
3. Стилистические особенности музыкального импрессионизма.
4. Музыкальная культура Франции в конце XIX – начале XX века.
5. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.
6. В чем сущность экспрессионизма, главный смысл этого стиля.
7. Нововенская школа» и ее представители.

Тема 10. Неоклассицизм и фольклоризм в европейском музыкальном искусстве

1. Неоклассицизм как новое течение 20-х годов, как форма укрепления и освещения национальной традиции.
2. Творчество П. Хиндемита.
3. Философско-эстетический смысл фольклоризма.
4. Система выразительных средств фольклоризма.
5. Б. Барток и венгерская национальная музыкальная культура
6. Стилистические особенности группы «Шести».
7. Философско-эстетические течения в Германии в начале XX века.
8. Новые творческие приемы симфонического письма Малера.
9. Идеиная и стилистическая связь вокального и симфонического творчества Г. Малера.
10. Какие жанры в творчестве Р. Штрауса можно назвать ведущими?
11. В чем значение творчества И. Альбениса, Э. Гранадоса и М. де Фальи для музыкальной культуры Испании?

Тема 13. Панорама западно-европейской музыки второй половины XX века

1. Перечислить особенности и стилиевые черты музыки авангарда 50-х – 60-х годов
2. Что такое сериализм, сонористика, алеаторика, «техническая музыка», «стохастическая музыка», перечислить представителей этих направлений.
3. Современная музыка и научно-технический прогресс.

Тема 14. Музыкальная культура России 60-х – 70-х годов XX века. Новые течения и стилевые тенденции

1. Особенности проявления новой фольклорной волны в творчестве композиторов-шестидесятников.
2. Какова роль фестивалей «Варшавская осень» для молодого поколения композиторов 60-х – 70-х годов?
3. В чем отличие музыкальной техники неофольклоризма Б. Бартока и К. Орффа от новой фольклорной волны советских композиторов 60-70-х годов?
4. Какое преломление нашли эпические и гражданские традиции Мусоргского, Бородина и Танеева в кантатно-ораториальном творчестве Г. Свиридова?
5. Перечислить особенности творческого стиля композиторов-шестидесятников Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Гаврилина.
6. В чем причины зарождения и развития альтернативных видов культуры (бардовская песня, джаз и рок-культура).

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ОПК-2)

1. Перечислить особенности и стилевые черты музыки авангарда 50-х – 60-х годов
2. Современная музыка и научно-технический прогресс.
3. Новая фольклорная волна в творчестве русских композиторов-шестидесятников.
4. Фестивали «Варшавская осень» и их значение для композиторов 60-х – 70-х годов?
5. «Новая фольклорная волна» в творчестве советских композиторов 60-70-х годов?
6. Кантатно-ораториальное творчество Г. Свиридова
7. Особенности творческого стиля Р. Щедрина.
8. Особенности творческого стиля С. Слонимского.
9. Особенности творческого стиля В. Гаврилина.
10. Особенности творческого стиля Б. Тищенко,
11. Особенности творческого стиля Э. Денисова
12. Особенности творчества С.Губайдулиной.
13. Особенности творческого стиля Э. Артемьева
14. Полистилистика и новые жанровые явления в русской музыке в конце XX - начале XXI веков.

Типовые задания для экзамена (ОПК-2)

Произведения для прослушивания к экзаменационной музыкальной викторине

В.Лютославский Симфония №4.

К.Пендерецкий Польский реквием; отрывки из опер.

Э.Варез. «Пустыни»

Дж.Кедж. Музыкальная прогулка.

Я.Ксенакис. «Метастазис», «Терретектер»

Д.Лигети. Реквием.

Г. Свиридов. «Курские песни», «Пушкинский венок».

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь».

Р.Щедрин Концерты для оркестра «Озорные частушки», «Звоны».

Р.Щедрин Отрывки из балета «Конек-горбунок», «Кармен-сюита».

С. Слонимский. Опера «Виринея».

В. Гаврилин. «Перезвоны», «Скоморохи».

Э. Денисов. «Солнце инков».

С. Слонимский. «Концерт-буфф»

Э.Денисов «Рождественская звезда» сл. Пастернака, Happy end.

Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита»

Р.Щедрин Концерт для оркестра «Озорные частушки»

А. Шнитке. «Гоголь-сюита», Симфония №8.

С.Губайдулина. Камерно-инструментальная чакона.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично» (85 - 100 баллов)	ОПК-2	Свободно анализирует основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной и зарубежной музыки, стили, направления и жанры европейского и русского музыкального искусства, постигает музыкальное произведение в культурно-историческом контексте и применяет знания в музыкально-исполнительской деятельности
«хорошо» (70 - 84 баллов)	ОПК-2	Анализирует основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной и зарубежной музыки, стили, направления и жанры европейского и русского музыкального искусства, постигает музыкальное произведение в культурно-историческом контексте и применяет знания в музыкально-исполнительской деятельности
«удовлетворительно» (50 - 69 баллов)	ОПК-2	Может анализировать основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной и зарубежной музыки, стили, направления и жанры европейского и русского музыкального искусства, постигает музыкальное произведение в культурно-историческом контексте и применяет знания в музыкально-исполнительской деятельности на слабом уровне
«неудовлетворительно» (менее 50 баллов)	ОПК-2	Не может анализировать основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной и зарубежной музыки, стили, направления и жанры европейского и русского музыкального искусства, постигает музыкальное произведение в культурно-историческом контексте и применять знания в музыкально-исполнительской деятельности

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы:
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Милосердова Е.Н. История зарубежной музыки XIX века : учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. 070108 - Музыкальное искусство эстрады. - Тамбов: [Изд-во Першина Р.В.], 2011. - 92 с.
2. Милосердова Е.Н. История русской музыки с древности до начала XX века : учеб. пособие. - Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2015. - 195 с.
3. Милосердова Е.Н. История зарубежной музыки второй половины XX - начала XXI века (музыкальный авангард 50-60-х гг.) : учеб. пособ. : в 2-х ч.. - Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2012

6.2 Дополнительная литература:

1. Мин-во культуры РФ, Гос. ин-т искусствознания История русской музыки : в 10-ти т.. - М.: Языки славянских культур, [198
2. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник. - 2-е изд., доп. и перераб.. - Москва: Музыка, 1983. - 503 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42499>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
2. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
3. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
5. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
6. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
7. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prlib.ru>
8. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.