Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Баскакова Наталья Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.11.2023 14:06:13
Уникальный программный ключ:
9dc4f904b97d8bf18fd5ed4040135cc3d02568ad

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета исполнительского искусства БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
Гайбурова Н.В
«29» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01.ДВ.02.02

История музыки
Предметно-профессиональный модуль

Специальность
52.05.01 Актерское искусство

Уровень образования
Высшее образование – специалитет

Специализация
Артист драматического театра и кино

Квалификация
Артист драматического театра и кино

Форма обучения
Очная

Чебоксары
2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 года № 1128 и ОПОП АИ по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов 1 курса очной формы обучения специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализации Артист драматического театра и кино.

Программа одобрена на заседании кафедры теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства от «27» июня 2023 года, протокол № 12.

Подписи:

Составитель:
ст. преподаватель кафедры ТИИМОИ — Лесовая О.В.

Заведующий кафедрой ТИИМОИ — Капранова О.В.

Содержание

1. Цель и задачи исциплины…… ..4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы…….4
3. Требования к результатам освоения дисциплины…….4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....5
5. Содержание дисциплины…….……5
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий…….5
5.2. Содержание разделов дисциплины……..…….…….… 6
5.3. Тематика практических анятий…….…….....…….22
5.4. Самостоятельная работа студентов……25
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции…….....28
6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся……28
6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине ……..…… ..29
6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся……..... ..29
6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра……. .29
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….… ..29
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……..… .31
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины……. .31

1. Цель и задачи дисциплины:

Целью освоения дисциплины «История музыки» является ознакомление с мировой музыкальной культурой, различными течениями и направлениями в музыке; ознакомление с художественно совершенными произведениями мировой музыкальной классики и современного искусства, различными жанрами и формами музыки; ознакомление с творчеством выдающихся композиторов.

Задачи:

- полноценное эстетическое развитие личности студента, расширение художественных и музыкальных представлений, воспитание музыкального вкуса;
- развитие эмоциональности, темперамента, слуха, ассоциативного мышления, умение слушать музыку, разбираться в жанрах, формах, стилях музыкального искусства;
- понимания художественного содержания, композиционного строения музыкальных произведений, выразительных средств музыки.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная учебная дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений раздела Блок 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы по специальности 52.05.01 Актерское искусство. Шифр дисциплины Б1.В.01.ДВ.02.02 «История музыки». Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

Освоение дисциплины «История искусств» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин по данному направлению подготовки: «Гитара» (ПКО-6; ПКР-2), «Фортепиано» (ПКО-6; ПКР-2), «История музыки» (ПКО-6; ПКР-2).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Освоение данной дисциплины направлено на получение следующих образовательных результатов:

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения (ПКО-6) ИПКО-6.1. Использует различные приемы вокальной техники при создании роли. ИПКО-6.2. Раскрывает художественное содержание музыкального произведения.	основы музыкальной грамоты, пения, ансамблевого пения.	использовать различные приемы вокальной техники при создании роли.	навыками раскрытия художественного содержания музыкального произведения.
Способен решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса (ПКР-2) ИПКР-2.1. Создает вокальную характеристику образа.	как решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса.	создавать вокальную характеристику образа.	навыками создания вокальной характеристики образа.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции	Практические занятия	Консультации	Самостоятельная работа+контроль	
	Трудоемкость						
	Зачетные единицы	Часы					
1	3	108	-	60	10	38	Экзамен
Итого	3	108	-	60	10	38	Экзамен

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ темы	Наименование Раздела/ темы	Всего, (час)	Количество часов по формам организации обучения			
			Лекционные занятия	Практические занятия	Консультации	Самостоятельная работа
1.	Раздел 1. История зарубежного музыкального искусства История музыки как часть мировой художественной культуры. Исторические эпохи развития музыкальной культуры. Обзор развития музыкальной культуры стран Древнего мира и античности.	4	-	2	-	2
2.	Эпоха Средневековья - общая характеристика. Жанры церковной, светской музыки и театра.	4	-	2	-	2
3.	Эпоха Возрождения – общая характеристика. Жанры и виды музыки.	4	-	2	-	2
4.	Эпоха барокко – общая характеристика.	4	-	2	-	2
5.	Музыкальный театр. Оперные школы в Италии, Германии, Франции, Англии.	6	-	4	-	2
6.	Виды и жанры инструментальной музыки эпохи барокко.	6	-	4	-	2
7.	Эпоха классицизма - общая характеристика.	4	-	2	-	2
8.	Музыкальный театр эпохи классицизма. Творчество Глюка и Моцарта.	6	-	4	-	2
9.	Романтизм - общая характеристика. Основные положения эстетики романтизма.	4	-	2	-	2
10.	Европейское музыкальное искусство эпохи романтизма	8	-	6	-	2
11.	Становление европейских национальных композиторских школ.	4	-	2	-	2
12.	Периодизация и обзор развития русской музыкальной культуры от истоков до становления национальной композиторской школы.	6	-	4	-	2
13.	Обзор развития русской музыкальной культуры в первой половине XIX века.	6	-	4	-	2
14.	Вторая половина XIX века. Новая русская музыкальная школа – традиции и новаторство.	6	-	4	-	2

15.	Значение творчества П. Чайковского.	6	-	4	-	2
16.	Классические традиции и новаторство в музыке «серебряного века».	4	-	2	-	2
17.	Периодизация развития советской и постсоветской музыкальной культуры.	4	-	2	-	2
18.	Музыкальный театр советской и постсоветской эпохи.	6	-	4	-	2
19.	Ведущие направления в музыке XX века.	6	-	4	-	2
	Итого за 1 семестр	**108**	**-**	**60**	**10**	**38**

5.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. История зарубежного музыкального искусства

Тема 1. История музыки как часть мировой художественной культуры. Обзор развития музыкальной культуры стран Древнего Мира и античности

История музыки - наука, воссоздающая целостную картину развития музыкального искусства, его связи с различными сторонами духовной деятельности человека. Сущность музыки как специфической формы художественного освоения мира. История музыки содержит описание хода исторического развития музыки и ее периодизацию; характеристику музыкально-эстетических взглядов, направлений, течений, стилей и жанров. Изучает творческую деятельность наиболее ярких представителей музыкального искусства. Включает в себя историю музыки разных эпох, стран и народов. Изучает взаимодействие музыки и литературы, живописи, философии, религии.

Многовековой путь исторического развития музыкального искусства. Музыкальная культура стран Древнего Мира (Египет, Китай, Индия). Роль музыки в соответствии с укладом жизни, религиозными воззрениями. Синкретизм искусства. Зарождение отдельных видов искусства в египетской мистерии, древнегреческой трагедии, индийском «театре танца». Формирование родов инструментов. Античная музыкальная культура. Античная эстетика. Античная трагедия. Музыкальная теория. Историческое значение античности как основы европейской цивилизации. Обращение к традициям античного искусства в различные эпохи.

Тема 2. Обзор развития музыкальной культуры эпохи Средневековья

Средневековье, общая характеристика. Музыкальная культура. Народная музыка в эпоху средневековья. Странствующие музыканты. Церковная искусство. Религиозный театр и его жанры: литургическая драма, мистерия. Церковнная музыка. Григорианский хорал, его жанры: псалмодия, гимн, юбиляция. Месса, ее строение. Развитие профессионального многоголосия. Музыкальная теория. Нотное письмо. Готический период. Архитектура, литература, изобразительное искусство. Становление видов и жанров аристократической светской музыки. Творчество трубадуров, труверов, миннезингеров. Профессиональное музыкальное искусство (майстерзанг). Отражение средневековой музыкальной культуры в искусстве XIX-XX веков.

Тема 3. Обзор развития музыкальной культуры эпохи Возрождения

Значение XIV века в истории развития музыкального искусства. Ф. де Витри, его трактат, новые требования к музыкальному искусству. Возрождение. Общая характеристика. Музыка в Италии. Народные истоки песенного искусства. Многообразие жанров (качча, мадригал, вилланелла, баркарола, сальтарелла, баллата, мадригал). Музыка в Германии периода реформации и крестьянской войны. Протестантский хорал и его претворение в искусстве И. С. Баха. Французский Ренессанс. Профессиональные жанры. Гугенотские псалмы. Полифонические школы и мастера Возрождения. Полифоническое искусство. Музыка, удобная для пения - общее благозвучие, спокойствие,

уравновешенность.

Тема 4. Эпоха барокко – общая характеристика.

Барокко. Общая характеристика эпохи. Идеология. Пограничное положение между эпохой Возрождения и эпохой Просвещения. Роль индивидуальности. Эстетические установки. Характерные стилевые черты барокко. Динамичность, напряженность, контрастность. В музыкальном искусстве утверждается новый тип многоголосного мышления гомофонного склада. Рождение на этой основе новых жанров светского искусства, таких как опера, оратория, кантата, инструментальная соната (сюита), оркестровый и сольный концерты.

Тема 5. Музыкальный театр эпохи барокко.

Опера – определение и специфика жанра. Итальянская опера. Возрождение традиций античной культуры. Гомофонно-гармонический склад. Вокальная мелодия и аккордовое сопровождение. Итальянские оперные школы. Оперные жанры и формы, роль оркестра. Клаудио Монтеверди (1567-1643), Алессандро Скарлатти (1660-1725), Джованни Баттиста Перголези (1710-1736). Французская опера. Связи французской оперы с классицизмом в литературе. Французская трагедия - трагедия больших чувств, сильных характеров. Условность жанра: соблюдение трех единств. Жан Батист Люлли (1632-1687) - создатель лирической трагедии. Жан Филипп Рамо (1683-1764) - автор опер, балетов, лирических трагедий. Французская комическая опера, ее отличия от итальянской. Опера Жана Жака Руссо (1712-1778) «Деревенский колдун» (1752). Немецкий и австрийский зингшпиль - национальная немецкая разновидность комической оперы. Английская опера. Генри Пёрселл (1659-1695). Первая английская классическая опера «Дидона и Эней» (1689). Джон Пепуш (1667-1752) и его пародийная «Опера нищих» - английская разновидность комической оперы, классический образец балладной оперы (1728).

Тема 6. Виды и жанры инструментальной музыки эпохи барокко

Инструментальная музыка. Общая характеристика, значение, основные направления развития инструментальной музыки, инструментарий, жанры. Итальянская инструментальная музыка. Органная музыка. Д. Фрескобальди (1583-1643). Скрипичное искусство. А. Корелли (1653-1713) - основоположник итальянской скрипичной школы. Жанры трио-сонаты, кончерто гроссо. Д. Тартини (1692-1770). Сольная скрипичная соната, значение программности. А. Вивальди (1678-1741). Концерты Вивальди для различных инструментов. Создание жанра программного концерта («Времена года»). Клавирное искусство. Соната как жанр и форма. Д. Скарлатти (1685-1757) - создатель старинной сонатной формы (одночастная соната с признаками полной сонатной структуры). Тематизм, фактура, мелодия, тональный план. Французская инструментальная музыка. Творчество французских клавесинистов (Ж. Рамо, Ф. Куперен, Л. Дакен). Специфика стиля, характерные темы, образы, значение формы рондо. Английская инструментальная музыка. Искусство верджиналистов (верджиналь – английская разновидность клавесина). Жанры, формы эпохи верджиналя. Творчество У. Бёрда (1543-1623), Д. Булла (1562-1628). Немецкая инструментальная музыка. Творчество Д. Букстехуде (1637-1707) - кульминация полифонического искусства добаховской эпохи. Круг тем и музыкальных образов. Немецкая клавирная музыка. Творчество И. Кунау (1660-1722). Предвосхищение тематизма венских классиков. Значение творчества Г. Ф. Генделя, И. С. Баха.

Тема 7. Эпоха классицизма – общая характеристика. Венская классическая школа.

Идеология эпохи Просвещения. Классицизм как направление и стиль. Венский классицизм. Демократические тенденции. Связь с народно-песенными истоками. Особенности мелодики. Гармонический язык. Строение сонатно-симфонического цикла.

Оркестр венских классиков. Трактовка отдельных инструментов и оркестровых групп. Анализ структурных принципов развития и формообразования. Возможности нового жанра - сонатно-симфонического цикла. Наиболее характерные формы крайних и средних частей цикла, их идейно-художественное содержание, образный строй. Значение инструментального творчества Й. Гайдна и В. Моцарта, Л. Бетховена. Жанрово-бытовой, лирико-драматический тип симфонизма (с его романтическими тенденциями) и героико-драматический, монументальный философско-обобщенный тип симфонизма. Историческое значение Девятой симфонии. Синтез симфонии и кантаты и его воздействие на последующее развитие жанра (Г. Малер, А. Скрябин, Д. Шостакович). Романтические тенденции в Шестой симфонии. Программные увертюры «Кориолан» (1806), «Эгмонт» (1810). Связи с литературными первоисточниками, особенности авторской трактовки драматургической фабулы.

Тема 8. Музыкальный театр эпохи классицизма

Реформа оперы в творчестве К. В. Глюка (1714-1787). Теоретическое обоснование оперной реформы, ее эстетические принципы, связь с передовым общественным движением, идеями французских энциклопедистов. Историческое значение оперной реформы Глюка, ее воздействие на дальнейшее развитие музыкального театра.

Реформаторское значение опер Моцарта (1756-1791). Жанровое разнообразие опер. Элементы жанрового синтеза в зрелых операх. Различные типы опер: реалистическая музыкальная комедия («Свадьба Фигаро», 1786), музыкальная драма-комедия («Дон Жуан», 1787), философская музыкальная сказка-зингшпиль («Волшебная флейта», 1791).

Тема 4. Романтизм - общая характеристика. Основные положения эстетики романтического искусства

Социально-политические предпосылки романтизма. Поражение французской революции, падение наполеоновского режима, период политической реакции. Предпосылки романтизма в литературе. Творчество Ж. Ж. Руссо, эпоха «бури и натиска» (В. Гёте, Ф. Шиллер). Философия, литература и поэзия эпохи романтизма. Романтизм как целостное развернутое мировоззрение. Противоречивость романтических тенденций. Черты либерального и революционного романтизма. Характерные особенности романтизма как стиля. Яркие контрасты, драматические конфликты и красочные сопоставления, подчеркнутое внимание к миру человеческих эмоций, переживаний. Фантастика, мистика, история эпос, лирика, трагедийность и героика – характерные образно-тематические сферы романтического искусства. Сказочные образы как стремление противопоставить реальную действительность красивому вымыслу. Романтизм - основное направление в музыкальном искусстве XIX века. Эстетика музыкального романтизма, круг идей, тем, образов. Романтический синтез искусств. Программность и ее виды. Характерные черты мелодики, гармонии, оркестровки. Особенности трактовки традиционных жанров. Возникновение новых жанров: симфоническая поэма, концертная увертюра, вокальный цикл, вокальная и инструментальная баллада, песня без слов, новеллетта, арабеска, интермеццо и другие. Мировое значение эпохи романтизма в литературе и музыке.

Камерно-вокальные жанры: значение творчества австро-немецких романтиков Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса. Песни. Вокальные циклы. Круг образов, их развитие, средства выразительности. Многообразие душевных состояний.

Музыкальный театр. Немецкая романтическая опера в творчестве К. М. Вебера и Р. Вагнера. Жанровое многообразие романтических опер Вебера. Сказочно-бытовая опера «Фрейшюц» («Волшебный стрелок») 1821. Героико-романтическая опера «Эврианта» (1823). Сказочно-романтическая опера - феерия «Оберон» (1826). Разносторонняя музыкальная деятельность Р. Вагнера. Разработка теории «музыкальной драмы», основные положения. Тетралогия «Кольцо нибелунга» (1848-1874). Героико-эпическое и философско-психологическое начала опер.

Французский музыкальный театр XIX века - общая характеристика. Периодизация. Жанровая система. Традиции французского музыкального театра эпохи барокко и раннего классицизма. Влияние Великой французской буржуазной революции на развитие музыкального театра. Значение творческой деятельности Д. Мейербера (1791-1864). Завершение развития французской героико-романтической оперы в творчестве Мейербера. Роль Э. Скриба (1791-1861) в создании французской «большой оперы». Рождение нового оперного жанра - лирическая опера - в творчестве Ш. Гуно (1818-1893). Ее демократическая, реалистическая направленность. Использование сюжетов мировой литературы. Опора на бытовые музыкальные жанры (песня, романс, куплеты, серенада, танец). «Фауст» (1859) как образец лирической оперы. Драматизация жанра лирической оперы в творчестве Ж. Бизе (1838-1875) к реалистической концепции оперы «Кармен» (1874). Отличия от новеллы П. Мериме.

Жанр балета. А. Адан (1803-1856) и французский романтический балет.

Классическая оперетта (Ж. Оффенбах, Ш. Лекок, Р. Планкет). Творчество Ж.Оффенбаха (1819-1880) - классика французской оперетты. Многообразие сюжетов.

Итальянский музыкальный театр. Национально-освободительная борьба итальянского народа в 1 половине XIX века, ее отражение в романтическом направлении в литературе и музыкальном искусстве. Причины кризисного состояния в музыкальном театре (опере). Формирование новой оперной школы на основе передовой романтической итальянской литературы, влияний романтического искусства Франции и Германии. Этапы развития: 1. 1-я треть XIX века, основы новой школы в творчестве Россини, его современников и последователей Доницетти и Беллини, выдающихся мастеров бельканто, жанровое разнообразие их творчества. 2. Расцвет итальянской опреры в творчестве Верди, эволюция его творчества, переход на этетические позиции реализма, внимание к социальной проблематике. 3. Веристское направление в развитии итальянской оперы на основе литературного веризма. 4. Возвращение к традициям Верди и их развитие в творчестве Пуччини. Общность и отличие принципов Верди и Пуччини. Девиз Пуччини - «заинтересовать, поразить и растрогать». Стремление к яркости, броскости, необычности сценических ситуаций. Обращение к восточно-экзотическим сюжетам.

Пути развития инструментальной музыки в эпоху романтизма.

Жанры фортепианной музыки в творчестве Шуберта, Шумана, Мендельсона, Брамса. Крупные и малые формы. Традиции и новаторство. Тематизм песенного типа. Свободная романтическая трактовка жанра сонаты. Фантазия, экспромт, музыкальный момент, «песни без слов», интермеццо - первые романтические миниатюры. Поэтизация бытовых жанров марша, вальса.

Общая характеристика оркестровых жанров в творчестве композиторов-романтиков. Роль программности в жанрах симфонии, симфонической поэмы, концертной увертюры, оркестровой сюиты. Значение творчества Г. Берлиоза (1803-1869) как основоположника программного симфонизма, крупнейшего представителя французского музыкального романтизма. Симфоническое творчество. Оркестр Берлиоза. «Фантастическая симфония, ее автобиографичность. Симфоническое творчество австо-немецких романтиков – Шуберта, Мендельсона, Шкмана, Брамса. Значение симфонического творчества Ж. Бизе. Оркестровые сюиты «Детские игры», «Арлезианка». С. Франк (1822-1890). Особая трактовка программной симфонической поэмы. Своеобразное сочетание классических и романтических тенденций симфонической музыки. Жанр программной сюиты в творчестве К. Сен-Санса.

Тема 11. Национальные композиторские школы.

Исторические причины и предпосылки формирования европейских национальных школ в XIX веке.

Общая характеристика музыкальной культуры Польши. Национально-освободительное движение и польская культура XIX века. М. Огиньский (1765-1833) -

создатель первых классических полонезов. М. Шимановская (1789-1831) - выдающаяся пианистка, композитор, автор цикла 24 прелюдий (ладотональная структура сочинения предвосхищает цикл Ф. Шопена). Ф. Шопен (1810-1849). Творческий путь. Жанровое многообразие сочинений Шопена. Народно-национальная основа и индивидуальные черты стиля Шопена. Освобождение от прикладного назначения бытовых жанров мазурки, вальса, полонеза. Этюды. Традиции и новаторство. Значение творчества Шопена.

Общая характеристика музыкальной культуры Венгрии. Ф. Лист (1811-1886) - классик венгерской музыки. Мировое значение исполнительской, композиторской и общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Листа. Отстаивание принципов романтического искусства, программных тенденций творчества. Творческий путь Листа. Многообразие жанров инструментальной музыки. Лист - создатель программных симфонических поэм и симфоний. Образы мировой литературы, их романтическая трактовка. Фортепианное творчество Ф. Листа и его историческое значение. Круг тем и музыкальных образов: лирических, героических, романтических. Транскрипции и парафразы Листа - замечательный памятник музыкального искусства его современников.

Общая характеристика музыкальной культуры Чехии XIX века. Эпоха национально-освободительного движения. Расцвет национальной культуры в начале XIX века. Б. Сметана (1824-1884) - основоположник чешской национальной музыкальной школы. Творческий путь. А. Дворжак (1841-1904) - крупнейший представитель чешской музыкальной классики. Ведущие направления творчества. Жанры симфонической музыки. Программные увертюры триптиха «Из природы», симфонические поэмы, их народно-сказочная тематика («Водяной», «Полуденница», «Золотая прялка», «Голубь»). Симфония «Из Нового света» (1893) - выдающееся произведение Дворжака, вершина чешского симфонизма. Оперное творчество. Лирико-комические и сказочно-фантастические оперы. «Черт и Кача», «Русалка».

Общая характеристика музыкальной культуры Норвегии XIX века. Подъем национального движения. Расцвет норвежской литературы и искусства в середине XIX века. Народные песенно-танцевальные жанры (гангар, спринг-данс, халлинг), их особенности. Профессиональное музыкальное искусство. Э. Григ (1843-1907) - классик норвежской музыки. Творческий путь, музыкально-общественная и исполнительская деятельность Грига. Народно-национальная основа музыки Грига. Основные жанры. Фортепианное творчество. «Лирические пьесы». Круг образов и тем. Концерт для фортепиано (1868) - крупнейшее произведение Грига. Оркестровые сюиты «Пер Гюнт». Драматическая поэма Ибсена (1867), ее трактовка Григом (1875). Яркость сказочно-фантастических образов, разнообразие пейзажа и жанрово-бытовых сцен.

Испанская музыкальная культура – общая характеристика. Значение нового идейного движения в Испании конца 19 – начала 20 веков (Ренасимьенто) за национальное возрождение в условиях культурного застоя и экономического спада, после поражения Испании в войне с США в 1898 году. Значение деятельности Фелипе Педреля (музыковед, композитор и фольклорист, музыкально-общественный деятель). Манифест «За нашу музыку» (1891), эстетические принципы Ренасимьенто, задачи развития национальной культуры на основе изучения и претворения музыкального наследия прошлого и подлинной испанской народной песни и танца. Возрождение искусства игры на классической (испанской) гитаре. Значение композиторской, исполнительской и педагогической деятельности Франсиско Тарреги. Мировое признание гитары как солирующего инструмента, расцвет гитарного исполнительства. Значение творческой деятельности Андреса Сеговии. Значение творчества Исаака Альбениса как представителя идейного движения Ренасимьенто, первого классика испанской музыки нового времени. Яркие представители этого движения, выразители национального стиля: Гранадос, Турина, де Фалья, Сарасате, Казальс.

Раздел 2. История отечественного музыкального искусства

Тема 12. Обзор развития русской музыкальной культуры IX – XVIII веков

Обзор становления и развития основных направлений русской музыки от истоков до середины XVII века. Основные периоды развития русской музыки данного периода: Киевская Русь, период феодальной раздробленности, Московская Русь.

Обзор развития музыкальной культуры. Народное, полупрофессиональное, профессиональное искусство. Зарождение и развитие церковно-певческого искусства, его особенности, художественная значимость и национальная самобытность. Жанры, формы церковной музыки. Искусство колокольного звона.

Новые явления в музыкальной культуре во второй половине XVII века. Новый период российской истории. Воссоединение Украины и Белоруссии с Россией и его значение для развития музыкальной культуры. Церковный раскол. Ориентация на традиции западноевропейской культуры. Установление линейной нотации. Канты и партесные концерты - новые виды профессиональной музыки. Развитие придворного музицирования, создание театра.

Музыкальная культура России XVIII века. Становление и развитие в России важнейших музыкальных жанров (оперная, хоровая, камерная инструментальная и камерная вокальная музыка). Итальянская опера в России. Оперные спектакли на русском языке. Формирование национальной композиторской школы. Опера XVIII века - центральный жанр в русской профессиональной музыке. Демократическая и критическая направленность, народно-бытовые сюжеты. Связь с литературной комедией. Композиционно-драматургические особенности, национальное своеобразие, опора на народную песню. Жанры камерной вокальной, камерной инструментальной и оркестровой музыки. Хоровой концерт, его идейно-смысловое содержание, строение, значение для музыки конца XVIII – начала XIX века.

Тема 13. Периодизация развития русской музыкальной культуры первой половины XIX века. Значение творчества русских композиторов

Общий обзор развития музыкальной культуры первой половины столетия. Первый период – первая треть века. Отечественная война 1812 года и подъем общественного движения в России. Значение романтизма в русском искусстве. Связь романса с русской поэзией. Инструментальная музыка этого периода. Опера первых десятилетий XIX века. Преобладание типа песенной оперы с разговорными диалогами. Утверждение новых жанров в музыкальном театре. Значение творчества Алябьева, Варламова, Верстовского, Гурилева.

Второй период в развитиии русского музыкального искусства: 1830-50-е годы. Рождение русской музыкальной классики. Историческая роль М. Глинки как родоначальника русской классической музыкальной школы и становления национальной идеи в творчестве композиторов. А. Даргомыжский - преемник Глинки, новатор, представитель критического реализма в музыке.

М. Глинка (1804-1857) как основоположник русской музыкальной классики. Связь его творчества с общественным подъемом 20-х годов. Национальная идея – основа творчества Глинки. Широкий охват различных сторон русской действительности, существенных черт народного характера, высокая степень обобщенности образов и значительность художественных обобщений. Метод художественного реализма, оптимизм и гармоничность искусства Глинки.

Оперное творчество. Создание двух ведущих жанров русской оперы. Связь с традициями европейского оперного театра («опера спасения», «большая» романтическая). «Иван Сусанин» - «отечественная героико-трагическая опера». Опора на традиции итальянской оперы. Выдвижение на первый план народно-массового начала. Развитие линии судьбы человека - судьбы народа. Значение арий как музыкальных характеристик персонажей. Особенности музыкальной характеристики Сусанина. Противопоставление

тем, характеризующих русский и польский лагеря (национальный колорит, контраст вокального и инструментального начал, песенности и танцевальности).
«Руслан и Людмила». Трактовка пушкинского сюжета. Характерные признаки жанра эпической (сказочной) оперы. Преобладание повествования над действием. Сопоставление реального и фантастического, русского и восточного миров. Специфика музыкального языка. Народно-обрядовые жанры в опере. Особое развитие живописно-колористической стороны музыки. Ведущий принцип музыкальных характеристик героев ария - «портрет», разнообразие их форм. Обрамление оперы монументальными народными сценами как существенная черта драматургии.

Симфоническое творчество. Народно-жанровый и драматический типы симфонизма у Глинки; ведущее значение первого, связь второго с музыкально-театральными сочинениями композитора. Развитие его традиций в творчестве русских композиторов. Обобщенная трактовка программности. Выразительность оркестровки.

Значение романсового творчества Глинки в истории русской музыки. Принцип обобщенного отражения поэтического текста в законченной кантиленной мелодии. Ведущая роль вокальной партии. Разнообразие фортепианного сопровождения. Связи романсового творчества Глинки с бытовой музыкой. Опора на традиционные жанры в ранних сочинениях.

А. Даргомыжский (1813-1869) как первый представитель критического реализма в русской музыке. Традиции и новаторство. Социально-обличительная тенденция в его творчестве. Ведущие жанры, преимущественное внимание к вокальным жанрам. Внимание к психологической и характеристической сферам. Мастерство музыкальной характеристики в произведениях композитора через воссоздание в музыке интонаций человеческой речи, особая роль речитатива, его новаторская трактовка. Оперное творчество. Создание лирико-психологического оперного жанра в русской музыке. Особенности драматургии: жизненная драма, правдивый бытовой фон, изменения внутреннего мира героя. Раскрытие глубоких сторон его характера. Опера переживаний. Важнейшие этапы драматургии.

Создание особого вида лирико-психологической оперы - камерной оперы. Сжатость музыкального времени. «Каменный гость» А. Даргомыжского. Последовательное осуществление принципа полного соответствия музыки слову. Исключительная психологическая тонкость и точность речитатива (чисто речитативный склад при сохранении традиционной структуры оперы), выразительность партии оркестра.

Вокальное творчество. Значение романсового творчества А. Даргомыжского. Лермонтовская тема в музыке Даргомыжского. Психологическая углубленность лирики. Возрастание значения декламационности; чуткость и выразительность вокальной мелодии. Социально-обличительная тенденция в произведениях позднего периода. Тенденция театрализации вокального творчества Даргомыжского.

Тема 14. Вторая половина XIX века. «Новая русская школа».

1860-70-е годы представляют пореформенную эпоху в истории России. Начало разночинского этапа. Народничество. Влияние передовой идеологии на литературу и искусство. Общность творческих тенденций в различных областях русской культуры. Возникновение РМО, первых русских консерваторий, Бесплатной музыкальной школы. Формирование петербургской и московской композиторских школ. Новые достижения русской музыкальной классики.

1880-90-е годы. Общественная жизнь России в последние десятилетия XIX века. Роль меценатов в русской культуре. Деятельность М. Беляева и его кружка. Частная опера С. Мамонтова. Подъем в области музыкального исполнительства и образования. Композиторы нового поколения.

Новая русская музыкальная школа. Демократический и реалистический характер деятельности композиторов «Могучей кучки», их национальная самобытность. Аналогии с

другими передовыми творческими объединениями этого времени. Внимание к народной жизни, «маленькому человеку», национальной самобытности, разработка русского фольклора, обращение к фольклору других народов, социально-критическая направленность творчества.

Значение разносторонней деятельности М. Балакирева (1836-1910). Общественно-организационная деятельность. Научно-педагогическая деятельность. Творческая (исполнительская и композиторская) деятельность. Традиции и новаторство композиторского творчества М. Балакирева.

Творчество М. Мусоргского (1839-1881) как явление критического реализма, его обличительная острота. Широкая панорама народной жизни в его произведениях, отражение в них социальных противоречий, драматический размах и трагедийность как проявление социальной конфликтности содержания. Разнообразие, бытовая конкретность, яркая внешняя характеристичность и тонкий психологизм образов. Традиции и новаторство. Оперное творчество. Идея реалистической музыкальной драмы. Судьба народа, его роль в истории – центральная тема. История и современность. «Борис Годунов». История создания, редакции оперы. Трагедия Пушкина и опера Мусоргского, переосмысление композитором литературного первоисточника при сохранении и развитии его идеи. «Борис Годунов» как образец народной музыкальной драмы. Основной конфликт оперы. Развитие образа народа, новаторство построения народных сцен, особенности тематизма. Пимен, Варлаам, Юродивый – смысловое значение образов. Характеристика Бориса, многогранность и изменение образа по мере развития действия.

Вокальное творчество. Жанры, темы, образный строй, круг поэтов. Народные картинки 60-х годов, их новаторская сущность. Социально-обличительная тенденция, народно-бытовая тематика, сатира. Речевая интонация и крестьянская песенность как основа тематизма. Разработка жанра сцены – монолога, черты театральности. Преобладание лирико-философской тематики, углубление трагедийности в произведениях последнего периода. Цикл «Песни и пляски смерти» - идейный замысел, драматургия, жанровая основа музыки.

Инструментальные сочинения. Программность и жанровая основа музыки. «Ночь на Лысой горе», традиции жанрового симфонизма М. Глинки. Цикл «Картинки с выставки» как образец зрелого стиля Мусоргского. Программный замысел цикла. Разнохарактерность пьес.

Разносторонняя одаренность личности, направления деятельности А. Бородина (1833 - 1887). Гармоничный, уравновешенный, жизнеутверждающий характер творчества композитора. Разные грани его искусства – монументальность, эпический размах, драматизм, тонкий психологизм, юмор, лирика. Жанровое разнообразие. Народно-патриотическая идея как магистральная в творчестве композитора, определившая преобладание эпических образов. Национальная основа тематизма, органические связи с различными жанрами русского фольклора. Ориентализм в произведениях Бородина. Традиции и новаторство.

Вокальное творчество. Романсы и песни А Бородина. Новаторство композитора в этой области.

Многогранная творческая деятельность Н. Римского-Корсакова (1840-1893), ее значение в истории русского музыкального искусства, музыкальной жизни второй половины XIX – начала XX века. Светлый, гармоничный характер искусства композитора, его этическая возвышенность, отражение в нем народной философии, народных идеалов. Основные образные сферы творчества: народно-сказочная, народно-бытовая, пейзажная, лирическая, менее характерна трагедийность. Отношение композитора к фольклору. Внимание к живописно-красочной стороне музыки.

Оперное творчество. Разнообразие сюжетов и жанров при явном преобладании сказочной и народно-бытовой тематики. Ведущее значение принципов эпической драматургии (традиции Глинки), привлечение при необходимости принципов конфликтной

драматургии. Два основных пласта в музыкальном языке композитора, связанные с реальными и фантастическими образами. Использование лейтмотивов, особенности их трактовки (лейтгармония, лейттембр). Разнообразие и различное соотношение вокального и оркестрового письма в операх разных жанров.

«Снегурочка» - вершина оперного творчества Римского-Корсакова сказочно-лирического направления. Философский смысл произведения, связь его с народным мировоззрением. Контраст реальности и фантастики как излюбленный сюжетно-идейный мотив.

«Садко» - идейная концепция, ее характерность для Римского-Корсакова. Жанровые особенности оперы, воссозданные в ее драматургии и музыкальном языке манеры былинного сказа. Роль народно-песенных жанров в характеристике Садко. Фантастический мир в опере. Окончательное формирование системы особых ладогармонических средств, связанных с пейзажно-фантастической сферой.

Аллегорическая трактовка сказочных сюжетов и элементы социальной сатиры в поздних операх Римского-Корсакова. «Золотой петушок». Условно-театральный облик оперы. Гротескность, пародийность, нарочитый примитивизм в характеристике Додона и его царства. Фантастические образы. Блестящая темброво-гармоническая звукопись, развитие особых ладогармонических средств.

«Царская невеста» как высшее достижение Римского-Корсакова в жанре психологической драмы. Социальная заостренность идейного содержания оперы. Конфликтный характер драматургии. Преобладание лирико-психологической сферы, трактовка жанрово-бытовых образов как фона действия.

Симфоническое творчество, его общий жанрово-картинный характер. «Шехеразада» как образец зрелого симфонического стиля Римского-Корсакова.

Тема 15. Значение творчества П.И. Чайковского

Значение творческой деятельности П. Чайковского (1840-1893) в истории музыкального искусства. Многообразие творческой деятельности как композитора, педагога, критика. Широта творческого диапазона, работа во всех жанрах, его основополагающее значение для ряда жанров в русской музыке (балет, симфония, инструментальный концерт, камерный ансамбль). Многогранность содержания, общечеловеческий смысл проблематики сочинений. Реализм Чайковского. Концепция столкновения личности и рока, судьбы как идейный стержень зрелого творчества композитора. Острая конфликтность, драматизм, эмоциональная насыщенность, непосредственность и страстность музыки Чайковского. Углубление трагизма в произведениях позднего периода творчества. Чайковский – психолог, преимущественное внимание к психологической динамике образа, развитию и изменению душевных состояний человека.

Симфоническое творчество. Разнообразие жанров, типов симфонизма при ведущей роли драматически-конфликтного. Большое значение программности, обусловленное конкретностью образов и динамикой их развития. Жанры программной симфонической музыки П.Чайковского. Выбор композитором в качестве программной основы крупнейших произведений мировой литературы, трактовка избираемых сюжетов. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»: обобщенное воплощение программы как типичный для Чайковского прием; острая конфликтность, особенности тематизма, музыкальная драматургия.

Симфония как центральный жанр оркестрового творчества композитора. Создание композитором классической русской лирико-драматической симфонии, симфонии – психологической драмы и трагедии. Образы русской природы и быта в симфониях №№ 1 - 3. Симфоническая триада (симфонии №№ 4 - 6). Идейная общность конфликтного замысла, различие разрешений конфликта. Строение циклов.

Концерты П.Чайковского Воплощение в них преимущественно светлых праздничных настроений. Эмоциональный размах, виртуозный блеск. Монументальность

первого фортепианного концерта, богатство его образного содержания, эффектность пышного изложения сольной партии.

Оперное творчество. Опера как ведущий жанр творчества, наряду с симфонией, понимание оперы как демократичного, массового жанра. Требования к сюжету. Жанровое разнообразие. «Евгений Онегин» как первый зрелый образец лирико-психологического жанра в оперном творчестве Чайковского. «Пиковая дама» - психологическая трагедия. Философская глубина и социальная острота ее содержания. Переосмысление композитором пушкинского сюжета в соответствии со своей идейно-образной концепцией. Раскрытие конфликта через контрастное противопоставление, развитие и взаимодействие интонационно-тематических комплексов. «Иоланта» - светлый, жизнеутверждающий характер оперы, связь ее сюжета с основной идеей творчества Чайковского.

Жанр балета. Роль Чайковского в истории русского и мирового балета. Связи балетного творчества композитора с романтической традицией. Обращение к сказочным сюжетам, широкое развитие в его балетах красочно-декоративных элементов. Использование в них традиционных хореографических типов и видов (классические и характерные танцы, вариации, па-де-де, дивертисментные сюиты). Реформаторское преобразование балетного жанра в творчестве Чайковского. Значительность идейного содержания балетов. Драматическая трактовка балетного спектакля, возросшее значение пантомимы, драматические функции танца и музыки. Ведущая роль лирических сцен.

Вокальное творчество. Значение жанра романса в творчестве. Лирика как основная образная сфера романсов Чайковского. Разнообразие жанров - русская песня, национально-характеристический романс, баллада и т. д.- при преимущественной разработке им жанра лирического монолога. Соотношение слова и музыки; стремление к обобщенному воплощению поэтического образа при значительной в ряде случаев детализации музыкальной ткани в зависимости от текста.

Тема 16. Классические традиции и новаторство в музыке «серебряного века»

Музыкальная культура России 1880-90 годов XIX и начала XX века. Период, завершающий эпоху русской музыкальной классики. Интенсивный рост русского искусства в начале XX века, поиски новых путей. Модернистские направления, их многочисленность. Символизм, футуризм, организация «Мир искусства». Значительность творческих достижений русских художников этого времени. Блестящий расцвет литературы и «серебряный век» поэзии. Три поколения русских композиторов (Римский-Корсаков, Лядов, Танеев, Скрябин, Рахманинов, Метнер). Начало творческой деятельности Стравинского, Прокофьева, Мясковского. Значение антрепризы С. Дягилева.

Тема 17. Периодизация развития советской и постсоветской музыкальной культуры

Советская музыкальная культура в 1917-1932 годах.

Идея государственного музыкального строительства. Принципы государственного музыкального образования. Первые декреты Советской власти по вопросам искусства и просвещения. Национализация консерваторий, театров, музыкальных учреждений. Создание Малого оперного театра и филармонии в Петрограде, оркестра русских народных инструментов, красноармейского ансамбля песни и пляски под руководством А. Александрова в Москве. Соответствие духу революции как главный критерий ценности искусства после революции, новые требования к искусству, задача создания нового «революционного» языка музыки. Подъем самодеятельности, проведение Олимпиад самодеятельного творчества. Основные жанры и формы пролетарской культуры: хоровая песня, театрализованные революционные представления, концерты-митинги. Музыкальные организации: Пролеткульт, РАПМ, Проколл, АСМ.

Советская музыкальная культура в 1932-1941 годах.

Постановление «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23

апреля 1932 г. Создание творческих союзов (писателей, композиторов, художников). Результаты: с одной стороны, ликвидация унизительного статуса «попутчиков», с другой - создание предпосылки для перерождения свободных творческих организаций в административно-функциональную систему. Начало выхода журнала «Советская музыка».
1-й съезд советских писателей (1934); рождение понятия «социалистический реализм» как художественного метода правдивого, исторически конкретного отражения действительности в ее революционном развитии. Принципы социалистического реализма в музыке. Установка на историко-патриотическую, революционную, современную тематику, на демократические жанры кантаты и оратории, программный симфонизм, массовую песню, на доступность музыкального языка (песенный тематизм). Критика с этих позиций творчества ряда композиторов (1948 год). Пересмотр критических оценок в Постановлении 1958 года.

Советское искусство в годы Великой Отечественной войны.

Главная цель художественного творчества – объединить весь советский народ идеями патриотизма и защиты Родины, поддержать и помочь выстоять в тяжелые годы войны. Ведущие темы: героико-патриотическая, лирическая, лирико-комическая. Мобильные виды творчества. Ведущие жанры. Создание произведений крупных форм. Жанровая структура музыкального искусства военного времени. Приоритет за жанрами песни и симфонии (непосредственный отклик – концептуальное осмысление). Камерные жанры. Кантатно-ораториальный жанр. Жанры музыкального театра: опера, балет. Изменения в «географии» музыкального искусства в результате эвакуации театральных и оркестровых коллективов. Положение в музыкальном образовании.

Советская музыка послевоенного десятилетия.

Общая характеристика эпохи. Восстановление страны. Ведущие темы в литературе и искусстве: отголоски войны, воспевание героического подвига народа, борьба за сохранение мира и демократии. Негативность тенденции «парадности» в творчестве мастеров советской культуры, недолговечность произведений пафосного искусства. Негативные тенденции в сфере руководства культурой и искусством. Идеологическая борьба с формализмом, следование принципам социалистического реализма, признания партийности искусства, признание конфронтации советского и западного искусства. Постановления 1946 и 1948 годов. Идеологический запрет на музыку современных западных композиторов, обвинение в формализме ведущих советских композиторов. Следствие Постановления 1948 года на композиторское творчество: приоритет программной музыки, фольклорное цитирование, смена жанровых предпочтений.

Основные тенденции развития советской музыки в период с середины 1950-х и до 1970-х годов. Значимые события второй половины 50-х, начала 60-х годов: 20 съезд партии, научно-технические достижения (начало освоения космоса), всесоюзные стройки. Влияние научно-технического прогресса на городскую архитектуру, скульптуру. Жанры массовой и авторской песни, их тематика и характер. Установление международных культурных связей. Начало процесса освоения достижений западной и американской музыкальной культуры. Характеристика явления «оттепели» (И. Эренбург «Оттепель, 1956») в советском обществе.
Сосуществование двух направлений профессионального творчества: традиционного и новаторского. Свобода художественного выбора. Период эксперимента в 60-70-е годы. Освоение современных стилей, техник композиции (додекафония, серийность, сонорность, алеаторика). Характерное явление искусства нового времени - стилевой плюрализм как принципиальная возможность соединения разных стилевых манер внутри одного стиля, одного произведения. Полистилистика. Понятие полистилистики по отношению к современному музыкальному искусству ввел впервые А. Шнитке. Интерес к старинной профессиональной и народной музыке. Расширение исследований в соответствующих областях (расшифровка старинной нотации, фольклорные экспедиции). «Новая фольклорная волна». В 60-ые годы народное творчество с новой силой осознается как

высочайшая духовная ценность. Подлинный интерес к истории своей культуры, обращение к глубинным национальным традициям. Новое поколение композиторов выросло в атмосфере фольклорных поездок: Р. Щедрин, С. Слонимский, А. Эшпай, В. Гаврилин, Ю. Буцко. Индивидуализированный характер взаимодействия композиторской и народной манер в творчестве каждого автора. Создание ансамблей старинной и народной музыки. Разные пути претворения фольклорного начала. Разработка архаичных пластов фольклора, воспроизведение приемов народного исполнительства (импровизационность, детонация, глиссандирование, сочетание напевной и говорной манер интонирования, звуковысотно не фиксированный говор). Связь не темперированной манеры исполнения народных напевов с приемами новейших техник письма 60-70-х годов - алеаторикой и сонорикой.

Музыкальное искусство последней трети XX века.

В 1970-90-е годы характерна большая, чем в 60-е, опора на классические традиции. Временной разрыв эпох заметно сократился: от жанров барокко и классицизма современная музыка в диалоге культур все чаще обращается к традициям 2-й половины XIX века, рубежа XIX-XX веков. Поворот к романтизму совершают Щедрин (триада чеховских балетов), Денисов, Леденев, Сидельников. Заметные тенденции периода: высвобождение личностного, индивидуального, свобода художественного выбора; усложнение музыкального языка в результате обращения к новым звуковым системам; обращение к вечным темам и истинам.

Преобразования жанровой системы. Синтез жанров, смешанные жанры в инструментальной, вокальной и театральной музыке. Обзор развития основных жанров. Концертная и театральная политика.

Тема 18. Музыкальный театр советской и постсоветской эпохи

С. Прокофьев (1891-1953) - выдающийся русский советский композитор, пианист. Один из создателей современного музыкального языка, мастер музыкального театра, симфонист, крупнейший автор фортепианных сочинений. Основные черты мировосприятия Прокофьева. Жанровый и тематический диапазон творчества. Музыкально-театральные жанры. Разнообразие тематики сочинений: русская история и советская действительность, русская и европейская классическая литература, сказка, библейская притча, язычество, средневековье. Восемь опер, семь балетов. Обзор оперного наследия Прокофьева - время написания, жанры, сравнение литературных источников и либретто, основы оперной драматургии. «Война и мир», синтез двух главных направлений русской оперы (эпического и лирико-психологического). Своеобразие тематизма и музыкального языка. Обзор балетов. Время создания, тематика, жанровый облик. Балет «Ромео и Джульетта».

Д. Шостакович (1906-1975) – крупнейший композитор-гуманист XX века. Идейно-тематический диапазон музыки Шостаковича. Воплощение социальных конфликтов века, гуманистическая тема обличения зла в любом его проявлении и защита человека и человечности. Темы жизни и смерти, войны и мира, свободы и насилия, духовности и варварства. Огромный жанровый диапазон творчества. Ведущие жанры (симфонический, камерно-инструментальный, музыкально-театральный, концертный, кантатно-ораториальный). Музыкально-театральные жанры. Огромный вклад Д. Шостаковича в развитие советского оперного и балетного театра. Связь юношеских балетов: «Золотой век», «Болт» с поисками кардинального обновления жанра; отражение переломного этапа в развитии советского балетного театра. Оперы: «Нос» и «Игроки» по повестям Н. Гоголя, «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») по очерку Н. Лескова. Необычность выбора сюжета для оперы «Нос». Жанр оперы. Полемические оценки критиков. Вокальная партия - самый новаторский компонент музыкального языка. Гротеск при изображении всех персонажей. Роль оркестра, симфонических антрактов, влияние театральной драматургии В. Мейерхольда. Замысел оперы «Катерина Измайлова» как первой части трилогии о русской женщине в разные эпохи. Жанр оперы. Сравнение повести и либретто. Переосмысление образа главной героини (способность к самопожертвованию).

Четкость драматургии. Противопоставление двух интонационных сфер как средство воплощения драматургического конфликта (песенность и гротеск).

В. Гаврилин (1939-1999) как один из ярких и последовательных композиторов направления Новой фольклорной волны. О молодом композиторе заговорили в середине 60-х годов с появлением его вокального цикла «Русская тетрадь» (1965), где композитор обратился к образам, навеянным найденным во время фольклорной экспедиции женским дневником. Для стиля Гаврилина характерна полижанровая природа сочинений. Первое из таких произведений - хоровое и симфоническое действо для мужского хора, солиста, балета и симфонического оркестра «Скоморохи» - было создано в 1967 году. Балет «Анюта» (по А.Чехову) - сочная жанровость почти неуловимо стилизуемой эпохи XIX века. Прочная связь стиля композитора с классическими национальными традициями.

Р. Щедрин (1932 г.) как один из ведущих советских композиторов 2-й половины XX века. Стилистические и жанровые истоки музыки. Глубокая национальная почвенность музыки композитора. Основные жанры творчества. Музыкально-театральные жанры. Принципы отбора сюжетов, литературные первоисточники. Обзор балетов. Традиции Римского-Корсакого, Стравинского в балете «Конек-Горбунок» (1956). «Кармен-сюита» (1967): подход к классике как к фольклорному материалу (возможность обработки), фиксируя одну из тенденций XX века. Усиление социальных мотивов в балете; персонификация образа рока (бык в корриде). «Анна Каренина» (1971). Конфронтация музыки «внешнего действия» и «внутреннего состояния» - основа драматургии балета. Жанровая основа, ритмическая регулярность музыки «внешнего действия» и полифоническая ткань мотивов и тем, серийность, речитативность музыки «внешнего состояния». Обращение к темам Чайковского как к примете времени, дань уважения создателю лирико-психологической музыкальной драмы. Обзор опер Щедрина. «Не только любовь» (1961) – лирическая драма. Фольклорный пласт оперы, его драматургическое значение. «Мертвые души» (1976). Сценическое и музыкально-драматургическое решение. Сопоставление двух контрастных пластов: народного мира и мира «мертвых душ», мира чиновничьей России; их параллельное существование, «две параллельно развивающихся оперы» (Щедрин). Галерея характеристических портретов; индивидуализация речитатива как средства воплощения образа.

Тема 19. Основные направления и ведущие тенденции музыки XX века

Новые условия социальной действительности в период революций и мировых войн оказали воздействие на всю художественную культуру в целом, с одной стороны, дав новое дыхание классической традиции, а с другой – породив новое искусство, наиболее полно отражавшее лицо времени. XX век - век плюрализма художественных явлений, стилей. Сосуществование в условиях плюрализма ведущих направлений искусства конца XIX - начала XX веков - позднего романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, урбанизма, неофольклоризма, неоклассицизма. Появление на их основе в середине и второй половине XX века оригинальных синтетических и полистилистических явлений, которые характеризуются новыми способами организации звукового материала, использованием таких техник композиции как сериализм, сонорика, алеаторика, конкретная и электронная музыка. В начале века многие композиторы стремились в своем творчестве к продолжению романтических традиций прошлого (Г. Малер, С. Рахманинов, Р. Штраус) или искали вдохновение в эпохах классицизма и барокко (М. Равель, П. Хиндемит, И. Стравинский). Некоторые обращаются к истокам древних культур (К. Орф) или всецело опираются на народное творчество (Л. Яначек, Б. Барток, З. Кодай). Вместе с тем композиторы активно продолжают экспериментировать в своих сочинениях и открывают новые грани и возможности музыкального языка, образов и структур.

Натуралистические традиции во французской литературе и искусстве конца XIX - предвоенного периода XX столетия. Эстетика символизма в поэзии, отрешенность от социальных проблем. Импрессионизм в живописи. Эстетика и техника импрессионизма. Музыкальный импрессионизм в творчестве К. Дебюсси (1862-1918) и М. Равеля (1875-

1937). Связь музыкального импрессионизма с импрессионизмом в изобразительном искусстве, символизмом в поэзии. Свежее непосредственное восприятие жизни, красочное воспроизведение пейзажей. Высокое художественное мастерство, тонкость в передаче различных нюансов и настроений. Обогащение гармонии, инструментовки. Влияние импрессионизма на творчество композиторов разных стран.

Поздний романтизм. Г. Малер (1860 1911) – австрийский композитор и дирижер, представляет направление позднего романтизма. Ведущие направления творчества – камерное вокальное и симфоническое.

Творческая деятельность Р. Штрауса (1864-1949). Симфонические поэмы - одно из высших достижений немецкого композитора в русле позднего романтизма. Оперное творчество. Различные типы опер. Тенденции экспрессионизма в одноактных музыкальных драмах Штрауса «Саломея» и «Электра». Тенденции неоклассицизма в комической опере «Кавалер роз».

Экспрессионизм. Направление в европейском искусстве и литературе, утвердившееся в 1-й четверти 20 века (от латинского слова expressio - выражение). Отражение трагического мироощущения европейской интеллигенции в преддверье 1-й мировой войны и послевоенные годы. Истоки в Германии рубежа веков. Одно из наиболее противоречивых явлений современного искусства. Предельная контрастность мировоззренческих оценок и эмоционального восприятия мира (идея конца света, гибели мира – идея обновления, рождения нового мира, нервная взвинченность – инфантильность, чувство одиночества, беззащитности – вера во всеобщее братство). Творческие группировки «Мост» (1905 Дрезден), «Новая ассоциация художников» и альманах «Синий всадник» (1911, Мюнхен). Журнал «Штурм» (Берлин) - позиции эстетства, создания искусства, свободного от политических, моральных, общественных идей времени, сотрудничество с группой «Синий всадник», Г. Аполлинером, М. Шагалом, О. Кокошкой. Журнал «Акшион» (Берлин) - антимилитаристская, социально-критическая направленность, связь с революционным движением, статьи К. Либкнехта, К. Цеткин, Р. Люксембург. Эрнст Людвиг Кирхнер «Улица» (1908-1919). Отто Дикс серия офортов «Война» (1923), Оскар Кокошка «Женщина в голубом» (1919), Кете Кельвиц цикл гравюр «Крестьянская война» (1903-1908), Эдвард Мунк «Крик» (1893). Мотивы болезненного отчуждения, мистический субъективизм. Тема человеческих страданий, социального неблагополучия, трагедия «маленького» человека, выявление пороков мира. Характерно: выражение протеста, бунта против абсурдности современного мира, отсутствие позитивного разрешения противоречий, оппозиционное отношение к идеалам классического и романтического искусства как иллюзорным, несостоятельным перед лицом реального социального зла. В центре внимания художника - человек, состояние его души, порожденное страхом перед действительностью, болезненное, иррациональное. «Человек в центре» (Л. Рубинер, драматург, теоретик экспрессионизма) - философско-художественный тезис экспрессионизма. Генетические связи с мировоззрением романтизма, новые акценты в интерпретации «человеческого» - разрушение представлений об идеальном, прекрасном, гармоничном внутри и вне субъекта искусства, господство стихии подсознательного, абстрагированный от реального бытия герой. Социально-обличительная направленность экспрессионизма, неприятие современного мира находят выражение в крайне деформированных, уродливых формах воплощения художественных образов. Социально-критический пафос, обостренное самовыражение, субъективная передача духовного мира человека. Отдельные черты экспрессионизма в позднеромантической музыке (Г. Малер, Р. Штраус), творчестве Б. Бартока. Полное и законченное выражение экспрессионизм в музыке нашел в творчестве композиторов нововенской школы - А. Шенберга, А. Берга. Новизна образного содержания вызвала необходимость радикального обновления выразительных средств. Отказ от ладотональной организации музыки, введение метода додекафонии, новый стиль вокального интонирования, предельная диссонантность гармонии, крайняя заостренность образно - эмоциональных контрастов. Нововенская музыкальная школа.

Неоклассицизм. Направление, утвердившееся в музыке 20-30-х гг. 20 века. Сложилось как одно из проявлений антиромантического движения начала 20 века и близких ему импрессионизму, экспрессионизму, веризму. Источник неоклассицизма в стремлении к объективизации творчества (об «отрезвляющей» роли неоклассицизма говорил Ф. Бузони в открытом письме «Новый классицизм», 1920 год). Сходные с неоклассицизмом черты свойственны многим композиторам второй половины - конца 19 века (Брамс, Регер, Франк, Танеев и другие). Характерно: обращение к принципам музыкального мышления и жанрам эпохи барокко (реже классицизма, раннего романтизма) как авторитетным художественным системам и стилевым моделям. Преобладание интереса к жанрам непрограммной музыки, предшествующим симфонии, переживающей кризис (сюита, кончерто гроссо, полифонический цикл). Возрастание роли полифонии, полифонических принципов развития, контрапунктических форм. Многообразие нерегламентированных инструментальных ансамблевых составов. Возрождение национальных классических традиций. Общие черты: культ объективности, интеллекта, порядка, подчеркнутая сдержанность выражения чувств, ясность, устойчивость форм в сочетании с современными языковыми средствами, индивидуальным почерком композитора. Наиболее законченное выражение неоклассицизм получил в творчестве И. Стравинского, П. Хиндемита, А. Казеллы, О. Респиги. Свойственное неоклассицизму свободное использование старинных стилей, жанров и форм стало одной из существенных черт музыки 2-й половины 20 века. Неоклассицизим как олно из направлений в творчестве И. Стравинского (1882-1971) – характеристика данного периода творчества (начиная с создания «Пульчинеллы»).

Авангардизм. Модернизм. Авангардизм – термин, обозначающий совокупность пестрых и многообразных новаторских, революционных, бунтарских движений и направлений в искусстве XX века. Авангардные явления как характеристика переходных этапов в развитии художественной культуры. Авангард как реакция художественно-эстетического сознания на глобальный, ранее не встречавшийся в истории человечества перелом в культурно-цивилизационных процессах, вызванных научно-техническим прогрессом, как метод художественного мышления. Модернизм (от лат. modernus - новый, современный). По существу, этими терминами обозначаются художественные тенденции, течения, школы и деятельность отдельных мастеров начала XX века, провозгласивших свободу выражения основой своего творческого метода. Авангардные феномены характеризуются:

1) экспериментальным характером; 2) революционно-разрушительным пафосом относительно сложившихся художественных традиций и ценностей новоевропейской культуры;

3) демонстративным отказом от утвердившегося в 19 веке реалистически-натуралистического изображения действительности; 4) безудержным стремлением к созданию принципиально нового во всем, прежде всего, в формах, приемах и средствах художественного выражения;

5) Декларативно-манифестарным, эпатажно-социальным характером презентации.

Понятие «музыкального авангарда», утвердившееся в 20-е годы XX века в музыкальной журналистике, не обладает достаточной определенностью. Объединяет творческие течения, школы, направления, эстетические системы, основанные на радикальном новаторстве, оппозиции к исторически сложившимся нормам музыкального языка, сознательном стремлении к максимальному обновлению композиторских средств. Эксперименты в области художественного языка и формы нередко превращались в самоцель, уводя от содержательности произведений искусства. Музыкальный авангард был подготовлен некоторыми явлениями в искусстве начала 20 века, особенно в области ладогармонической системы средств (Нововенская школа).

Новые разновидности авангарда. Алеаторика, сонорика, сериализм, сериальность, конкретная музыка, электронная музыка – все эти течения составляют авангард как

эстетическое и музыкальное явление второй половины 20 века. Мнимая противоположность этих течений (П. Булез, статья «Alea»).

Алеаторика (лат. alea игральная кость, жребий, случайность) - один из видов современной техники композиции, основанный на принципе случайности как главном в соотношении элементов формы. Возникла в конце 1950-х годов в ФРГ и Франции. Этот метод композиции предполагает импровизацию на разных уровнях – от поверхностно-фактурного до глубинных основ целого.

Усиление колористических тенденций в музыке 2-й половины XIX - начала XX веков привело к утверждению новой роли колорита: колорит превращается в явление самоценное, самодовлеющее. Результат этого процесса - появление новой сонорной техники, сонорики. Сонорика (лат. sonorus - звонкий, звучный, шумный) - метод композиции, при котором звуковые комплексы из многих слагаемых не расчленимы на отдельные элементы, но существуют как единые звучности или соноры, главный выразительный смысл которых составляет общий характер звучания краска, а не конкретное звуковысотное содержание. Простейший вид сонора представляет кластер (cluster – гроздь, скопление). Кластер – созвучие из одновременно взятых поступенно расположенных звуков. Чем меньше расстояние между звуками, тем полнее эффект слияния различных высот в единый тембр: в полутоновых кластерах он сильнее, чем в тоновых, в микрохроматических - максимален. Другой вид сонора – микрополифонический сонор - единая, но подвижная звуковая масса. Образуется из множества самостоятельных мелодических линий, не различимых на слух по причине тембровой близости и теснейшего расположения составляющих (48-голосный канон из «Атмосфер» Лигети). Во втором случае сонорные звучности образуются посредством нетрадиционных способов звукоизвлечения на классических инструментах, хоровой декламации, шепоте, глиссандо. Процесс развития в сонорной музыке представляет: 1) постепенное изменение качества исходной звучности путем преобразования ее плотности, характера движения (ритм), собственно тембра; 2) резкие сопоставления контрастных звучностей. Творчество К. Пендерецкого (р.1933) как яркого представителя польского музыкального авангарда.

Возникновение таких направлений авангарда как конкретная и электронная музыка связано с бурным развитием научно-технического прогресса (магнитная запись, развитие электроники, компьютерной техники). Поиск новых звуковых возможностей при помощи новейшей аппаратуры, привлечением возможностей звукотехники (магнитной записи, электроники, синтезатора, компьютерных программ).

Конкретная музыка – изобретение и определение П. Шеффнера, французского инженера-акустика, композитора – музыка натуральных звуков быта, природы. Основной звуковой материал конкретной музыки не музыкальные звуки, а записанные на магнитную ленту натуральные звучания. Используется их преобразование при помощи электроаппаратуры, возможно их сочетание со звучанием музыкальных инструментов, голосов. Конкретная музыка используется для оформления зрелищных мероприятий, сценических жанров, кино. Натуральные звуки могут быть включены в традиционный музыкальный контекст как особый художественный прием (пение соловья в «Пиниях Рима» О. Респиги).

Электронная музыка – музыка, создаваемая и воспроизводимая с помощью электронно-акустической звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (синтезаторов, магнитофонов и других), специально сконструированных инструментов (терменвокс, волны Мартено, орган Хаммонда).

Концептуальное искусство или неоавангард, предлагающий новые концепции сценического выступления с использованием готового материала в виде коллажа, предметов быта, набора случайных действий (хеппенинг, выписанный хепенинг), ассоциаций.

Постмодернизм. Понятие, характеризующее основные тенденции и направления в развитии искусства в последней трети 20 века. Тенденция «эпилога» - 70-е годы XX века. Постмодернистское умонастроение несет на себе печать разочарования в идеалах и

ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, торжество разума, безграничность человеческих возможностей. Авангардистской установке на новизну противостоит стремление включить в современное искусство весь опыт мировой художественной культуры путем ее иронического цитирования. Характерно обращение ко всем техникам, стилям, эстетическим направлениям прошлого, предпочтение стилистической пестроты (эклектики) требованиям чистоты стиля, эстетика «каталога» - последования цитат, стилевых аллюзий. Постмодернизм заявлял о себе не как о новом стиле, а как о конце всякого стиля.

Новые тенденции находят свое утверждение в таких явлениях как полистилистика, минимализм, «новая простота», неоромантизм. Эти явления сначала рассматривались как экспериментальные, но в результате приобрели вполне самостоятельную значимость.

Полистилистика – наиболее показательное и широко распространенное явление в музыке рассматриваемого периода. Как метод композиции представляет намеренное сочетание в одном произведении несовместимых или резко различных стилистических элементов. Основные формы полистилистики – цитата, псевдоцитата, аллюзия. Приемы использования – коллаж, «симбиоз», ассимиляция. Минимализм. Как реакция противодействия на авангардистскую вседозволенность в выборе средств утверждается техника минимализма. Минимальная музыка – музыка, пользующаяся минимумом средств как в самом материале, так и в его развитии. Зарождается в США в 60-е годы, ее основоположниками считаются С. Райх, Т. Райли, Ф. Гласс. Американский вариант минимализма – это принципиально однородная репетитивная «музыка постепенных изменений», чуждая контрастов и не имеющая отношения к историческим стилям. Для минимализма типично упрощение, редукция элементов музыкального языка, статичная гармония, простейший ритм, репетитивная техника, техника повторов исходных звуковых ячеек – паттернов.

5.3 Тематика практических занятий

Название раздела	Тематика практических занятий	Трудоемкость/часы
1. История развития зарубежного музыкального искусства	**Тема 1.** История музыки как часть мировой художественной культуры Рассматриваемые вопросы: 1. История музыки как наука, воссоздающая целостную картину развития музыкального искусства, его связи с различными сторонами духовной деятельности человека. Сущность музыки как специфической формы художественного освоения мира. 2. Многовековой путь исторического развития музыкального искусства.	2
	Тема 2. Европейская музыкальная культура Средневековья. Рассматриваемые вопросы: 1. Церковная музыка. 2. Светская, народная музыка.	2 2
	Тема 3. Музыкальная культура Возрождения, общая характеристика. Рассматриваемые вопросы: 1. Музыкальная культура Италии. 2. Музыкальная культура Франции. 3. Музыкальная культура Германии.	
	Тема 4. Эпоха барокко. Рассматриваемые вопросы: 1. Барокко. Общая характеристика эпохи. 2. Рождение новых жанров светского искусства.	2
	Тема 5. Музыкальный театр эпохи барокко Рассматриваемые вопросы: 1. Опера – определение и специфика жанра. 2. Оперные школы Италии. 3. Опера во Франции. 4. Опера в Германии и Англии.	4
	Тема 6. Инструментальные жанры эпохи барокко	4

	Рассматриваемые вопросы: 1. Общая характеристика, значение, основные направления развития инструментальной музыки, инструментарий, жанры. 2. Скрипичные школы. Концерт, его виды. 3. Клавирные школы. 4. Органная школа.	
	Тема 7. Классицизм, венская классическая школа Рассматриваемые вопросы: 1. Эпоха Просвещения, идеологические установки, деятели. 2. Классицизм как направление и стиль. Венский музыкальный классицизм, его эстетические установки. 3. Значение творчества Л. Бетховена, его новаторские тенденции.	2
	Тема 8. Музыкальный театр эпохи классицизма 1. Реформа оперы в творчестве К.В.Глюка. Теоретическое обоснование оперной реформы, ее эстетические принципы, связь с передовым общественным движением, идеями французских энциклопедистов. «Орфей и Эвридика». 2. Значение оперного творчества В. Моцарта.	4
	Тема 9. Романтизм: общая характеристика. Рассматриваемые вопросы: 1. Социально-политические предпосылки романтизма. Романтизм как целостное развернутое мировоззрение. Философия, литература и поэзия эпохи романтизма. Характерные особенности романтизма как направления. 2. Эстетика музыкального романтизма, круг идей, тем, образов. Романтический синтез искусств. Программность и ее виды. Особенности трактовки традиционных жанров и возникновение новых.	2
	Тема 10. Европейское музыкальное искусство эпохи романтизма Рассматриваемые вопросы: 1. Австро-немецкий музыкальный романтизм. Жанровая панорама. 2. Немецкая романтическая опера (К. Вебер, Р. Вагнер) 3. Французская музыка XIX века. Общая характеристика состояния и развития музыкально-театральных жанров. Характеристика жанров большой романтической оперы, лирической оперы, реалистической оперы-драмы, оперетты и балета. 4. Общая характеристика состояния и развития жанров инструментальной музыки. Берлиоз как основоположник программного симфонизма, крупнейший представитель французского музыкального романтизма. 5. Импрессионизм как направление в искусстве. Музыкальный импрессионизм. 6. Итальянская опера XIX века. Значение творчества Д. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини. Д. Верди как классик итальянской оперы. Веризм как направление в итальянской литературе и музыке. Оперное творчество Д. Пуччини.	6
	Тема 11. Национальные композиторские школы Европы XIX века. Рассматриваемые вопросы: 1. Исторические причины и предпосылки формирования европейских национальных школ в XIX веке. 2. Обзор развития национальных школ в Польше, Венгрии, Чехии, Норвегии, Испании, Финляндии.	2
2. История развития отчественного музыкального искусства	**Тема 12.** Обзор развития русской музыкальной культуры IX – XVIII веков Рассматриваемые вопросы: 1. Основные этапы развития русской музыки данного периода. Народное, полупрофессиональное, профессиональное искусство. Жанры, формы церковной музыки. Искусство колокольного звона. 2. Вторая половина XVII века - новый период российской истории. Возникновение новых светских жанров искусства. 3. Музыкальная культура России XVIII века. Освоение в России важнейших музыкальных жанров европейской традиции. Формирование национальной композиторской школы.	4

	Тема 13. Периодизация развития русской музыкальной культуры и значение творчества русских композиторов первой половины XIX века Рассматриваемые вопросы: 1. Периодизация развития русской музыкальной культуры 1 половины XIX века – общая характеристика. 2. М. Глинка как основоположник русской музыкальной классики. 3. А. Даргомыжский как первый представитель критического реализма в русской музыке. Внимание к психологической и характеристической сферам. Мастерство музыкальной характеристики.	4
	Тема 14. Периодизация развития русской музыкальной культуры и значение творчества русских композиторов второй половины XIX века Рассматриваемые вопросы: 1. Характеристика пореформенной эпохи в истории России. Народничество. Влияние передовой идеологии на литературу и искусство. Становление профессионального музыкального образования в России. Формирование композиторских школ. 2. Ведущие тенденции в развитии музыкального искусства. Жанровая иерархия. 3. Новая русская музыкальная школа. Демократический и реалистический характер деятельности композиторов «Могучей кучки», их национальная самобытность. 4. Творчество М. Мусоргского как явление критического реализма. 5. Характеристика деятельности А. Бородина. 6. Характеристика творческой деятельность Н. А. Римского-Корсакова, ее значение в истории русского музыкального искусства.	4
	Тема 15. Значение творческой деятельности П.И. Чайковского 1. Значение творческой деятельности П.И. Чайковского в истории музыкального искусства. Широта жанрового диапазона Общечеловеческий смысл проблематики сочинений. 2. Ведущее значение симфонических жанров. Жанры программной симфонической музыки П.Чайковского. Симфония как центральный жанр оркестрового творчества композитора. 3. Опера как один из ведущих жанров творчества, понимание демократичной, массовой природы оперы. Жанровое разнообразие.	4
	Тема 16. Классические традиции и новаторство в музыке «серебряного века» Рассматриваемые вопросы: 1. Общая характеристика периода, завершающего эпоху дореволюционный музыкальной классики. Интенсивный рост русского искусства в начале XX века, поиски новых путей. Модернистские направления, их многочисленность. Значение деятельности организации «Мир искусства» и антрепризы С. Дягилева. 2. Совмещение творческой деятельности трех поколений русских музыкантов.	2
	Тема 17. Периодизация развития советской музыкальной культуры. Значение творчества ведущих советских композиторов Рассматриваемые вопросы: 1. Пути развития советской музыкальной культуры в 1917-1930 годах. 1.1 Развитие советской музыки в 1932-1941 годах. 1.2 Развитие советской музыки в 1941-1945 годах. 1.3 Развитие советской музыки в послевоенное десятилетие. 1.4 Развитие советской музыки в 1960 – 1970 годах. 1.5 Отечественная музыка на рубеже веков.	2
	Тема 18. Музыкальный театр советской и постсоветской эпохи Рассматриваемые вопросы: 1. Значение и характеристика творческой деятельности (композиторской, исполнительской) С. Прокофьева. Жанровое многообразие и основные образные сферы творчества. 2. Музыкальный театр Прокофьева. 3. Значение творческой деятельности Д. Шостаковича для развития советской и мировой музыкальной культуры. Огромный жанровый диапазон творчества. Ведущие жанры. Музыкально-театральные жанры.	4

	4. «Новая фольклорная волна». Характеристика творчества В. Гаврилина (С. Слонимского). 5. Общая характеристика творчества Р. Щедрина как одного из ведущих советских композиторов 2-й половины XX века. 6. Музыкальный театр Р. Щедрина. **Тема 19.** Основные направления музыки XIX века Рассматриеваемые вопросы: 1. Плюрализм художественных явлений, стилей. Новые возможности классической традиции в условиях социальной действительности периода революций и мировых войн и становление нового искусства, которое характеризуется нетрадиционными способами организации звукового материала. Поздний романтизм, его эстетические положения. Значение творчества Г. Малера. Программный симфонизм Р. Штрауса. 5. Эстетические положения экспрессионизма. Представители в литературе и искусстве. Стилевые характеристики 6. Предпосылки неоклассицизма. Эстетические положения неоклассицизма. Стилевые характеристики. Значение творчества Стравинского, Хиндемита. Неофольклоризм как антиромантическое направление. Параллели с неоклассицизмом, сходство и различия. Стилевые характеристики. Значение творчества Бартока, Стравинского. Представители неофольклоризма разных национальных школ. 8. Авангардизм, модернизм – общая характеристика понятий в широком значении и конкретном смысле. Характеристики авангардных явлений. Первая волна авангарда - отказ от тонального принципа организации музыки и введением серийной техники композиции (нововенская школа). Дальнейшее развитие серийной техники – вторая волна. Новые разновидности авангарда. Алеаторика, сонорика, сериализм, сериальность, конкретная музыка, электронная музыка. Наиболее видные представители музыкального авангарда. 9. Поставангард, постмодерн как понятия и явления, характеризующие основные тенденции и направления в развитии искусства в последней трети 20 века.	4
Итого		60

5.4. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Содержание раздела/ темы	Виды СРС		Объем час	Формы контроля
		Обязательные	Дополнительные		
1	2	3	4	5	6
1.	История музыки как часть мировой художественной культуры. Обзор развития музыкальной культуры стран Древнего мира, античности, Средневековья и Возрождения	Изучение лекционного материала и учебной литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы	6	Опрос Устное выступление

2.	Эпоха барокко.	Изучение лекционного материала и учебной литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы Просмотр документальных видеоматериалов о композиторах Прослушивание музыкальных произведений	6	Опрос Устное выступление
3.	Эпоха классицизма	Изучение лекционного материала и учебной литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	Прослушивание музыкальных произведений Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы Просмотр документальных видеоматериалов о композиторах	4	Опрос Устное выступление
4.	Романтизм: общая характеристика.	Изучение лекционного материала и учебной литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	Прослушивание музыкальных произведений Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы Просмотр документальных видеоматериалов	4	Опрос Устное выступление
5.	Национальные композиторские школы	Изучение лекционного материала и учебной литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	Прослушивание музыкальных произведений Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы Просмотр документальных видеоматериалов о композиторах	2	Опрос Устное выступление
6.	Обзор развития русской музыкальной культуры IX – XVIII веков	Изучение лекционного материала и учебной литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	Прослушивание музыкальных произведений Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы Прослушивание аудиолекций о развитии русской культуры	2	Опрос Устное выступление
7.	Периодизация развития русской	Изучение лекционного материала и учебной	Прослушивание музыкальных	6	Опрос Устное

	музыкальной культуры XIX века.	литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	произведений Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы Просмотр видеоматериалов		выступление
8.	Классические традиции и новаторство в музыке «серебряного века»	Изучение лекционного материала и учебной литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	Прослушивание музыкальных произведений Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы Просмотр документальных видеоматериалов о композиторах	2	Опрос Устное выступление
9.	Периодизация развития советской и постсоветской музыкальной культуры	Изучение лекционного материала и учебной литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	Прослушивание музыкальных произведений Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы Просмотр видеоматериалов	2	Опрос Устное выступление
10.	Музыкальный театр советской и постсоветской эпохи	Изучение лекционного материала и учебной литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	Прослушивание музыкальных произведений Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы Просмотр видеоматериалов	2	Опрос Устное выступление
11.	Основные направления и ведущие тенденции развития музыкального искусства XX века	Изучение лекционного материала и учебной литературы Подготовка к опросу и выступлению на практическом занятии Конспектирование заданного материала	Прослушивание музыкальных произведений Ознакомление и конспектирование источников дополнительной литературы Просмотр и ознакомление с документальными видеоматериалами и аудиолекциями	2	Опрос Устное выступление
	Итого			38	

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выступления с сообщениями на практических занятиях, участия в устных опросах по дисциплине.

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена необходимыми материалами (материал для прослушивания и просмотра).

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- подготовки к устным опросам по темам на основе изучения материалов лекций и рекомендуемой (обязательной, дополнительной) литературы;
- подготовки к выступлению на практическом занятии по предложенной теме на основе изучения рекомендуемой литературы (обязательной, дополнительной);
- просмотр документальных видеоматериалов, прослушивание аудиолекций по темам;
- прослушивание дополнительных произведений по выбору по изучаемым темам.

Содержание и порядок выступлений, обучающихся на практических занятиях

Каждый студент самостоятельно (или в группе) готовит задание ко всем практическим занятиям.

а) структура выполнения устного задания:

- изложение учебного материала по избранной теме в виде устного выступления на практическом занятии;
- ответы на вопросы по выступлению;
- участие в общем опросе в форме устных ответов на предложенные вопросы.

б) требования к выполнению задания:

- время устного выступления: 5-6 минут, студент должен демонстрировать свободу и глубину владения изученным материалом; умение уверенно излагать его языком, основанным на соответствующей терминологии.

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций	Представление оценочного средства в фонде
1.	Устный фронтальный опрос.	Студентам предлагается ответить на ряд конкретных вопросов по изучаемым темам дисциплины. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. Для подготовки предлагаются основные и дополнительные источники, приветствуется и самостоятельный поиск соответствующей дополнительной информации, на основе которых составляется содержание ответа.	Примерный материал для подготовки к опросу
2.	Проверочная работа: выступление с сообщением	Выступление студента на практических занятиях предполагает оценивание приобретенных им следующих практических умений и навыков: - самостоятельно подобрать материал по теме выступления из предложенной литературы и дополнительных источников; - подготовить на этом материале свое выступление согласно регламенту (7 - 10 минут); - логично и грамотно изложить подготовленную тему.	Комплект примерных тем для ыступлений
3.	Экзамен	Проводится в заданный срок, согласно учебному плану и графику учебного процесса, в форме устного ответа на теоретические вопросы по билету. При выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента.	Комплект примерных вопросов для подготовки

По окончании семестра подводятся итоги работы студентов на практических занятиях, путем суммирования баллов, полученных в течение семестра.

6.2. Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине

№ п/п	Вид деятельности в 1 семестре	Максимальное количество баллов за занятие	Максимальное количество баллов по дисциплине
1.	Посещение практических занятий	1	30
2.	Устный фронтальный опрос	6	180
3.	Проверочная работа (выступление с сообщением)	26	26
4.	Экзамен	64	64
	Итого за семестр:		300

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося

Разбалловка	Посещение практических занятий	Работа на практическом занятии (опрос)	Проверочная работа (выступление)	Экзамен
Разбалловка по видам работ	1 х 30 = 30	6 х 30 = 180	26 х 1 = 26	64 балла
Суммарный макс. балл	30 баллов max	180 баллов max	26 баллов max	64 балла max
Итого 300 баллов				

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам изучения дисциплины «История музыки», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ за 1 семестр, обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (3 ЗЕ)
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150 и менее

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература

1. Браудо Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2023. – 463 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/514825.

Дополнительная литература

1. Абдулаева, М. Ш. Лекции по истории зарубежной музыки / М. Ш. Абдулаева. – Махачкала : ДГПУ, 2022. – 78 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/262229.
2. Банникова, И. И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : учебное пособие / И. И. Банникова. – Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. – 147 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека ONLINE. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175.
3. Демченко, А. И. История русской музыки XX века : учебник для вузов / А. И.

Демченко. – Москва : Юрайт, 2022. – 200 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/477939.
4. Демченко, А. И. История русской музыки XX века : учебное пособие для вузов / А. И. Демченко. – Москва : Юрайт, 2023. – 200 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/519615.
5. Захарьина, Н. Б. Теория и история музыки в Древней Руси : курс лекций / Н. Б. Захарьина. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 200 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/197047.
6. Кандинский, А. И. История русской музыки : учебник для студентов музыкальных вузов. Т. 2 : Вторая половина XIX века, кн. 2 : Н. А. Римский-Корсаков / А. И. Кандинский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Музыка, 1984. – 310 с.
7. Коробейников, С. С. История отечественной музыки XX века : учебное пособие / С. С. Коробейников. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. – 208 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/173358.
8. Кочетов, Н. Р. Очерк истории музыки / Н. Р. Кочетов. – Москва : Юрайт, 2022. – 208 с. – (Антология мысли). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/494846.
9. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебное пособие. Кн. 2 : От Баха к Моцарту / Т. Н. Ливанова. – 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 480 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/138137.
10. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебное пособие. Кн. 1 : От Античности к XVIII веку / Т. Н. Ливанова. – 2-е стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. – 468 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/161543.
11. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие для муз. училищ. Вып. 7 / сост. И. Гивенталь и др. – Москва : Музыка, 2005. – 448 с.
12. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие для муз. училищ. Вып. 6 / сост. И. Гивенталь и др. – Москва : Музыка, 2005. – 476 с.
13. Отечественная музыкальная литература, 1917-1985 : учебник для муз. училищ. Вып. 1 / Е. Е. Дурандина, Л. И. Иванова, В. М. Келле [и др.]. – Москва : Музыка, 1996. – 375 с.
14. Отечественная музыкальная литература, 1917-1985 : учебник для муз. училищ. Вып. 2 / Т. Е. Лейе, В. М. Келле, Т. Ю. Масловская [и др.]. – Москва : Музыка, 2002. – 375 с.
15. Привалов, С. Б. Русская музыкальная литература. Музыка XI – начала XX века : учебник для музыкальных колледжей, лицеев и старших классов ДМШ / С. Б. Привалов. – Санкт-Петербург : Композитор, 2010. – 392 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2849.
16. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века : учебник / Л. А. Рапацкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. – 480 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56564.
17. Русская музыкальная литература : учебное пособие для муз. училищ. Вып. 3 : Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский / А. И. Кандинский, Е. М. Орлова ; общ. ред. Э. Л. Фрид. – 5-е изд. – Москва : Музыка, 1981. – 327 с.

18. Русская музыкальная литература : учебное пособие для муз. училищ. Вып. 5 : 1920-е – первая половина 1960-х годов / И. В. Охалова ; под ред. Е. Царевой. – Москва : Музыка, 2015. – 630 с.

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

№ п/п	Наименование дисциплины	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	История музыки	**https://pedsovet.org/**	Педсовет	Свободный доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии

№	Название ЭБС	№, дата договора	Срок использования	Количество пользователей
1.	ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/)	договор №198/12 от 05.12.2022 г. договор ВКР03/02-2023 от 03.02.2023 г.	с 15.02.2023 по 14.02.2024	100%
2.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru)	*договор* №170-12/2022 от 07.12.2022 г.	с 11.03.2023 по 10.03.2024	100%
3.	ЭБС Юрайт (https://urait.ru)	договор №197/12 от 05.12.2022 г.	с 01.03.2023 по 28.02.2024	100%

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения и активного участия в практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, изучения основной литературы и ознакомления с дополнительными источниками.

Подготовка к **практическим занятиям.** При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, обратиться к учебной литературе, ознакомиться и законспектировать информацию из источников дополнительной литературы). Все это способствует усвоению теоретического материала, развитию практических навыков восприятия музыки разных композиторских школ и направлений, что необходимо будущему исполнителю в процессе работы над созданием художественного образа произведения.

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине студентам необходимо постоянно просматривать свои конспекты и учебные пособия, прослушивать как указанные музыкальные произведения, так и дополнительные, сверх программы, просматривать документальные видеоматериалы по изучаемым темам.

В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического и практического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю.

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с балльно-рейтинговой системой.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование специальных помещение и помещение для	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Приспособленность помещение для использования инвалидами и лицами с

самостоятельной работы		ограниченными возможностями здоровья
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические занятия), для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (301)	Учебная доска – 1 шт., столы ученические – 12 шт., стулья – 24 шт., пианино – 1 шт., музыкальный центр – 1 шт., телевизор – 1 шт., ноутбук с выходом в «Интернет» – шт., наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, экран – 1 шт, зеркало – 1 шт, персональный компьютер с выходом в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 1 шт., кафедра – 1 шт., проектор – 1шт., стол – 1 шт., стол тумбовый – 2 шт., стул мягкий – 2 шт., шкафы офисные – 2 шт., стеллаж – 1 шт., видеомагнитофон – 1шт., DVD проигрыватель – 1 шт., Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	* Для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено
Помещение для самостоятельной работы (122)	Персональный компьютер с выходом в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 2 шт., учебная мебель, стол – 2 шт., стулья ученические – 13 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader	* Для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено

ЛИСТ
согласования рабочей программы

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Специализация: Артист драматического театра и кино

Квалификация: Артист драматического театра и кино

Дисциплина: История музыки

Форма обучения: Очная

Учебный год: 2023-2024

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства от «27» июня 2023 года, протокол № 12.

Ответственный исполнитель Зав. кафедрой ТИИМОИ		Капранова О.В.	27.06.2023 г.
Исполнитель: Старший преподаватель кафедры ТИИМОИ		Лесовая О.В.	27.06.2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой АМР		Чернова Л.В.	27.06.2023 г.
Декан факультета исполнительского искусства		Гайбурова Н.В.	27.06.2023 г..
Заведующая научной библиотекой		Илларионова О.В.	27.06.2023 г.
Начальник учебно- методического отдела		Федорова Н.К.	27.06.2023 г.

Лист регистрации изменений

Номера страниц				Номер и дата документа об изменении	Должностное лицо, вводившее изменения		Дата ввода изменен ий	Срок введения изменения
изменен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рованных		Ф.И.О., долж-ность	под-пись		