

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт креативных индустрий, экономики и предпринимательства
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора института

Т. М. Кожевникова

«16» сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.О.18 Музыкальное искусство

Направление подготовки/специальность: 52.03.01 - Хореографическое искусство

Профиль/направленность/специализация: Танцевально-эстетическая педагогика

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2024

Тамбов, 2024

Автор программы:

Кандидат педагогических наук, Воропаева Ольга Михайловна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1121).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «13» сентября 2024 г. Протокол № 2

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института креативных индустрий, экономики и предпринимательства, Протокол от «16» сентября 2024 г. № 1.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Бакалавриата.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	22
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	30
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	32
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	32

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

ПК-9 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

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

- балетмейстерско-постановочный

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального и дополнительного образования; научных исследований), 04 Культура, искусство (в сфере хореографического искусства)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-9 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям	Осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения музыкального искусства относящихся к разным историческим эпохам, художественным стилям, жанрам и направлениям
	ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	Осуществляет анализ музыкальных форм и средств выразительности музыкального искусства

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ОПК-1 Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения			
		Заочная (семестр)			
		2	3	4	6
1	Творческая практика				+
2	Театральное искусство			+	
3	Хореографическое искусство	+	+		

ПК-9 Способен к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения				
		Заочная (семестр)				
		2	3	4	6	7
1	Танцевальный репертуар				+	+
2	Творческая практика				+	
3	Театральное искусство			+		
4	Хореографическое искусство	+	+			

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Музыкальное искусство» относится к обязательной части учебного плана ОП по направлению подготовки 52.03.01 - Хореографическое искусство.

Дисциплина «Музыкальное искусство» изучается в 3 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 4 з.е.

Заочная: 4 з.е.

Вид учебной работы	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	144
Контактная работа	12
Лекции (Лекции)	4
Практические (Практ. раб.)	8
Самостоятельная работа (СР)	123
Экзамен	9

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		3	3	3	
3 семестр					
1	Музыка как вид искусства. Главные средства му-зыкальной выразительности	-	-	13	Доклад; Доклад; Доклад
2	Музыкальное искусство древности, средневеко-вья и эпохи Возрождения	-	2	14	Доклад; Доклад; Доклад

3	Музыкальное искусство эпохи Барокко и Классицизма.	2	2	14	Доклад; Доклад
4	Музыкальное искусство эпохи Романтизма.	-	-	12	Доклад; Доклад; Доклад
5	Пути развития русского музыкального искусства с древности до XVII века.	2	-	14	Доклад
6	Русское Барокко XVII – XVIII веков	-	2	14	Доклад
7	Русское музыкальное искусство XIX века	-	-	14	Доклад; Доклад
8	Основные тенденции в развитии зарубежного музыкального искусства XX века	-	2	14	Доклад; Доклад; Доклад
9	Русское музыкальное искусство XX века.	-	-	14	Доклад; Доклад

Тема 1. Музыка как вид искусства. Главные средства му-зыкальной выразительности (ОПК-1)

Лекция.

Виды искусства: пространственно-изобразительные, временные и пространственно-временные. Особенности музыки как вида искусства: ее временная, звуковая и интонацион-ная природа. Мифологические представления о музыке. Музыкальность – особое качество, присущее окружающему миру и сознанию человека. Три вида музыкальной деятельности: творчество, исполнительство, восприятие.

Мыслители древней Греции о природе музыки. Музыка как подражание (Пифагор - не-бесной гармонии, Платон - миру идей, Аристотель - природе). Платон о происхождении му-зыки из человеческого крика. Другие гипотезы происхождения музыки. Музыкальное чувст-во как врожденная способность человека. Личность автора и ее отражение в текстах музы-кальных произведений. Сложный характер музыкального восприятия, сочетание объектив-ной основы и индивидуального опыта слушателя.

Средства музыкального искусства, сходство и различие в сопоставлении с другими ви-дами искусств. Логика как универсальная основа, определяющая смысловую связь элемен-тов в музыке. Интонация в музыке. Музыкальная и речевая интонация: сходство, различие, взаимодействие. Понятие «музыкальный стиль». Историческая категория стиля и его соот-ношение с художественным методом, эпохой, направлением, школой.

Содержание музыкального искусства. Форма как звуковая реализация содержания. Му-зыкальный язык и музыкальная культура. Программная и непрограммная музыка. Краткая и развернутая программа музыкального произведения.

Жанр как исторически сложившийся тип музыки художественной модели, находящийся в коррективной памяти композитора, исполнителей, слушателей определенной нацио-нальной культуры. Светская (концертная и театральная) музыка как наследница высоких церковных критериев. Бытовые жанры, наиболее тесно связанные с жизненной ситуацией (колыбельные, танцы, марши). Опора музыкального мышления на высотную, временную и интонационную сторону музыкального текста. Реализация музыкального содержания через действие средств музыкальной выразительности: мелодии, гармонии, ритма, фактуры. Му-зыкально-выразительные средства как необходимый компонент в методике целостного ана-лиза музыкального произведения.

Смысловое взаимодействие музыки со смежными видами искусства.

Музыкальный язык и музыкальная культура. Три вида музыкальной деятельности - творчество, исполнительство, восприятие. Творческий труд как сложный психический про-цесс. О роли фантазии в творческом труде. Изучение смежных видов искусств - необходи-мый компонент творческого музыкального процесса. Система музыкально-выразительных средств и их назначение (мелодия, гармония, метро-ритм, лад, фактура), их роль в создании образного содержания. Музыкальная форма как организация воплощения образного содер-жания.

Музыкально-синтаксические структуры и их воплощение в композиции. Организация звукового материала, роль цезур. Основные масштабно-тематические структуры и их связь с поэзией: периодичность, суммирование, дробление, дробление с замыканием.

Музыкальная тема. Мотив и его форма (ямб, хорей, амфибрахий, неполный мотив). Два способа развитие мотива - повторение и сопоставление. Повторение - буквальное, варьированное, секвенционное. Сопоставление - производное и контрастное. Образование фразы.

Мелодия - одногласно выраженная музыкальная мысль. Мелодия как результат разви-тия основных зерен-мотивов. Звуковой диапазон и мотивно-фразовое строение мелодии. Виды мелодического движения. Роль кульминаций, каденций. Мотив, фраза как темы. Сквозное развитие мотива. Предложение как тема. Этапы развития мелодики - древнейшая восточная (отчасти европейская) мелодика, мелодика античности, мелодика григорианского хора, мелодика полифонических школ эпохи Возрождения, мелодика древнерусского пев-ческого искусства, европейская мелодика XVII-XIX веков, мелодика XX века.

Гармония как выразительное средство музыки, основанное на объединении тонов в созвучия и связное последование этих созвучий, в условиях лада и тональности. Гармония проявляется не только в многоголосии, но и в одногласной мелодии. Основные понятия гармонии - аккорд, ладовая функция, голосоведение.

Ладовые функции возникают в последовательной смене аккордов, в результате чередо-вания музыкальной устойчивости и неустойчивости. Функции в гармонии характеризуются положением, занимаемым аккордами в ладу.

Три значения термина «гармония». Выразительные возможности гармонии. Виды тре-звучий и круг их применения. Септаккорды и их выразительные возможности.

Гармонический колорит для решения программно-изобразительных задач. Гармония и музыкальная форма. Тональный план как формообразующее средство гармонии, функцио-нально и колористически осмысленная последовательность тональностей. Гармония и музы-кальный стиль. Исторические этапы развития гармонии.

Музыкальное искусство временное. Метр и ритм и их выразительное значение. Двух-дольный и трехдольный метр, строгий и свободный метр. Метр высшего порядка.

Выразительное значение темпа. Разнообразные ритмические рисунки и их выразитель-ное значение. Полиметрия и полиритмия.

Фактура как конкретное оформление музыкальной ткани, музыкальное изложение, рассмотрение музыкального произведения с точки зрения образующих его голосов и их роли в целом. Виды фактур – монодия, «ленточное голосоведение». Гетерофония как простейшей вид многоголосной фактуры, связанной с дублировками.

Гомофонный и полифонический тип фактуры, смешанная фактура. Фактура - как спо-собы обработки мелодии: гармонизация, полифоническое сопоставление мелодии с другими мелодиями, различные формы аккомпанемента.

Практическое занятие.

Выполнение заданий на различные ритмические комплексы;
 Написание в нотной тетради различных длительностей нот и пауз;
 Выполнение заданий на различные ритмические комплексы. Группировка.
 Построение трезвучий, их обращений;
 Построение септаккордов.

Проанализировать мелодию в романсах: М.И. Глинки «Не искушай», «В крови горит огонь желанья»; А.С. Даргомыжского «Юноша и дева», «Мне грустно»; С.В. Рахманинова «Не пой, красавица», «Сирень».

Задания для самостоятельной работы.

Не предусмотрено.

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

Лекция.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Практическое занятие.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Средневековье:

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

Перотин Великий. Григорианская аллилуйя

Эпоха Возрождения:

- 1 Л.Маренцио Мадригал
- 2 Верделот. Мадригал
- 3 Аркадельт. Мадригал
- 4 Д. да Нола. Мадригал
- 5 Виллаэрт. Мадригал
- 6 Фр. да Милано. Фантазия
- 7 Ян Свелинг Псалм

Задания для самостоятельной работы.

Не предусмотрено

Тема 3. Музыкальное искусство эпохи Барокко и Классицизма. (ОПК-1)

Лекция.

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

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

Инструментальная музыка. Расцвет скрипичной музыки. Скрипичные школы (А. Ко-релли, А. Вивальди).

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

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

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

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

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

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

Возникновение сонатно-симфонического цикла. Индивидуальные особенности стилей венских классиков. Эволюция картины мира в век Просвещения. Природа – зримое воплощение идеи гармонии; теория подражания природе. Изменение общей картины жанров. Основные эстетические установки композиторов венской классической школы.

Расцвет музыкального театра. Положения оперной реформы К. Глюка: художественное единство музыки, слова и драматического действия. Мифологические сюжеты, их трактовка. Опера «Орфей и Эвридика» – преломление реформаторских принципов.

Место симфонии в иерархии жанров венских классиков, разновидности и типы симфоний в первой половине XVIII в. Становление классической симфонии в творчестве Й. Гайдна. Связь ранних симфоний с танцевальными жанрами барочной сюиты, концерта, дивертисмента. «Лондонские симфонии» как наиболее яркий пример симфонизма Й. Гайдна. Симфония № 103 «С тремоло литавр» – образец жанрового симфонизма Й. Гайдна. Оратория «Времена года». Отражение в ее содержании демократических идеалов эпохи Просвещения.

Иерархия камерно-инструментальных жанров в творчестве венских классиков. Понятие, типы и разновидности сонаты в XVIII в. (ансамблевая и сольная). Раннеклассический тип сонаты в творчестве Й. Гайдна.

В.А. Моцарт. Стилиевые особенности музыки Моцарта. Мелодика, гармония, полифония, фактура. Оперная эстетика Моцарта, его известные оперы. Преобразование канона оперы в творчестве В. Моцарта, создание музыкальной драмы («Дон Жуан»), оперы-буффа («Свадьба Фигаро»), зингшпиля («Волшебная флейта»). «Реквием». Глубокая человечность, трагедийность трактовки традиционного жанра духовной музыки. Создание лирико-драматической ветви симфонизма в творчестве В. Моцарта. Влияние театра в зрелых сочинениях композитора (симфоний № 40, 41). Танцевальные жанры в камерно-инструментальном творчестве В. Моцарта.

Л. ван Бетховен. Отражение в его творчестве демократических освободительных идеалов своего времени. Тесная связь с передовой немецкой философией, литературой, поэзией, отражение идей французской буржуазной революции 1789 г. Музыка к трагедии Гете «Эгмонт», сонаты для фортепиано № 8, 14, 23, концерты для фортепиано № 3, 4, 5, «Крейцера соната». Герой симфоний Л. Бетховена. Основные типы симфонизма. Образные сферы симфонии № 5, их последовательное изменение в цикле. Симфония № 9, последние фортепианные сонаты, «Торжественная месса». Эволюция сонатного жанра в творчестве Л. Бетховена. Проникновение принципов симфонического развития в балетный жанр, постепенное усложнение сценарной драматургии.

Изучение музыки танцевальных эпизодов в операх К. Глюка. Сцены из балетов-пантомим XVIII в.: «Дон Жуан» К. Глюка, «Безделушки» В. Моцарта, «Творения Прометея» Л. Бетховена.

Дивертисментная культура Австрии – основа для формирования ансамблевых жанров. Разновидности ансамблей, предназначение, состав исполнителей.

Практическое занятие.

Практические задания

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Инструментальная музыка XVII века:

Фрескобальди. Токката

Д.Скарлатти. Соната h-moll

Рамо. Жига,

Бухстехуде. Прелюдия и fuga fis-moll

А. Вивальди. Концерт «Времена года».

Г.Ф.Гендель. Оратория «Мессия»: (выборочно)

И. С. Бах ХТК I том – прелюдии и фуги C-dur, Итальянский концерт 1 ч. Органная токката и fuga ре минор, Месса си минор: (выборочно)

К. Глюк. Опера «Орфей»: (выборочно)

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

В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро» (выборочно), Симфонии № 40(1 ч)

Реквием: (выборочно)

Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано: № 8, 14, 23; (1 ч.)

Симфонии: № 5, Увертюра к трагедии «Эгмонт»

Задания для самостоятельной работы.

Не предусмотрено.

Тема 4. Музыкальное искусство эпохи Романтизма. (ПК-9)

Лекция.

Исторические и социальные предпосылки возникновения романтизма. Формирование романтических школ в литературе, поэзии, живописи (Германия, Англия, Франция). Музыкальный романтизм и периоды его развития (ранний, средний, поздний). Программность как средство образного содержания музыки романтиков. Выдвижение темы личности, культа чувств. Проблема «двоемирия», воплощенная в облике «романтического героя». Роль романтических антитез как конфликтного выражения содержания. Проблема синтеза искусств. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи, хореографии. Новации в области хореографического искусства XIX в. Замена пасторальных и мифологических сюжетов на легенды и новеллы в эпоху романтического балета. Литературные источники – новеллы Э. Гофмана, сочинения Г. Гейне, В. Гюго. Профессиональные либреттисты романтического балета: Т. Готье, Э. Скриб.

Музыкальный и образно-драматургический анализ балета А. Адана «Жизель». Органическая связь между либретто, музыкой и хореографией балетного спектакля. Опора на бытовые танцевальные жанры: вальс, польку, галоп. Вальс как лейтмотив в характеристике Жизели. Модификация вальса в балете. Характерные черты музыкальной драматургии в балете Л. Делиба «Коппелия». Продолжение линии симфонизации балетных форм, проведение лейтмотивной системы как средства образных характеристик. Расширение сферы лирико-психологической выразительности в традиционных балетных формах. Истоки жанра, тесно связанные со смежными видами искусства: «письма», «дневники», «листки из альбома», «исповеди», «новеллы».

Поэтика жанра, направленность на откровенное выражение чувств. Создание новых жанров инструментальной миниатюры на основе польских национальных танцев в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки). Новая трактовка жанра вальса, ноктюрна, инструментальной песни в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, Д. Мендельсона.

Вальсы Ф. Шуберта – первые образцы поэтизации жанра. Развитие традиций шубертовских вальсов в фортепианных циклах Р. Шумана и творчестве И. Брамса. Усложнение формы вальса, привнесение черт концертности (К.-М. Вебер «Приглашение к танцу»). Возникновение новых жанров, обусловленных импровизационной природой (экспромты, музыкальные моменты, интермеццо, новеллеты).

Своеобразие и разновидности циклической миниатюры в творчестве Р. Шумана, Ф. Листа, Э. Грига. «Песни без слов» Ф. Мендельсона. Широкое претворение бытовых и танцевальных жанров в инструментальном цикле.

Скандинавские танцевальные жанры в творчестве Э. Грига (халинг, спрингданс). Воплощение в лирических пьесах для фортепиано, «Норвежских песнях и танцах» (ор. 17).

Чешские танцевальные жанры в творчестве Е. Сметаны, А. Дворжака.

Влияние воззрений Э. Гофмана на эстетику романтической оперы. Истоки оперы, ее происхождение, связи с традициями немецкого и австрийского зингшпиля. К.М. Вебер как основоположник немецкой романтической оперы. Образная концепция оперы «Эврианта». Романтическая трактовка драматургии в опере Ж. Бизе «Кармен».

Продолжение традиций К.М. Вебера в творчестве Р. Вагнера: оперы 40-х годов. Основные положения оперной реформы Р. Вагнера. Синтез музыки, слова и сценического действия в драматургии вагнеровских опер. Отказ от традиционных оперных форм, замена их сценами, сольными монологами, рассказами. Развитая система лейтмотивов как неотъемлемая часть драмы. Мифологическая образная концепция в операх «Тангейзер», «Лоэнгрин». Малая модель мифа в музыкальной драме Р. Вагнера. Тетралогия «Кольцо Нибелунга» в контексте мифологического времени. Мифологические архетипы в драмах Р. Вагнера. Романтико-мифологическая концепция в опере «Тристан и Изольда».

Мифологизация сюжета. Дж. Верди – итальянский оперный композитор, продолжатель традиций Д. Беллини, Г. Доницетти, В. Россини. Оперы Дж. Верди 40-х годов. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Трубадур» – 50-е годы. Образная концепция опер, особенности драматургии. Функция оперного рассказа в драматургическом рельефе.

Обновление жанра симфонии в творчестве композиторов романтиков. «Неоконченная симфония» Ф. Шуберта – первая романтическая симфония. Лирико-драматический круг образов. Влияние песни в тематизме симфонии. Г. Берлиоз – создатель романтической французской симфонии. «Фантастическая симфония» – образец программного симфонизма в западноевропейской музыке. Строение и драматургия цикла.

История создания жанра романтической поэмы, ее истоки в творчестве Ф. Шуберта (фантазия «Скиталец»). Связь с традициями и новизна жанра фантазии. Драматургия образных антитез, монологичность высказывания. Трактовка жанра симфонической поэмы в творчестве Ф. Листа. Жанра баллады и рапсодии в творчестве Ф. Шопена, Ф. Листа

Практическое занятие.

Практические задания

Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь», «Неоконченная симфония» (1 ч.)

Ф. Шуман «Карнавал; Цикл «Любовь поэта» (выборочно)

Ф. Мендельсон Скрипичный концерт. (1 ч)

Ф. Шопен. Мазурки (по выбору); Прелюдии № 4, 6, Этюды № 12,; Ноктюрны Es-dur

Г. Берлиоз. Фантастическая симфония (1 ч.)

Ф. Лист. Венгерские рапсодии № 2

Р. Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер», «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия».

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

Ж. Бизе. Отрывки из оперы «Кармен».

А. Дворжак Симфония «Из Нового Света» (2 ч).

Б. Сметана. «Влтава».

Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт».

Задания для самостоятельной работы.

Не предусмотрено.

Тема 5. Пути развития русского музыкального искусства с древности до XVII века. (ПК-9)

Лекция.

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

Музыка как составная часть языческих обрядов древних славян. Устойчивые жанровые модели календарных, семейно-бытовых, эпических форм народного творчества. Ладово-интонационная основа русской песенности. Музыкальный театр скоморохов, народные музыкальные инструменты. Профессиональное музыкальное творчество и роль Византии. Церковная хоровая монодия – знаменное пение. Древнерусская система музыкальной записи. Система осмогласия, мелодические, ладовые и ритмические средства выразительности.

Особенности музыкальной культуры Киевской Руси и Великого Новгорода.

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

Практическое занятие.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Знаменное пение. Одноголосный знаменный распев:

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

Знаменное многоголосие:

«Возбранной воеводе», «Многолетны»,

Демественное многоголосие:

«Снедею изведи из рая», «Видехом свет истинный».

Задания для самостоятельной работы.

Не предусмотрено

Тема 6. Русское Барокко XVII – XVIII веков (ПК-9)**Лекция.**

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

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

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

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

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

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

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

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

Практическое занятие.

Слушать и уметь определять на слух:

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

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

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

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

Е.И.Фомин «Ямщики на подставе»

Хоровые концерты М. Березовского, Д. Бортнянского.

Задания для самостоятельной работы.

Не предусмотрено

Тема 7. Русское музыкальное искусство XIX века (ПК-9)**Лекция.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жанр народно-исторической оперы:

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

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

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

Жанр сказочно-эпической оперы:

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

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

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

Жанр лирико-психологической оперы:

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

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

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

Симфонические жанры

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

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

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

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

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

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

Зарождение и развитие жанра квартетной музыки.

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

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

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

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

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

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

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

Практическое занятие.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

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

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

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

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

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

А. Даргомыжский. Романсы: «Мельник», «Титулярный советник», «Старый капрал»;
отрывки из оперы: «Русалка».

А. Рубинштейн. Опера «Демон».

М. Мусоргский. Опера «Хованщина».

Н. Римского-Корсакова. Опера «Садко».

М. Балакирев. Симфоническая поэма «Тамара».

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

П. Чайковский. Симфония № 6 «Патетическая». Отрывки из балетов «Лебединое озеро» и
«Спящая красавица».

К. Лядов «Кикимора».

А. Глазунов. Балет «Раймонда» (выборочно).

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

С. Рахманинов. 2-й фортепианный концерт (d-moll). Романсы (по выбору).
Опера «Алеко».

Н. Метнер. Фортепианные сонаты и Сказки (выборочно)

Задания для самостоятельной работы.

Не предусмотрено

Тема 8. Основные тенденции в развитии зарубежного музыкального искусства XX века (ПК-9)

Лекция.

Стилевое многообразие европейской музыки XX в.: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм, полистилистика, их обновление. Переосмысление традиционного понятия стиль. Период «новой музыки», отмеченный отказом от классической функциональности и полным отходом от традиций.

Импрессионизм – одно из значительных направлений в живописи, литературе и музыке. Основа творческого метода – стремление отразить впечатления окружающего мира в мимолетных зарисовках, сменяющих друг друга образах. Истоки музыкального импрессионизма. Обобщение в этом понятии широкого спектра художественных явлений: импрессионистской живописи, символистской поэзии, западноевропейских музыкальных традиций XIX века, мотивов из неевропейских культур. Преимущественное обращение к инструментальным и вокальным миниатюрным формам. Обогащение красочно-колористических средств музыкального выражения: ладогармонического языка, инструментовки.

Импрессионизм К. Дебюсси, его особенности. Танцевальные жанры в симфоническом цикле «Ноктюрны». Преломление народного итальянского танца тарантеллы и карнавального марша-шествия. Особенности балетной музыки К. Дебюсси «Ящик с игрушками».

Импрессионизм М. Равеля, претворение в музыке испанского и французского фольклора: использование жанров испанских народных песен и танцев. Симфонический принцип построения музыкальной драматургии балета «Дафнис и Хлоя». Хореографическая поэма М. Равеля «Вальс». «Болеро» – образец симфонизации бытового жанра. Скрытый программный замысел.

Экспрессионизм в творчестве композиторов нововенской школы. Происхождение экспрессионизма на австро-германской почве в изобразительном искусстве, театре и литературе. Герой экспрессионистов – «маленький человек», близкий веристам, в кинематографе героям Ч. Чаплина, Ф. Феллини. Последовательное воплощение музыкального экспрессионизма в деятельности композиторов нововенской школы: А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна. Создание А. Шенбергом в 20-х годах новой системы звуковысотности – додекафонии. Обращение к философской проблематике, библейским сюжетам. «Уцелевший из Варшавы» – музыкальный репортаж для симфонического оркестра. А. Берг – ученик А. Шенберга, последователь его учения. Драматургические линии развития в опере «Воцек». Художественный мир образов А. Веберна, поиски законов мировой гармонии, высшей духовности в искусстве.

Неоклассицизм как стилистический фон межвоенных десятилетий, на котором развивалось музыкальное искусство первой половины XX века. Метод неоклассицизма, основанный на использовании и модификации классических, совершенных канонов прошлого. Отражение неоклассических тенденций во всех видах искусства. Последовательное проявление неоклассицизма во Франции: драматургия П. Клоделя, поэзия П. Валери, музыкальные произведения группы «Шести» (А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер). История возникновения группы.

Краткая характеристика творчества А. Онеггера. Аннотация фрагментов оратории «Жанна д'Арк на костре».

Лирическая природа музыки Ф. Пуленка, индивидуальная стилистика, порожденная бытом Парижа. «Утренняя серенада» – хореографический концерт для фортепиано из 18 инструментов. Жанр концерта-балета. Интерпретация мотивов мифа о богине охоты Диане. Разнохарактерность и жанровая конкретность, указывающая на связь с сюитой и балетом-дивертисментом.

Театр и инструментальные жанры в творчестве Д. Мийо. Мифологический сюжет в балете «Сотворение мира», интерпретированный в традициях негритянских легенд.

Сочетание джазовой стилистики и стилистики барочного времени. Картина художественной эволюции в западноевропейской культуре второй пол. XX века. Понятие авангардизма, основанного на движении «вперед» (В. Кандинский), на стремлении выразить дух своего времени. Истоки западного авангардизма и исторические предпосылки: трагедия второй мировой войны, возрождение духовного наследия 20-х годов.

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

Творческий облик Дж. Гершвина. Национальный негритянский фольклор – блюзы и спиричуэлс, бытовые жанры (песня, марш) как основные истоки его творчества. Опера «Порги и Бесс» – драма из народной жизни, первый национальная американская опера.

Творчество Н. Бернштейна – американского композитора дирижера, пианиста. Краткая характеристика мюзикла «Вестсайдская история».

Ч. Айвз и его творческое наследие. Философия и поэзия экзистенциалистов – идейно-художественная основа творчества.

Расцвет экзистенциальной философии. Пьесы Ж.-П. Сартра, А. Камю. Сериализм К. Штокхаузена, П. Булеза, Л. Ноно, Л. Берио. Новые музыкальные техники: сонорика, алеато-рика. Электронная музыка. Приемы сонорных композиций в творчестве польского композитора К. Пендерецкого («Космогония» – оратория-кантата). Экспериментальные опыты в области электронной музыки в творчестве чешского композитора Б. Мартину (балет «Удивительный переплет»). Электронные композиции в творчестве немецкого композитора К. Штокхаузена. Отражение в электронных композициях имманентной сущности музыки.

Полистилистика – один из важнейших методов сочинения второй половины XX века, основанный на включении в произведение современных композиторов выразительных средств, принадлежащих стилям других эпох. Изучение стилевых систем прошлого, связанных с возрождением ассоциативного пространства. Основные типы полистилистики: диффузная, коллажная, плюралистическая. Приемы: аллюзия (намек на стиль), цитаты текста (фрагмент конкретного произведения), стилизация (понимание целого произведения как стиливой аллюзии или цитаты стиля).

Истоки полистилистики в творчестве П. Хиндемита, К. Орфа, Б. Бартока. Контакты «высокой» и «развлекательной» музыки.

Неоромантизм как одна из линий в сложном сплетении стилей. Проявление неоромантизма в виде стилизаций (В. Шуть «Романтические послания»).

Необарочные тенденции в «Коллаже на тему ВАСН» А. Пярта.

Музыка «третьего направления» как жанровый симбиоз, возникший на рубеже веков (Г. Малер, К. Дебюсси, М. Равель, Э. Сати, Д. Мийо). Появление «третьего направления» на Западе в условиях полистилистики в русле «нового традиционализма».

Творчество польского композитора Б. Шеффера, чешского Б. Мартину, американского Н. Бернштейна. Взаимодействие джаза, рока с академической музыкой. Включение в музыкальную партитуру саксофона, электрогитар, ударных. Влияние академической музыки на стилистику джаза и рока в творчестве Дж. Льюиса («Модерн джаз-квартет»).

Практическое занятие.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

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

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

«Детский уголок»

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

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

струнный секстет «Просветленная ночь».

А. Берг. Скрипичный концерт.

П.Хиндемит Симфония «Художник Матис».

Б.Барток Музыка для струнных, ударных и челесты.

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

Р. Штраус. «Тиль Уленшпигель».

К. Орф «Кармина Бурана».

Я. Сибелиус Симфоническая поэма «Финляндия» (обзорно).

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

Рапсодия в стиле блюз.

Ч.Айвз «Три селения в Новой Англии»

В.Лютославский Симфония №4.

К.Пендерецкий Польский реквием; отрывки из опер.

Э.Варез. «Пустыни»

Дж.Кедж. Музыкальная прогулка.

Я.Ксенакис. «Метастазис», «Терретектер»

Д.Лигети. Реквием.

Задания для самостоятельной работы.

Не предусмотрено

Тема 9. Русское музыкальное искусство XX века. (ПК-9)

Лекция.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Картина художественной эволюции второй половины XX века в отечественной музыке. Понятие авангардизма, основанного на движении «вперед и вверх» (В. Кандинский), на стремлении выразить дух своего времени, отказавшись от старых техник. Истоки отечественного авангардизма и исторические предпосылки: трагедия Второй мировой войны, возрождение духовного наследия 20-х годов. Наиболее полное проявление авангардных тенденций в творчестве Э. Денисова, А. Шнитке, С. Губайдулиной, В. Сильвестрова. Содержательность и образная концепция авангардных сочинений 60-х годов («Солнце инков» Э. Денисова, «Концерт-буфф» С. Слонимского).

Появление в 50–60-е годы в отечественной музыке неофольклоризма и неоклассицизма. Связь новой музыки с наследием прошлого в творчестве Г. Свиридова. «Курские песни» Г. Свиридова в контексте новой фольклорной волны отечественной музыки. Неофольклорные тенденции в творчестве В. Гаврилина, А. Эшпая.

Отказ от авангардизма в западной и отечественной музыке в 70-80-е годы. Возникновение полистилистики, неоромантизма, неосимволизма в «музыке третьего направления». Полистилистика как техника сочинения и метод обобщения. Разнообразие творческого подхода (Concerto grosso № 1 А. Шнитке, «Русские сказки» Н. Сидельникова). Приметы барочного времени (аллюзии, связанные с музыкой И. Баха). Современный сонорно-серийный пласт в творческом наследии А. Шнитке. Появление в конце XX века композиций, основанных на соединении инструментальных электронных звучаний.

Музыка к кинофильмам в творчестве Э. Артемьева («Солярис» А. Тарковского).

Поиски нового звукового пространства в танцевальной музыке второй половины XX века. Традиционные и новаторские тенденции в музыке балета XX века. Поиск органичного синтеза музыкальной и литературно-сценарной драматургии хореографического спектакля. Попытка приспособить балетный спектакль к «революционному содержанию» новых сценариев. Подступы советских композиторов к реализации концепций монументального публицистического зрелища (Р. Глиэр «Красный мак». Б. Асафьев «Пламя Парижа», К. Караев «Тропой грома»). Использование традиционных музыкальных форм адажио и вариации с одновременным введением новаторских элементов в партитуру балета «Красный мак» Р. Глиэра. Стилизация старинных танцевальных жанров в балете Б. Асафьева «Пламя Парижа».

Значение балетного творчества С. Прокофьева в истории мировой музыкальной культуры.

Специфическая особенность детских балетных спектаклей. Преобладание сказочных сюжетов. Использование жанрово-бытовой тематики. Образная ясность, конкретность музыки, изобразительные приемы в балетах. Бытовые танцевальные жанры в детских балетных спектаклях (полька, вальс, марш, галоп). Рассмотрение особенностей музыкальных форм на основе обзора балетов для детей и юношества: «Конек-Горбун» Р. Щедрина, «Золотой ключик» М. Вайнберга, «Чипполино» К. Хачатуряна, «Синяя птица» М. Раухвергера.

Балетная музыка последней трети XX века. Тематическое и стилевое многообразие балетной музыки. Воплощение драматургии В. Шекспира на балетной сцене – новая эпоха в развитии хореографии. Сопоставление условности театра В. Шекспира и драматургических законов балетной музыки. Произведения А. Пушкина, Л. Толстого, А. Чехова, Н. Гоголя как основа балетной музыки данного периода. Жанровое многообразие в балетах второй половины XX века: лирическая трагедия («Анна Каренина» Р. Щедрина), хореографическая симфония-оратория («А. Пушкин. Размышление о поэте» А. Петрова), героическая трагедия («Икар» С. Слонимского), балет-буфф («Ревизор» А. Чайковского), лирическая комедия («Любовью за любовь» Т. Хренникова).

Балет конца XX века. Синтез разных видов искусств («Мастер и Маргарита» А. Петрова, «Балетная сюита» А. Шнитке», «Кармен-сюита» Р. Щедрина). Сближение балета с симфонической музыкой в творчестве Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Слонимского, А. Петрова, А. Шнитке, Э. Денисова.

Ведущие тенденции в современном балетном театре: воплощение драматургического конфликта методом широких антитез, контрастных сфер. Последовательное внедрение методов симфонического развития в композицию балетного спектакля.

Практическое занятие.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

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

Р. Глиэр. Концерт для голоса с оркестром.

Д. Шостакович. Опера «Катерина Измайлова»

С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». Кантата «Александр Невский».

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

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

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

Концерт для скрипки с оркестром.

Д. Шостакович. Симфонии № 7, 11.

Н. Мясковский. Симфония № 21.

С. Прокофьев. Симфонии № 1, 7.

Э. Денисов. «Солнце инков».

С. Слонимский. «Концерт-буфф»

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

Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита»

Р. Щедрин Концерт для оркестра «Озорные частушки»

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

С. Губайдулина. Камерно-инструментальная чакона.

Задания для самостоятельной работы.

Не предусмотрено

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

Балльно-рейтинговые мероприятия не предусмотрены

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Тема 1. Музыка как вид искусства. Главные средства му-зыкальной выразительности

1. Виды искусства.
2. Особенность музыки как вида искусства.
3. Программная и непрограммная музыка.
4. Музыкальные жанры.
5. Музыкально- выразительные средства.
6. Музыкальное искусство Древней Греции
7. Музыкальное искусство Средневековья
8. История нотации.
9. Музыкальное искусство Возрождения
1. Театральность музыкального текста.
2. Сюжет музыкального произведения, его «персонажи».
3. Мелодия и тема.
4. Музыкальный склад.
5. Музыкальное построение.
6. Музыкальный период.
7. Особенности мелодики в темах различных эпох
8. Мотив и тема, тематическое зерно, цезура.
9. Мелодия и гармония; гомофонно-гармоническое и полифоническое изложение.
10. Метр в музыке; музыкальный ритм; такт, тактовая черта; музыкальный размер.
1. Двудольность, трехдольность; различные танцевальные размеры; долея пульсация.
2. Мажор и минор; устойчивые и неустойчивые ступени лада.
3. Кварто-квинтовый круг тональностей; родство тональностей.
4. Интервал; диссонанс и консонанс; обращения интервалов.
5. Аккорды, трезвучия и их обращения.
6. Септаккорд, главные септаккорды.

Тема 2. Музыкальное искусство древности, средневеко-вья и эпохи Возрождения

1. Какова роль и значение музыки в разные исторические эпохи?
2. Назвать периоды истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.
3. С чем связана объективная потребность развития искусства?
4. Перечислить особенности музыкальных культур Древней Индии и Китая.
5. В чем значение Древнегреческой трагедии для дальнейшего развития музыкального искусства?
1. Перечислить особенности культуры Раннего Средневековья.
2. Средневековый фольклор и искусство народных музыкантов.
3. Григорианский хорал - ведущая форма музицирования в католическом храме.
4. Возникновение профессиональных светских песенных жанров.
5. Перечислить основные образно-тематические, жанровые и стилистические черты музыки эпохи Возрождения.
6. Перечислить основные жанры музыкального искусства данной эпохи.
7. Назвать национальные композиторские школы эпохи Возрождения.
8. Каковы исторические и общественные предпосылки возникновения оперы?
 - 1 Органное искусство Италии и Германии XVII века
 - 2 Скрипичное искусство Италии XVII века
 - 3 Клавирное искусство Франции и Англии XVII века
 - 4 Черты стилиа творчество И.С.Баха.
 - 5 Жанр оратории в творчестве Г.Ф.Генделя
 - 6 Жанр оперы-seria XVII века в Италии, Франции, Германии, Англии

- 7 Особенности музыкального классицизма.
 - 8 Оперная реформа Х.В.Глюка.
 - 9 Ораториальное творчество Й.Гайдна.
 - 10 Симфоническое творчество Й.Гайдна.
 - 11 Стилистические черты творчества Й.Гайдна
 - 12 Черты стиля творчества В.А.Моцарта
 - 13 Симфоническое творчество В.А.Моцарта
 - 14 Жанр оперы в творчестве В.А.Моцарта.
 - 15 Черты стиля творчества Л.Бетховена
 - 16 Симфоническое творчество Л.Бетховена
- Жанр увертюры в творчестве Л.Бетховена

Тема 3. Музыкальное искусство эпохи Барокко и Классицизма.

1. Перечислить основные жанры музыки эпохи Барокко
2. Перечислить европейские оперные школы
3. Перечислить основные стилистические черты инструментальной музыки. Назвать ее представителей
4. Каковы стилистические черты немецких органистов - предшественников И. С. Баха?
5. В чем сущность оперы-серия и оперы-буфф.
6. Перечислить основные стилистические черты творчества Генделя.
7. Перечислить основные жанры творчества Г.Генделя и их особенности.
8. *В чем историческое значение творчества И.С. Баха.*
9. *Перечислить основные периоды творчества И.С.Баха.*
10. *Основные жанры творчества И.С.Баха и их особенности.*
1. Перечислить основные стилистические черты эпоха классицизма.
2. В чем сущность оперной реформы Глюка?
3. Значение Гайдна в развитии камерной и симфонической музыки.
4. Каковы стилевые особенности музыки Моцарта?
5. Симфонизм как основной творческий метод Бетховена.
6. В чем проявляется демократизм музыкального языка Бетховена?

Тема 4. Музыкальное искусство эпохи Романтизма.

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

- 4 Программный симфонизм Г.Берлиоза
- 5 Черты стиля творчества Ф.Листа
- 6 Жанр симфонической поэмы в творчестве Ф.Листа.
- 7 К.М.Вебер - создатель немецкой романтической оперы.
- 8 Оперная реформа Р.Вагнера
- 9 Оперное творчество Ж.Бизе.
- 10 Симфоническое творчество И.Брамса
- 11 Чешская музыкальная культура - творчество Б.Сметана и А.Дворжака
- 12 Норвежская музыкальная культура, творчество Э.Грига.

Тема 5. Пути развития русского музыкального искусства с древности до XVII века.

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

Тема 6. Русское Барокко XVII – XVIII веков

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

Тема 7. Русское музыкальное искусство XIX века

1. Зарождение романтизма в русской музыкальной культуре.
2. Жанровое разнообразие музыкального искусства начала XIX века.
3. Какова роль хорового, симфонического и камерного исполнительства в процессе подготовки русской музыкальной классики?
4. Первая сказочная опера С.Давыдова «Леса – днепровская русалка»
5. В чем значение романсового творчества композиторов XIX века, современников М. Глинки?
6. Перечислите особенности эпической драматургии оперы Глинки «Руслан и Людмила».
7. В чем проявилось новаторство М. Глинки в области симфонической музыки?
8. Роль А. Даргомыжского, как представителя русского музыкального реализма.
9. Специфика конфликтной драматургии композитора
10. Новаторство интонационно-изобразительного языка и психологизм романсов-сценок в творчестве А. Даргомыжского.
- 1 Перечислите особенности музыкальной культуры России 60-х – 70-х годов XIX века.
2. Проблема национального и народного во всех видах искусств. Жанр народно-исторической оперы.
3. В чем сущность оперная реформа М. Мусоргского?
4. Жанр сказочно-эпической оперы.
5. Сказочно-легендарная тема в творчестве Н. Римского-Корсакова.
6. Жанр лирико-психологической оперы.
7. Оперная эстетика П. Чайковского.

8. Симфонизация музыкального мышления, как общая тенденция конца XIX века.
9. Жанровое обновление в музыкальной культуре 80 – 90-х годов.
10. Романтическая программность и жанр симфонической поэмы в творчестве композиторов петербургской школы.

Тема 8. Основные тенденции в развитии зарубежного музыкального искусства XX века

1. Стилистические черты эстетики импрессионизма.
2. Импрессионизм в музыке, живописи, литературе. Стилистические особенности музыкального импрессионизма.
3. Музыкальная культура Франции в конце XIX – начале XX века. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.
4. В чем сущность экспрессионизма, главный смысл этого стиля.
5. Нововенская школа» и ее представители.
 1. Неоклассицизм как новое течение 20-х годов, как форма укрепления и освещения национальной традиции. Творчество П.Хиндемита.
 2. Философско-эстетический смысл фольклоризма.
 3. Система выразительных средств фольклоризма.
 4. Б. Барток и венгерская национальная музыкальная культура
 5. Музыкальная жизнь Франции начала XX века.
1. Стилистические особенности группы «Шести».
2. Философско-эстетические течения в Германии в начале XX века.
3. Новые творческие приемы симфонического письма Малера.
4. Идеиная и стилистическая связь вокального и симфонического творчества Г. Малера.
5. Какие жанры в творчестве Р. Штрауса можно назвать ведущими?

Тема 9. Русское музыкальное искусство XX века.

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

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена

Типовые вопросы экзамена (ПК-9, ОПК-1)

1. Музыкальная культура Киевской Руси.

2. Музыкальная культура Великого Новгорода.
3. Жанры церковной музыки и их роль.
- 4 Национальная оперная школа до М. Глинки.
5. Истоки и стилевые направления в русской музыкальной культуре.
6. Национальная композиторская школа в истории русской музыки.
7. Творческий облик М. Глинки в контексте классической эпохи русского искусства.
8. Опера М. Глинки.
9. Камерно-вокальная лирика в городской культуре XIX века.
10. Творчество А.Даргомыжского
11. Оперное творчество Римского-Корсакова.
12. Деятельность композиторов «Могучей кучки» в истории русской музыки.
13. Оперная реформа М. Мусоргского.
14. Творческое наследие П. Чайковского в истории мировой музыкальной культуры.
15. Основные тенденции в развитии русского музыкального искусства рубежа XIX-XX вв.
16. Творческое наследие С.В. Рахманинова в истории русской музыки.
17. Основные тенденции в развитии западноевропейской музыкальной культуры первой половины XX века.
18. Музыкальный импрессионизм в истории западноевропейского искусства.
19. Музыкальное искусство Франции первой половины XX века.
20. Музыкальное искусство Германии первой половины XX века.
21. Музыкальное искусство США первой половины XX века.
22. Музыкальное искусство Англии в XX веке
23. Основные тенденции в развитии европейского музыкального искусства второй половины XX века
24. Основные стилевые направления в русской музыкальной культуре первой половины XX века.
25. Музыкальный театр 20-х – 50-х годов XX века.
26. Творчество С. Прокофьева.
27. Симфоническое творчество Д. Шостаковича.
28. Театрально-музыкальное творчество Р. Щедрина.
29. Советская массовая песня.
30. Вокально-хоровое творчество Свиридова.
31. Русское музыкальное искусство второй половины XX в.

Типовые задания для экзамена (ПК-9, ОПК-1)

Знаменное пение. Одноголосный знаменный распев: «Камени запечатану»,
 Знаменное многоголосие: «Возбранной воеводе», «Многолетны»,
 Демественное многоголосие: «Снедею изведи из рая», «Видехом свет истинный».

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

Музыка петровской эпохи: Полонез C-dur, Менуэт C-dur.

Опера XVIII века - В.А.Пашкевич. Увертюры к операм «Февей»
 Е.И.Фомин «Ямщики на подставе»
 Хоровая музыка XVIII века
 М.С.Березовский «Не отвержи мене во время старости»
 Д.С.Бортнянский «Вскую прискорбна еси душе моя»
 Д.С.Бортнянский. Концертная симфония B-dur в 3-х частях

Опера начала XIX века. Отрывки из оперы С.И.Давыдова «Леста, днепровская русалка»: II д. Терцет Лесты, Видостана и Тарабара, Ария Видостана, Дуэт Видостана и Лесты, Ария Лесты

Алябьев А.А. Романсы: «Соловей», «Вечерний звон»
 Варламов А.Е. Романсы: «Красный сарафан», «На заре ты ее не буди»,

Гурилев А.А. Романсы: «Колокольчик», «Сердце-игрушка»

Глинка М.И. «Арагонская хота», «Камаринская»,

Отрывки из оперы «Иван Сусанин»: увертюра, Каватина и рондо Антонида, песня Вани, романс Антонида, ария и речитатив Сусанина 4 д. сюита польских танцев 2 д. - краковяк, мазурка, вальс, полонез, эпилог «Славься», Интродукция, хор «Родина моя».

Отрывки из оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, каватина Людмилы - 1 д., ария Руслана - 2 д., рондо Фарлафа - 4 д., ария Людмилы 4 д., баллада Финна, Персидский хор «Ложится в поле...» - 3 д.,

Восточные танцы в замке Черномора - турецкий, арабский, лезгинка, марш Черномора.

Романсы: «В крови горит огонь желаний», «Не искушай», «Я помню чудное мгновенье» «Ночной смотр»

Даргомыжский А.С. Романсы: «Ночной зефир», «Мельник», «Старый капрал»

Отрывки из «Русалки» - Увертюра, Ария Мельника 1 д., каватина Князя 3д, 2к.,

А.Рубинштейн Отрывки из оперы «Демон» - 2 д. ариозо Демона «Не плачь дитя», романс Демона «На воздушном океане».

М.Балакирев. Увертюра на темы трех русских песен, Симфоническая поэма «Тамара»,

Романсы: «Пустыня», «Песня золотой рыбки».

М.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»: Вступление к прологу и хор «На кого ты нас покидаешь», сцена «Под Кромами» 4 д.,

Монологи Бориса: «Скорбит душа», «Достиг я высшей власти», «Прощай мой сын, умираю», песня Юродивого, Песня Варлаама «Как во городе было во Казани».

Вступление к опере «Хованщина» «Рассвет на Москва-реке». Вок. цикл «Песни и пляски смерти». «Картинки с выставки».

А.Бородин. «Богатырская симфония» №2

Опера «Князь Игорь»: ария Игоря - 2 д., ария Кончака

Половецкие пляски с хором - 2 д., плач Ярославны - 4 д.,

Романсы: «Спящая княжна», «Песня темного леса».

Н.А.Римский-Корсаков. «Шехеразада»

Отрывки из оперы «Садко» - Вступление, Песня Садко (2 к.),

Колыбельная Волховы (7 к.) Песня Варяжского гостя

Отрывки из оперы «Царская невеста» Увертюра, ария Грязного,

Ария Марфы (2 д.), ария Марфы (4 д.).

Отрывки из оперы «Сказка о царе Салтане» «Полет шмеля»

Романсы: «На холмах Грузии», «Редает облаков» П.Чайковский Симфония №4, № 6,

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

С.Рахманинов. Прелюдии: ор. 23 №2, №4, Фортепианный концерт №2,

Отрывки из оперы «Алеко» – Интродукция, Песня Земфиры «Старый муж»,

Каватина Алеко.

Романсы: «Проходит все», «Не пой красавица при мне», «Весенние воды»,

К.Дебюсси. Симф. триптих «Ноктюрны» Прелюдия «Послеполуденный отдых фавна»

Ф-ные прелюдии: «Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор», «Детский уголок»,

М.Равель. Фортепианный цикл «Ночной Гаспар»,

Хореографическая поэма «Вальс», «Испанская рапсодия» 4-я ч. «Фиерия».

А.Онеггер. Симф №3 «Литургическая», «Пассифик – 231»

Г.Малер. Симф. «Песня о земле».

Р.Штраус. Симф. поэма: «Тиль Уленшпигель»

А.Шенберг. Секстет «Просветленная ночь» (1 ч.), «Лунный Пьеро»,

А.Берг. Концерт для скрипки «Памяти ангела»

П.Хиндемит. Симф. «Художник Матис».
 К.Орф Сценическая кантата «Кармина Бурана»
 Дж. Гершвин. Кубинская увертюра, Ф-ные прелюдии B-dur, es-moll
 Ч.Айвз. Симфоническая сюита «Три места в Новой Англии» (II ч.)
 Б.Барток Музыка для струнных, ударных и челесты
 Вилла Лобос. «Бахиана» №5 Ария,
 Я.Сибелиус. Симф. поэма «Финляндия»

И.Стравинский Балет «Петрушка».
 Н.Метнер «Сказка о птицах», Соната-воспоминание op. 38 №1,
 Соната «Ночной ветер» op.25 №2 (ч.2),
 Романсы: «Цветок засохший», «Я пережил свои желанья».
 Н.Мяковский. Симфония № 21.
 Р.Глиэр. Концерт для голоса с оркестром.
 А.Хачатурян. Отрывки из балетов: «Гаянэ»: Танец с саблями, Лезгинка, Гопак.
 «Спартак»: Adagio Спартака и Фригии, Вариации Эгины и вакханалия.
 Отрывки из сюиты «Маскарад»: Вальс, Ноктюрн, Мазурка, Романс
 Концерт для скрипки с оркестром.
 Прокофьев С.С. Кантата «Александр Невский», Отрывки из балета «Ромео и Джульетта»:
 Сц. бала у Капулетти - Менуэт, Танец рыцарей, «Маски», «Падре Лоренцо».
 Симфония № 7. Шостакович Д.Д. Симфония №11, Симфония №7, 1 ч., Джаз-сюита,

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«отлично»	ПК-9	Отлично осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения музыкального искусства относящихся к разным историческим эпохам, хожожестве
	ОПК-1	Отлично знает методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. Успешно применяет различные методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
«хорошо»	ПК-9	Хорошо осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения музыкального искусства относящихся к разным историческим эпохам, хожожестве
	ОПК-1	Хорошо знает методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся. Применяет различные методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся числом техник и методик обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

«удовлетворительно»	ПК-9	Плохо осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения музыкального искусства относящихся к разным историческим эпохам, хожестве
	ОПК-1	Плохо знает методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных и возрастных особенностей обучающихся. Плохо применяет различные методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных и возрастных особенностей обучающихся.
«неудовлетворительно»	ПК-9	Не осваивает и использует в профессиональной деятельности произведения музыкального искусства относящихся к разным историческим эпохам, хожестве
	ОПК-1	Не знает методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных и возрастных особенностей обучающихся. Не умеет применять различные методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

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

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

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

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

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

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

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

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

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

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

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

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

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

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

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

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

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

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

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. История зарубежной музыки XX века : учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. 070108 - Музыкальное искусство эстрады: в. 2 ч., Ч.2. - Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2011. - 131 с.
2. История зарубежной музыки XX века: в 2 ч. : учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. 070108 -Музыкальное искусство эстрады, Ч.1. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2010. - 129 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Пылаев, М. Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения, барокко (хрестоматия) : учебное пособие. направление подготовки 050100 – «педагогическое образование», профиль «музыкальное образование». - Весь срок охраны авторского права; История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возро. - Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. - 70 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/32045.html>
2. Левик Б.В. История зарубежной музыки : [в 5 вып.] : учеб. для консерваторий. - М.: Музыка, [196

6.3 Иные источники:

1. ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина» <http://www.tambovlib.ru> - <http://www.tambovlib.ru>
2. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания - www.monographies.ru
3. Российская национальная библиотека - www.nlr.ru

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

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

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

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

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

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Microsoft Windows 10

7-Zip 9.20

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

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

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
4. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: <https://www.monographies.ru>
5. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prlib.ru>
6. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: <https://www.rsl.ru>
7. Российская национальная библиотека: официальный сайт. – URL: <http://nlr.ru>
8. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
9. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>

Электронная информационно-образовательная среда

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

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