

Министерство культуры РФ
ФГБОУ ВПО Северо-Кавказский государственный институт искусств

Исполнительский факультет

Кафедра истории и теории музыки

Рабочая программа дисциплины

Музыкальное искусство

Уровень высшего образования:

Бакалавриат

Направление подготовки:

071800 (51.03.03) Социально-культурная деятельность

Профиль подготовки:

«Менеджмент социально-культурной деятельности»

Форма обучения:

очная/заочная

НАЛЬЧИК
2014 год

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Музыкальное искусство» являются: воспитание у студентов понимания основных закономерностей развития мировой музыкальной культуры, раскрытие специфики художественного отражения действительности в образах и формах музыкального искусства, а также воздействия творчества величайших композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Музыкальное искусство» относится к Б. 2(вариативная часть) ООП.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. Студент-бакалавр должен:

- владеть культурой мышления, иметь способность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения ОК-1;
- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ОК-2;
- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе ОК-3;
- быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность ОК-4;
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности ОК-5;
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства ОК-6;
- умеет критически оценивать свои умения и знания, наметить пути и выбрать средства их развития ОК-7;
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности ОК-8;
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы ОК-9;
- использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования ОК-10;
- способностью эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности ПК-1;
- готовностью использовать технологии социально-культурной деятельности (средства, формы, методы и т.д.) для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания ПК-2;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- **Знать: (ОК-1,2,3,4,5)** основные закономерности музыкально-исторического процесса, его периодизацию; значимость каждого его этапа; специфику художественного отражения действительности в образах и формах музыкального искусства; процесс воздействия творчества композиторов и их произведений на духовную жизнь общества.
- **Уметь: (ОК-1,2,3,4,5,ПК-2,)** оценивать исторические события изучаемого периода в контексте развития мирового музыкального искусства; представлять современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний; ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры.
- **Владеть: (ОК-1,2,3,4,5,ПК-2)** способностью к пониманию эстетической основы искусства; способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода; способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте/

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет: зачетных единиц - 8, часов - 288, групповые занятия – 140, З/О-8 ед, 288, 32 ауд. часа.

Очное обучение

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Формы текущего контроля успеваем.
			Лекция	Семинар	СРС	
1.	Музыкальная культура первобытного общества. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2 Музыкальная культура Древнего мира	3	1			
2.	Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	2			семинар

3.	Музыкальная культура XVII-XVIII вв. Опера. Инструментальная музыка ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	2			контрольная
4.	Гендель. Творческий облик. Оперное и ораториальное творчество. ОК-1,2,3,4,5	3	2			
5.	Бах. Творческий облик. Инструментальная музыка. Ораториальное творчество ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	2			семинар
6.	Венская классическая школа. Глюк. Творческий облик. Оперное творчество ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	1			
7.	Гайдн. Творческий облик. Симфоническое творчество ОК-1,2,3,4,ПК-2	3	1			семинар
8.	Моцарт. Творческий облик. Симфоническое творчество ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	2			
9.	Моцарт. Оперное творчество. Ораториальное творчество ОК-1,2,3,4,	3	2			семинар
10.	Бетховен. Творческий облик. Симфоническое творчество ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	1			
11.	Бетховен. Фортепианное творчество. Сонаты. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	1			
12.	Романтизм. Шуберт. Творческий облик. Вокальное творчество. Инструментальное творчество ОК-1,2,,5,ПК-2	3	1	1		Контрольная
13.	Шуман. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. ОК-1,2,,ПК-2	3	2			семинар
14.	Французский музыкальный романтизм. Творчество Берлиоза ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	1			
15.	Паганини. Лист. Инструментальное творчество. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3		1		
16.	Принципы оперной реформы Р.Вагнера ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	1			семинар

17.	Верди. Бизе. Творческий облик. Оперное творчество. ОК-1,2,3,4,	3		1		
18.	Григ. Творческий облик ОК-1,3,4,5,ПК-2	3		1		
19.	Веризм в итальянской опере ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	1			
20.	Импрессионизм. Дебюсси. Равель. Творческий облик. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3		2		семинар
21.	Основные направления развития музыкального искусства XX века ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	1			
22.	Музыкальная культура Франции XX века. Группа «Шести». Онеггер. Мийо. Пуленк. Творческий облик. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	2			
23.	Музыкальная культура Австрии XX века. Нововенская школа. Шенберг. Веберн. Берг. ОК-1,4,5,ПК-2	3	1			семинар
24.	Музыкальная культура Германии XX века. Штраус. Хиндемит. Орф. Творческий облик. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	3	2			
25.	Неофольклоризм. Бела Барток. Творческий облик. ОК-1,2,3,4,	3	1			тестирование
				36	50	
26.	Музыкальная культура Древней Руси. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	2			семинар
27.	Музыкальное искусство XVII в. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	1	1		
28.	Музыкальная культура XVIII в. Формирование профессиональной композиторской школы. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	2			
29.	Отечественная музыка в I половине XIX в. Жизнь и творчество М.И.Глинки. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	2	2		семинар

30.	Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	2			
31.	«Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А.Балакирев. ОК-1,2,3	4	2			
32.	Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина, Мусорского и Римского-Корсакова. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	4			семинар
33.	Симфоническое творчество Римского-Корсакова. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	1			
34.	Творческий облик П.И.Чайковского. Роль симфонического творчества. ОК-1,2,3,4	4	2			семинар
35.	Оперное наследие П.И.Чайковского. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	2	2		
36.	Развитие русской композиторской школы в 80-90-х гг. XIX в. ОК-1,2,3,4,	4	1			семинар
37.	Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв. Творчество С.В.Рахманинова. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	2	2		
38.	Творчество А.Н.Скрябина. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	2	1		семинар
39.	Творческий путь И.Ф.Стравинского. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	4	2	1		тестирование
			34		150	
40.	Советский этап в развитии отечественной музыкальной культуры. Периодизация. Формирование советской композиторской школы. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	5	2			семинар
41.	С.С.Прокофьев. Жизнь и творчество. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	5	4			

42.	Д.Д.Шостакович. Жизнь и творчество. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	5	4			семинар
43.	Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90-х гг. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	5	2	2		
44.	Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	5	4			
45.	Творчество Р.Щедрина. Оперы, Балеты ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	5	2	2		семинар
46.	Творчество Слонимского, Гаврилина, Тищенко ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	5	4	2		
47.	Творчество А.Шнитке. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	5	2	1		
48.	Творчество С.Губайдулиной. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	5	1			семинар
49.	Музыкальная культура КБР. ОК-1,2,3,4,5,ПК-2	5	4			тестирование
				36	90	экзамен
	ИТОГО			140	148	

Заочное обучение

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Формы текущего контроля успеваем.
			Лекция	Семинар	СРС	
1.	Музыкальная культура первобытного общества. Музыкальная культура Древнего мира	3				
2.	Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения.	3				
3.	Музыкальная культура XVII-XVIII вв. Опера. Инструментальная музыка.	3	1			
4.	Гендель. Творческий облик. Оперное и ораториальное творчество.	3	1			
5.	Бах. Творческий облик. Инструменталь-	3	1			

	ная музыка. Ораториальное творчество						
6.	Венская классическая школа. Глюк. Творческий облик. Оперное творчество	3					
7.	Гайдн. Творческий облик. Симфоническое творчество	3	1				
8.	Моцарт. Творческий облик. Симфоническое творчество	3	2			Реферат (Семинал)	
9.	Моцарт. Оперное творчество. Ораториальное творчество	3					
10.	Бетховен. Творческий облик. Симфоническое творчество	3	1				
11.	Бетховен. Фортепианное творчество. Сوناتы.	3					
12.	Романтизм. Шуберт. Творческий облик. Вокальное творчество. Инструментальное творчество	3	1				
13.	Шуман. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	3					
14.	Французский музыкальный романтизм. Творчество Берлиоза	3				Тестирование	
15.	Паганини. Лист. Инструментальное творчество.	3					
16.	Принципы оперной реформы Р.Вагнера	3					
17.	Верди. Бизе. Творческий облик. Оперное творчество.	3					
18.	Григ. Творческий облик	3					
19.	Веризм в итальянской опере	3					
20.	Импрессионизм. Дебюсси. Равель. Творческий облик.	3	1				
21.	Основные направления развития музыкального искусства XX века	3	1				
22.	Музыкальная культура Франции XX века. Группа «Шести». Онеггер. Мийо. Пуленк. Творческий облик.	3					
23.	Музыкальная культура Австрии XX века. Нововенская школа. Шенберг. Веберн. Берг.	3					
24.	Музыкальная культура Германии XX века. Штраус. Хиндемит. Орф. Творческий облик.	3					
25.	Неофольклоризм. Бела Барток. Творческий облик.	3					
				10	110		
26.	Музыкальная культура Древней Руси.	4	2				
27.	Музыкальное искусство XVII в.	4					
28.	Музыкальная культура XVIII в. Формирование профессиональной композиторской школы.	4					

29.	Отечественная музыка в I половине XIX в. Жизнь и творчество М.И.Глинки.	4	2			Реферат (Семина. направл)
30.	Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского.	4				
31.	«Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А.Балакирев.	4	1			
32.	Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина, Мусорского и Римского-Корсакова.	4	1			
33.	Симфоническое творчество Римского-Корсакова.	4				
34.	Творческий облик П.И.Чайковского. Роль симфонического творчества.	4	2			
35.	Оперное наследие П.И.Чайковского.	4				
36.	Развитие русской композиторской школы в 80-90-х гг. XIX в.	4				
37.	Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв. Творчество С.В.Рахманинова.	4	2			
38.	Творчество А.Н.Скрябина.	4				
39.	Творческий путь И.Ф.Стравинского.	4				
				10	110	
40.	Советский этап в развитии отечественной музыкальной культуры. Периодизация. Формирование советской композиторской школы.	5	2			
41.	С.С.Прокофьев. Жизнь и творчество.	5	1			
42.	Д.Д.Шостакович. Жизнь и творчество.	5	1			
43.	Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90-х гг.	5	1			
44.	Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова.	5	1			
45.	Творчество Р.Щедрина. Оперы, Балеты.	5	1			
46.	Творчество Слонимского, Гаврилина, Тищенко	5	1			
47.	Творчество А.Шнитке.	5	1			
48.	Творчество С.Губайдулиной.	5				Тестирование
49.	Музыкальная культура КБР.	5	1			
				10	110	экзамен
	ИТОГО		32		256	

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Музыкальная культура первобытного общества. Музыкальная культура Древнего мира

Первобытный синкретизм. Первоначальные формы проявления художественной практики, тесная связь с магической обрядовостью. Первобытный инструментарий.

Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры.

Основные черты художественной культуры Древнего Египта. Зарождение жанра мистерии, создание крупных музыкальных ансамблей и различных форм сольного и хорового пения. Музыкальные инструменты.

Индия. Древние истоки индийской музыкальной культуры. Ритуальные песнопения, собранные в древних письменных памятниках «Ригведа» и «Атхарваведа». Трактат «Натьяшастра» (I век н. э.), освещающий вопросы театра, музыки, танца и их синкретической связи. Основные виды музыкальных инструментов.

Китай. Древнейшие истоки музыкальной культуры Китая. Памятник народного творчества «Шицзин» («Книга песен», V век до н.э.) Богатство инструментария и особенности традиционного китайского оркестра.

Древняя Греция. Богатство музыкально-поэтического творчества (трудовые, лирические, военные песни и танцы и др.). Народные певцы и сказители (аэды и рапсоды). Инструменты. Большая роль музыки в общественной жизни. Древнегреческая трагедия — единство поэзии, музыки, сценического действия и танца. Музыкальные теории древних греков. Буквенная музыкальная нотация.

Музыкальная культура Древнего Рима. Социальные функции музыки в Древнем Риме.

Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения.

Средневековая музыкальная культура арабских стран. Основные песенные жанры. Ислам и музыка. Высокий уровень музыкальной науки в IX веке. Средневековая музыкальная культура Византии, синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Проникновение строфических народных гимнов в византийское церковное пение (тропари). Ефрем Сирий (306—373). Роман Сладкопевец (V—VI века). Андрей Критский (VI—VII века). Иоанн Дамаскин (около 700—754). Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран.

Средневековая музыкальная культура Европы. Народная и профессиональная ветви музыкального искусства. Народные музыканты: шпильманы, жонглеры, универсальный характер их творчества. Развитие церковной музыки: от монодического григорианского хора к многоголосной хоровой музыке. Литургические драмы - прообраз будущего музыкального театра. Профессиональное светское музыкальное искусство. Поэтическое и музыкальное творчество трубадуров и труверов во Франции миннезингеров в Германии. Развитие музыкальной теории. Реформы музыкальной нотации и их значение для развития европейского музыкального искусства.

Европейская музыкальная культура эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм и его отражение в музыкальной культуре. Музыка протестантских движений: гуситские гимны, протестантский хорал, гугенотские псалмы, песнопения английских пуритан. Музыка католической контрреформации. Высшие формы развития хоровой полифонии. Творчество Д.П.Палестрины и О. Лассо.

Основные жанры ренессансной музыки. Ведущее значение церковных жанров - мессы, мотета. Постепенное усиление роли светской музыки. Многообразие национальных форм полифонической песни (французские шансон и баллада, немецкая Lied, итальянские фроттола и виланелла). Блестящий расцвет мадригала в 16 веке. Эмансипация инструментальной музыки в период позднего Ренессанса. Лютневая и органная музыка. Ансамблевые канцоны и симфонии.

Музыкальная культура XVII-XVIII вв. Опера. Инструментальная музыка.

Возникновение оперы. Истоки ее музыки: сольное бытовое пение (монодия с сопровождением), народнопесенная и танцевальная музыка. Флорентийская камерата. Их авторы - певцы-композиторы: Якопо Пери (1561—1633), Джулио Каччини (около 1550—1618) и др. Античная мифологическая основа сюжетов. Художественный синтез поэзии, музыки и сценического действия. Речитативный стиль пения. Музыкально-драматическая композиция ранних итальянских опер.

Клаудио Монтеверди (1567—1643) - крупнейший музыкальный драматург первой половины XVII века, основоположник венецианской оперной школы. Важнейшие этапы его творческой эволюции.

Венецианская опера после К.Монтеверди: Франческо Кавалли (1602—1676), Марко Антонио Чести (1623—1669).

Алессандро Скарлатти (1659—1725) и его роль в создании оперы-серия в Италии. Зарождение мелодического стиля *bel canto*, многообразие народных истоков. Достижения А. Скарлатти в области вокального и инструментального оперного стиля. Яркая лирическая выразительность и контрастность музыки. Отражение в неаполитанских оперных либретто А.Скарлатти придворно-аристократических художественных вкусов.

Итальянская опера-буффа, ее истоки, особенности сюжетов, связь с народной музыкой. Творчество Джованни Перголези.

Инструментальная музыка Италии XVII-XVIII вв. Джироламо Фрескобальди (1583—1643) - крупнейший представитель органной и клавирной музыки первой половины XVII века. Распространение лютни, гитары и клавичембало в музыкальном быту. Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов в связи с усилением роли мелодического начала. Сонатно-концертные жанры XVII — начала XVIII веков: сонаты *da camera* и *da chiesa*, *concerto grosso*. Роль в развитии этих жанров композиторов-скрипачей: Арканджело Корелли (1653—1713), Антонио Вивальди (около 1677—1741), Джузеппе Тартини (1692—1770). Расцвет камерного и концертного исполнительства.

Музыкальная культура Франции XVII-XVIII вв. Эстетика французского классицизма. Развитие французского музыкального театра. Придворный балет. Жан Батист Люлли (1632—1687) - создатель французской национальной оперы (лирической трагедии). Бытовые жанры французской музыки; их связь с народным творчеством. Клавесинная музыка XVII—XVIII веков. Франсуа Куперен (1668—1733) и Ж.Ф.Рамо.

Французская комическая опера, бытовые и социально-обличительные сюжеты, французская песня как основа интонационного строя. Руссо, Гретри.

Музыкальная культура Германии, Австрии XVII-XVIII вв. Идеи протестантизма в развитии немецкой музыкальной культуры XVII века. Роль протестантского хора в профессиональном композиторском творчестве. Генрих Шютц (1585—1672). Органисты в Германии — предшественники И.С.Баха (И.Пахельбель, Г.Бём, Д.Букстехуде и др.) Развитие оперного жанра в Германии. Опера в Гамбурге. Творчество Рейнгарда Кайзера. Австрийский зингшпиль.

Музыкальная культура Англии XVII-XVIII вв. Распространение в Англии новых европейских музыкальных жанров в период реставрации. Генри Пёрселл (1659—1695) - крупнейший национальный английский композитор. Широкий охват вокальных и инструментальных жанров. Связь с традициями английской песенной хоровой культуры. Творчество английских вёрджиналистов (У.Берд., Д.Булл, Д.Дауленд).

Гендель. Творческий облик. Оперное и ораториальное творчество. Инструментальная музыка.

Георг Фридрих Гендель (1685—1759). Роль его творчества в развитии музыкальной культуры не только Германии, но и Англии.

Творческий путь Г.Генделя, его основные этапы - Галле, Гамбург, Италия, Англия. Размах и широта исполнительской деятельности как органиста, клавириста, дирижера. Немецкая основа его творчества, усвоение передовых достижений других национальных школ.

Оперное творчество Г.Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-серия, ее драматизация. Оперы «Юлий Цезарь», «Радамисто», «Пор».

Оратории — высшее творческое достижение Г.Генделя. Их прогрессивное значение. Героико-патриотическая идея в оболочке библейской сюжетики. Связь ораторий Г.Генделя с общественной жизнью Англии первой половины XVIII века. Монументальный, демократический характер. Черты театральности.

Основные жанры инструментальной музыки Г.Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов, пьесы для клавира. Особая роль *concerto grosso*, органного концерта. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе («Музыка для фейерверка», «Музыка для прогулки на воде»).

Бах. Творческий облик. Инструментальная музыка. Ораториальное творчество

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750)—великий классик немецкой и мировой музыки. Творчество И.С.Баха как вершина духовности в музыкальном искусстве.

Творческий путь И.С.Баха, его работа как композитора и исполнителя — органиста, клавириста, дирижера, педагога. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, с протестантским хоралом.

Музыка для клавира. «Хорошо темперированный клавир» - круг образов, особенности композиционной структуры, соотношение прелюдий и фуг. Клавирные сюиты (французские, английские), партиты - их связь с бытовыми музыкальными прообразами; черты нового в трактовке цикла сюиты. Концерты для клавира с оркестром, «Итальянский концерт» — solo, его новаторский характер. Вершина полифонического мастерства – «искусство фуги».

Органная музыка — токкаты, фантазии, прелюдии и фуги, пассакалии; их монументальность, импровизационная свобода. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства. Токката и fuga ре-минор.

Вокально-инструментальные жанры в творчестве И. С. Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы.

Венская классическая школа. Глюк. Творческий облик. Оперное творчество

Формирование во второй половине 18 века венской классической школы. Демократическая направленность творчества венских классиков. Их связь с философией эпохи Просвещения. Претворение народной песенности и жанров народно-бытовой музыки. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность формы. Новаторство в оперной и инструментальной музыке.

Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787). Значение искусства Глюка в истории развития оперного жанра. Эстетические взгляды Глюка. Принципы оперной драматургии.

Гайдн. Творческий облик. Симфоническое творчество

Франц Йозеф Гайдн (1732—1809). Творческий путь. Основные черты искусства И. Гайдна: жизненная правдивость, демократичность, оптимизм, связь с народной музыкой — австрийской, а также славянской и венгерской. Темы крестьянской жизни, быта, труда, картины природы в творчестве И. Гайдна. Конкретность музыкальных образов, жанровая характерность.

Роль симфонии и квартета в творчестве И. Гайдна. Формирование классического состава симфонического оркестра.

Моцарт. Творческий облик. Симфоническое творчество. Оперное, ораториальное творчество.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) - великий классик австрийской и мировой музыки. Творческий путь.

Идейно-образное содержание творчества. Исключительное жанровое многообразие при ведущем значении оперы. Особенности музыкального языка; красота и богатство мелодики. Высокохудожественное претворение народных интонаций (австрийских, славянских, итальянских).

Оперное творчество, его выдающееся реформаторское значение. Создание динамичной музыкальной драматургии на основе исторически сложившихся оперных жанров. Жизненная правдивость, богатство в выражении духовного мира действующих лиц, индивидуализация характеров героев — типичные черты опер В.Моцарта. Высшие оперные достижения В. Моцарта: «Похищение из сераля» — лирико-психологическая трактовка зингшпиля; «Свадьба Фигаро» — реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами; «Дон Жуан» — уникальный образец совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-буффа (*dramma giocosa*); «Волшебная флейта» — сказочный, философско-возвышенный зингшпиль.

Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях.

«Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Особенности трактовки жанра и драматургия.

Бетховен. Творческий облик. Симфоническое творчество Фортепианное творчество

Людвиг Ван Бетховен (1770—1827). Бетховен как представитель нового этапа развития венской классической музыкальной школы. Его связи с австрийской музыкальной культурой.

Творческий путь; основные периоды и их характеристика. Общая характеристика философско-эстетических позиций композитора

Бетховенский симфонизм — его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов.

Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора. Центральное место симфоний №№ 3, 5, 9, в которых наиболее полно и широко воплощена идея «через борьбу к победе». Итог творческого пути - симфония № 9, утверждающая идею братства свободных народов. Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора № 3» как образцы высокоидейного программного симфонизма.

Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена. Богатство и глубина их идейного содержания. Обогащение выразительных возможностей инструмента.

Романтизм. Шуберт. Творческий облик. Вокальное творчество. Инструментальное творчество

Основные принципы романтической эстетики. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Основные этапы развития музыкального романтизма (ранний, зрелый, поздний).

Многообразное самобытное проявление романтизма в различных национальных музыкальных школах. Возросший интерес к истории и быту различных стран и народов, их искусству, фольклору. Обращение к исторической тематике. Природа и человек в искусства романтиков. Выдвижение темы личности и в связи с этим — лирических жанров. Конфликт личности со средой, обществом. Жанровое разнообразие романтической музыки. Роль миниатюры, крупной одночастной формы; новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств (в области мелодики, гармонии, ритмики, инструментовки).

Ф.Шуберт – первый музыкальный романтик. Вокальная лирика Ф.Шуберта. Широкий круг поэтических текстов. Поэзия В.Гёте, Г.Гейне, и В. Мюллера в вокальной лирике Ф.Шуберта. Ее национальные истоки и индивидуальное своеобразие, претворение бытовых интонаций. Соотношение вокальной и фортепианной партий. Симфонические произведения Ф.Шуберта Фортепианное творчество Ф.Шуберта: романтическая миниатюра

Шуман. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.

Творчество Р. Шумана (1810-1856) как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Мятежно-романтическая направленность творчества; прогрессивная общественная деятельность Р. Шумана; яркое индивидуальное своеобразие его личности. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана в 30-е годы. Основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности. Идеино-эстетическая направленность и своеобразие литературного стиля критических статей Р. Шумана.

Фридерик Шопен (1810—1849). Значение искусства Ф. Шопена в польской и мировой музыке. Его творческий путь. Характерные черты стиля Ф. Шопена. Разнообразие жанров фортепианной музыки и их форм. Мазурки и полонезы как основа национального стиля Ф.Шопена. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллад, скерцо, фантазий).

Французский музыкальный романтизм. Творчество Берлиоза

Гектор Берлиоз (1803—1869) - виднейший представитель романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма. Борьба Г.Берлиоза - композитора, критика и дирижера - за расширение связей музыкального искусства с современной действительностью и мировой литературой. Круг тем и образов в творчестве Г. Берлиоза: значение образа художника-артиста и темы «утраченных иллюзий». Свообразие программности Г.Берлиоза (сюжетность, театральность, картинность).

Паганини. Лист. Инструментальное творчество.

Ф.Лист (1811-1886) - гениальный реформатор пианистического искусства, изменивший представления европейских слушателей о возможностях фортепиано и фортепианного исполнительства. Создание жанра симфонической поэмы - программного одночастного произведения.

Романтизм в Италии. Творчество Паганини. Особенности виртуозного стиля Паганини (1782-1840). Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре.

Принципы оперной реформы Р.Вагнера

Р.Вагнер (1813-1883) как лидер музыкальной жизни Германии, выдвинувший идею «музыки будущего». Итог деятельности Р.Вагнера - создание музыкальной драмы, основанной на национальных традициях и выразившей собственные новаторские устремления композитора. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме, национальные символы как элементы философии и эстетики Вагнера.

Верди. Бизе. Творческий облик. Оперное творчество.

Джузеппе Верди (1813—1901). Историческое значение творчества Дж.Верди в итальянской и мировой музыке. Особенности оперной эстетики Дж.Верди.

Жорж Бизе (1838—1875). Оперное творчество. «Кармен» - одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве. Жизненность и острота драматического конфликта, единство музыки и сценического действия. Яркое раскрытие характеров в их психологической сложности и развитии.

Григ. Творческий облик

Традиции норвежской музыки в творчестве Э.Грига. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Общая лирическая направленность музыки Э. Грига. Воплощение народной жизни, сказаний и легенд, картин родной природы, поэтических мотивов норвежской литературы.

Веризм в итальянской опере конца XIX века

Начало нового этапа в развитии итальянской оперы - возникновение под влиянием литературно-драматического веризма веристской оперы. Зачинатели веристской оперы - А.Каталани и У.Джордано. Первые веристские оперы: «Сельская честь» П.Масканьи и «Паяцы» Р.Леонкавалло. Характерные особенности ранних веристских опер: жестокие, правдивые конфликты из жизни простых людей современного города и деревни, сочувствие художника к драматическим судьбам своих героев, открытая эмоциональность, демократичность музыкального языка, опирающегося на интонации современной городской песни и областных песенных диалектов (например, сицилийский фольклор в «Сельской чести»). Влияние речевой интонации веристского драматического театра на мелодико-декламационный строй веристских опер. Особенности драматургии веристской оперы: сжатость развития драматической интриги, основанная на сокращении «предыстории» конфликта, раскрытие душевного состояния героя в предконфликтной ситуации и в развязке. Отказ от развитых вокальных форм, преимущественное использование форм ариозо, приемов натуралистической выразительности как в мотивировке сценического действия, так и в вокальной интонации и оркестровом письме. Показ темных сторон жизни, низменных страстей человека, мелодраматические преувеличения и сентиментальность.

Творчество Дж. Пуччини (1858—1924). Развитие принципов веризма в операх «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан».

Импрессионизм. Дебюсси. Равель. Творческий облик.

Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке под воздействием импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века (Ф. Куперена, Ф. Рамо). Новаторский характер французского импрессионизма в области тематики, средств звуковой выразительности.

Клод Дебюсси (1862-1918). Основные жанры и наиболее значительные произведения. Связь искусства Дебюсси с поэтическим искусством современников. Завоевания в области ритма, гармонии, тембровой выразительности. Фортепианные произведения. Особенности фортепианной фактуры. Достижения в области оркестрового письма. Программность творчества.

Морис Равель (1875-1937). Значение в музыке 20 века. Идеи импрессионизма и их преодоление. Тяготение к музыкально-театральным образам. Интерес к фольклору. Фортепианное творчество. Богатая сфера образов. Симфонические произведения, черты оркестрового стиля.

Основные направления развития музыкального искусства XX века

Время радикальных перемен в общественном сознании, философии и искусстве под влиянием новой исторической ситуации в Европе, а также новых научных открытий. Наиболее важные стилевые направления, получившие развитие не только в музыке, но и в литературе и живописи: экспрессионизм, неоклассицизм, конструктивизм. Влияние этнического музыкального сознания на профессиональные виды музыкального искусства через неофольклоризм и джаз. Джаз как одна из ранних форм массовой музыкальной культуры, импортированная из США, выросшая на основе негритянской народной музыки и получившая к середине XX века статус профессиональной. Интенсивный поиск новых средств музыкального языка. Усиление интереса к индивидуальности авторского стиля. Возникновение системы додекафонии в творчестве композиторов Нововенской школы, хроматической тональности, политональности, микрохроматики. Крупнейшие творческие фигуры I половины XX века: И.Ф.Стравинский, А.Шёнберг, А.Онеггер, П.Хиндемит, К.Орф, Б.Барток, О.Мессиан, Ч.Айвз.

Конец 40-х и начало 50-х гг. XX века – новый этап в развитии и изменении музыкального сознания в Европе и Америке, связанный с последствиями мировых исторических катаклизмов. Формирование эстетики авангардизма и новых подходов в сфере композиции. Различные композиторские техники. Открытие студий электронной музыки в Кёльне и Милане, революционные возможности новых способов записи звука. Представители музыкального авангарда: Дьёрдь Лигети, Пьер Булез, Пьер Шеффер, Янис Ксенакис, Карлхайнц Штокхаузен, Джон Кейдж.

Музыкальная культура Франции XX века. Группа «Шести». Онеггер. Мийо. Пуленк. Творческий облик.

Возникновение в начале 20-х годов молодой творческой группы «Шести» (Les Six): Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайефер.

Антиимпрессионистская направленность их творчества, борьба против утонченности за создание энергичного, четкого, динамичного стиля, соответствующего характеру, темпам и формам современной жизни. Противоречия в творчестве молодых участников группы «Шести»: антиромантическая направленность, отрицание классических традиций, урбанистические и «неопримитивистские» увлечения и одновременно с этим – интерес к национально-патриотической проблематике, оригинальное воскрешение демократических традиций французской музыки, интерес к различным пластам фольклора, бытующим жанрам, непосредственность, артистичность и остроумие художественных решений. Разноликость группы «Шести», ее распад к концу 20-х годов. Дальнейшая эволюция творчества участников группы к более углубленному социально-осмысленному искусству.

Артур Онеггер (1892—1955) - выдающийся представитель группы «Шести». Связь с германской классической традицией, широкое освоение творческого опыта разнообразных современных школ. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific 231») к масштабным гуманистическим концепциям, к воскрешению монументального ораториального жанра. Оперы и оратории на библейские, античные и исторические сюжеты. Эволюция творчества А.Онеггера в послевоенные годы: пессимистические настроения, выразившиеся в последней симфонии № 5 (Die tre re) и его книге «Я — композитор».

Дариус Мийо (1882—1973) - автор опер, балетов, ораторий, симфонических, камерных произведений. Интерес Д.Мийо к бразильскому фольклору, к джазу, к народной музыке Прованса. Экцентризм ранних сочинений (балеты «Бык на крыше», «Сотворение мира»). Политональные опыты. Поиски новых музыкально-сценических форм («оперы-минутки»). Своеобразное воплощение античной тематики (трилогия «Орестея» — «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»). Обращение к жанру «большой» оперы философско-исторического содержания («Христофор Колумб», «Максимилиан», «Боливар» и др.

Франсис Пуленк (1899—1963). Эволюция его искусства от вызывающей эксцентриады ранних сочинений («Негритянская рапсодия», фортепианный цикл «Прогулки») к последовательному и все более глубокому утверждению гуманистических идей. Черты неоклассицизма, связь с французской традицией XVIII века в балетах 20-х годов: «Les Biches» («Лани»), «Утренняя серенада». Интерес к

жанру романса, связь с национально-фольклорными истоками, сотрудничество с виднейшими современными поэтами Франции (П. Элюаром, Г. Аполлинером, М. Жакобом). Обращение к жанру кантаты («Засуха»), к культовым католическим жанрам (мессы, Stabat Mater и др.). Патриотический отклик композитора на события второй мировой войны - кантата «Лик человеческий» (текст П. Элюара).

Музыкальная культура Австрии XX века. Нововенская школа. Шенберг. Веберн. Берг.

Развитие экспрессионизма в австрийском искусстве между двух мировых войн. Вена этого периода - один из центров «Международного общества современной музыки», пропагандирующего произведения модернистической направленности. Ведущая роль в музыкальной жизни «нововенской» школы во главе с А. Шёнбергом.

Арнольд Шёнберг (1874—1951) - виднейший представитель экспрессионизма в музыке, глава «нововенской» школы, создатель метода и техники додекафонного письма, распространившихся во многих странах, особенно после второй мировой войны. Глубокие противоречия творческого облика А. Шёнберга: острота и напряженность музыкальной мысли, глубокое знание и понимание классического наследия, стремление откликнуться на сложные этические, психологические проблемы и духовные конфликты времени; наряду с этим пренебрежение демократической аудиторией, замыкание в узкой элитарной среде. Идеиные истоки экспрессионизма А. Шёнберга. Обострение противоречий в мировоззрении и творчестве А. Шёнберга в годы фашизма в Германии и вынужденной эмиграции композитора в США.

Различные разветвления в школе А. Шенберга – более свободное применение принципов двенадцатитоновой композиции А. Бергом и более строгое — А. Веберном.

Музыкальная культура Германии XX века. Р. Штраус, Хиндемит. Орф. Творческий облик.

Интенсивная и многообразная музыкальная жизнь Германии данного периода. Творческие контакты между художниками различных видов искусства. Воздействие философии Ф. Ницше.

Рихард Штраус (1864—1949)—выдающийся немецкий композитор послевагнеровского периода. Программный симфонизм и музыкальный театр - две основные линии в деятельности композитора. Роль классических и романтических традиций в новаторском искусстве Р. Штрауса. Своеобразное преломление творческих принципов Ф. Листа, Г. Берлиоза, Р. Вагнера. Своеобразное преломление идей Ф. Ницше в поэмах «Так говорил Заратустра», «Жизнь героя». Многолетняя плодотворная связь Р. Штрауса с немецким музыкальным театром, интерес композитора к современному драматическому театру. Музыкальная драма «Саломея» (по пьесе О. Уайльда) - яркий отклик Р. Штрауса на декадентские тенденции времени. «Электра» (либретто Г. Гофмансталя) - модернистское истолкование античного мифа. Создание совместно с Г. Гофмансталем балета «Легенда о Иосифе» для русской труппы С. Дягилева (1914). Музыкальная комедия «Кавалер роз» как блестящий пример проявления яркого комедийного дара Р. Штрауса

Пауль Хиндемит (1895—1963). Огромный творческий размах, сложность художественного облика. Мятежно-бунтарский характер сочинений 20-х годов. Идеиный перелом, наступивший у композитора в результате столкновения с нацистской действительностью. Образно-стилевая эволюция творчества композитора. Утверждение в противовес додекафонии оригинальной тональной системы; ее теоретическое обоснование в трудах по композиции и художественно-практическое - в фортепианном цикле «Ludus tonalis». Лучшие произведения данного периода: симфония «Гармония мира» и одноименная опера, Реквием (на стихи У. Уитмена) и др. Теоретико-эстетические труды П. Хиндемита.

Карл Орф (1895) Самобытность творческой индивидуальности К. Орфа; его поиски национального народного художественного идеала в архаичных формах театрального спектакля. Сценическая кантата «Кармина бурана», основанная на средневековых немецких песенных текстах и свободно стилизованном претворении баварского песенно-танцевального фольклора. Обращение к античным сюжетам в сценических кантатах «Катулли кармина» и «Триумф Афродиты». Дальнейшее развитие античной темы в спектаклях с музыкой: «Антигона», «Эдип», «Прометей». Сатирические комедии-сказки: «Луна», «Умница», связанные с традициями зингшпиля. Интерес К. Орфа к проблеме детского музыкально-эстетического воспитания; его «Шульверк» - сборники для детей на темы игровых песен.

Неофольклоризм. Бела Барток. Творческий облик.

Претворение в профессиональной музыке выразительных особенностей народной песни и танца.

Бела Барток (1881 —1945)—основоположник и классик новой венгерской музыки. Формирование индивидуальности композитора под воздействием искусства Ф.Листа, К.Дебюсси, М.Мусоргского. Выдающееся пианистическое дарование Б.Бартока. Значение фольклорных поездок для возникновения ряда обработок народных песен и освоения выразительных средств народной музыки. Эволюция музыкального мышления композитора от позднеромантических традиций к оригинальному претворению народной песенности, отклик на новые явления в музыкальном искусстве (импрессионизм, ранний экспрессионизм).

Музыкальная культура Древней Руси.

Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Музыкальный инструментарий. Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное письмо. Русская музыкальная культура в период образования единого русского государства (14-16 вв.). Светское музыкальное искусство Московской Руси. Проникновение западноевропейских инструментов в придворный быт.

Музыкальное искусство XVII в.

Историческое значение периода XVI-XVII веков в культурном развитии России.

Двойственный характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций с еще сильным средневековым мировоззрением. Появление элементов общеевропейской культуры в русском общественном сознании и быту этого времени. Новые формы театрально-музыкального быта на Украине – школьная драма, вертепы. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральных представлениях. Иностранцы музыканты при московском дворе в XVI-XVII веках.

Религиозные споры XVII века как отражение кризиса феодально-церковного мировоззрения. Церковный раскол и полемика по вопросам религиозной догмы и церковной обрядности, церковных книг, иконописи, церковного пения.

Стилевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа.

Партесный стиль, его связь с народной полифонией и ранними формами церковного многоголосия. Борьба сторонников партесного пения (Н.Дилецкий, И.Коренев) против консервативного узкоцерковного взгляда на музыку. Линейная нотация. Партесный концерт. В.Титов и Н.Дилецкий как мастера нового русского хорового стиля. Национальные истоки творчества русских мастеров XVII века.

Зарождение новых форм светского музыкального профессионализма. Бытовое музицирование. Канты и псалмы. Н.Дилецкий как теоретик и педагог. Роль С.Полоцкого в формировании театра и развитии кантов.

Музыкальная культура XVIII в. Формирование профессиональной композиторской школы.

Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве.

Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Военная музыка. Хоровое дело при Петре; реорганизация хора государевых певчих дьяков. Расцвет партесного пения. Петровские канты, их содержание и стилистические особенности.

Музыка в театре. Танцевальная музыка, ассамблеи. Застольная музыка, серенады на открытом воздухе. Начало концертной жизни при дворе и в аристократических кругах Петербурга. Первые оперные спектакли и их характер. Опера-серия на русской почве, ее официальный придворный характер. Итальянская и французская комическая опера в России. Домашнее музицирование и любительство. Виды и жанры бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального творчества.

Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.

Народная основа творчества русских композиторов XVIII века, преобладание в нем образов и сюжетов из национальной жизни. Определяющая роль народной песни в формировании их музыкального стиля и языка.

Отечественная музыка в I половине XIX в. Жизнь и творчество М.И.Глинки.

Музыка в драматическом театре; опера и балет. Концертная жизнь. Широкое распространение гитары в быту и в концертной жизни. Любительское музицирование в различных слоях населения. Народная песня в городском быту. Популярность цыганского пения и влияние исполнительской манеры цыган на городскую песню-романс. Русский водевиль и роль музыки в нем. Водевиль А.Верстовского. Русская опера начала века. Камерно-вокальное творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова (1801-1848) и А.Л.Гурилева (1803-1858). Национальные основы их искусства. Связь с бытовой исполнительской традицией.

М.И.Глинка (1804-1857) – основоположник русской классики. «Иван Сусанин» — первая русская классическая опера исторического трагедийного жанра. Проявление эпического характера оперы в народных хоровых сценах и в характеристиках действующих лиц. Использование народных песенных жанров. «Руслан и Людмила» — высокий образец народно-сказочной эпической оперы в мировой и оперной литературе. Обогащение сказочного сюжета образами былинного эпоса. Балетные сцены в операх Глинки.

Инструментальное творчество Глинки (Арагонская хота, Вальс-фантазия, Камаринская).

Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского.

А. С. Даргомыжский (1813-1869) Своеобразие творческого облика Даргомыжского в сравнении с Глинкой, обусловленное связью Даргомыжского с новыми течениями в русском искусстве и литературе 40 — 50-х годов, а также особенностями дарования композитора. Критический реализм как основа творческого метода Даргомыжского. Представители социальных низов в произведениях Даргомыжского. Острая психологическая наблюдательность и склонность к детальному анализу душевных состояний, к конкретному воссозданию бытового, характеристического окружения, в котором появляются герои. Народная песня в творчестве Даргомыжского, стилевые связи его музыки с жанрами городской музыкальной культуры. Новаторская направленность оперного творчества Даргомыжского, создание им новых оперных жанров. «Русалка» как народная бытовая драма. Сочетание в ней реалистического метода и традиций раннего русского романтического театра и форм большой романтической европейской оперы. Социальная основа, усиление антикрепостнической направленности сюжета Пушкина. Бытовой характер народных сцен, подчиненная роль фантастики. «Каменный гость» — новаторское произведение в жанре камерной лирико-психологической оперы. Новое решение Даргомыжским проблемы соотношения литературного текста и оперной формы.

«Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А. Балакирев.

М.А.Балакирев (1837-1910). Значение Балакирева как организатора и руководителя «Могучей кучки» в годы ее формирования и роста. Многосторонняя деятельность Балакирева — композитора, пианиста, дирижера, педагога, музыкально-общественного деятеля, собирателя народных песен. Продолжение и развитие Балакиревым в основных своих сочинениях эстетических принципов Глинки. Романтические черты в музыке Балакирева, его увлечение творчеством Листа. Значение Балакирева в выработке основ стиля «кучкизма» в 60-е годы.

Роль народной песни в музыке Балакирева. Записи и обработки русских народных песен, использование фольклора Закавказья. Программность и народно-жанровая основа как определяющие черты балакиревского симфонизма. Образы Востока в музыке Балакирева.

Роль Балакирева в развитии русской фортепианной музыки, особенно ее крупных виртуозных форм. Основные типы его фортепианных произведений. Новаторские черты фантазии «Исламей».

Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина, Мусоргского и Римского-Корсакова.

М.П.Мусоргский (1839-1881) — один из величайших русских композиторов-реалистов, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов, реформатор оперного жанра. Тема народа, его исторического прошлого — основная проблема оперного творчества Мусоргского. Интерес композитора к тематике историко-социальных конфликтов. Интонационный реализм Мусоргского и новаторское использование им русской народной песни и речевой интонации. Стремление воплотить в музыке целостные, социально и психологически характерные образы.

«Борис Годунов» — историческая музыкальная трагедия. История создания оперы, ее авторские редакции, дальнейшая судьба (редакция Н. Римского-Корсакова, восстановление подлинного авторского текста П. Ламмом, инструментовка авторского текста Д. Шостаковичем). Новизна трактовки исторической темы в оперном жанре. Мусоргский и Пушкин. Множественность конфликтов при господстве основного противопоставления: народ и царская власть. Новизна музыкальной драматургии оперы. Значение образа народа и народных сцен.

Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908). Оперная эстетика Римского-Корсакова. Ее народные, глинкавские основы. Взгляды Римского-Корсакова на взаимоотношение музыки и драмы в опере. Различное решение им этой проблемы. Многообразие типов музыкальной драматургии в зависимости от сюжета и жанра оперы. Роль народнопоэтических жанров в оперном стиле композитора. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических образов.

Сказочные оперы Римского-Корсакова и их значение в истории этого оперного жанра. Идеиная концепция оперы-сказки «Снегурочка», жизнеутверждающая сущность оперы, обобщающее философское значение основных образов. Народность поэтического и музыкального содержания. Значение народно-обрядовых сцен для раскрытия идеи оперы.

А.П.Бородин (1833-1887). Значение героико-эпической концепции в творчестве Бородина, народные основы его музыкального стиля, смелое новаторство в музыкальном языке. Оперный жанр в творчестве Бородина. «Князь Игорь». Монументальный склад оперы. Значение балетно-симфонических сцен.

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова

Программная основа симфонической музыки Римского-Корсакова. Народность его симфонических произведений, особенности их повествовательно-картинной драматургии. Русские и восточные бытовые и сказочные образы, картины природы. Роль красочного начала в гармоническом и оркестровом языке. Взаимовлияние симфонического и оперного жанров в творчестве Римского-Корсакова.

Новая трактовка Римским-Корсаковым программности в симфонических произведениях («Шехеразада»). Богатство оркестрового колорита в «Шехеразаде», сочетание приемов симфонической разработки тем с орнаментально-вариационным их развитием, связанным с традициями народной музыки.

Творческий облик П.И.Чайковского. Роль симфонического творчества.

Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) Глубина и многогранность отражения в творчестве Чайковского русской жизни того времени. Обобщающий философский смысл музыки Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Народность творчества Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса.

Жанр симфонии — основа симфонического наследия Чайковского. Многообразие типов русской симфонии в его творчестве. Эволюция симфонии от жанрового лиризма к трагедийному симфонизму.

Симфонии Чайковского московского периода. «Зимние грезы» — тип лирической симфонии у Чайковского. Роль образов природы и картин народного быта. Шестая («Патетическая») симфония. Философско-трагедийная концепция симфонии и особенности ее драматургии.

Программная симфоническая музыка Чайковского. Тяготение композитора к сюжетам, основанным на глубоких и сильных жизненных конфликтах. Чайковский и мировая литература (Шекспир, Данте, Байрон). Чайковский и русская литература (Островский, Пушкин). Одночастные программные симфонические произведения Чайковского

Оперное наследие П.И.Чайковского.

Воплощение в опере основной темы творчества Чайковского: столкновение человека с трагически сложившимися жизненными обстоятельствами, борьба за счастье. Особенности оперной драматургии Чайковского. Многообразие жанрового облика опер Чайковского.

Новаторская сущность оперы «Евгений Онегин» как русской лирической оперы. Трактовка сюжета Пушкина. Русский бытовой романс — интонационная основа оперы. Роль лирико-психологического начала в опере в связи с развитием психологического метода характеристики в русском драматическом театре 50—60-х годов (Тургенев).

«Пиковая дама» — вершина оперного творчества Чайковского. Глубина и социально-философская обобщенность идейной концепции оперы. Выражение социальной темы в форме нравственно-психологической музыкальной драмы. Трактовка повести Пушкина в опере.

Оптимистическая идея торжества сил жизни в опере «Иоланта». Особенности жанра и оперной формы в «Иоланте». Сочетание признаков лирического и трагедийного стиля в этой опере.

Развитие русской композиторской школы в 80-90-х гг. XIX в.

Творческая зрелость композиторов в 80-90-е годы, выдвинувшихся в русской музыкальной жизни в предшествующее десятилетие, их прочная связь с традициями «старших классиков» XIX века; Л.Глазунов, Л.Лядов, С.Танеев — высокий профессионализм и законченность их мастерства, национальные основы творчества.

С. Танеев — глава московской композиторской школы, его роль в утверждении традиций Чайковского, а также традиций мировой музыкальной классики в русской музыке рубежа XIX—XX века. Кантата «Иоанн Дамаскин».

А.Глазунов (1865-1936) — крупный представитель русской классической музыки на рубеже XIX—XX веков. Образы русского эпоса, народного быта и природы в его творчестве. Инструментальная музыка. Балеты.

А. К. Лядов (1855—1914). Интерес Лядова к народной песне, обращение не только к русскому фольклору, но и к фольклору других народов. Инструментальное творчество. Фортепианные миниатюры.

Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв. Творчество С.В.Рахманинова.

Выдвижение в 90-е и 900-е годы следующего поколения русских композиторов во главе с С.Рахманиновым, Л. Скребиным, И.Стравинским. Их творческие связи с музыкальной классикой XIX века и новаторский характер деятельности (особенно Скрябина и Стравинского). Отражение в их музыке напряженной и сложной общественно-идейной атмосферы начала века, надежд и разочарований, характерных для значительной части русской художественной интеллигенции того времени.

Основные музыкальные жанры в русской музыке конца XIX— начала XX в. Блестящий расцвет инструментального концерта и фортепианных произведений различных типов. Высокий расцвет русской исполнительской культуры. Выдающиеся пианисты и певцы начала XX века: С.Рахманинов, А.Скрябин, Н.Метнер, К.Игумнов, А.Гольденвейзер, Ф.Шаляпин, Л.Собинов, А. Нежданова. Значение деятельности выдающихся дирижеров Э.Направника, Ф.Блуменфельда, С.Рахманинова. Прогрессивные реформаторские искания на сцене Московской частной оперы, их связь с реалистическими принципами русского драматического театра. Новаторские явления на русской балетной сцене, деятельность М. Фокина и Е. Горского. Воздействие модернизма на русский музыкальный театр.

Сергей Вавильевич Рахманинов (1873—1943). Рахманинов — великий русский композитор первой половины XX века. Широкие и многообразные связи творчества Рахманинова с передовой демократической русской культурой начала века. Сочетание в музыке Рахманинова мягкого задушевного лиризма с мужественным волевым началом; важное значение эпической образной сферы в произведениях Рахманинова, а также образов природы и фантастики. Определяющая роль песенности, мелодичности в музыкальном языке Рахманинова, его связь с русскими народными истоками, с древнерусской хоровой культурой. Связи с наследием Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова,

Чайковского. Новаторский характер творчества Рахманинова, обновление и дальнейшее обогащение композитором музыкально-стилистических принципов русской композиторской школы XIX века.

Исполнительская деятельность Рахманинова как пианиста и дирижера. Рахманиновский пианизм — вершина русского и мирового фортепианно-исполнительского искусства первой половины XX века.

Фортепианное творчество, его ведущее значение в музыкальном наследии композитора. Глубокое своеобразие и оригинальность фортепианного стиля Рахманинова. Программная направленность фортепианной музыки Рахманинова, ее русская основа, сочетание русских традиций с достижениями зарубежной фортепианной музыки романтического периода (Лист, Шопен). Фортепианные концерты Рахманинова — классические образцы этого жанра в русской и мировой фортепианной литературе XX века.

Сочинения малых форм: программные пьесы, цикл «Музыкальные моменты», циклы прелюдий и этюдов-картин. Многоплановость их образно-музыкального содержания, углубление и расширение русской традиции.

Творчество А.Н.Скрябина.

Александр Николаевич Скрябин (1871 — 1915). Противоречивый, сложный характер музыки Скрябина как отражение идейных противоречий общественной жизни России начала 20 века. Ведущее значение музыки инструментальных жанров, особенно фортепианной. Скрябин-пианист. Основные особенности фортепианного стиля, новизна приемов изложения, тембровой палитры. Основные виды фортепианных произведений Скрябина и связь их с традициями романтической фортепианной музыки, а также с фортепианным творчеством русских композиторов XIX века. Скрябин — создатель жанра фортепианной поэмы.

Симфоническое творчество Скрябина. Его программно-философский характер. Симфонические поэмы Скрябина. Третья симфония («Божественная поэма»). Особенности программно-философского замысла симфонии. «Поэма экстаза», «Прометей».

Творческий путь И.Ф.Стравинского.

Игорь Федорович Стравинский (1882—1971), его особое место в музыкальном искусстве XX века. Универсализм художественных интересов и стилей как характерная черта композитора, определившая его разностороннее восприятие искусства и воздействия на музыку современности.

Русские национальные истоки искусства И. Стравинского, Значение творчества А. Пушкина, М. Глинки, П. Чайковского в формировании его художественных идеалов, наряду с влиянием М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова; в дальнейшем плодотворное воздействие К. Дебюсси. Роль С.Дягилева и его «Русских балетов» в творчестве И.Стравинского.

Разнообразие творческих исканий И. Стравинского в неоклассический период. Вершинные достижения этого периода опера-оратория «Царь Эдип», балеты на античные сюжеты «Аполлон Мусагет», «Персефона», «Орфей»; балет «Поцелуй феи» на темы П.Чайковского; опера «Похождения повесы», возродившая моцартовский тип буффонного спектакля.

Особенности позднего периода творчества. Сужение тематически-образной сферы творчества. Обращение преимущественно к духовной тематике (Canticum sacrum, Thre* ni, Requiem canticles), к архаичным, старинным пластам музыки (в том числе в балете «Агон»). Свободное использование композитором серийной техники при сохранении ладотональных основ мышления.

Литературные труды И. Стравинского. Его идеалистические эстетические взгляды, нередко вступающие в противоречие с творческой практикой композитора.

Советский этап в развитии отечественной музыкальной культуры. Периодизация. Формирование советской композиторской школы.

Музыкальная культура 20-30-х гг. Противоречия новой культурной политики. РАПМ и его борьба с новаторскими исканиями. Политизация всех музыкальных жанров.

Период 30-х - 50-х гг. — музыкальное искусство в условиях тоталитарного государства. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мяковского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна, И.О.Дунаевского, Д.Б.Кабалевского, Ю.А.Шапорина, Т.Н.Хренникова.

Годы ВОВ. Огромная роль музыки в деле патриотического воспитания советских людей, а в особенности, - жанра песни, ставшей оружием в борьбе с врагом. Особая роль творчества композитора.

торов-песенников - А.Александрова, В.Соловьёва-Седого, Б.Мокроусова, З.Захарова, М.Блантера и др.

1945 – 1953 - продолжение репрессивной политики в сфере культуры.

С.С.Прокофьев. Жизнь и творчество.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953)- создатель новой музыкальной эстетики.

Детство композитора. Первые опыты в жанре оперы — «Великан» и «На пустынных островах». Систематические занятия музыкой. Поступление в Санкт-Петербургскую консерваторию в 1904 году. Окончание консерватории весной 1914 года. Произведения: Токката (ор. 11), Десять пьес (ор. 12), Вторая соната, Баллада для виолончели и фортепиано, опера «Маддалена».

Поездка в Лондон. Знакомство с Дягилевым. Работа над балетом «Ала и Лоллий» на сюжет С. Городецкого, позже переработанный в «Скифскую сюиту» для оркестра, фортепианный цикл «Сарказмы», вокальная сказка «Гадкий утенок» (по Г.-Х. Андерсену), опера «Игрок» (по Ф.Достоевскому).

Встречи в Москве с М.Горьким, В.Маяковским, поэтами-футуристами Д.Бурлюком и В.Каменским, которые восторженно принимают созвучную времени музыку молодого композитора. Концерт для скрипки с оркестром, Третья и Четвертая фортепианные сонаты, фортепианный цикл «Мимолетности» и «Классическая симфония».

В зарубежный период обогатилась эмоциональная палитра его музыки, включавшая жесткий драматизм Второй симфонии, комедийно-игровое начало «Любви к трем апельсинам» (опера по К. Гоцци), острую экспрессивность «Огненного ангела» (опера по В. Брюсову) и Третьей симфонии, искреннюю, поэтическую лирику «Блудного сына» (балет на библейскую тему), мелодические откровения Второй скрипичной сонаты.

Общение с С.Рахманиновым, М.Равелем, композиторами «Шестерки», П.Пикассо, А.Матиссом, Чарли Чаплиной, дирижерами Л.Стоковским, С.Кусевицким, А.Тосканини, продолжается сотрудничество с Дягилевым, который начинает сезон 1921 года премьерой балета «Сказка о шуте, семерых шутов перешутившего». Декорации, костюмы и постановка принадлежали М. Ларионову. Позднее со знаменитым импресарио были поставлены балеты «Стальной скок» и «Блудный сын».

1933—1953: Возвращение в СССР. Кантата «К 20-летию Октября», Шестая фортепианная соната, «Детская музыка» (двенадцать легких пьес для фортепиано). Симфоническая сказка «Петя и волк».

Балет «Ромео и Джульетта» (1935). Кантата «Ал. Невский» (1939). Годы войны - музыка к фильму Эйзенштейна «Иван Грозный», опера «Война и мир», Пятая симфония, балет «Золушка».

Постановление 1948 года о борьбе с «антинародным формализмом в искусстве» и реакция композитора на критику.

Последние годы жизни. Создание оперы «Повесть о настоящем человеке» (по Б. Полевому), балета «Каменный цветок» (по П. Бажову), Девятой фортепианной сонаты, оратории «На страже мира», 7 симфонии

Д.Д. Шостакович. Жизнь и творчество.

Творческий облик Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1905-1975). Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Учеба в Санкт-Петербургской консерватории в классе Николаева (ф-но) и Штейнберга (композиция). Ранние работы — фортепианные прелюдии, «Фантастические танцы». 1923 год - окончание консерватории по классу фортепиано. 1925 год - завершение обучения на композиторском факультете. Дипломная работа - Первая симфония. После консерватории - поступление в аспирантуру, а также деятельность в рамках Ассоциации современной музыки (АСМ).

Конец 20-х—начало 30-х в поиск художественных идей и музыкальных средств их воплощения. Композитор пробует работать в разных жанрах, упорно ищет свои пути. Работа в сфере театральной музыки. Художественный эксперимент в театральном искусстве под знаком режиссерских опытов В. Э. Мейерхольда. Опера Шостаковича «Нос» по Гоголю, ее связь со стилистикой «условного театра». В 1928 - знакомство Шостаковича с Мейерхольдом. Два балета Д. Шостакови-

ча, «Золотой век» (1930) и «Болт» (1931). Опыты в сфере киномузыки - музыка к первым звуковым фильмам начала 1930-х годов: «Одна», «Златые горы», «Встречный», «Трилогия о Максиме».

Опера «Леди Макбет Мценского уезда» и балет «Светлый ручей» - печальная судьба произведений.

С середины 30-х годов основным направлением его творчества становится инструментальная музыка. Жанр симфонии и ее личностный, исповедальный характер. Симфония как художественная форма философского осмысления смысла жизни человека, воплощения «вечных» тем добра и зла, смерти и бессмертия. Симфония № 7 – «символ» Великой отечественной, симфония № 13 – протест против насилия над человеческой личностью, № 14 – «песни и пляски смерти».

Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90гг.

Период «оттепели», появление возможности получения новой музыкальной информации из-за «железного занавеса». Ослабление идеологического прессы в музыке. Создание мощной государственной системы профессионального музыкального воспитания, поддержки молодых музыкальных талантов. Расцвет творчества Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова, Р.Я.Щедрина. Высшие достижения - симфонии Шостаковича, музыкально-театральные произведения Р.Щедрина, кантатно-ораториальные сочинения Г.Свиридова. Появление нового поколения композиторов: С.Слонимский, В.Гаврилин, Б.Тищенко. Новая фольклорная волна. Неоромантизм. Полистилистика. Интенсивное проникновение новых музыкальных технологий в творчество молодых отечественных композиторов. Творчество представителей отечественного «авангарда» - Шнитке, Губайдулиной.. Развитие жанров отечественной «лёгкой» музыки: джаз, рок- и поп- музыка.

Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова.

Творческий облик Георгия Васильевича Свиридова (1915-1998). Духовное значение и содержание творчества. Ведущее значение жанров, связанных со словом.

Ранний период творчества - вокальные циклы на слова Пушкина, Прокофьева. Массовые песни, музыка к пьесам К. Симонова «Русские люди» и Н. Погодина «Кремлевские куранты». С конца 40-х - интересы в области инструментального творчества. 50-й год появление вокальной поэмы «Страна отцов» на стихи армянского поэта А.Исаакяна. Период творческой зрелости - композитор сосредоточивается на камерном, хоровом и вокально-симфоническом жанрах. Связь вокальной музыки Свиридова с поэзией Пушкина, Блока, Есенина, Маяковского, Исаакяна, Бернса. Обретение самобытного художественного стиля, в котором сочетается лирика и эпос. Центральная тема творчества — Россия, родина, события истории, картины бытия народа и человека. Появление в 1964 году «Курских песен» Г.Свиридова — одного из первых сочинений, созданных в русле «новой фольклорной волны». 70-80 е годы – «Песни безвременья» на стихи Блока, хоровой концерт «Пушкинский венок», вокальный цикл — поэма для голоса и фортепиано «Отчавившая Русь» на стихи Есенина. 1992—1993 г.г.- два цикла духовных хоров на литургические тексты под названием «Песнопения и молитвы» и «Неизреченное чудо».

Творчество Р.Щедрина.

Роль фольклора в формировании творческой индивидуальности композитора. Особенности композиторского стиля - сочетание элементов народного искусства, моделей классического искусства, современной бытвой музыки (джаз, рок) и «авангардных» техник (элементы додекафонии, сонористики и т.д.). Традиции Прокофьева (театральная эстетика) и Шостаковича (проблематика нравственно-психологического порядка, полифоническое мышление). Жанровое разнообразие творчества. Оперы и балеты Щедрина. Концерты для оркестра. Духовная тематика в творчестве композитора.

Творчество Слонимского, Гаврилина, Тищенко

Сергей Слонимский — представитель петербургской школы, самобытный музыкант, творчество которого разнообразно по богатству тем, красок, стилистических ориентиров (от высокого академического искусства до эстрады, включая джаз и русский фольклор).

Валерий Гаврилин - композитор, чей творческий стиль отличается своей прочной опорой на классические национальные традиции, близость художественной манеры Гаврилина и Свиридова. Полижанровая природа сочинений. Пример произведения синтетического жанра – «Перезвоны».

Борис Тищенко – один из лидеров петербургской композиторской школы. Творчество, в котором в гармоничной форме представлено новаторство и традиция, всемирное и национальное русское, эпическое и лирическое, природное и психологическое. Влияние Шостаковича в сфере симфонической и квартетной музыки. Музыкально-сценические произведения Тищенко.

Творчество А. Шнитке.

Общечеловеческий масштаб проблем, стилевой универсализм творчества, высокий уровень композиторской техники. Философски-этическая направленность творчества (размышления о человеке, вселенной, о «вечных темах» добра и зла, жизни и смерти). Суть музыки – философия в звуковой форме.

При охвате почти всех жанров, особое предпочтение инструментальных жанров. Жанровые трансформации.

Установка творчества на полистилистику. Теоретическое обоснование данного явления.

Яркий новаторский стиль и связи с традициями западноевропейской и русской музыки.

Творчество С. Губайдуллиной

Абсолютная индивидуальность творчества. Цельность, автономность стиля. Интерес к необычным, редко используемым тембрам и способам звукоизвлечения. Главное направление творческого поиска — радикальное расширение экспрессии звука, нахождение новых выразительных приемов. Внимание к символике звука, использование света и цвета.

Особое место музыки камерных жанров.

Творчество, устремленное к достижению духовной гармонии и просветленности.

Мир Востока в творчестве Губайдуллиной («Ночь в Мемфисе» (на тексты из древнеегипетской лирики, 1968) и «Рубайят» (на тексты Хакани, Хафиза, Хайяма, 1969). Близость с западной культурой - концентрация композиции вокруг одной, четко очерченной идеи, принцип драмы (конфликт действия и контрдействия), использование определенных жанров (в том числе культовых), часто используемые латинские и итальянские названия сочинений («Rumore e Silencio», «Vivente — поп Vivente», «Pro et contra» и др.).

Библейские мотивы. Особое место в творчестве С. Губайдуллиной христианской образности и тематики.

Музыкальная культура Кабардино-Балкарии.

Большая роль русской и западноевропейской музыки в формировании национальной композиторской школы. Этапы развития. Творчество композиторов М.Балова, Х.Карданова, В.Молова, Дж.Хаупа, А.Казанова. Музыкально-сценические произведения композиторов КБР.

5. Образовательные технологии

В ходе учебного процесса используется две основные формы работы: лекционное и семинарское занятия.

Содержание лекционного курса должно быть тесно связано с предметами общественного цикла. Результатом подобного «параллелизма» должна стать единая концепция развития мировой культуры.

Важной составной частью курса являются семинарские занятия. Содержанием семинаров может быть беседа по вопросам, заранее предложенным преподавателем и посвященным проблеме определенного стиля, жанра, конкретного произведения и т.п. Возможно заслушивание и обсуждение сообщений, докладов, рефератов по различным темам и проблемам курса, самостоятельно подготовленных студентами. Также возможно проведение музыкальных викторин и тестирования по пройденным темам и разделам.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Организация контролируемой самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает подготовку к семинарским занятиям, «круглым столам», коллоквиумам конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации; написание кратких сообщений, рефератов.

Традиционно для самостоятельного изучения предлагаются вопросы по темам, основной материал которых рассмотрен в аудитории, а также даются индивидуальные задания для закрепления и углубления знаний и задания творческого характера.

Используются разнообразные формы самостоятельной работы студентов и методы ее организации. Так, в ходе преподавания курса практикуется следующая форма поощрения самостоятельности студентов в изучении предмета. На каждом аудиторном занятии студенты получают задание для самостоятельной проработки некоторых вопросов по теме следующего занятия (при этом широко используются как индивидуальные, так и коллективные задания). Таким образом, новый материал «ложится на подготовленное сознание» студентов и, как показала практика, усваивается гораздо лучше.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-опроса, заслушивания докладов, проверки письменных работ, защиты рефератов, проведения коллоквиумов и т.п.

Рабочая учебная программа по курсу «История музыки» отражает основное содержание самостоятельной работы, темы для самостоятельной проработки, тесты для самопроверки, списки рекомендуемой литературы.

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов обеспечена обширным библиотечным фондом СКГИИ, возможностью использования ресурсов Интернет. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и видео- записей, которые хранятся в фонотеке и студии звукозаписи института.

7. Методические рекомендации по освоению дисциплины:

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых музыкальных теории, исторических ретроспектив музыкального искусства.

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, подготовка выступлений на НСО, тестирование и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС.

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только

знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ, составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Формы и содержание контроля по дисциплине

Экзамен по курсу «Музыкальное искусство» проводится в конце 5 семестра

План семинарских занятий(ОК-1,2,3,4,5,ПК-2)

Семинар № 1.

1. Творчество Ф. Шуберта
2. Музыкальная культура Древней Руси.
3. Творчество С. Прокофьева

Семинар № 2

1. Духовная музыка эпохи Средневековья
2. Творчество П.И. Чайковского
3. Отечественная музыкальная культура в 20-гг.20 в.

Семинар № 3

1. Органное творчество И.С. Баха
2. Оперное творчество М.И. Глинки
3. Творчество Р. Щедрина

Семинар № 5

1. Творчество странствующих музыкантов Средневековья
2. Творчество А.Н. Скрябина
3. Творчество Г.В. Свиридова

Семинар № 6

1. Рождение оперного жанра
2. Романтизм
3. Творчество Д.Д. Шостаковича

Семинар № 7

1. Музыкальная культура барокко
2. Творчество С. Рахманинова
3. Творчество А. Шнитке

Семинар № 8

1. Музыкальная культура эпохи Возрождения
2. Инструментальное творчество Г.Ф.Генделя
3. Творчество И.Ф. Стравинского

Семинар № 9

1. Жанры инструментальной музыка 17-18 веков.
2. Творчество В.А. Моцарта
3. Оперное творчество А.С. Даргомыжского

Семинар № 10

1. Жанр фортепианной миниатюры в творчестве романтиков
2. Творчество К. Дебюсси
3. Творчество С. Губайдулиной

Семинар № 11

1. Импрессионизм
2. Творчество Ф. Шопена
3. Творчество Э. Денисова

Семинар № 12

1. Экспрессионизм
2. Творчество Р. Вагнера
3. Творчество Н.А. Римского-Корсакова

Семинар № 13

1. Нововенская школа
2. Творчество Д. Верди
3. Творчество А.П. Бородина

Семинар № 14

1. Неофольклоризм
2. Творчество Ф. Листа
3. Оперное творчество М.П. Мусоргского

Семинар № 15

1. Основные направления развития музыкального искусства XX века
2. Творчество М. Равеля
3. Творчество Х. Карданова

Семинар № 16

1. Творчество Й. Гайдна
2. Творчество Алябьева, Гурилева, Варламова
3. Творчество М. Балова

Семинар № 17

1. Творчество Р. Шумана
2. «Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А.Балакирев.
3. Творчество Дж. Хаупа

Семинар № 18

1. Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв
2. Инструментальное творчество Чайковского
3. Творчество Т. Блаевой

Семинар № 19

1. Творчество Г. Малера
2. Советский этап в развитии отечественной музыкальной культуры. Периодизация
3. Творчество В. Молова

Семинар № 20

1. Неоклассицизм
2. Музыкально-сценические сочинения Прокофьева
3. Творчество С. Слонимского

В период межсессионной аттестации рекомендуется проведение тестирования, представление студентами докладов, выполнение контрольных письменных работ по теории музыки, написание музыкальных викторин.

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ ОК-1,2,3,4,5,ПК-2

ИЗМ

3 семестр

1. Кто из венских классиков наряду с Глюком был реформатором жанра оперы?
 Гайдн
 Моцарт
 Бетховен
2. Как в истории европейской культуры называют XVIII век?
 Возрождение
 Реставрация
 Просвещение
3. Как называется жанр комедийной оперы в Австрии, Германии?
 Зингшпиль
 buffa
 opera-comique
4. Какой стиль в искусстве XVIII века был основополагающим для творчества Х.В. Глюка?
 Барокко
 Рококо
 Классицизм
5. Представителями какого стиля в искусстве были И. С. Бах и Г.Ф. Гендель?
 Барокко
 Рококо
 Классицизм
6. Высшая точка в развитии полифонических форм?
 Сюита
 Фуга
 Сонатно-симфонический цикл
7. В творчестве какого композитора форма фуги достигает кульминации в своём развитии?
 Вивальди
 Бах
 Глюк
8. На какие явления немецкой музыкальной культуры опирается И.С.Бах в своих произведениях?
 Фольклор
 Протестантский хорал
 Оперная мелодика
9. Искусство классицизма возрождает в XVIII веке:
 Традиции искусства античности
 Традиции искусства Средневековья
 Традиции искусства Древнего Египта
10. Важнейшая цель, стоявшая перед Бахом при создании ХТК:
 Утверждение жанра сюиты
 Утверждение сонатно-симфонического цикла
 Утверждение в композиторской практике всех 24-х тональностей
11. Укажите жанры органной музыки в творчестве Баха:

- Концерт
 - Сюита
 - Соната
 - Хоральные прелюдии, малый цикл
12. Какая инструментальная форма достигает классической завершенности во второй половине XVIII века?
- Сюита
 - Фуга
 - Сонатно-симфонический цикл
13. Соотношение музыки и драмы в реформаторских операх Глюка:
- Драма подчинена музыке
 - Музыка подчинена драме
 - Находятся в равновесии
14. Сколько симфоний создано И.Гайдном?
- 50
 - 9
 - свыше 100
15. Какие симфонии Гайдна являются высшим достижением его симфонического творчества?
- Парижские симфонии
 - Минорные симфонии 70х годов
 - Лондонские симфонии
16. Кто является основоположником романтического направления в музыке?
- Р.Шуман
 - Ф.Шуберт
 - Ф.Лист
17. Историческое значение творчества Ф.Шопена:
- Создатель оперной реформы
 - Первый композитор-романтик
 - Основоположник польской национальной композиторской школы
18. Кто из композиторов-романтиков был критиком, публицистом, создавшим литературные образы Флорестана и Эвзебия?
- Р.Вагнер
 - Г.Берлиоз
 - Р.Шуман
19. В каком произведении Р.Шумана нашли отражение традиции театра масок *comedia dell'arte*?
- Симфонические этюды
 - Карнавал
 - Крейслериана
20. В творчестве какого композитора жанр вокальной баллады становится классическим?
- Ф.Шопен
 - Р.Шуман
 - Ф.Шуберт
21. Какая симфония имеет честь называться первой романтической симфонией?
- «Фантастическая симфония» Г.Берлиоза
 - Симфония №4 И.Брамса
 - Неоконченная симфония Ф.Шуберта
22. Главная тема творчества Ф.Шопена:
- Лирическая
 - Тема природы
 - Тема Родины
23. Кто из композиторов-романтиков был знаменитым дирижером, знатоком симфонического оркестра, создавшим «Трактат об инструментовке»?
- Ф.Лист
 - И.Брамс

- Г. Берлиоз
24. Творчество какого поэта, соотечественника Ф. Шопена, оказало влияние на его сочинения?
- Гейне
 Мицкевича
 Байрона
25. Кто из композиторов романтиков является создателем жанра инструментальной баллады?
- Р. Шуман
 Ф. Шопен
 Ф. Лист
26. В каких произведениях Ф. Листа ярче всего отразилась национальная природа творчества?
- Венгерские рапсодии
 Годы странствий
 Утешения
27. В каких произведениях Шопена ярче всего отразилась национальная природа творчества?
- Ноктюрны Вальсы
 Прелюдии Этюды
 Мазурки Полонезы
28. Кому из композиторов-писателей принадлежит статья «Искусство и революция»?
- Р. Шуман
 Ф. Лист
 Р. Вагнер
29. Жанр оперы Вагнера «Лоэнгрин»:
- музыкальная драма
 Grand opera
 Лирико-эпическая
30. Представителями музыкального импрессионизма являются:
- Л. Делиб
 К. Дебюсси
 Ж. Орик
 М. Равель
 Ж. Ф. Рамо
31. «Болеро» М. Равеля написано в форме:
- рондо
 вариаций
 сонатного аллегро
32. Представителями музыкального экспрессионизма являются:
- А. Шенберг
 А. Онеггер
 А. Берг
 К. М. Вебер
 А. Веберн
33. Главой и основателем Нововенской школы был:
- Ж. Кокто
 Э. Сати
 А. Шенберг
 Р. Штраус
34. Кто из перечисленных композиторов принадлежал к группе «Шести»?
- Д. Мийо
 Ш. Гуно
 Ф. Пуленк
 П. Дюка
 Ж. Тайефер
35. Создателем «метода сочинения музыки с 12-ю соотношенными между собой тонами» явился:
- Б. Барток
 П. Хиндемит

- А.Шенберг
36. Вышеуказанный метод композиции получил название:
- какофония
 - додекафония
 - стереофония
37. Термин «атональная музыка» означает:
- отрицание тональности в музыке
 - следование определенной тональной системе в музыке
 - одновременное сочетание нескольких тональностей в произведении

ИРМ, ИОМ

4 семестр

1. Как назывался стиль, господствовавший в русской музыке с XI по XVII век?
- византийское пение,
 - знаменное пение,
 - строчное пение.
2. Музыкальная культура какого государства являлась источником этого стиля?
- Греция,
 - Византия,
 - Болгария.
3. В каком древнерусском городе находился собор, на фресках которого были изображены играющие музыканты?
- Киев,
 - Новгород,
 - Владимир.
4. Какой из русских царей был автором музыки к двум стихирам?
- Пётр I,
 - Михаил Алексеевич,
 - Иван Грозный.
5. Какой русский царь повлиял на развитие светской профессиональной музыкальной культуры в России?
- Николай I,
 - Петр I,
 - Павел I.
6. В каком веке в России появилась опера?
- XVII,
 - XVIII,
 - XIX
7. Кто был автором первого теоретического трактата по музыке на русском языке?
- Вас. Титов,
 - Сим. Полоцкий,
 - Ник. Дилецкий.
8. Подчеркните среди предлагаемых фамилий только оперных композиторов:
- Кашин
 - Теплов
 - Пашкевич
 - Фомин
 - Березовский
 - Дубянский
9. Какой жанр характерен для творчества Алябьева, Варламова и Гурилёва?
- опера,
 - духовный концерт,
 - романс.
10. В каком театральном жанре сотрудничали Алябьев и Верстовский?
- балет,

- опера,
 водевиль.
11. Сколько опер написал М.И.Глинка?
 восемь,
 две,
 шесть.
12. Определите жанр следующих произведений М.И.Глинки:
 Я помню чудное мгновение -
 Камаринская -
 Не пой красавица, при мне -
 Руслан и Людмила -
 Вальс – Фантазия -
13. Подчеркните среди предлагаемых названий оперы А.С.Даргомыжского:
 Борис Годунов
 Снегурочка
 Каменный гость
 Псковитянка
 Русалка
14. К произведениям какого русского поэта обращался А.С.Даргомыжский в своих операх?
 Некрасов,
 Пушкин,
 Лермонтов.
15. Назовите всех представителей Балакиревского кружка.
16. Отметьте среди предлагаемых произведений оперы и напишите фамилию автора:
 Садко
 Тамара
 Князь Игорь
 Снегурочка
 Шехеразада
 Картинки с выставки
 Борис Годунов
 Ночь в Мадриде
 Морская царевна
 Золотой петушок
18. Кто из русских композиторов XIX века известен как создатель жанра эпической симфонии?
 Глинка,
 Балакирев,
 Бородин,
19. В каком произведении Римского-Корсакова использованы мотивы арабских сказок "1001 ночь"?
 Сказка,
 Садко,
 Шехеразада.
20. Кто из членов Балакиревского кружка был:
морским офицером -
профессором химии -
военным инженером -
военным подпрапорщиком -
преподавателем консерватории -
22. Назовите год открытия Санкт-Петербургской консерватории:
 1859,
 1861,
 1862.

23. На тексты какого поэта написаны вокальные циклы Мусоргского "Песни и пляски смерти" и "Без солнца"?

- Некрасов,
- Кольцов,
- Голенищев-Кутузов.

24. Назовите "гоголевские" оперы Мусоргского.

25. Кто из музыкальных критиков был идеологом "Могучей кучки"?

- Стасов,
- Серов,
- Ларош

25. Назовите сказочные оперы Н. А. Римского-Корсакова.

27. Кто из композиторов является автором симфонического произведения "Кикимора"?

- Римский-Корсаков
- Мусоргский
- Бородин
- Стравинский
- Лядов

5 семестр

1. Какое направление в искусстве 20-х годов родилось в русле массовых действий?

- Экспрессионизм
- Конструктивизм
- Неоклассицизм

2. Создатели первых композиторских песен в 20-е годы:

- Братья Покрасс.
- Дунаевский
- Блантер

3. Наиболее прогрессивная музыкальная организация 20-х годов:

- РАПМ
- Проколл
- АСМ

4. Что такое Персимфанс?

- Оркестр без дирижера
- Первый оркестр Радио
- Первый филармонический оркестр

5. Один из самых ярких режиссеров-новаторов, поставивший множество современных драматических и музыкальных спектаклей:

- К.Станиславский
- А.Таиров
- В.Мейерхольд

6. В каком театре работал как композитор молодой Д.Шостакович?

- ТРАМ
- Синяя блуза
- В театре Станиславского

7. Балет Прокофьева, включающий элементы конструктивизма:

- «Шут»
 - «Стальной скок»
 - «Блудный сын»
8. Опера Прокофьева, специфически претворяющая традиции итальянской комедии dell'arte:
- “Игрок”
 - “Огненный ангел”
 - “Любовь к трем апельсинам”
9. Балет, наиболее успешно воплотивший тему революции:
- Р.Глиэр «Красный мак»
 - В.Детевов «Красный вихрь»
 - Н.Фореггер «Танцы машин»

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины:

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным документам,

Электронные ресурсы:

www.counties.ru/library.htm

www.gumer.info/bibliotek/INDEX

www.ido.rudn.ru

www.artclassic.edy.ru

www.bibliotekar.ru

www.knigafund.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

История зарубежной музыки

Основная

1. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. - М., 2000.
2. Грубер Р. История музыкальной культуры. - М.- Л., 1941; Т. I. Ч. 1-2 М., 1953-1959. Т. 2, Ч. 1-2.
3. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М., 1999.
4. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. IV. Вторая половина 19 века. – М., 1967.
5. Мартынов И. Очерки зарубежной музыки первой половины XX века. - М., 1970.
6. История зарубежной музыки. XX век. Отв. ред. Н.А. Гаврилова.- М., 2007.
7. Конен В. История зарубежной музыки. Вып. III.– М., 1976.
8. Левик Б. История зарубежной музыки. Вып. II. Вторая половина 18 века. – М., 1980.
9. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. В 2-х тт.- М., I т.- 1983, II т. – 1982.

Дополнительная

1. Белоненко А. Г.Гендель. Краткий очерк жизни и творчества. - Л., 1971.
2. Берков В. Симфонии Бетховена: Путеводитель. - М., 1970.
3. Брюнель-Лобришон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII-XIII веков. - М., 2003.
4. Васина–Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М.,1999.
5. Вульфийус П. Классические и романтические тенденции в творчестве Шуберта. - М., 1974.

6. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века: Очерки. - М.- Л., 1996.
7. Герцман Е.В. Тайны истории древней музыки. - СПб., 2007.
8. Герцман Е.В. Античный орган. - СПб., 2004.
9. Гриндэ Н. История норвежской музыки. - М., 1982.
10. Данько Л. Комическая опера в XX веке: Очерки. - Л.; М., 1976.
11. Денисов Э.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М., 1986.
12. Друскин М. И.С.Бах. - М., 1982.
13. Друскин М.С. О западноевропейской музыке XX в. - М., 1973.
14. Друскин М. Р.Вагнер. - М., 1963.
15. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. - М., 1973.
16. Друскин М., И.С.Стравинский. Личность. Творчество. Взгляды. - Л ; М 1974.
17. Дюмениль Г. Современные французские композиторы "шести". - Л., 1964.
18. Евдокимова Ю. Музыка эпохи Возрождения. XV век. - М., 1989.
19. Евдокимова Ю. Многоголосие средневековья. X-XIV века. - М., (История полифонии. Вып. I). - М., 1982.
20. Еремеев А. Происхождение искусств. М., 1970.
21. Житомирский Д., Леонтьева О., Мяло К. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны. - М., 1989.
22. Житомирский Д. Р.Шуман. - М., 1964.
23. Забалуева Т.Р. История искусств: Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. - М., 2003.
24. Зарубежная музыка XX века: Материалы и документы. - М., 1975.
25. Ковнацкая Л. Английская музыка XX века. - М., 1986.
26. Ковнацкая Л. Б.Бриттен. - М., 1968.
27. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. - М., 1976.
28. Конен В. Блюзы и XX век. - М., 1981.
29. Конен В.Д. Третий пласт. Новые массивные жанры в музыке XX в. - М., 1994.
30. Конен В.К. Монтеверди. - М., 1971.
31. Конен В. Пути американской музыки. - М., 1977.
32. Конен В. Этюды о зарубежной музыке. - М., 1975.
33. Крауклис Г. Симфонические поэмы Ф.Листа. - М., 1974.
34. Кремлев Ю. Э.Григ. - М., 1958.
35. Кремлев Ю. К.Дебюсси. - М., 1965.
36. Кремлев Ю. Фортепианные сонаты Бетховена. - М., 1970.
37. Крунтяева Т. Итальянская комическая опера XVIII в. - Л, 1981.
38. Кудимова Т. От водевиля до мюзикла. - М., 1982.
39. Кунацкая Р. Французские композиторы XX века. - М., 1990.
40. Левашева О. Э.Григ. Очерк жизни и творчества. - М., 1975.
41. Левая Т., Леонтьева О. П.Хиндемит. - М., 1974.
42. Левин Б. Рихард Вагнер. - М., 1978.
43. Леонтьева О. К.Орф. - М., 1984.
44. Ливанова Т. Западноевропейская музыка XVII-XVIII веков в ряду других искусств. - М., 1977.
45. Лист Ф. Избранные статьи. - М., 1959.
46. Михеева Л., Орелович А. В мире оперетты. - Л.; М., 1982.
47. Музыка XX века: Очерки: В 2ч., 5 кн. - М., 1976-1987.
48. Музыкальная культура древнего мира. - Л., 1937.
49. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков. - М., 1971.
50. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. - М., 1966.
51. Музыкальная эстетика Россия XI-XVIII веков. - М., 1973.
52. Нестьев И. Б.Бартók. Жизнь и творчество. - М., 1969.
53. Новак Л. И.Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение. - М., 1973.
54. Овчинников Е.В. Джаз как явление музыкального искусства. К истории вопроса. - М., 1984.
55. Овчинников Е.В. Рок-музыка. История. Стили. - М., 1985.
56. Оперы Верди. Путеводитель. - М., 1971.

57. Очерки по истории зарубежной музыки XX века: Сб. статей. - Л., 1983.
58. Поп-музыка. Взгляды и мнения Сб. статей. - Л.;М., 1977.
59. Попова Т. Зарубежная музыка XVIII - начала XIX веков. - М., 1976.
60. Пуленк Ф. Я и мои друзья. - Л., 1977.
61. Перриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хора до Баха.- Л., 1975.
62. Ландовска В. О музыке. - М., 2005.
63. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. - М., 1985.
64. Смирнов В. М. Равель и его творчество. - Л., 1981.
65. Соллертинский И. Исторические этюды. Критические статьи. Т. 1-2. - Л., 1963.
66. Соловцов А. Фредерик Шопен. Жизнь и творчество. - М., 1960.
67. Словцова Л. Дж.Верди. - М., 1981.
68. Стравинский И. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии. - Л., 1971.
69. Теодор-Валенси. Берлиоз. - М., 1969.
70. Уэстреп Дж. Генри Перселл. - Л., 1980.
71. Ферман В. Оперный театр: Статьи и исследования. - М., 1961.
72. Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века: Очерки. - Л., 1983.
73. Фраккароли А. Россини. Письма Россини. Воспоминания. - М., 1990.
74. Хохловкина А Бизе. - М., 1954.
75. Хохловкина А. Западноевропейская опера. Конец XVIII – первая половина XIX века: Очерки. - М., 1962.
76. Черденниченко Т. Тенденции современной западной музыкальной эстетики.- М., 1989.
77. Черная Е Австрийский музыкальный театр до Моцарта. - М., 1965.
78. Черная Е. Ф.Шуберт. - М., 1966.
79. Чичерин Г. Моцарт: Исследовательский этюд. - Л., 1971
80. Швейцер А. И.С.Бах. - М., 1965.
81. Шнеерсон Г. О музыке живой и мертвой. - М., 1964.
82. Шнеерсон Г. Портреты американских композиторов.- М., 1977.
83. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. - М., 1970
84. Штейнпресс Б. Популярный очерк по истории музыки до XIX века - М., 1963.
85. Штейнпресс Б. Музыка XIX века: Популярный очерк. - М., 1968.
86. Шуман Р. О музыке и музыкантах: Сб. статей в двух томах. - М., 1975-1979,
87. Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. - М., 1977.
88. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. - М., 1978.
89. Ярустовский Б. И. Стравинский. - М., 1969.

История русской, отечественной музыки

Основная

1. Алексеев А. Русская фортепианная музыка. От истоков до вершин творчества. - М., 1963.
2. История отечественной музыки второй половины XX века /отв. ред. Т.Н. Левая. - СПб., 2005.
3. История современной отечественной музыки (Под ред. Тараканова). Вып.1.- М., 2005.
4. История русской музыки. Вып. 1. С древнейших времен до середины XIX в. /Авт. Ю.В. Келдыш, О.Е. Левашева; общ. Ред. А.И. Кандинского. – 4 изд. - М., 1990.
5. История русской музыки в 10 т. - М., Т.т. 4-9: 1986-1997.
6. Никитина Л.Д. История русской музыки. - М., 1999.
7. Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века». М., 2001.
8. Русские композиторы: История отечественной музыки в биографиях ее творцов (ред.-сост. Се-ребрякова Л.А.). - М., 2001.
9. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 1. – М., 2005.
10. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2. – М., 2002.

Дополнительная

1. Асафьев Б. О музыке Чайковского. - Л., 1972.
2. Беляев В. Древнерусская музыкальная письменность. - М., 1962.
3. Васина-Гроссман А. Русский классический романс XIX века. - М., 1956.

4. Вершинина И. Ранние балеты И. Стравинского. - М., 1967.
5. Гозенпуд А. Музыкальный театр в России от истоков до Глинки. - Л., 1959.
6. Гозенпуд А. Русский советский оперный театр (1917-1941). - Л., 1963.
7. Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX: В трех частях. - Л., 1969-1973.
8. Григорьева Т. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. - М., 1989.
9. Дельсон В. Скрябин. Очерки жизни и творчества. - М., 1971.
10. Долинская Е.Б. О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2000.
11. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М., 1985.
12. Катанова С. Балеты Прокофьева. – М., 1962.
13. Келдыш Ю. Рахманинов и его время. - М., 1973.
14. Келдыш Ю. Очерки и исследования по истории русской музыки. - М., 1978.
15. Ливанова Т. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом. - М., 1952, 1953. Т. 1 2.
16. Михайлов М. А.Скрябин. - Л., 1971.
17. Нестьев И. Жизнь С. Прокофьева - М., 1973.
18. Овчинников М. Творцы русского романса. - М., 1988,
19. Пекелис М. А.С.Даргомыжский и его окружение. - М., 1984.
20. Протопопов В. "Иван Сусанин" М. Глинка. - М., 1961.
21. Рабинович А. Русская опера до Глинки. - М., 1948.
22. Рубцова В. А.Н.Скрябин. - М., 1989.
23. Рыцарев М. Композитор М.С.Березовский. Жизнь и творчество. - Л., 1983.
24. Сабинина М. Шостакович - симфонист. - М., 1976.
25. Савенко С.С. И.Танеев. - М., 1984.
26. Савенко С.С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. - М., 2008.
27. Скребков С. Русская хоровая музыка XVII - начала XVIII веков. - М., 1969.
28. Слонимский С. Симфонии С.Прокофьева. - М., 1964
29. Советская симфония за 50 лет - Л., 1967.
30. Советские оперы. М., 1982.
31. Соловцов А. Жизнь и творчество Н.А.Римского-Корсакова. - М., 1969.
32. Сохор А. А.П.Бородин М.; Л., 1965.
33. Сохор А. Г.Свиридов. М., 1964.
34. Тараканов М. Творчество Р.Щедрина. М., 1980.
35. Туманина И. Чайковский и музыкальный театр. - М., 1961.
36. Холопова В. Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерки жизни и творчества.- М., 1990.
37. Успенский И. Древнерусское певческое искусство. М., 1965.
38. Хавпачев Х.Х. Профессиональная музыка Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1999.
39. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Т. 1-2. М., 1985-1986.
40. Холопова В.Н. София Губайдуллина. Путеводитель по произведениям. М., 2001.
41. Холопова В.Н. Неизвестный Щедрин //Музыкальная академия. 1998. № 2.
42. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. - М., 1991.
43. Хубов Г. Мусоргский. М., 1969.
44. Шлифштейн С. М.П.Мусоргский. Художник, время, судьба. - М., 1975.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой, аудио и видео материалами, нотной, учебной и методической литературой.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры истории и теории музыки

Протокол № 1

От «28» августа_ 2014 г.

Заведующий кафедрой _____доцент Л.Е.Налоева

Разработчик: ст.преподаватель кафедры ИТМ М.М.Шериева

Эксперт – преподаватель кафедры ИТМ А.А.Сердюков