

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 10.09.2024 09:54:02
Уникальный программный код:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор



М.М.Ахмедагаев

« 31 » августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Специальность

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация:

Артист драматического театра и кино

Форма обучения - **очная**

Нормативный срок обучения – **4 года**

Нальчик 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины: овладение студентами широких знаний историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Задача изучения дисциплины - формирование знаний об основных закономерностях 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 ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

Дисциплина входит в блок **Б1.11 История музыки**.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий (*УК-1*)

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (*УК-5*)

Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства (*ОПК-2*)

Способен применить основы музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения. (*ПК-6*)

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: этапы исторического развития человечества; принципы поиска методов изучения произведений искусства; терминологическую систему; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; теоретические основы и методические принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта); основы музыкальной грамоты; основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; **уметь:** использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически

осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной деятельности; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства; грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; **владеть:** технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры; методами организации творческого процесса; навыками применения основ музыкальной грамоты на практике.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной

| Вид учебной работы | Зачетные единицы | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | Зачет | Экзамен |
| Очная форма обучения | | | | |
| Общая трудоемкость | 5 | 180 | 6 | 7 |
| Аудиторные занятия | | 140 | | |
| Самостоятельная работа* | | 40 | | |
| * В том числе экзамены: 36 ч. | | | | |

аттестации. Дисциплина ведется на 2,3,4 курсе в течение 4,5,6,7 семестров.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

| № п/п | Раздел Дисциплины | Се м е ст р | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов | | | Формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации (по семестрам) |
|-------|-------------------|-------------|---|----------------|-----|---|
| | | | ле к ц и и | се м и н а р ы | с р | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|--|
| 1. | Музыкальная культура первобытного общества. Музыкальная культура Древнего мира | 4 | 4 | | | |
| 2. | Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения. | 4 | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----------|--|-----------|--|
| 3. | Музыкальная культура XVII-XVIII вв. Опера. Инструментальная музыка. | 4 | 4 | | | |
| 4. | Гендель. Творческий облик. Оперное и ораториальное творчество. | 4 | 4 | | | |
| 5. | Бах. Творческий облик. Инструментальная музыка. Ораториальное творчество | 4 | 4 | | | |
| 6. | Венская классическая школа. Глюк. Творческий облик. Оперное творчество | 4 | 2 | | | |
| 7. | Гайдн. Творческий облик. Симфоническое творчество | 4 | 2 | | | |
| 8. | Моцарт. Творческий облик. Симфоническое творчество | 4 | 2 | | | |
| 9. | Моцарт. Оперное творчество. Ораториальное творчество | 4 | 4 | | | |
| | Бетховен. Творческий облик. Симфоническое творчество | 4 | 4 | | | |
| 10. | Бетховен. Фортепианное творчество. Сонаты. | 4 | 2 | | | |
| | | 4 | 34 | | 10 | |
| 11. | Романтизм. Шуберт. Творческий облик. Вокальное творчество. Инструментальное творчество | 5 | 2 | | | |
| 12. | Шуман. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. | 5 | 2 | | | |
| 13. | Французский музыкальный романтизм. Творчество Берлиоза | 5 | 2 | | | |
| 14. | Паганини. Лист. Инструментальное творчество. | 5 | 2 | | | |
| 15. | Принципы оперной реформы Р.Вагнера | 5 | 2 | | | |
| 16. | Верди. Бизе. Творческий облик. Оперное творчество. | 5 | 2 | | | |
| 17. | Григ. Творческий облик | 5 | 2 | | | |
| 18. | Веризм в итальянской опере | 5 | 2 | | | |
| 19. | Импрессионизм. Дебюсси. Равель. Творческий облик. | 5 | 4 | | | |
| 20. | Г. Малер. Творческий облик | 5 | 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----------|--|-----------|--------------|
| 21. | Основные направления развития | 5 | 2 | | | |
| | музыкального искусства XX века | | | | | |
| 22. | Музыкальная культура Франции XX века. Группа «Шести». Онеггер. Мийо. Пуленк. Творческий облик. | 5 | 4 | | | |
| 23. | Музыкальная культура Австрии XX века. Нововенская школа. Шенберг. Веберн. Берг. | 5 | 2 | | | |
| 24. | Музыкальная культура Германии XX века. Штраус. Хиндемит. Орф. Творческий облик. | 5 | 2 | | | |
| 25. | Неофольклоризм. Бела Барток. Творческий облик. | 5 | 2 | | | |
| 26. | | 5 | 36 | | 10 | |
| 27. | Музыкальная культура Древней Руси. | 6 | 2 | | | |
| 28. | Музыкальное искусство XVII в. | 6 | 2 | | | |
| 29. | Музыкальная культура XVIII в. Формирование профессиональной композиторской школы. | 6 | 2 | | | |
| 30. | Отечественная музыка в I половине XIX в. Жизнь и творчество М.И.Глинки. | 6 | 4 | | | |
| 31. | Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского. | 6 | 2 | | | |
| 32. | «Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. М.А.Балакирев. | 6 | 2 | | | |
| 33. | Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина, Мусорского и РимскогоКорсакова. | 6 | 4 | | | |
| 34. | Симфоническое творчество РимскогоКорсакова. | 6 | 2 | | | |
| 35. | Творческий облик П.И.Чайковского. Роль симфонического творчества. | 6 | 4 | | | |
| 36. | Оперное наследие П.И.Чайковского. | 6 | 2 | | | |
| 37. | Развитие русской композиторской школы в 80-90-х гг. XIX в. | 6 | 2 | | | |
| 38. | Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв. Творчество С.В.Рахманинова. | 6 | 2 | | | |
| 39. | Творчество А.Н.Скрябина. | 6 | 2 | | | |
| 40. | Творческий путь И.Ф.Стравинского. | 6 | 2 | | | |
| | | 6 | 34 | | 10 | зачет |
| 41. | Советский этап в развитии отечественной музыкальной культуры. Периодизация. Формирование советской композиторской школы. | 7 | 4 | | | |
| 42. | С.С.Прокофьев. Жизнь и творчество. | 7 | 4 | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----|--|----|---------|
| 43. | Д.Д.Шостакович. Жизнь и творчество. | 7 | 4 | | | |
| 44. | Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90-х гг. | 7 | 2 | | | |
| 45. | Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова. | 7 | 4 | | | |
| 46. | Творчество Р.Щедрина. Оперы, Балеты. | 7 | 4 | | | |
| 47. | Творчество Слонимского, Гаврилина, Тищенко | 7 | 2 | | | |
| 48. | Творчество А.Шнитке. | 7 | 4 | | | |
| 49. | Творчество С.Губайдулиной. | 7 | 4 | | | |
| 50. | Музыкальная культура КБР. | 7 | 4 | | | |
| | | 7 | 36 | | 10 | экзамен |
| | ИТОГО | | 140 | | 40 | |
| | ВСЕГО | | 180 | | | |

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 хорала 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 Перри (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.

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 взгляда 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. Оратории Й.Гайдна «Времена года» и «Сотворение мира».

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 giocoso*); «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. Мятёжно-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.

Густав Малер. Творческий облик.

Г. Малер (1860—1911)—выдающийся австрийский композитор-симфонист конца XIX — начала XX века. Основные этапы его творческого пути как композитора и дирижера. Стремление Г. Малера — художника и исполнителя — к воплощению в музыке высоких гуманистических идеалов, к возрождению великих традиций бетховенского симфонизма. Трагедийная интерпретация нравственных конфликтов современности. Влияние творчества Ф.Достоевского. Проблемы жизни и смерти, человека и природы, всеобщего братства и любви, дисгармония идеалов и действительности - основные темы творчества композитора. Сочетание трагедийного пафоса с острым гротеском, основанном на ироническом переосмыслении бытовых жанров — характерный для симфонизма Г.Малера прием драматизации конфликта.

Влияние искусства Г. Малера на развитие симфонизма XX века. Два пути претворения принципов малеровского симфонизма: с одной стороны, путь к музыкальному экспрессионизму и обостренному психологизму нововенской школы (А.Берг, А.Веберн), с другой – путь к симфонизму Д. Шостаковича.

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 Кельне 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», «Хозэфоры», «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. Идейные 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. Шёнберга – более свободное применение принципов двенадцатитоновой композиции А. Шёнбергом 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. Гофманстала) - 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. Идейный 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 песеннотанцевального 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.

Двойственный противоречивый характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций с еще сильным и живучим 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.

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.

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, музыкальнообщественного 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 народножанровая 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, глинкаевские 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. Идеальная 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 социальнофилософская 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 фортепианноисполнительского 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 г.г. — музыкальное искусство в условиях тоталитарного государства. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского, 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 композиторов-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, продолжает 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. Шостаковича, «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 пресса 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, кантатноораториальные 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 «Отчалившая 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.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В ходе учебного процесса используется две основные формы работы: лекционное и практическое занятия. Практические занятия должны выполнять обобщающую роль в изучении определенных тем и разделов курса. Их содержанием может быть заслушивание докладов, самостоятельно подготовленных студентами, проведение викторин и тестирования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения курса «История музыки» студенты знакомятся с различными стилями и жанрами музыкального искусства, творчеством выдающихся композиторов.

При организации изучения дисциплины необходимо учитывать отсутствие у студентов специальной музыкальной подготовки. В связи с этим в ходе изучения курса не предполагается детальное освоение конкретных произведений с подробным анализом структуры и музыкального языка, поскольку для этого необходимы профессиональные знания, которых студенты не имеют. Разговор о конкретном произведении возникает в ходе лекции как иллюстрация стиля того или иного композитора, того или иного художественного направления, жанра. Звучащий материал должен, прежде всего, ориентировать студентов на формирование внутреннего ощущения того или иного

художественного стиля, умение отличить его на слух от других стилей, выявлять роль средств музыкальной выразительности в создании художественного образа.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает подготовку к практическим занятиям, конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации, написание рефератов, выполнение письменных работ по музыкальной грамоте, а также творческих заданий, включающих сочинение ритмических этюдов, выполнение заданий по подбору элементов музыкальной речи к сюжетам произведений литературы, живописи (т.н. «музыкальное оформление»).

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, защиты рефератов, проверки письменных работ, проведения докладов, коллоквиумов и т.п.

| Разделы и темы для самостоятельного изучения | Виды и содержание самостоятельной работы |
|--|--|
| Опера - происхождение, жанры, сюжеты, творцы опер. Великие произведения литературной классики, воплощенные в оперном жанре. | Подготовка к тематической дискуссии |
| Балет - происхождение, жанры, сюжеты, творцы опер. Великие произведения литературной классики, воплощенные в жанре балета | -//- |
| Музыка в драматическом театре | -//- |
| Музыка в кино | -//- |
| «Вечные темы» в музыке разных эпох Своеобразие раскрытия вечных проблем бытия в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы Моцарта, Верди, Шнитке); вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве Баха, Шостаковича); любви и ненависти (в различных трактовках трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта»); войны и мира (Малер-Шостакович); личности и общества (Бетховен - Шнитке). | |
| Оперное творчество Моцарта, Верди, Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Щедрина | Самостоятельная проработка разделов с использованием основной учебной и дополнительной литературы. |
| Творчество композиторов Кабардино-Балкарии | Написание рефератов |

Рабочая учебная программа 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, наличием методических разработок и указаний, имеющимися в фонде библиотеки. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и видео-записей, которые хранятся в фонотеке и студии звукозаписи института.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Текущий контроль успеваемости студентов в виде промежуточной аттестации позволяет оценить уровень усвоения пройденного материала по дисциплине, сформированность компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Контроль за работой студентов может осуществляться в форме кратких экспресс-опросов, проведения музыкальных викторин и тестирования по пройденным темам и разделам, беседы 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, опрос студентов по всем темам и разделам, пройденным за весь период до аттестации.

Зачет по курсу «История музыки» проводятся в конце 6 семестра по билетам, включающим два теоретических вопроса. **Критерии оценивания следующие:**

Зачет – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты

Незачет - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Экзамен по курсу «История музыки» проводится в конце 7 семестра по билетам, включающим два теоретических вопроса. **Критерии оценивания следующие:**

«5» отлично – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты,

«4» хорошо – уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера

«3» удовлетворительно – в устном ответе вопрос раскрыт не полностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о музыкальных категориях, имеющих отношение к дисциплине; отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической погрешности.

«2» неудовлетворительно - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Образцы билетов:

к зачету

Билет № 1.

1. Музыкальная культура Древнего Египта
2. Творчество Ф. Шуберта

Билет № 2

1. Духовная музыка эпохи Средневековья
2. Творчество В.-А. Моцарта

Билет № 3

1. Музыкальная культура Древнего Китая
2. Вокальное творчество Шуберта

Билет № 4

1. Музыкальная культура Древней Греции
2. Органное творчество И.С. Баха

Билет № 5

1. Творчество странствующих музыкантов Средневековья
2. Ораториальное творчество И.С. Баха

Билет № 6

1. Рождение оперы
2. Инструментальное творчество Шуберта

Билет № 7

1. Романтизм
2. Клавирное творчество И.С. Баха

Билет № 8

1. Музыкальная культура барокко
2. Творчество Й. Гайдна

Билет № 9

1. Рококо
2. Оперное творчество Моцарта

Билет № 10

1. Музыкальная культура эпохи Возрождения
2. Инструментальное творчество Моцарта

Билет № 11

1. Жанры инструментальной музыка 17-18 веков.
2. Творчество Г.Ф. Генделя.

к экзамену:

Билет № 1

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

Билет № 2

1. Импрессионизм
2. Творчество Ф. Шопена

Билет № 3

1. Экспрессионизм
2. Творчество Р. Вагнера

Билет № 4

1. Принципы оперной реформы Вагнера
2. Творчество А. Шенберга

Билет № 5

1. Нововенская школа
2. Творчество Д. Верди

Билет № 6

1. Музыкальная культура Франции XX века. Группа «Шести».
2. Творчество Э Грига.

Билет № 7

1. Неофольклоризм
2. Творчество Г. Берлиоза

Билет № 8

1. Музыкальная культура Германии XX века
2. Творчество Б. Бартока

Билет № 9

1. Музыкальная культура Австрии XX века
2. Творчество Ф. Лист

Билет № 10

1. Нововенская оперетта
2. Творчество П. Хиндемита

Билет № 11

1. Основные направления развития музыкального искусства XX века
2. Творчество Ж. Бизе

Билет № 12

1. Музыкальная культура Древней Руси.
2. Творчество И Стравинского

Билет № 13

1. Музыкальное искусство России XVII в.
2. Творчество А. Скрябина

Билет № 14

1. Музыкальная культура XVIII в. Формирование профессиональной композиторской школы.
2. Творчество Алябьева, Гурилева, Варламова

Билет № 15

1. Отечественная музыка в I половине XIX в.
2. Творчество А. Бородина

Билет № 16

1. Оперное творчество М. Глинки
2. Симфоническое творчество П. Чайковского

Билет № 17

1. Новая трактовка оперного жанра в творчестве А.С.Даргомыжского.
2. Творчество С. Рахманинова

Билет № 18

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

Билет № 19

1. Русская опера II половины XIX века и трактовка оперного жанра в творчестве Бородина, Мусорского и Римского-Корсакова.
2. Инструментальное творчество Глинки

Билет № 20

1. Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв
2. Инструментальное творчество Чайковского

Билет № 21

1. Советский этап в развитии отечественной музыкальной культуры. Периодизация
2. Творчество А. Шнитке

Билет № 22

1. Формирование советской композиторской школы.
2. Музыкально-сценические сочинения Прокофьева

Билет № 23

1. Новые тенденции в отечественной музыкальной культуре 60-90-х гг.
2. Творчество Гаврилина

Билет № 24

1. Новая фольклорная волна
2. Симфоническое творчество Шостаковича

Билет №25

1. Оперы и балеты Шостаковича
2. Творчество С. Губайдуллиной

Билет № 26

1. Оперы и балеты Р. Щедрина
2. Инструментальное творчество Прокофьева

Билет № 27

1. Музыкальный театр и киномузыка
2. Творчество Г. Свиридова

Билет № 28

1. Музыкальная культура КБР
2. Творчество С. Слонимского

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА

История зарубежной музыки А)

Основная

1. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. - М., 2000.
2. История зарубежной музыки. XX век. Отв. ред. Н.А. Гаврилова.- М., 2007.

Б) Дополнительная

1. Брюнель-Лобришон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII-XIII веков. - М., 2003.
2. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. - М., 1999.
3. Герцман Е.В. Тайны истории древней музыки. - СПб., 2007.

4. Герцман Е.В. Античный орган. - СПб., 2004.
5. Забалуева Т.Р. История искусств: Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. - М., 2003.
6. Ландовска В. О музыке. - М., 2005.

История русской, отечественной музыки

А) Основная

1. История отечественной музыки второй половины XX века /отв. ред. Т.Н. Левая. - СПб., 2005.
2. История современной отечественной музыки (Под ред. Тараканова). Вып.1.- М., 2005.
3. Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века». М., 2001.
4. Русские композиторы: История отечественной музыки в биографиях ее творцов (ред.сост. Серебрякова Л.А.). - М., 2001.
5. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 1. – М., 2005.
6. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2. – М., 2002.

Б) Дополнительная

1. Савенко С.С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. - М., 2008.
2. Хавпачев Х.Х. Профессиональная музыка Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1999.
3. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Т. 1-2. М., 1985-1986.
4. Холопова В.Н. София Губайдуллина. Путеводитель по произведениям. М., 2001.
5. Холопова В.Н. Неизвестный Щедрин //Музыкальная академия. 1998. № 2.

2). Интернет-ресурсы:

<http://imslp.org/> IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Sheet Music
<http://classic-online.ru/>
<http://intoclassics.net/> Погружение в классику <http://www.aveclassics.net/>
 Интермеццо <http://classic.chubrik.ru/> Классическая музыка mp3 архив
<http://classic-music.ws/> Веб-сайт <http://notes.tarakanov.net/> Тараканов
<http://www.notomania.ru/> НотоМания <http://roisman.narod.ru/> Каталог
 роизмана <http://www.free-scores.com/> <http://henseltlibrary.wordpress.com/>
<http://www.belcanto.ru/> Оперный портал

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- учебные аудитории для занятий по дисциплине;
- компьютерные классы с выходом в сеть Интернет;
- концертные залы, конференц-зал для открытых и публичных выступлений, а также для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
- библиотечный фонд - 115167 экз.
- фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия (аудиоматериал в количестве 3097 единиц).

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Одобрено на заседании кафедры Истории и теории музыки

Протокол № 1 от 28 августа, 2023 года,

Зав. кафедрой, доцент



Налоева Л.Ж.

Программу составил:



доцент

Шериева М.М.