

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета государственной
культурной политики
Единак А.Ю.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Направление подготовки: 50.03.03 История искусств

Профиль подготовки/специализация: История русского и зарубежного искусства

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная/заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- дать целостное представление об истоках возникновения и особенностях развития музыкального искусства;
- сформировать способность и потребность самостоятельного исследования различных проблем истории музыкального искусства;
- помочь выработке у студентов осознания и понимания характерной специфики эволюции музыкальных форм, процессов и явлений; накоплению конкретных знаний в этой области с дальнейшим их применением в будущей профессиональной деятельности;
- содействовать приобретению навыков самостоятельного изучения и анализа явлений в истории музыкального искусства на базе комплексного изучения историографии, трудов известных исследователей истории музыки.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение закономерностей развития музыкального искусства, обновления эстетических принципов музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- выявление исторической преемственности;
- обоснование своеобразия музыкально-исторического процесса в различных национальных школах;
- раскрытие связей музыкального искусства с процессом социокультурного развития;
- оценка музыкальных явлений в контексте основных художественных тенденций эпохи и в диалогической связи с другими видами искусств;
- расширение гуманитарного кругозора обучающихся, формировании музыкального вкуса, обогащение слухового опыта и профессиональной эрудиции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История музыкального искусства» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1, и адресована студентам, обучающимся по направлению «История искусств» (50.03.03) (профиль – История русского и зарубежного искусства). Способствует выработке, развитию и углублению конкретных знаний и теоретических установок, которые формируются у студентов в процессе изучения ряда дисциплин, таких, как: «Всеобщая история искусства», «Философия», «Эстетика», «Теория искусства» и др. Особенность дисциплины «История музыкального искусства» состоит в том, что ее изучение дает возможность познакомиться студентам с теми аспектами истории музыкальной культуры, которые не были представлены другими дисциплинами.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОПОП	Перечень планируемых результатов обучения (индикаторы достижения компетенций)			
	Код индикатора	Элементы компетенций	по компетенции в целом	по дисциплине
1	2	3	4	5
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и	УК-5.1 Использует умение интерпретировать в практической деятельности основные этапы и закономерности мировоззренческие, социально и	Знать	Задачи интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции, методологические принципы в гуманитарной науке; способы организации	– базовые понятия, этапы и основные тенденции развития истории музыкальной культуры; – важнейшие направления исследования истории музыкальной культуры;

философском контекстах.	лично значимые этапы		гуманитарных научных исследований; основные источники информации по методологии научного исследования	
	УК-5.2 Учитывает при социокультурной и профессиональной коммуникации историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения	Уметь	Организовать процесс самообразования для своего интеллектуального, культурного и профессионального развития; выбирать необходимые методы и средства познания и самоконтроля в соответствии с поставленными задачами; практически применять освоенные методологические приемы исследования; собирать источники по выбранной исследовательской теме, формулировать основные проблемы и выводы в ходе научного исследования; учитывать методологическое своеобразие исследований в области гуманитарного знания.	– определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях в рамках социально-исторического, этического и философского контекста; – применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания;
	УК-5.3 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии в целях выполнения профессиональных задач	Владеть	Методами и средствами самоорганизации и самоконтроля в соответствии с поставленными задачами и разработанным планом; навыками обработки эмпирических данных, построения научной концепции, современных способов презентации результатов научной работы	выбором способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях в рамках социально-исторического, этического и философского контекста; навыками самостоятельного анализа и оценки социально-исторических явлений и процессов, основными методами и приемами анализа культурно-исторических текстов.

4. Структура и содержание дисциплины

Количество зачетных единиц (очное отделение) – 4 (144 ч.)

Количество часов:

3-4 семестр – 68 конт. часов+ 49 СРС, контроль – 27 акад. часов.

Занятия лекционного типа предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне.

Занятия семинарского типа предполагают работу каждого студента по групповому или индивидуальному заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом.

Самостоятельная работа обучающегося является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованной литературе, для выполнения заданий по дисциплине.

№	Название темы	Семестр	ЗЛТ	ЗСТ	СРО	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Музыкальная культура Античности и древних цивилизаций	I	2		74	
2	Общая характеристика музыкальной культуры Средневековья (Западная Европа)		2			
3	Музыкальная культура эпохи Возрождения		2			
4	Общая характеристика музыкальной культуры Нового времени. Высокое барокко.		2	2		Подготовка к семинару
5	Музыкальная культура Древней Руси и русская музыкальная культура на рубеже XVII–XVIII веков		2	2		Подготовка к семинару
6	Венский классицизм.		2			
7	Русская музыкальная культура первой половины XIX в.		2			Рубежный контроль
8	Музыкальная культура романтизма.		2	2		Подготовка к семинару
9	Русская музыкальная культура второй половины XIX в.		2			
10	Музыкальный импрессионизм и веризм		2			
11	Музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв.		2			

12	Основные направления в развитии музыкальной культуры XX в.		4	2		Подготовка к семинару
	Итого (3-4 семестр)		26	8	74	Экзамен

Количество зачетных единиц (заочное отделение) – 4 (144 ч.)

Количество часов:

1 семестр – 44 конт. часов + 73 акад. часа СРС + 27 (контроль) + экзамен (4 з.е.)

№	Название темы	Семестр	ЗЛТ	ЗСТ	СРО	контроль	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Музыкальная культура Античности и Средневековья	I	1		10	6	
2	Музыкальная культура эпохи Возрождения и Высокое барокко			1	12	6	Подготовка к семинару
3	Венский классицизм.		1		10	6	
4	Музыкальная культура романтизма		1		10	6	
5	Музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв.		1		10	6	
6	Основные направления в развитии музыкальной культуры XX в.			1	12	8	Подготовка к семинару
	Итого (4-5 семестр)		4	2	64	38	Экзамен

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Музыкальная культура Античности и древних цивилизаций

Лекция – 2 ч.

Музыкальная культура Античности. Место музыки в триаде «мусических» искусств. Учение об этосе. Школа каноников, теория гармонии сфер. Школа гармоников. Мимесис и музыка как подобие души. Празднества в честь Аполлона и Диониса, мистерии. Музыка в древнегреческой трагедии. Ведущие вокальные и инструментальные жанры. Музыкальные инструменты древних греков. Античная теория музыки (интервалы, лады, метрическая система).

Общая характеристика музыкальной культуры стран Средиземноморья, Индии и Китая. Письменные памятники как основа изучения древней культуры. Связь музыки с космологией, религиозными и философскими учениями. Синкретический характер искусства. Круг жанров культовой, придворной, бытовой музыки. Мистерии. Музыка и число. Формы ладовой организации, трактовка в контексте знаний о природе и обществе. Древние способы записи музыки. Инструментарий.

Культура эллинистического периода, Музыка в Древнем Риме. Разнотильный сплав в музыке империи. Развитие греческих традиций, влияние культур Востока. Ведущие представители древнеримской культуры.

Тема 2. Общая характеристика музыкальной культуры Средневековья (Западная Европа)

Лекция – 2 ч.

Церковная музыка Средневековья. Новая система ценностей в свете христианского теоцентризма. Роль музыки, ее место в ряду семи свободных искусств. Григорианского хорал, текстовые и музыкальные особенности. Унификация богослужения. Систематизация хоралов. Месса как «музыкальный космос». Композиционные закономерности. Внегригорианские явления позднего Средневековья: авторские гимны, тропы, секвенции, литургическая драма. Ранние виды многоголосия.

Теория музыки в эпоху Средневековья. Система восьми церковных ладов. Невменная запись. Развитие нотописы и система сольмизации Гвидо Аретинского. Модусы, мензуральная нотация.

Светская вокальная и инструментальная музыка. Носители народного искусства в странах Европы: жонглеры, гистрионы, хоглары, шпильманы. Искусство менестрелей. Барды и скальды. Университетская культура. Ваганты и голиарды. Песенный сборник «Carmina Burana». Инструменты Средневековья. Формирование рыцарской культуры. Трубадуры Прованса. Круг жанров. Развитие традиций трубадуров в творчестве северофранцузских труверов. Немецкий миннезанг. Новые темы творчества, круг жанров, инструменты.

Тема 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения

Лекция – 2 ч.

Эпоха Возрождения в истории искусства. Гуманизм как основа ренессансного мировоззрения. «Homo universalis» и новый взгляд на проблему творчества. Принцип *varieta* и его проявление в музыке.

Церковная музыка Возрождения. Протестантизм и его разновидности в Европе. Лютеранский хорал. Протестантские песнопения Франции, Чехии, Нидерландов. Протестантский хорал в творчестве И.С. Баха. Ведущие полифонические школы. Нидерландская школа в четырех поколениях. Основы строгого письма. Теноровая месса. Римская школа. Тридентский собор и реформа многоголосия в творчестве Д. Палестрины. Венецианская школа собора Сан-Марко. Становление концертного вокально-инструментального стиля в творчестве А. и Д. Габриэли, К. Монтеверди. Влияние школы на развитие европейского искусства. Нидерландская школа. Мотеты О. Лассо.

Светская вокальная и инструментальная музыка. Немецкий мейстерзанг: уклад корпорации, состязания. Творчество Г. Закса. Lied, Leich, Spruch. Многоголосная песня и ее расцвет в творчестве ведущих полифонистов Италии, Франции, Германии. Эволюция мадригала. Значение римской, неаполитанской и венецианской вокальных школ.

Музыка для лютни. Ведущие представители европейских лютневых школ. Основной репертуар. Танцевальные пьесы как прообраз сюиты XVII в. Техника варьирования. Лютневая табулатура.

Тема 4. Общая характеристика музыкальной культуры до Нового времени. Высокое барокко.

Лекция – 2 ч.

Семинар - 2 ч.

Перелом в музыкальном мышлении. Предпосылки революции в музыкальном мышлении на рубеже XVI-XVII веков. Категории пространства, времени, движения в науке и искусстве. Зарождение гомофонно-гармонического стиля. Утверждение мажора и минора, тактово-метрической системы, свободной полифонии.

Барокко в музыкальном искусстве. Антитетичность как основа стиля. Эмблематичность и аллегоричность. Музыкальный язык, метод и стиль. Нормативность эстетики, иерархия жанров.

Характеристика эпохи барокко. Основные жанры инструментальной и вокальной музыки. Предпосылки рождения оперы

Зарождение и развитие оперы. Италия. Рождение оперы. Мантуя. «Флорентийская камерата» и «*Dramma per musica*». Интерпретация античной пасторали в «Эвридике» Я. Пери и Д.Р. Каччини. Певучая декламация, как новый способ воплощения личностного начала. Роль мадригального письма, разделение функций соло и хора.

Опера в Риме. Влияние духовной оратории Э. Кавальери, комедии дель арте и поэзии маринизма на формирование римской оперной эстетики. Религиозно-назидательное и гедонистическое начало в либретто. Традиция кастратного пения. Практика «оперных чудес». Роль хора и балета. Характерные черты итальянской увертюры.

Венецианская опера. Влияние народной карнавальной культуры. Публичный оперный театр. Специфическая оперная терминология. Варьированный миф как основа либретто опер Ф. Кавалли и А.Чести.

Творчество К. Монтеверди. Преломление флорентийских традиций в опере «Орфей». *Stile concitato*. Новые эстетические принципы в «Коронации Поппеи». Равновесие драматического и музыкального начал. Приемы риторики, роль хоровой полифонии. Монтеверди как мастер музыкального портрета.

Неаполитанская опера. Консерватория и певческая школа *bel canto*. Кристаллизация признаков оперы *seria* в творчестве А. Скарлатти. Типы арий, речитативов. Особенности вступительной «синфонии».

Французская опера. Театр при дворе Людовика XIV. *Tragédie en musique* Ж.-Б. Люлли. Влияние классицистских трагедий П. Корнеля и Ж. Расина. Патетическая театральная декламация как основа мелодики Ж.-Б. Люлли. Роль балета, хора, оркестра, пролога, эпилога. Тип увертюры.

Г. Перселл как основоположник английского музыкального театра. Влияние итальянской и французской оперы, английской «маски, хорового и инструментального творчества Г. Перселла на формирование его оперного стиля. Опера «Дидона и Эней». Дальнейшая судьба английской оперы.

Инструментальная музыка.

Органная музыка. Разновидности и выразительные возможности барочного органа. Представители итальянской, немецкой и нидерландской органной школ. Система полифонических и полифонно-гармонических жанров.

Школа английских верджиналистов. Поколение «золотой» елизаветинской эпохи: представители и их вклад в клавирную музыку. Фицуильямова верджинельная книга и другие репертуарные сборники. Связь с народно-бытовой и профессиональной лютневой и вокальной музыкой. Техника варьирования и типы вариаций. Поколение периода Реставрации. Развитие клавирной сюиты в творчестве Г. Перселла.

Школа французских клавесинистов. Клавесинное творчество Ф. Куперена. Клавесин, его устройство, технические и выразительные возможности. Черты стиля рококо в музыке. Круг образов и система выразительных средств.

Творчество И. С. Баха. Синкретический характер и «консервативность» творчества И.С. Баха как историко-культурологический феномен. Бах и протестантизм. Веймарский, Кетенский Лейпцигский периоды творчества: сферы деятельности, жанровые предпочтения. Стилистические особенности музыки, связь с народной немецкой песенностью, протестантским хоралом, итальянской оперной и французской клавесинной музыкой. Органичный синтез полифонического и гармонического начал. Достижения баховской полифонии.

Вокально-инструментальные жанры. «Страсти по Матфею». Философский смысл сочинения. Светские и духовные кантаты. Магнификат. Месса си минор: трактовка канонического текста, вопросы музыкальной символики, принципы композиционного единства.

«Хорошо темперированный клавир» как «энциклопедия» стиля И. С. Баха. Круг образов. Вопросы музыкальной символики, принципы достижения микро- и макроциклического единства, соотношение прелюдий и фуг. Строение фуги.

Клавирные сюиты И. С. Баха. Связь с бытовыми музыкальными прообразами, черты нового в трактовке цикла сюиты. Общие и индивидуальные особенности французских, английских сюит и партит.

Органное творчество. Протестантский хорал как основа музыкального материала и методы работы с ним в хоральных прелюдиях. Циклические произведения. Роль и природа контраста в барочном диптихе. Импровизационные жанры (токкаты, фантазии, прелюдии), их сходство и различия. Разновидности органных вариаций. Характерные особенности тематизма и способов развития в вариациях на басса-остинато. Пассакалия с-moll.

Концерты И.С. Баха. Транскрипции концертов А. Вивальди и А. Марчелло и их роль в формировании собственного оркестрового стиля И.С. Баха. Бранденбургские концерты. Круг образов. Исполнительский состав. Особенности циклической модели и староконцертной формы. Итальянский концерт для клавира соло и концерты для клавира с оркестром, их роль в исторической перспективе.

Творчество Г.Ф. Генделя. Основные этапы творческого пути. Роль Г.Ф. Генделя в развитии немецкой, итальянской и английской культуры.

Оперное творчество. Овладение стилистикой оперы seria и английской «маски». Королевская академия музыки и итальянская опера в Англии. Деятельность Г.Ф. Генделя в направлении преодоления кризиса оперы seria, попытки драматизации жанра. Оперная мелодика Г.Ф. Генделя. Роль оркестра.

Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. Выход за пределы оперной драматургии. Оратории на библейские и мифологические сюжеты. Героико-патриотическая идея. Выработка приемов ораториального письма в английских антемах. Структура ораторий. Роль хоров, арий, речитативов, оркестровых эпизодов. «Мессия» в контексте стиля Г. Ф. Генделя.

Инструментальное творчество Г.Ф. Генделя. Круг камерных и оркестровых жанров. Органные концерты. Concerti grossi. Пленэрные жанры («Музыка фейерверка», «Музыка на воде»). Вариативность и комбинаторность строения сюиты.

Вопросы к семинару:

1. Эпоха барокко. Основы эстетики и поэтики.
2. Итальянская и французская опера эпохи барокко.
- 3.. Характеристики основных жанров клавирной музыки эпохи барокко.
4. Клавесинное творчество Ф. Куперена как отражение эстетики французского барокко.
5. Английские верджиналисты.
6. Г. Перселл как основоположник английского музыкального театра. «Музыкальные трагедии» Ж.-Б. Люлли.
- 7.. Творчество И.С. Баха как воплощение идеалов высокого барокко.
8. Вокально-инструментальное творчество И.С. Баха
9. Клавирное и органное творчество И.С. Баха.
10. Кантатно-ораториальное и оперное творчество Г.Ф. Генделя.

Тема 5. Музыкальная культура Древней Руси и русская музыкальная культура на рубеже XVII–XVIII веков

Лекция – 2 ч.

Семинар - 2 ч.

Русская музыка и мировая культура. Вопросы периодизации истории отечественного музыкального искусства в ее связи с развитием истории России и истории Западной Европы.

Общая характеристика музыкальной культуры Древней Руси. Основные виды и жанры музыкального фольклора. Народная музыка как основа профессионального композиторского творчества XIX века.

Музыкальная культура IX–XVI веков. Важнейшие исторические события и их влияние на эволюцию музыкальной культуры. Церковное музыкальное искусство. Заимствование византийских канонов. Киев как первый центр русской музыкальной культуры. Искусство новгородских скоморохов. Культура колокольных звонов. Основные достижения музыкальной культуры периода Московского княжества.

Древнерусская церковная музыка. Древнерусские певческие книги. Проблема нотации. Роль реформаторов Ивана Шайдунова и Александра Мезенца. Обиходный звукоряд. Система осьмогласия. Виды знаменного распева (путевой, демественный, малый, большой и т.д.). Появление многоголосия. Строчное пение.

Структура богослужения. Древнерусский круг пения: книги, циклы, жанры (псалм, тропарь, стихира, стихира-догматик, кондак, акафист, канон и др.). Покаянные и духовные стихи.

Музыкальная культура допетровской эпохи. Становление Российского государства. Проникновение западноевропейских традиций в Россию. Расцвет светской культуры. Русское Просвещение. Развитие науки и искусства. Профессиональное музыкальное образование.

Стилевой перелом в музыкальном мышлении. Русское барокко. Искусство партесного пения и зарождение жанра партесного хорового концерта. Роль Н.П. Дилецкого и его труда «Музыкальная грамматика» в истории русской музыки. Творчество В.П. Титова. Возникновение жанра канта.

Музыкальная культура эпохи Петра I. Функции инструментальной музыки (бытовое музицирование, военная музыка). Крепостные капеллы. Становление жанров камерно-инструментальной музыки. Классические жанры сонаты, симфонии, концерта, увертюры в творчестве И.Е. Хандошкина, Е.П. Фомина, Д.С. Бортнянского и др. Вопросы стиля.

Музыкальная культура второй половины XVIII века. Эволюция партесного хорового концерта в XVIII веке. Роль жанра в светской практике и в богослужении.

Городская вокальная лирика. Жанровые особенности канта и его роль в истории русской музыки. Сентиментализм в музыке О.А. Козловского. Обработки песен; песенные сборники.

Музыка в театре. «Вертепные драмы». Роль жанров западноевропейской оперы в становлении ранней русской национальной оперы (проблема взаимосвязи культур). Деятельность итальянских, французских и немецких оперных трупп. Крепостные оперные театры. Этапы развития жанра (творчество В. А. Пашкевича, Е. И. Фомина, Д. С. Бортнянского, М. С. Соколовского и др.)

Вопросы к семинару:

1. Русская музыка в контексте эволюции мировой культуры. Специфика русской музыкальной культуры.
2. Музыка в жизни восточных славян. Функции музыки в обрядах
3. Основные этапы эволюции церковного пения.
4. Виды православной службы.
5. Типы нотации. Особенности соотношения слова и напева.
6. Внебогослужебные жанры:
7. Крупнейшие певческие школы и мастера знаменного пения.
8. Роль Новгорода в развитии русской музыки.
9. Русское средневековье и Возрождение. Становление профессионального музыкального творчества.
10. Примеры обращения композиторов-классиков к знаменному распеву (обработки, цитаты, создание оригинальных мелодий, близких знаменному распеву).
11. Становление светской исполнительской практики. Формирование национальной композиторской школы.
12. Петровские реформы и развитие музыкального искусства.
13. Творчество А.Л. Веделя, С.А. Дегтярева, М.С. Березовского, Д.С. Бортнянского
14. Зарождение русской национальной оперы.

Тема 6. Венский классицизм

Лекция – 2 ч.

Европейский классицизм как направление в искусстве и венский классицизм как его историческая разновидность. Связь с идеалами немецкого и французского Просвещения, движения «Бури и натиска», сентиментализма. Новый тип творческой личности, культ разума. Проблема

народного и национального в музыке венских классиков. Жанровая иерархия и система музыкально-выразительных средств.

Творчество К. Глюка. Кризис итальянской оперы *seria* и французской *Tragédie en musique*. Борьба просветителей за новые оперные идеалы. Оперная реформа К. Глюка, ее основные положения. Роль либреттистов в реформе либретто. Тема самопожертвования как основной мотив классицистической драмы. Структурные особенности реформаторских опер, роль ариозного начала и речитативов. Хоровые сцены. Симфонизация оперы.

Творчество Й. Гайдна. Роль Й. Гайдна в формировании классической симфонии и предпосылки расцвета инструментальных жанров в период венского классицизма. Лондонский период как вершина творчества Й. Гайдна. Народно-жанровые истоки, типовые черты сонатно-симфонического цикла. Идея личности и ее воплощение в симфонии. Приемы тематической разработки. Состав симфонического оркестра, функции оркестровых групп.

Клавирные сонаты. Богатство образного содержания. Влияние «галантной» и «выразительности» стилистики. Соотношение клавесинной и фортепианной манеры в разные периоды творчества. Обогащение сонаты в период «романтического кризиса» Й. Гайдна. Структурные особенности. Размах и мастерство тематического развития в зрелых сонатах.

Кантатно-ораториальные сочинения. Влияние ораторий Г.Ф. Генделя. Оригинальность музыкальных концепций. «Времена года»: идейный замысел и его народно-бытовая трактовка. Музыкальный язык, строение оратории. Роль полифонии. Состав оркестра. Новизна музыкального языка.

Творчество В.А. Моцарта. Феномен личности В.А. Моцарта. Творческий путь и эстетические взгляды. Влияние идей Просвещения, «Бури и натиска» и масонства на творчество композитора. Особенности творческого процесса, черты стиля.

Жанровая многоплановость музыкального театра Моцарта. Претворение итальянских оперных традиций в «Свадьбе Фигаро». Опера «Дон Жуан». Драматургия «шекспировского» типа. Симфонизация оперы. Трактовка арий и ансамблей. «Волшебная флейта». Масонская символика в либретто и музыкальном языке оперы.

Эволюция симфонии в творчестве В.А. Моцарта. Проблемы взаимодействия симфонии и оперы. Обогащение образного строя симфонии под воздействием идей Просвещения, «Бури и натиска», масонства. Большие симфонии 80-х годов: особенности тематизма, формы сонатно-симфонического цикла.

Клавирные сонаты В.А. Моцарта. Связь сонаты, симфонии и оперы в творчестве В. А. Моцарта. Влияние творчества сыновей И.С. Баха на формирование облика сонаты в раннем творчестве. Преодоление «клавиризма», переход к фортепианному стилю, углубление образного строя, усиление конфликтного начала в поздних сонатах.

Жанр реквиема в творчестве В.А. Моцарта. Академические и апокрифические исследования о Реквиеме. Претворение принципов оперной и симфонической драматургии. Традиции барочной культовой музыки и новая трактовка канонического текста.

Творчество Л.В. Бетховена. Преломление идей немецкого и французского Просвещения. Этико-философские и стилевые особенности творчества Бетховена. Эволюция мировоззрения и стиля.

Симфоническое творчество. Симфонии Л.В. Бетховена как «сверхцикл (В. Конен). Героико-драматические симфонии. Идея «преодоления» и ее отражение в драматургии. Симфония № 3 «Героическая». История создания и идейный замысел. Диалектический метод. Специфика драматургии и тематизма лирико-жанровых симфоний. Симфония № 6 «Пасторальная» как пример «характеристической» симфонии эпохи классицизма. Замысел Седьмой симфонии. Синтез героико-драматической и танцевально-жанровой сфер симфонизма. Седьмая симфония как этап на пути к финалу Девятой симфонии. Девятая симфония в контексте позднего стиля Л.В. Бетховена. Идейный замысел. Проблема жанрового синтеза. Целостность цикла. Влияние симфонии на дальнейшее развитие европейского симфонизма

Фортепианное творчество Л.В. Бетховена. Проблемы взаимодействия сонаты и симфонии. Предромантические черты в образном строе, музыкальном языке и форме. Большие сонаты

центрального периода: героико-драматическая и лирико-пасторальная концепции. Аклассические черты поздних сонат.

Вокальное и кантатно-ораториальное творчество Л.В. Бетховена. Песни и обработки народных мелодий. Цикл «К далекой возлюбленной». Симфонизация кантатно-ораториальных жанров. «Торжественная месса».

Тема 7. Русская музыкальная культура первой половины XIX в.

Лекция – 2 ч.

Общая характеристика музыкальной культуры первой половины XIX века. Характеристика исторической ситуации в России. Патриотический подъем и его отражение в культуре и искусстве. Сосуществование нескольких художественных направлений: романтизма, сентиментализма и реализма. Специфика русского романтизма и реализма.

Становление традиций русской музыкальной культуры. Формы городской музыкальной жизни. Ведущие литературно-художественные кружки. Канты и псалмы, обработки народных песен, «российские песни»: их роль в становлении русского романса. Роль романса в истории русской музыки. Признаки жанра. Романс как лаборатория русской музыкальной интонации.

Творчество А. Е. Варламова, А. Н. Верстовского, А. Л. Гурилева, А. А. Алябьева в контексте основных художественных направлений начала XIX века.

Инструментальная сольная и ансамблевая музыка. Развитие камерно-инструментальных жанров.

Жанровое разнообразие в музыкальном театре начала века. Эволюция оперы, балета, музыки к драматическим спектаклям. Романтическая опера А. Н. Верстовского. Историческое значение оперы «Аскольдова могила». Особенности русского балета начала XIX века.

Становление русской музыкальной критики.

М.И. Глинка – основатель русской классической композиторской школы. Гражданские и эстетические принципы творчества. Народность, реализм, патриотизм в сочинениях композитора. Значение народной песни как главного источника формирования особенностей стиля композитора. Творчество Глинки в контексте мировой музыкальной культуры. Преемственность западноевропейских традиций (черты классицизма и романтизма). Стиль и творческий метод композитора.

Жизненный путь. Эволюция творчества, основные идеи и их значение в истории русской музыки. Традиции и новаторство в драматургии и композиции опер, симфонических произведений, камерных инструментальных и вокальных произведений.

Оценка творчества Глинки в трудах русских критиков. Творчество композитора в оценке современных отечественных и зарубежных музыкантов. Перспективность художественных открытий Глинки. Творчество Глинки в трудах Б. Асафьева, В. Одоевского, А. Серова, В. Цуккермана, Л. Мазеля, В. Протопопова. Эпистолярное наследие композитора.

Даргомыжский и критический реализм. Влияние «натуральной школы» на эстетические воззрения композитора. Художественный метод Даргомыжского. Новаторские тенденции и их отражение в проблематике и образном строе сочинений. Самобытность художественного мира и его отражение в драматургии и языке произведений. Своеобразие стиля. Специфика мелодики.

Жизненный и творческий путь. Эволюция творчества. Даргомыжский – создатель лирических музыкальных драм. Композиционные особенности оперных сочинений. «Русалка» – драматургические особенности; специфика характеристики главных героев. Значение творчества композитора для отечественного и зарубежного музыкального искусства.

Тема 8. Музыкальная культура романтизма

Лекция – 2 ч.

Эстетика музыкального романтизма. Кризис просветительской идеологии на рубеже XVIII–XIX вв. Романтизм как историко-культурный переворот. Этапы, направления и школы европейского романтизма. Антиномичность мышления романтиков и проблема двоемирия. Роль лирико-

субъективного начала. Тема странничества. Программность и идея синтеза искусств. Система музыкально-выразительных средств романтизма. Многообразие проявления романтизма в национальных школах. Этапы эволюции романтизма в Европе.

Вокальная лирика романтиков. Песня и романс в жанровой иерархии романтизма. Основные темы, мир образов и поэтические источники вокального творчества романтиков. Песенность как тип мышления. Специфика и различия жанров романса и песни. Композиционное и жанровое многообразие песенных жанров в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана. Вокальный цикл и его идейная и музыкальная целостность. Роль и трактовка фортепианной партии.

Симфоническая музыка романтиков. Обновление жанрового архетипа. Изменение идейной концепции, природа конфликта. Лиризация симфонии. Программный принцип в симфонической музыке. Типы романтического симфонизма.

Ранняя романтическая симфония в творчестве Ф. Шуберта и Мендельсона. Связь симфонии и песни у Ф. Шуберта. Лирико-драматический тип симфонизма на примере «Неоконченной» симфонии. Симфония № 9 C-dur (Большая) как первый образец эпического симфонизма.

Эволюция симфонии в творчестве Ф. Мендельсона. Соотношение классицистских и романтических принципов на уровне содержания, музыкального языка, формы. Жанр программной увертюры и ее роль в дальнейшем развитии симфонизма. Увертюра к пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Концерт для скрипки с оркестром ми-минор.

Программный симфонизм Г. Берлиоза. Программность как проявление идеи синтеза искусств. «Фантастическая симфония». Структурные изменения в цикле и частях симфонии под влиянием программности.

Программный симфонизм Ф. Листа. Философско-этическая проблематика творчества, излюбленные темы, сюжеты, образы. Жанр симфонической поэмы в творчестве Ф. Листа. Новаторство в области оркестровки. Симфоническая поэма «Прелюды».

Веймарская школа. Возрождение бетховенских и шубертовских традиций в симфониях И. Брамса. Полемика вокруг программности в симфонической музыке. Симфония № 4 как психологическая инструментальная драма.

Национальные школы (Б. Сметана, А. Дворжак, Э. Григ). Соотношение традиций и новаторства, классицистских и романтических принципов в симфонической музыке композиторов.

Фортепианная музыка эпохи романтизма. Исполнительская деятельность композиторов-романтиков, ее влияние на обновление системы музыкально-выразительных средств. Программность и направленность к жанровому синтезу, национальная характерность музыкального языка.

Фортепианная соната. Круг образов. Лиризация жанра. Песенный тематизм и способы его развития. Новая трактовка сонатной формы и сонатного цикла. Программность. Соната № 2 Ф. Шопена, Соната-поэма h-moll Ф. Листа, Большая соната fis-moll Р. Шумана как образцы новаторской трактовки жанра.

Фортепианные циклы как новая стилистическая сфера. Миниатюра и фрагментарный стиль мышления. Проблема целостности в фортепианном цикле. «Карнавал», «Детские сцены» Р. Шумана.

Музыкальный театр XIX века. Условия развития итальянской оперы в период национально-освободительного движения. Ведущие жанры оперной сцены первой половины XIX века. Влияние литературного романтизма на развитие оперы.

Творчество Д. Россини. Жанровое разнообразие оперного наследия: *buffa*, *semiseria*, *seria*, *dramma giocoso*. «Севильский цирюльник» как совершенный образец оперы *buffa*. Итальянская опера в 1830-е гг. Роль В. Беллини в создании лирико-романтической оперы. «Норма». Развитие комической итальянской оперы в творчестве Г. Доницетти. «Любовный напиток».

Оперная реформа Д. Верди. Эволюция эстетических идеалов. Претворение национально-освободительных мотивов в операх раннего периода. Социальная проблематика в центральном периоде творчества. «Риголетто», «Травиата». Оперы 60-70-х годов. Обогащение драматургических принципов в поздних операх. Охранительные и реформаторские тенденции в трактовке композитором оперных форм и жанров. Интонационное воплощение конфликта. «Аида»

- традиции и новаторство оперного жанра. Мастерство в создании музыкальных портретов. Верди и Шекспир.

Немецкий оперный театр. Зингшпиль в немецком театре XVIII – начала XIX вв. Влияние литературного романтизма на оперную эстетику 10-х годов XIX века. Общественно-музыкальная деятельность К. Вебера, борьба за национальное самоопределение немецкого театра. Новые жанровые разновидности романтической оперы: сказочно-бытовая, легендарно-героическая, сказочно-романтический зингшпиль. Опера «Вольный стрелок». Жанровые черты зингшпиля. Бытовые сцены оперы, связь с традициями немецкого народного пения. Романтическая стилистика фантастических и пасторальных сцен. Сквозное начало в рамках номерной структуры. Темброво-интонационное воплощение конфликта. Предвосхищение принципов Р. Вагнера.

Оперная реформа Р. Вагнера. Эволюция философских, политических и религиозных убеждений Р. Вагнера. Музыкально-критическая деятельность композитора, ее связь с оперной реформой. Круг оперных сюжетов и мифотворчество Р. Вагнера. Синтетическая музыкальная драма как оперный эталон Р. Вагнера. Симфонизация оперы. Роль и состав вагнеровского оркестра. Принципы реформы на примере опер «Тангейзер», тетралогии «Кольцо нибелунга».

Французская опера XIX века. Условия существования оперного театра в первой половине века. Характерные особенности большой оперы в творчестве Д. Мейербера. Лирическая опера: сюжеты, сужение идейной основы литературного оригинала. Связь музыкального языка оперы с жанрами бытовой вокальной лирики. «Фауст» Ш. Гуно как классический образец лирической оперы. Период Второй империи и этап «обновления». Творчество Ж. Бизе. Жанровый диапазон оперного творчества Ж. Бизе. «Кармен» как вершина оперного реализма. Жанровая неоднородность оперы. Влияние и преодоление эстетики grand opéra и лирической оперы.

Вопросы к семинару:

1. Романтизм. Эстетика направления. Романтизм в музыке и других видах искусства. Основные жанры.
2. Вокальный цикл в творчестве Ф. Шуберта.
3. Фортепианный цикл в творчестве Р. Шумана.
4. Отражение романтических принципов в творчестве Ф. Мендельсона.
5. Французский романтизм и особенности программного симфонизма Г. Берлиоза
6. Творчество Ф. Шопена в контексте европейского романтизма.
7. Отражение норвежских традиций в творчестве Э. Грига.
8. Р. Вагнер и Ф. Лист – черты сходства и различия в творчестве.
9. Полемика современников о творчестве Р. Вагнера и И. Брамса. Разница эстетических пристрастий и вкусов.
10. Эволюция оперного творчества Д. Верди. «Кармен» Бизе как образец жанра французской лирической оперы.

Тема 9. Русская музыкальная культура второй половины XIX в.

Лекция – 2ч.

Общая характеристика русской музыкальной культуры второй половины XIX века. Характер исторического развития и его влияние на периодизацию музыкальной культуры второй половины XIX века. Роль социальной тематики в художественном творчестве.

Расцвет музыкальной культуры. Появление институтов профессионального музыкального творчества. Концертная жизнь, музыкальное образование, открытие музыкальных организаций, учреждений. Музыкально-критическая деятельность В.В. Стасова, Г.А. Лароша, Ц.А. Кюи, Д.Н. Кашкина. Изучение фольклора и его претворение в творчестве композиторов. Русская музыка и культура народов России. Композиторские школы Москвы и Санкт-Петербурга. Проблематика творчества и развитие музыкальных жанров.

Роль Рубинштейна и Серова в истории отечественной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки». Историческое значение общественной и композиторской деятельности Балакирева. Жизненный и творческий путь. Сложность судьбы. Балакирев как глава «Могучей кучки». Бородин – композитор, ученый-химик, общественный деятель; основоположник эпической оперы и симфонии в русской музыке. Творческий путь. Эстетика и стиль творчества композитора. Преемственность традиций Глинки. Героико-эпическая концепция и ее претворение в оперной и симфонической музыке, романсах. Восток в творчестве Бородина. Стиль композитора (специфика драматургии, композиционных принципов; мелодико-гармоническое, фактурное своеобразие). Новаторство музыкального языка.

Значение творчества Мусоргского как композитора-реалиста. Жизненный путь. Трагическое мировосприятие и его отражение в музыкальных произведениях. Эстетические принципы (историзм, демократизм, народничество, возрождение архаических традиций). Социальная тематика его произведений. Психологизм в воплощении бытия. Новаторство средств музыкальной выразительности. Специфика мелодики.

Оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» как исторические социальные драмы. Ведущая роль хоровых сцен. Острота характеристики действующих лиц. Гоголь и Мусоргский. Опера «Сорочинская ярмарка». Социальная и сатирическая проблематика в камерно-вокальном творчестве. Песни и вокальные циклы «Без солнца», «Песни и пляски смерти» (особенности драматургии и композиции).

Роль фантазии для оркестра «Ночь на Лысой горе» и фортепианного цикла «Картинки с выставки» в истории русской музыки.

Н.А. Римский-Корсаков. Разнообразие творческой и общественной деятельности композитора. Жизненный и творческий путь. Эстетические и нравственные принципы творчества. Роль фольклора. Синтез реалистических и романтических тенденций. Универсальность картины мира. Концепция двоемирия. Черты мифологической поэтики. Роль пейзажей и обрядов в образном строе произведений. Историзм и сказочность в творчестве Римского-Корсакова. Особенности стиля. Специфика организации средств музыкальной выразительности. Эволюция творчества. Содержание зрелого творчества в контексте культуры рубежа XIX–XX веков. Аллегорический и символический смысл поздних сочинений.

Специфика опер, симфонических произведений – эволюция жанров. Типы опер (сказочные, историко-психологические). Симфонизация оперного жанра. Камерные оперы. Соотношение оперного творчества с областью симфонической музыки. Специфика программного симфонизма в творчестве Римского-Корсакова. Роль романсов, хоровых произведений в истории русской музыки.

Редакторская деятельность Римского-Корсакова. Эпистолярное наследие композитора. Б. Асафьев, Л. Данилевич, В. Протопопов, А. Оссовский, А. Соловцов о творчестве Римского-Корсакова. Значение творчества композитора в эволюции русской и западноевропейской музыкальной культуры.

Творчество П.И. Чайковского (1840–1893). П. И. Чайковский – представитель московской музыкальной школы. Общественная деятельность. Творческий облик композитора. Эстетика творчества. Романтические тенденции. Драматическое мировосприятие. Особенности стиля. Демократизм музыкального языка. Эволюция жанра оперы. Чайковский – драматург. Симфонизация оперы и балета.

Эволюция симфонического творчества. Лирико-жанровая концепция ранних произведений и становление трагедийной концепции в зрелом творчестве. Тема судьбы. Инструментальная драма западноевропейских композиторов и сочинения Чайковского. Особенности симфонического цикла в творчестве Чайковского на примере симфоний № 4, 5, 6. Программный симфонизм в творчестве Чайковского.

Камерные вокальные и инструментальные сочинения. Светские и церковные хоровые сочинения. Значение творчества композитора для мировой музыкальной культуры. Эпистолярное наследие Чайковского.

Общая характеристика музыкальной культуры 1880-1890-х годов. Характеристика исторической ситуации. Актуальные проблемы времени и их отражение в культуре. Основные

направления и стили в искусстве конца XIX века. «Серебряный век» в русском искусстве. Русское искусство за рубежом.

Обзор музыкальной культуры России. Расцвет концертной исполнительской деятельности. Роль Беляевского кружка в развитии отечественного музыкального искусства. Развитие театральной деятельности. Театр С. М. Мамонтова. Музыкальная критика. Создание музыкальных газет и журналов. Становление отечественной музыкальной науки. Творчество «Великорусского оркестра» В. В. Андреева.

Творчество композиторов разных поколений. Выдвижение новой плеяды композиторов-«восьмидесятников» (А. С. Аренский, А. К. Глазунов, М. М. Ипполитов-Иванов, В. С. Калинников, А. К. Лядов, С. И. Танеев и др.).

Роль А. А. Архангельского, А. Т. Гречанинова, Г. М. Давидовского, А. Ф. Кастальского, А. В. Никольского, П. Г. Чеснокова в развитии церковного певческого искусства.

Тема 10. Музыкальный импрессионизм и веризм

Лекция – 2ч.

Постромантическая фаза художественно-стилистических поисков в музыкальной культуре. Обогащение и расшатывание достижений романтического искусства. Двойственность социокультурной ситуации ее отражение в полярности эстетики импрессионизма и веризма.

Музыкальный импрессионизм. Влияние живописного импрессионизма и литературного символизма на формирование эстетики музыкального импрессионизма. Круг образов. Обновление системы музыкально-выразительных средств. Особенности драматургического мышления. Отказ от сонатных принципов.

Оркестровое творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Особенности инструментовки и жанровые предпочтения «Ноктюрны» и «Послеполуденный отдых фавна» К. Дебюсси в свете эстетики импрессионизма. Эволюция мышления М. Равеля на примере произведений «Павана на смерть инфанты», «Болеро».

Нововведения в фортепианной музыке. Повышение роли колористического компонента в гармонии, фактуре, ладовой сфере, педализации. Прелюдии и другие программные циклы К. Дебюсси. Неоклассицистские тенденции в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля, связь с творчеством французских клавесинистов. Историческое значение французского импрессионизма и распространение в других странах.

Музыкальный веризм. Веризм в литературе. Круг тем и типы героев. Р. Леонкавалло и П. Масканьи как основоположники музыкального веризма. Усиление декламационного начала в мелодии. Использование натуралистически-изобразительных приемов в оркестре. Продолжение и преодоление веристских традиций в оперном творчестве Д. Пуччини. «Богема».

Тема 11. Музыкальная культура на рубеже XIX–XX веков

Лекция – 2ч.

Общая характеристика музыкальной культуры рубежа XIX–XX веков. Характеристика общественно-исторической обстановки в период предреволюционного десятилетия. Обострение идеологической борьбы.

Антагонизм реализма и модернизма в искусстве и его отражение в музыкальной культуре. «Раскол» в области музыкальной критики. Расцвет исполнительства.

А. Н. Скрябин (1872–1915). Личность и творчество композитора в философско-духовном контексте эпохи. Характеристика стиля. Черты романтизма и символизма. Философская концепция творчества и ее претворение в симфонических и фортепианных сочинениях. Специфика музыкального языка. Эволюция творчества. Сравнительная характеристика раннего и зрелого периодов. Своеобразие сонатно-симфонического цикла в творчестве Скрябина. Скрябин – автор симфонических и фортепианных поэм. Неосуществленный замысел «Мистерии».

Роль Скрябина в развитии музыкального искусства XX века. Творчество композитора в исследованиях В. Дерновой, Т. Левой, С. Павчинского, И. Бэлзы и др.

С. В. Рахманинов (1873–1943). Жизненный путь Рахманинова – универсализм деятельности и периодизация творчества. Характеристика стиля: воплощение национальных традиций, черты неоклассицизма и позднего романтизма. Знаменный распев, колокольные звоны, народная песня

как жанровые источники творчества композитора. Особенности стиля: значение мелодического и ритмического начал; своеобразие гармонического мышления.

Камерные оперы в творчестве композитора. Симфонические произведения: особенности драматургии и композиции. Симфонизация кантатно-ораториальных жанров. Фортепианный стиль Рахманинова. Романсы.

Значение творчества Рахманинова для мировой музыкальной культуры XX столетия. Обзор основных положений исследований творчества Рахманинова В. Брянцева, А. Соловцова, А. Кандинского.

Творчество Р. Штрауса. Разносторонность деятельности композитора. Политические взгляды Р. Штрауса, его роль в сохранении лучших достижений немецкой культуры в период фашизма. Периодизация творчества и вопросы стилевой эволюции.

Программный симфонизм Р. Штрауса. Движение от описательности к новому субъективному стилю, новаторство в области оркестровки. «Так говорил Заратустра». «Веселые проделки Тили Уленшпигеля по старым шутовским мотивам в форме рондо»: концепция, стиль, строение.

Переходный характер западной культуры рубежа веков. Наследование и отрицание традиций предшествующего этапа. Музыкально-выразительные средства в период постромантизма. Стремление к использованию предельных возможностей музыкального языка в рамках хроматической тонально-гармонической системы. Гипертрофия оркестрового состава и динамически-экспрессивных характеристик. Жанровая панорама. Программный симфонизм.

Оперное творчество Р. Штрауса. Влияние вагнеровской драматургии и черты экспрессионизма. «Саломея». Истолкование ветхозаветного и античного сюжета в свете эстетики экспрессионизма. Вагнеровские принципы симфонизации оперы, лейтмотивная техника, сквозное развитие. Новые черты музыкального языка. Неоклассицистские тенденции в позднем периоде творчества Р. Штрауса.

Творчество Г. Малера. Влияние Ф. Достоевского, И. Гете, Ф. Ницше, З. Фрейда на формирование мировоззрения. Религиозные взгляды Г. Малера. Главные темы творчества. Взаимовлияние песенных и симфонических жанров на уровне содержания, музыкального языка, композиции, способов развития. Влияние стилистики Р. Вагнера, Ф. Шуберта, И. Брамса, Л. Бетховена, П. Чайковского.

Симфонические макроциклы Г. Малера, их связь с вокальными циклами. Романтические и антиромантические черты в симфониях. Песенные принципы развития, вариантность как ведущий формообразующий фактор. Гротескное преломление трагедийного начала. Роль вокальной партии. Значение финалов, способы достижения единства цикла. Черты экспрессионизма и обострение психологического конфликта в поздних симфониях. «Песнь о Земле» - симфония в песнях.

Вокальное творчество Г. Малера. Развитие романтических традиций. Идеиная проблематика циклов «Песни странствующего подмастерья». Симфонизация вокального цикла.

Тема 12. Основные направления в развитии музыкальной культуры XX в.

Лекция – 4 ч.

Семинар - 2 ч..

Социокультурная ситуация и новые перспективы развития европейского музыкального искусства в середине 1910-х – 1920-е годы. Общественно-политический кризис. Художественно-эстетические ориентиры. Влияние философии А. Шопенгауэра, З. Фрейда, О. Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета на мировосприятие поколения первых десятилетий XX века. Полярные принципы обновления музыкального словаря – через отказ от традиции или воскрешение давно забытого. Эстетика модерна и постмодернизма. Минимализм в творчестве А. Пярта.

Экспрессионизм в искусстве Австрии и Германии. Экспрессионизм и творческие группировки в живописи, литературе, театре. Экспрессионизм и фрейдистская теория подсознательного.

Экспрессионизм в музыке. Нововенская школа. «Эстетика избегания» в творчестве нововенцев, ее связь с «Критикой языка» в литературе. Суть додекафонного метода А. Шенберга. Кантата «Уцелевший из Варшавы» в свете экспрессионизма. Sprechstimme как основа музыкальной декламации.

Структуралистские тенденции в творчестве А. Веберна. Микросерия и способы работы с ней. Техника *Klangfarbenmelodie*. Афористичность мышления, техника пуантилизма. Влияние на творчество композиторов «второго авангарда».

Отход от ортодоксальной додекафонии в творчестве А. Берга. Скрипичный концерт. Опера «Возвращение» как образец экспрессионистской музыкальной драмы.

Неоклассицизм в музыкальном искусстве начала XX века. Ведущие представители, образный строй неоклассицистских сочинений. Стилистический ретроспективизм и игровая природа мышления. «Работа по моделям» как новый тип композиторского творчества. Возрождение жанров и музыкально-языковых систем прошлых эпох и их модернизация. Симфония «Художник Матис» П. Хиндемита, кантата «Кармина Бурана» К. Орфа.

Неофольклоризм. Регионы распространения. Обращение к древнейшим пластам фольклора. Выход за пределы традиционных ладовых систем, новые принципы голосоведения, фактуры, оркестровки. «*Allegro barbaro*» и «Микрокосмос» Б. Бартока, опера «Умница». «Петрушка», «Весна священная» и «Свадебка» И. Ф. Стравинского в свете неофольклорной стилистики.

Урбанизм (футуризм, конструктивизм). Антиромантическая и антиимпрессионистская направленность, культ машин и современного города, эпатажная эстетика. Французская «Шестерка». Памфлет «Петух и Арлекин» Ж. Кокто как манифест группы. Влияние И. Стравинского, Э. Сати и американского джаза на формирование творческих принципов «Шестерки». «*Pacific 231*» А. Онеггера как образец «динамического стиля». Влияние эстетики урбанизма на дальнейшее развитие музыки XX века.

Творчество С.С. Прокофьева (1891-1953). Музыкально-эстетические воззрения Прокофьева, черты стиля и особенности музыкального языка. Высокое этическое начало, оптимизм, связь с классическими традициями и новаторство. Глубина содержания, многообразие тем и жанров, выпуклость и конкретность образов, сочетание эпоса с острой характерностью. Своеобразие лирики, юмора, гротеска. Героико-патриотическое начало. Симфоническое творчество С.С. Прокофьева. Принципы развития и особенности драматургии 7-й симфонии. Самобытность и богатство музыкального языка, его национальная характерность. Своеобразие мелодики, ритма, гармонии, инструментовки. Театр XX века и оперная драматургия Прокофьева. Эволюция оперного творчества. Многообразие форм и жанров оперы. Взаимодействие различных видов искусств. Новаторская сущность оперы «Игрок». Театр масок в опере «Любовь к трем апельсинам». Опера «Война и мир». Две линии драматического развития: народно-эпическая и лирико-психологическая, многоплановость действия, выразительность интонационных характеристик действующих лиц. Общая характеристика фортепианного творчества С. С. Прокофьева (эволюция и периодика).

Творчество Д. Д. Шостаковича (1906-1975). Композиторская, педагогическая, исполнительская, общественная деятельность. Эстетические взгляды. Трагедийное и героическое начало. Гражданственность и лирика. Гротеск и сатира. Воплощение жизненных конфликтов и противоречий. Публицистичность творчества. Историко-революционная и патриотическая тематика. Глубина раскрытия душевных переживаний, психологическая углубленность образов, философское начало в музыке. Широта художественных обобщений. Многообразие жанров. Ведущая роль симфонического творчества. Эволюция и периодика жанра симфонии, 1-й этап симфонической музыки (1 и 4 симфонии) и некоторые тенденции развития симфонической музыки 20 – 30-х годов. 2-й этап симфонического творчества (4-9 симфонии). Создание современной, монументальной, трагедийной симфонии. Выдающееся значение 5-й симфонии. Тема становления личности, обобщенность и глубина идейного замысла, конфликтность драматургии. Военные симфонии (7, 8) Д. Д. Шостаковича и некоторые закономерности развития симфонической музыки этого периода.

Ассимиляция джаза. Д. Гершвин как представитель американской культуры первой половины XX века, основоположник национальной оперы, симфоджаза. «Рапсодия в стиле блюз» - эксперимент синтетического стиля с ассимиляцией джаза, фольклорный тематизм и свобода формы рапсодии. Опера «Порги и Бесс».

Авангард К. Штокхаузен. Характеристика творчества, эволюция, особенности стиля. «*Stimmung*». Послевоенное творчество К. Пендерецкого и В. Лютославского. «Трен по жертвам

Хиросимы» Пендерецкого. «Траурная музыка для струнного оркестра» и виолончельный концерт В. Лютославского. Принципы алеаторики и сонористики.

Произведения, посвященные патриотической, гуманистической, антивоенной тематике. Лидер группы «Молодая Франция» – О. Мессиан. Религиозное мировоззрение. идеи преходящего мира, недостойного отображения в искусстве, которое призвано воссоздавать гармонию вселенной. «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» для фортепиано. «Квартет на конец времени». Ф. Пуленк. кантата «Лик человеческий». Музыкальное движение Сопротивления. «Военный реквием» Б. Бриттена.

Вопросы к семинару:

1. Обзор развития музыкальной культуры XX в.: эстетические установки, художественные течения и тенденции: позднеромантические традиции, импрессионизм, символизм, футуризм, урбанизм. Периодизация развития музыкальной культуры.

2. Экспрессионизм. Эстетика направления. Особенности музыкального экспрессионизма. «Воцтек» А. Берга.

3. Метод сочинения музыки с помощью 12-тонов. Основные принципы додекафонного метода. Творчество А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга в художественном контексте эпохи.

4. Французская «Шестерка»: эстетика, особенности стилистики и основные направления послевоенного искусства.

5. Неофольклоризм и неоклассицизм. Творчество Б. Бартока и К. Орфа. «Элементарная музыка» Орфа и жанр сценической кантаты.

6. Творческий портрет Б. Бриттена в контексте музыкальных традиций английской музыки.. Эволюция стиля П. Хиндемита.

7. О. Мессиан. Особенности эстетики и стиля.

8. Творческий облик и черты стиля Д. Д. Шостаковича и С.С. Прокофьева.

9. Ассимиляция джаза в творчестве Дж. Гершвина

10. Музыкальный авангард. Творчество. К. Штокхаузена, К. Пендерецкого, В. Лютославского. Новые принципы звукоизвлечения и нотации.

11. Гуманистическая антивоенная тематика в произведениях композиторов XX века.

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине и образовательные технологии

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Обучение проводится с использованием интерактивных технологий: лекций-презентаций, практических групповых и индивидуальных упражнений, педагогически обоснованного использования активных методов обучения, информационно-коммуникационных технологий и электронных средств учебного назначения. Предполагается самостоятельная работа студентов, направленная на закрепление практических знаний. Самостоятельная работа является важным дополнением занятий в аудитории и служит индивидуальному закреплению содержания дисциплины. Целью самостоятельных занятий является работа с литературой и источниками по данной дисциплине, закрепление знаний и навыков, необходимых для ее освоения. При самостоятельной работе рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению дисциплины. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов. Систематическая и планомерная самостоятельная работа является необходимым условием закрепления пройденного в аудитории материала.

Самостоятельная работа обучающегося обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, историческими источниками, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета, а также проработка конспекта;
- подготовка докладов к семинарским занятиям;
- подготовка к сдаче экзамена (1 семестр согласно учебному плану).

Самостоятельная подготовка к занятиям осуществляется регулярно по каждой теме дисциплины и определяется календарным графиком изучения дисциплины.

В качестве самостоятельной деятельности для студентов в рамках научно-исследовательского практикума предусмотрены следующие работы:

1. Подготовка к лекционной части занятия – изучение конспектов прошлых лекций, и подготовка к будущей лекции на основе плана лекционных занятий, выдаваемого преподавателем.

2. Основным направлением самостоятельной подготовки студентов является работа над их научно-практическими исследованиями, план работы над которыми они согласуют с преподавателем. В рамках этих работ студенты наработывают материал для использования на информационном Портале – это могут быть архивные материалы, описания, фото и видео данные. Такая работа предусматривает посещение библиотек, архивных отделов, выезды на выбранные объекты с целью сбора материалов (по согласованию с преподавателем).

3. Презентация выполненных работ проходит с помощью мультимедийного оборудования, и может быть выполнена с помощью различных компьютерных программ.

В учебном процессе по дисциплине широко применяются инновационные технологии: компьютерные презентации, проблемные лекции, семинары-дискуссии, составление глоссария по разделам курса.

Среди активных методов используются методы проблемного обучения, методы интерактивного обучения.

На занятиях по дисциплине используются мультимедиа (комплекс программных средств, позволяющих применять персональный компьютер для работы не только с текстом, но и со звуком, графикой и видео).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи семинарских занятий, завершающих изучение каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Текущая аттестация по дисциплине проводится в виде семинарских занятий.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу обучающегося.

Самостоятельная работа студента является обязательной.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления, способствующего профессиональному становлению и формированию соответствующих компетенций.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Методы самостоятельной работы студентов:

- работа с различными источниками информации;
- сравнительно-аналитические наблюдения;
- решение учебных и профессиональных задач;
- исследовательская деятельность.

Формы самостоятельной работы:

- ознакомление и работа с ЭБС, с которыми у ИБЦ МГИК заключены договоры;
- выбор темы и написание курсовой работы;
- подготовка самостоятельной презентации;

- подготовка к проведению семинара в форме групповой дискуссии;
- подготовка к обсуждению презентаций студентов;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (тестирование и др.).

Виды самостоятельной работы

Репродуктивная самостоятельная работа	Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.
Познавательного-поисковая самостоятельная работа	Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, написание эссе, контрольных и др.
Творческая самостоятельная работа	подготовка социально-культурных проектов и их презентаций, рецензирование научных статей. Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.

6.1. Оценка работы студента

Учебным планом предусмотрены следующие формы контроля качества знаний студентов: семинарские занятия, тестирование, экзамен (очное и заочное отделение).

Экзамен проводится как завершающий итог освоения дисциплины. Экзамен имеет устную форму, однако студент обязательно делает конспект своего ответа и предоставляет преподавателю до начала устного ответа. Из данного конспекта преподаватель вправе выбрать часть, по которой задает дополнительные вопросы. Более детальная характеристика оценочных средств, критерии оценки, того или иного количества баллов за выполненную работу дается в ФОС УМК, частью которого является данная программа.

6.2. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	УК-5	зачтено/не зачтено
	УК-5	зачтено/не зачтено
-тестирование (по всем темам)	УК-5	
Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-5	отлично/ хорошо/ удовлетворительно/ неудовлетворительно

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе, регулярно посещает театры.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе, посещает театры</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»/	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»/	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине, не посещает театры.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:

- лекции;
- практические занятия;
- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;
- аудиторные контрольные работы;
- внеаудиторные контрольные работы;
- тестирование;
- и т.д.

По каждому разделу курса читаются обзорные лекции и даются задания на семинарские занятия и самостоятельную работу студента. На семинарских занятиях заслушиваются краткие сообщения и эссе, с дальнейшим обсуждением и дискуссией.

Примерные тесты для текущего контроля

№	Задание	Ответы
1	<p><i>Впишите название творческого содружества, о котором идет речь в текстовом фрагменте статьи А. Т. Тевосяна:</i></p> <p>«Представители _____ стремились возродить принципы античного музыкального искусства. Выступали против полифонического пения, за возобновление древнегреческой трагедии на основе монодического склада. Здесь формировался новый музыкально-декламационный стиль (Stile rappresentativo) — монодия с гармоническим сопровождением (по цифрованному басу), противостоявшая господствовавшей полифонической музыке.</p> <p><i>Ответьте на вопрос: рождению какого жанра способствовали опыты композиторов данного содружества.</i></p>	<p><i>Флорентийская Камерата. Появление оперы.</i></p>
2	<p><i>На основе данного текстового фрагмента определите, о каком художественном стиле идет речь. Впишите его название и укажите хронологические границы данного стиля.</i></p> <p>«Происхождение термина «_____» связано с обозначением «неправильного», «непривычного», «преувеличенного». Художественную и мировоззренческую систему _____ отличает поиск и воспевание противоречий, антиномий, повышенная эмоциональность, сложность, избыточность языка, декоративные «излишества», пышность, разветвленная символика».</p>	<p><i>Барокко, с рубежа XVI-XVII вв. – до середины XVIII века.</i></p>
3	<p><i>Прочтите описание оперы, впишите ее название и имя композитора:</i></p> <p>На первый взгляд, «_____» – это опера-сказка, где прославляется победа света над мраком, добра над злом, любви над коварством, стойкости над малодушием, дружбы над враждой. На самом деле последняя опера композитора является глубочайшим философским произведением, где воплотился идеал справедливого государства. В содержании оперы справедливо видят символику, связанную с идеями и ритуалами тайного общества масонов («вольных каменщиков»), членом которого был _____ (с 1787 года).</p>	<p><i>Опера «Волшебная флейта» В. Моцарта</i></p>

4	<p>«Программа – это изложенное общедоступным языком предисловие к чисто инструментальной музыке, с помощью которого композитор стремится предохранить своих слушателей от произвольного поэтического толкования и наперед указать поэтическую идею целого, навести на ее главнейшие моменты»</p> <p><i>Какому композитору принадлежит данное определение программности? К какому музыкальному направлению относится его творчество?</i></p>	Ф. Лист, композитор-романтик ⁵⁰
5	<p><i>Прочтите фрагменты статьи:</i></p> <p>1) «Ошибка в жанре оперы состояла в том, что средство выражения (музыка) было сделано целью, а цель выражения (драма) – средством».</p> <p>2) «Оркестр играет непрерывную, многостороннюю поясняющую роль в том соединении выразительных средств, при помощи которого актер обращается одинаково к зрению и к слуху; он является жизненным лоном музыки, откуда вырастает объединяющая связь выразительных средств».</p> <p>3) «Высшее всеобщее художественное творение – это драма; в возможной полноте своего осуществления она наличествует лишь тогда, когда в ней пребывают – каждое в своей наивозможной полноте – все виды искусства».</p> <p><i>Определите, кому из оперных композиторов XIX века принадлежат эти суждения?</i></p>	Рихард Вагнер
6	<p><i>Кому из композиторов рубежа XIX–XX вв. принадлежит высказывание, приведенное ниже? Какой русский писатель оказал влияние на мировосприятие композитора?</i></p> <p>«Всю жизнь я сочинял музыку лишь об одном: как я могу быть счастлив, если где-нибудь еще страдает другое существо».</p>	Г.Малер, на мировоззрение которого существенное влияние оказал Ф. М. Достоевский.
7	<p>« _____ – это метод композиции, при котором вся музыкальная ткань выводится из единственного первоисточника – избранной последовательности всех 12 звуков хроматической гаммы. Данная последовательность называется серией».</p> <p><i>Выполните следующие задания:</i> впишите название метода композиции, в основе которого лежит серия из 12 звуков; перечислите 4 варианта проведения серии.</p>	<p>Додекафония</p> <p>Варианты проведения серии:</p> <p>А – прямое</p> <p>Б – ракоход</p> <p>В – инверсия (зеркальное обращение)</p> <p>Г – ракоход инверсии</p>
8	<p><i>Расшифруйте значение слова «тропарь».</i> <i>Что это за явление русской церковной культуры?</i> <i>Какие особенности тропаря вы можете назвать?</i> <i>В каком произведении Римского-Корсакова используется тропарь?</i></p>	<p>«Тропайон» – памятник победы, трофей или «трепо» - поворачиваю, обращаю. Русский церковный жанр, краткое песнопение, посвященное какому-либо празднику или святому.</p> <p>Тропарь «Христос воскрес из мертвых» звучит в «воскресной увертюре» («Светлый праздник») Римского-Корсакова</p>
9	<p>"Теперь и начинаю грамматику... в основу положив произведении многих искусных художников, творцов пения как православной церкви, так и римской, и многие латинские книги о музыке".</p> <p>«В ней же известно и совершенно изъясняю мусикии искусство и</p>	«Музыкальная грамматика» Николая Дилецкого.

	<p>поучаю... многих мусикии числ и обучений, иже есть не токмо пети, но и творити пения»</p> <p><i>Назовите автора данных строк. Назовите его основной труд.</i></p>	
10	<p><i>В начале 19 века в русской музыке активно развивается жанр романса. Какие жанры (литературные, музыкально-танцевальные) использовали композиторы внутри жанра романса?</i></p> <p><i>Назовите примеры?</i></p> <p><i>Назовите исследователя жанра романса в русской музыке 19 века.</i></p>	<p>1) Романс – элегия «Не искушай меня без нужды», «Бедный певец» М. Глинки,</p> <p>2) Романс-баллада «Ночной смотр» М. Глинки, «Море» А. Бородина,</p> <p>3) Вальс «На заре ты ее не буди» А. Варламова, «Однозвучно гремит колокольчик», «Вьется ласточка сизокрылая» А. Гурилева.</p> <p>4) Исследователь - В. Васина-Гроссман.</p>
11	<p><i>Кому принадлежат эти строки? Назовите композитора, даты его рождения и смерти.</i></p> <p>«...вся жизнь есть чередование тяжелой действительности со скоропроходящими сновидениями и грезами о счастье... Пристани нет... Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою».</p> <p>«Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам».</p>	<p>П. И. Чайковский 1840-1893</p>
12	<p>«Я — русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего характера, и потому это русская музыка».</p> <p>«Музыка композитора должна выражать дух страны, в которой он родился, его любовь, его веру и мысли, возникшие под впечатлением книг, картин, которые он любит. Она должна стать обобщением всего жизненного опыта композитора».</p> <p><i>Кому принадлежат данные высказывания? Назовите даты рождения и смерти композитора. К какому стилю вы отнесете его творчество?</i></p>	<p>С. В. Рахманинов 1873-1943 Романтизм, символизм.</p>
13	<p>«Леди _____, украшенная интригующими ритмами, шла танцующей походкой через весь мир. Но нигде ей не встретился рыцарь, который ввел бы ее как уважаемую гостью в высшее музыкального сообщества. _____ сделал это чудо. Он смело одел эту крайне независимую и современную леди в классические одежды концерта. Однако нисколько не уменьшил очарования. Он — принц, который взял Золушку за руку и открыто провозгласил ее принцессой, вызвав удивление мира и бешенство ее завистливых сестер». <i>О каком направлении музыкального искусства XX в. и о каком своем соотечественнике пишет американский дирижер Вальтер Дамрош?</i></p>	<p>Джаз</p> <p>Джорж Гершвин</p>

Критерии оценки (в баллах) в целом по тестированию предмета:

- в случае если из общего числа вопросов менее 50 % правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным/ незачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 50-74% правильных ответов тестирование признается удовлетворительным/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 75-95% правильных ответов результат тестирования признается хорошим/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов правильные ответы даны на 96-100% вопросов, результат тестирования признается отличным/ зачтено.

Тематический план семинарских занятий

1. Общая характеристика музыкальной культуры Нового времени. Высокое барокко.

1. Эпоха барокко. Основы эстетики и поэтики.
2. Итальянская и французская опера эпохи барокко.
3. Характеристики основных жанров клавирной музыки эпохи барокко.
4. Клавесинное творчество Ф. Куперена как отражение эстетики французского барокко.
5. Английские верджиналисты.
6. Г. Перселл как основоположник английского музыкального театра. «Музыкальные трагедии» Ж.-Б. Люлли.
7. Творчество И.С. Баха как воплощение идеалов высокого барокко.
8. Вокально-инструментальное творчество И.С. Баха
9. Клавирное и органное творчество И.С. Баха.
10. Кантатно-ораториальное и оперное творчество Г.Ф. Генделя.

2. Музыкальная культура Древней Руси и русская музыкальная культура на рубеже XVII–XVIII веков

1. Русская музыка в контексте эволюции мировой культуры. Специфика русской музыкальной культуры.
2. Музыка в жизни восточных славян. Функции музыки в обрядах
3. Основные этапы эволюции церковного пения.
4. Виды православной службы.
5. Типы нотации. Особенности соотношения слова и напева.
6. Внебогослужебные жанры:
7. Крупнейшие певческие школы и мастера знаменного пения.
8. Роль Новгорода в развитии русской музыки.
9. Русское средневековье и Возрождение. Становление профессионального музыкального творчества.
10. Примеры обращения композиторов-классиков к знаменному распеву (обработки, цитаты, создание оригинальных мелодий, близких знаменному распеву).
11. Становление светской исполнительской практики. Формирование национальной композиторской школы.
12. Петровские реформы и развитие музыкального искусства.
13. Творчество А.Л. Веделя, С.А. Дегтярева, М.С. Березовского, Д.С. Бортнянского
14. Зарождение русской национальной оперы.

3. Музыкальная культура романтизма

1. Романтизм. Эстетика направления. Романтизм в музыке и других видах искусства. Основные жанры.
2. Вокальный цикл в творчестве Ф. Шуберта.
3. Фортепианный цикл в творчестве Р. Шумана.
4. Отражение романтических принципов в творчестве Ф. Мендельсона.
5. Французский романтизм и особенности программного симфонизма Г. Берлиоза
6. Творчество Ф. Шопена в контексте европейского романтизма.

7. Отражение норвежских традиций в творчестве Э. Грига.
8. Р. Вагнер и Ф. Лист – черты сходства и различия в творчестве.
9. Poleмика современников о творчестве Р. Вагнера и И. Брамса. Разница эстетических пристрастий и вкусов.
10. Эволюция оперного творчества Д. Верди. «Кармен» Бизе как образец жанра французской лирической оперы.

4. Основные направления в развитии музыкальной культуры XX в.

1. Обзор развития музыкальной культуры XX в.: эстетические установки, художественные течения и тенденции: позднеромантические традиции, импрессионизм, символизм, футуризм, урбанизм. Периодизация развития музыкальной культуры.
2. Экспрессионизм. Эстетика направления. Особенности музыкального экспрессионизма. «Воцек» А. Берга.
3. Метод сочинения музыки с помощью 12-тонов. Основные принципы додекафонного метода. Творчество А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга в художественном контексте эпохи.
4. Французская «Шестерка»: эстетика, особенности стилистики и основные направления послевоенного искусства.
5. Неофольклоризм и неоклассицизм. Творчество Б. Бартока и К. Орфа. «Элементарная музыка» Орфа и жанр сценической кантаты.
6. Творческий портрет Б. Бриттена в контексте музыкальных традиций английской музыки.. Эволюция стиля П. Хиндемита.
7. О. Мессиа́н. Особенности эстетики и стиля.
8. Творческий облик и черты стиля Д. Д. Шостаковича и С.С. Прокофьева.
9. Ассимиляция джаза в творчестве Дж. Гершвина
10. Музыкальный авангард. Творчество. К. Штокхаузена, К. Пендерецкого, В. Лютославского. Новые принципы звукоизвлечения и нотации.
11. Гуманистическая антивоенная тематика в произведениях композиторов XX века.

Контрольные вопросы

1. Назовите величайших древнегреческих трагиков.
2. Назовите основные жанры древнегреческого театра.
3. Определите основные признаки ладовой музыкальной системы древних греков.
4. Назовите основной музыкальный инструментарий в Древней Греции.
5. Перечислите основные черты григорианского хора́ла
6. Назовите основной сборник григорианских песнопений эпохи Средневековья.
7. Укажите светские вокальные жанры эпохи Возрождения.
8. Перечислите основных представителей нидерландской полифонической школы.
9. Укажите ведущий голос в мессе эпохи Средневековья и Возрождения.
10. Назовите композиторов – представителей школы французских клавесинистов и укажите стиль, в котором они работали.
11. Какие разновидности оперного жанра бытовали в музыке 17 века?
12. Перечислите обязательные танцы, входящие в инструментальную сюиту 17 – 18 вв..
13. Какие пьесы выражают интуитивное начало, а какие рациональное начало в малом барочном цикле?
14. Каковы основные эстетические характеристики искусства эпохи барокко?
15. С какими культурными центрами связано творчество Генделя?
16. Кто является автором «Лондонских симфоний»?
17. Жанр оперы Моцарта «Дон Жуан»
18. Назовите те части мессы, которые являются исключительно принадлежностью реквиема.
19. Был ли Бетховен учеником Гайдна?
20. Сформулируйте суть понятия симфония-драма.
21. В чем специфика формы классического концерта?
22. Как назывался труд Николая Дилецкого?

23. Какой труд подготовил к изданию Тихон Макарьевский?
24. Как называется самый известный духовный концерт Максима Березовского?
25. Назовите известные вам песни Шуберта с их жанровым определением.
26. Перечислите жанры в творчестве Шопена, связанные с польской музыкальной традицией.
27. Сколько опер написано М.И. Глинкой?
28. Какие композиторы входили в состав «Могучей кучки»?
29. Какие русские композиторы прославились как блестящие пианисты?
30. В чем состоит принцип монотематизма симфонических поэм Листа?
31. В чем состоят основные принципы романтической программности?
32. Какие философские концепции повлияли на творчество Вагнера?
33. С какими культурными центрами связано творчество Вагнера?
34. Оперы, входящие в тетralогию «Кольцо Нибелунга».
35. Единомышленники ли в творческом плане Вагнер и Брамс?
36. Какой тип формы характерен для симфоний Малера: форма – кристалл или форма – процесс?
37. Примеры экспрессионистских опер в творчестве Р.Штрауса.
38. Примеры веристских опер.
39. Импрессионистские черты музыкального языка Дебюсси (параллели с новой техникой письма в живописи).
40. Назовите художников-импрессионистов.
41. Назовите музыкально-театральные сочинения Равеля.
42. Приведите примеры программных сочинений Равеля для фортепиано.
43. С какого языка и как переводится термин додекафония?
44. Что означает термин Sprechstimme?
45. Экспрессионистские драмы нововенцев.
46. Обозначьте стилевые приоритеты Хиндемита.
47. Примеры сценических кантат К. Орфа.
48. Кто был идейным лидером «Шестерки»?
49. Каков основной эстетический постулат, объединивший членов «Шестерки»?
50. Кто является главой неофольклоризма?
51. Какому направлению принадлежит творчество С.С. Прокофьева?
52. Назовите представителей музыкального авангарда.

Темы докладов:

1. Классические Афины – эпоха Перикла, расцвет древнегреческого театра. Древнегреческая трагедия. Музыка в трагедии.
2. Понятие мифа, особенности мифа, разновидности мифов. Мифологические герои.
3. Боги и герои. Аполлон и музы.
4. Музыкальные инструменты эпохи античности.
5. Светское искусство Средневековья – эпоха труверов, трубадуров, майстерзингеров.
6. Школа Нотр-Дам: формирование полифонии..
7. Литургическая драма Средневековья.
8. Франко-фламандская полифоническая школа.
9. Значение римской, венецианской и неаполитанской вокальных школ.
10. Духовная музыка Возрождения в творчестве Палестрины.
11. Рождение оперы: флорентийская камерата.
12. Светская инструментальная музыка Возрождения.
13. Оперно-балетный театр в эпоху Людовика XIV.
14. Светские кантаты в творчестве И.С.Баха.
15. Гендель, Маттезон и Гамбургский оперный театр
16. Инструментальное творчество Генделя и его пленэрная музыка.
17. Клавишные инструменты и их жанры в творчестве французских клавесинистов XVIII века.
18. Бетховенская симфония и модель мира эпохи Просвещения.

19. «Дон Жуан» Моцарта и его предшественники.
20. Гайдн – судьба и музыка.
21. Опера-баллада в творчестве Вебера.
22. «Гарольд в Италии» Берлиоза как отражение идеи программного романтизма.
23. Литературно-критическая деятельность Шумана
24. Берлиоз – композитор и музыкальный критик
25. Фортепианная соната в творчестве Шуберта
26. Венгрия и венгерская тема в творчестве Листа
27. Лист- публицист.
28. Лист и Вагнер – параллели и взаимодействия.
29. Симфоническая поэма в творчестве Листа как отражение идеи синтеза искусств.
30. Вагнер. Литературное творчество. Проблема музыкальной драмы.
31. Миф в оперном творчестве Вагнера.
32. Вокальный цикл в творчестве Малера: от Шуберта к XX веку.
33. Малеровская симфония: завершение традиции австро-немецкого классико-романтического симфонизма или начало нового этапа в развитии симфонии
34. Шекспировские сюжеты в музыкальном театре Верди
35. Становление экспрессионистской оперы в творчестве Р. Штрауса.
36. Романтический оркестр в симфоническом творчестве Р.Штрауса
37. Неофольклоризм Б. Бартока.
38. Неоклассицизм С.С. Прокофьева
39. Урбанистические установки французской «Шестерки».
40. Пуленк – моноопера «Человеческий голос».
41. Неоклассицизм П.Хиндемита.
42. «Военный реквием» Бриттена к проблеме трактовки канонического жанра.

Пример вопросов к промежуточной аттестации (экзамен)

1. Общие закономерности развития музыкальной культуры древних цивилизаций. Музыкальная культура Древней Греции.
2. Эпоха Средневековья. Общие закономерности культуры. Периодизация. Григорианский хорал. Формирование первых богослужебных циклических жанров.
3. Формирование основных жанров европейского профессионального многоголосия. Месса. Формирование светской культуры средневековья. Искусство миннезанга.
- 4.. Эпоха Возрождения. Общие закономерности культуры, основы эстетики. Периодизация. Строгое многоголосие нидерландской и итальянской школ 15-16 веков в творчестве О. Лассо и Д. Палестрины.
5. Формирование итальянской оперы. Флорентийская камерата. Значение римской, неаполитанской и венецианской вокальных школ. Общая характеристика оперного творчества К. Монтеверди.
6. Эпоха барокко. Основы эстетики и поэтики. Итальянская и французская опера эпохи барокко.
7. Характеристики основных жанров клавирной музыки эпохи барокко. Клавесинное творчество Ф. Куперена как отражение эстетики французского барокко. Английские верджиналисты.
8. Творчество И.С. Баха как воплощение идеалов высокого барокко.
9. Кантатно-ораториальное и оперное творчество Г.Ф. Генделя.
10. Классицизм. Общая характеристика эпохи. Особенности музыкального классицизма. Жанр симфонии в творчестве Гайдна и Моцарта. Формирование симфонии-драмы в творчестве Л.В. Бетховена. Сонатно-симфонический цикл. Оперные реформы К.В. Глюка и В.А. Моцарта.
11. Музыкальная культура Древней Руси. Петровские канты. Творчество Д. Бортнянского.
12. Романтизм. Эстетика направления. Романтизм в музыке и других видах искусства. Основные жанры. Вокальный цикл в творчестве Ф.Шуберта и фортепианный цикл в творчестве Р. Шумана. Творчество Ф. Шопена в контексте европейского романтизма. Отражение норвежских традиций в творчестве Э. Грига.

13. Русская музыка 19 века. От зарождения национальной оперы до шедевров «Могучей кучки» и оперного творчества П.И. Чайковского.
14. С. В. Рахманинов — композитор, дирижер, пианист, меценат и благотворитель.
15. Эволюция оперного творчества Д. Верди. «Кармен» Бизе как образец жанра французской лирической оперы
16. Веризм и «большая оперная триада» Пуччини.
17. Трактровка жанра симфонической поэмы в творчестве А.Скрябина и Р. Штрауса. Основные принципы эстетики и мировоззрения Г. Малера.
18. Французский импрессионизм: истоки направления, эстетика импрессионизма в живописи и других видах искусства. Отражение специфики импрессионизма в симфоническом и фортепианном творчестве Дебюсси и Равеля.
19. Обзор развития музыкальной культуры XX в.: эстетические установки, художественные течения и тенденции: позднеромантические традиции, импрессионизм, символизм, футуризм, урбанизм, экспрессионизм. О. Мессиа́н. Особенности эстетики и стиля. Гуманистическая антивоенная тематика в произведениях композиторов XX века.
20. Ассимиляция джаза в творчестве Дж. Гершвина. Музыкальный авангард. Творчество. К. Штокхаузена, К. Пендерецкого, В. Лютославского. Новые принципы звукоизвлечения и нотации.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08686-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453861> (дата обращения: 26.01.2021).
2. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. — Книга 1 : От Античности к XVIII веку — 2017. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-2844-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/99800> (дата обращения: 26.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138137> (дата обращения: 26.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Липаев, И. В. История музыки : учебное пособие / И. В. Липаев. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5347-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143579> (дата обращения: 26.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; под редакцией Т. С. Паниотовой. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1989-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112745> (дата обращения: 26.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Соколов, О. В. Из истории форм европейской музыки XII–XIX веков : учебное пособие / О. В. Соколов, А. А. Евдокимова. — 2-е изд. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2016. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/114388> (дата обращения: 26.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. История русской музыки: учебник для студентов высших учебных заведений по специальности 070100 "Музыковедение" : [в 3 вып.] / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Вып. 1 / Т. Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский. - 2013. - 558 с. - Текст : непосредственный
8. История русской музыки: учебник для студентов высших учебных заведений по специальности 070100 "Музыковедение" : [в 3 вып.] / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Вып. 2, Кн. 1 / А. И.

Кандинский, Д. Р. Петров, И. В. Степанова ; под общ. ред.: Е. Сорокиной, Ю. Розановой. - 2009. - 440 с. – Текст : непосредственный

9. Коробейников, С. С. История отечественной музыки XX века : учебное пособие / С. С. Коробейников. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-4541-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145954> (дата обращения: 12.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

10. Савенко С. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до Шнитке :учебник / С. Савенко. – М.: Музыка, 2011. – 231 с. – Текст : непосредственный

11. Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век: учебное пособие / Т. П. Самсонова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2017. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-2142-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/91270> (дата обращения: 12.02.2021). — Режим доступа: для авториз. Пользователей

12. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века : учебник / Л. А. Рапацкая. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1781-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/56564> (дата обращения: 12.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

Дополнительная литература

1. Античная музыкальная эстетика под ред. А.Лосева.
2. Музыкальная эстетика Средневековья и Возрождения.
3. Музыкальная культура Средневековья. – Л., 1988.
4. Культура Возрождения и Средние века. – М., 1993.
5. Музыкальная эстетика западной Европы XVII-XVIII веков. – М. 1971.
6. Ренессанс, барокко, классицизм. – М., 1976.
7. Симакова Н. Музыкальные жанры эпохи Возрождения. – М., 1985.
8. Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII веков. – Л., 1960.
9. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII- первой половины XVIII века: принципы, приемы. – М., 1983.
10. Западноевропейская художественная культура XVIII века. – М., 1980.
11. Белоненко. Гендель. – Л., 1972.
12. Барна. Если бы Гендель вел дневник. – Будапешт, 1972.
13. Зейфас Н. Concerti grossi Генделя. – Л., 1973.
14. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. – М., 1982.
15. Русская книга о Бахе. – М., 1985.
16. Друскин М. Мессы и пассионы Баха. – М., 1973.
17. Алексеев. История фортепианного искусства. Ч.1-2.
18. Аберт. Моцарт.
19. Черная. Моцарт. – М., 1962.
20. Лобанова М. Музыкальная эстетика и поэтика барокко. – М., 1995.
21. Брянцева В. Французская комическая опера. – М., 1985.
22. Кремлев. Гайдн.
23. Альшванг. Гайдн.
24. Альшванг. Бетховен. – М., 1970.
25. Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена. – М., 1979.
26. Музыка Австрии и Германии XIX века. – М., 1975.

27. Проблемы музыкального романтизма. – Л., 1987.
28. Музыкальная эстетика Германии XIX века. Т.1-2. - М., 1981.
29. Музыкальная эстетика Франции XIX века. – М., 1974.
30. Хохлова. Западноевропейская опера. – М.,
31. Вульфийус П. Шуберт. – М., 1983.
32. Воспоминания о Шуберте. – М., 1964.
33. Васина-Гроссман В. Немецкая романтическая песня. Музыка и поэтическое слово.
34. Мильштейн Я. Лист. – М., 1962.
35. Зенкин К. фортепианные миниатюры Шопена. - М., 1990.
36. Венок Шопену.
37. Мазель Л. Исследования о Шопене. – М., 1971.
38. Житомирский Д. Роберт Шуман – М., 1964.
39. Хохловкина А. Берлиоз. – М., 1960.
40. Ворбс Г.-Х. Ф.Мендельсон-Бартольди. – М., 1966.
41. Левик Б. Рихард Вагнер. М., 1978
42. Кенигсберг А. Рихард Вагнер. Л.-М., 1972
43. Рихард Вагнер. Статьи и материалы. М., 1974
44. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978
45. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965
46. Друскин М. И. Брамс. М., 1970
47. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986
48. Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX века. М., 1966
49. Хохловкина А. Жорж Бизе. М., 1957
50. Левашова О. Э. Григ. М., 1962
51. Мартынов И. Б. Сметана. М., 1963
52. Соловцова Л. Джузеппе Верди. М., 1966
53. Оперы Верди (путеводитель) М., 1971
54. Барсова И. Симфонии Малера. М., 1975
55. Розеншильд К. Густав Малер. М., 1975
56. Г. Малер. Письма, воспоминания. (Вступительная статья Барсовой). М., 1968
57. Неболюбова Л. Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX-XX в.в. Киев, 1990
58. Музыка XX века Ч. 1, кн. 2. М., 1979
59. Альшванг А. Произведения Дебюсси и Равеля. М., 1963
60. Мартынов И. Клод Дебюсси. М., 1964
61. Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1964
62. Мартынов И. Морис Равель. М., 1979
63. Ступель А. Морис Равель. Л., 1975
64. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм, символизм. М., 1978
65. Краузе Э. Рихард Штраус. М., 1961
66. Энтелис Э. Силуэты композиторов XX века. Л., 1971
67. Нестьев И. Джакомо Пуччини. М., 1963
68. Левашова О. Пуччини и его современники. М., 1971
69. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М., 1964
70. Филенко Г. Французская музыка 1-ой половины XX века. Л., 1983
71. Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы «шести». Л., 1964
72. Раппорт Л. Артур Онеггер. М., 1967

73. Нестьев И. Бела Барток. М., 1969
74. Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. М., 1974
75. Ковнацкая Л. Английская музыка XX века М., 1986.
76. Музыка XX века. Ч. 2, кн. 4. М., 1984
77. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973
78. Друскин М. Очерки. Статьи. Заметки. Л., 1987. (Статья «Австрийский экспрессионизм»).
79. Холопова В., Холопов Ю. Антон Верберн. М., 1984
80. Тараканов М. Музыкальный театр А. Берга. М., 1976
81. Леонтьева О. Карл Орф. М., 1984
82. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974
83. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976
84. Пуленк Ф. Я и мои друзья. Л., 1977

7.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих богатый набор текстов по философии культуры и искусства (как оригинальных текстов из истории культурфилософской мысли, так и учебных пособий).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»: <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

Библиотека сайта philosophy.ru: <http://www.philosophy.ru>

Электронная библиотека по философии: <http://filosof.historic.ru>

Библиотека Максима Мошкова: <http://lib.ru>

Библиотека Гумер: www.gumer.info/

<http://www.countries.ru/library.ht>

word 2003 и выше; acrobat reader; windjvu; internet explorer

электронная библиотека МГУКИ; ruthenia.ru; gumer.info; OpenSpace.ru; yanko.lib.ru

<http://www.consultant.ru/> (справочно-правовая система «Консультант плюс»)

<https://elibrary.ru/> (Научная электронная библиотека)

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Либретто опер, ораторий, кантат, вокальных сочинений:

<http://www.firemusic.narod.ru/libretto/index.htm> - FIRE music

<http://www.libretto-opera.narod.ru/> - Libretto-opera

www.ceo.spb.ru/libretto - Либретто во сне и наяву

Нотные сайты:

<http://imslp.org/wiki/Category:Composers> – International Music Score Library Project

<http://www.icking-music-archive.org/ByComposer.php> – Werner Icking Music Archive

<http://notes.tarakanov.net/> – Нотный сайт Б. Тараканова

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа учащихся – это их деятельность как на занятиях в аудитории, так и во время подготовки к занятиям дома. Самостоятельная работа должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать учащихся на умение применять теоретические знания на практике. Учащийся должен вести глоссарий (словарь непонятных слов и выражений), а также выработать навыки конспектирования источников в тетради.

Вести глоссарий необходимо систематически по мере появления новых терминов при изучении этого курса. Следует также обратить внимание на близкие по значению термины.

Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и усвоение материала курса, формирование навыков исследовательской работы путем:

- конспектирования первоисточников, другой учебной и научной литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и подготовки докладов;
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации;
- участия в конференциях и подготовки компьютерных презентаций по научным проблемам.

Как работать с книгой

Чтение научной литературы требует высокой интеллектуальной культуры, это труд, сравнимый с искусством. Чтение научной книги можно условно разделить на два этапа: первый – предварительный; второй – этап настоящего, серьезного чтения. На первом этапе уже из заглавия книги становится ясно то, о чем пойдет речь. Нужно внимательно прочитать предисловие, введение, оглавление и заключение. Когда мы узнаем главную мысль книги, тогда и принимается решение о ее глубокой проработке (возможно, не всей книги, а лишь какого-то раздела). Серьезное чтение – следующий этап; главное при этом – понять научную книгу. То, что мы узнаем из данной книги, нужно увязать с имеющимися знаниями. Возможно, что содержание книги может изменить наши представления о каком-либо предмете. Вместе с тем, нужно оценить читаемую книгу, дать ей свою критическую оценку. Пусть эта оценка будет наивной, но критиковать нужно учиться, без этого не развивается самостоятельное и инициативное мышление.

Многие специалисты рекомендуют при чтении делать выписки на листах или на карточках под номерами, с пометками и комментариями читателя. Учащиеся делают выписки в тетради, излагают содержание своими словами, на полях делают пометки, оценки, замечания; в тексте выделяют маркером нужные места, наносятся какие-либо символы (стрелочки, плюсы или минусы, восклицательные или вопросительные знаки и т.д.), т.е. учащийся делает свой конспект научной книги или статьи. Следует знать основные этапы и приемы конспектирования:

- а) понять смысл прочитанного, уяснить цели и задачи автора научной книги;
- б) повторно перечитать и уточнить основные положения работы и аргументацию автора;
- в) сделать выписки;
- г) дать оценку прочитанному (можно на полях тетради или листах формата А4);
- д) выделить маркером или фломастером ключевые идеи или положения.

Учащийся должен уметь пользоваться соответствующей терминологией:

- план – определенный порядок изложения чего-либо (текста, доклада, выступления);
- тезисы – краткие основные положения лекции или доклада;
- выписки – выдержки, цитаты из какого-либо источника;
- таблица – все числовые сведения о исторических событиях и процессах, занесенные в графическую сетку;

-сравнительная таблица, диаграмма или другие изображения помогают выделить общее и особенное в разных периодах исторического процесса;

-резюме – краткое заключение.

Старательно написанный конспект, с правильным расположением записей, с обязательными полями и понятными сокращениями длинных слов, легко и быстро читается автором в процессе подготовки к семинарам и экзамену.

Рекомендации по работе с электронными ресурсами

В изучении курса необходимо знать, что так называемые электронные ресурсы играют роль дополнительной информации в сравнении с письменными источниками. В использовании электронных ресурсов нужно стремиться к тому, чтобы не было разрыва с той практикой использования источника, которая существовала еще в докомпьютерные времена. Другими словами: если используется электронный ресурс, то желательно назвать автора, адрес в сети, возможно авторский коллектив и т.д. Желательно при этом ссылаться на те официальные сайты учреждений, центров, агентств и т.д., которые имеют свои издательства, журналы или другие периодические издания, т.е. чтобы присутствие создателей сайтов было бы не только в виртуальном пространстве.

Всякое копирование рефератов или каких-либо материалов, которые выдаются за свои – недопустимо, в некоторых случаях – это просто плагиат. Нужно в Интернете искать доброкачественные источники, избегать сайтов с функцией редактирования, т.к. такая коррекция, порой анонимная, не усиливает, а наоборот, уменьшает научность информации.

Для успешного освоения дисциплины студенту следует посещать все лекционные занятия. Посещение и освоение всех тем лекционных занятий является условием допуска к промежуточной аттестации и зачету с оценкой/экзамену. Допускается непосещение лекционного занятия в случае болезни и других, предусмотренных законом обстоятельств. Однако студент должен «отработать» пропущенный материал. Для этого он должен выполнить контрольную работу.

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды и формы: подготовка к дискуссии во время семинара, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к семинарскому занятию, подготовка к дискуссии.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы.

предполагает предварительную подготовку: поиск необходимой литературы по проблеме с помощью библиографических списков в учебниках, использования систематического каталога, каталога персоналий в библиотеке МГИК, а также с помощью педагога. Следующим шагом становится изучение этих источников и отбор необходимой информации с ее последующей систематизацией в соответствии с тем планом доклада, который был намечен студентом, обсужден и скорректирован с преподавателем. Затем создается «макет» доклада, в котором общая линия рассуждения должна строиться по закону «от общего – к частному». После чего оформляется полный текст доклада в чистовом варианте с учетом исключительно личного использования докладчика. Для окончательного завершения требуется подбор иллюстративного – музыкального или иного – материала, который будет сопровождать устное, выразительное по форме изложение доклада.

9. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-

методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Операционные системы:

- Windows 7 Professional

- Пакет офисных программ:

85. ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic

86. Microsoft Office 2016 Outlook

87. Microsoft Office 2016 Word

88. Microsoft Office 2016 Excel

89. Microsoft Office 2016 PowerPoint

90. Microsoft Office 2016 OneNote

91. Microsoft Office 2016 SharePoint

92. Microsoft Office 2016 Microsoft Teams

93. Microsoft Office 2016 Access

94. Microsoft Office 2016 Publisher

95. 1С:Университет

96. Учебные планы ВО и УП ВПО

- Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

- Другое ПО:

- Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

- Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

- Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>

- Электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

- Электронно-библиотечная система «Библиороссика» <http://www.bibliorossica.com/>

- Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
- аудитории для проведения групповой работы, дискуссий;

-аудитории, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
 - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:
- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
 - для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
 - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 50.03.03 – История искусств, профиль подготовки – История русского и зарубежного искусства

Автор: Двинина-Мирошниченко Н.Е., кандидат культурологии, доцент