

Автономная некоммерческая организация высшего образования
**«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,
митрополита Московского»**

Кафедра музыкального образования

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор _____

протоиерей Димитрий Лескин

« 28 »

06

20/19 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Направление подготовки **44.03.01 Педагогическое образование**

Направленность (профиль) **Музыкальное образование**

Квалификация выпускника **бакалавр**

Тольятти
2019

Оглавление

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	6
2.2. Содержание разделов дисциплины	11
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	30
3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	30
3.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	34
3.3. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем.....	34
3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	34
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ	35
4.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций	35
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания компетенций.....	45
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	74

Рабочая программа разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426 (зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2016, № 40536); учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование».

Составитель рабочей программы: Баязитова Д.И., канд. искусствоведения

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры музыкального образования

(протокол № 6 от «16» 06 2019 г.)

Заведующий кафедрой _____ Е.Н. Прасолов
(подпись)

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины:

Протокол заседания кафедры № _____ от "____" _____ 20____ г.

Протокол заседания кафедры № _____ от "____" _____ 20____ г.

Протокол заседания кафедры № _____ от "____" _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
образовательных программ _____

(подпись)

В.В. Козлякова

Зав. библиотекой _____

(подпись)

Т.Н. Козловская

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины

Цель – развитие художественно-исторического мышления и представления о закономерностях и специфике развития музыкального искусства как составной части мировой художественной культуры.

Задачи:

- 1) понимание основных закономерностей развития мировой и отечественной музыкальной культуры, своеобразия и особенностей музыкальных культур различных общественных формаций и народов;
- 2) раскрытие неразрывной связи исторического процесса развития зарубежного и отечественного музыкального искусства с процессом исторического развития общества;
- 3) раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности в образах и формах музыкального искусства, а также воздействия творчества величайших композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код	Наименование	Результаты обучения	
СК-1	Способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом аспекте	знать:	исторические закономерности развития музыкального искусства; основные художественные направления
		уметь:	определять стилевые особенности эпохи, направления, композитора в историческом контексте
		владеть:	навыком анализа формы и содержания музыкальных произведений
СК-2	Способность определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста	знать:	выразительные и формообразующие средства музыкального языка
		уметь:	интерпретировать содержание музыкального произведения
		владеть:	навыком целостного и технического анализа музыкального текста; навыком систематизации музыкальных сведений
СК-3	Готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории и теории музыкального искусства	знать:	исторические и теоретические концепции музыкального искусства
		уметь:	создавать собственные интерпретации явлений музыкального искусства
		владеть:	навыками использования исторических и теоретических сведений в исполнительской практике

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование».

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые при изучении курсов обществознания, литературы, истории, музыки средней общеобразовательной школы.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Анализ музыкальных произведений, История религий, Методика обучения и воспитания в области музыкального образования.

1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Количество зачетных единиц	17								
Часов по учебному плану	612								
Виды контроля в семестрах:	Экзамены		Зачеты с оценкой		Курсовые работы (проекты)				
	8		2,3,4,5,6,7						

Курс	1		2		3		4		Итого
Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	
Зачетных единиц по семестрам	2	2	2	2	2	2	2	3	17
Лекции (ч)	14	16	14	16	14	16	10	14	90
Лабораторные (ч.)									
Практические (ч.)	16	18	16	18	16	18	20	14	102
Контактная работа студента с преподавателем (ч.)	30	34	30	34	30	34	30	28	250
Сам. работа (ч.)	42	38	42	38	42	38	42	44	326
Контроль (ч.)								36	36
Итого (ч.)	72	72	72	72	72	72	72	108	612

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Раздел	Количество академических часов – всего	из них			
		Лекций	Лабораторных	Практических	Самостоятельная работа
1 семестр					
Раздел 1. Введение	8	2		2	4
Тема 1.1. Музыка как вид искусства. Европейская музыкальная культура.	4	1	0	1	2
Тема 1.2. Русская музыкальная культура, ее периодизация	4	1	0	1	2
Раздел 2. Народная музыкальная культура Древней Руси	20	4	0	6	10
Тема 2.1. Жанровое многообразие русского музыкального фольклора	4	1	0	1	2
Тема 2.2. Календарные земледельческие песни	5	1	0	1	3
Тема 2.3. Семейно-бытовые обрядовые жанры	6	1	0	2	3
Тема 2.4. Эпические повествовательные жанры (былины, духовные стихи)	5	1	0	2	2
Раздел 3. Русское церковное пение	44	8		8	28
Тема 3.1. Специфика церковно-певческого искусства	6	1	0	1	4
Тема 3.2. Певческое искусство древней Руси. Византийское пение	6	1	0	1	4
Тема 3.3. Древнерусское певческое искусство XI-первой половины XV вв.	14	2	0	2	10
Тема 3.4. Певческая культура Московской Руси (вторая половина XV — первая половина XVII вв.): знаменный, путевой, демественный роспевы; раннее русское многоголосие; роспевы: киевский, греческий, болгарский.	18	4	0	4	10
Итого объём часов в семестр	72	14		16	42
2 семестр					
Раздел 3. Русское церковное пение	72	16		18	38
Тема 3.5. Певческая культура второй половины XVII — первой половины XVIII вв. Эпоха партеса. Петербург в истории русского церковного пения.	8	2	0	2	4
Тема 3.6. Певческая культура второй половины XVIII — конца XIX вв. Классицизм в русской церковной музыке. Обиход Придворной капеллы.	12	2	0	4	6
Тема 3.7 .Традиционное («уставное») церковное	16	4	0	4	8

пение в Синодальный период. Московская и петербургская певческие традиции. Монастырские певческие центры и их распевы. Русские подвижники благочестия о церковном пении.					
Тема 3.8. Русское церковное пение в конце XIX – начале XX вв. Новое направление в церковном пении.	16	4	0	4	8
Тема 3.9. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. о церковном пении	9	2	0	2	5
Тема 3.10. Церковно-певческое искусство в советский период. Богослужбное пение конца XX-начала XXI вв. Судьбы русского церковного пения в эпоху гонений на Церковь. Церковное пение в эмиграции. Современные тенденции в русском церковном пении в последней четверти XX-начала XXI вв.	11	2	0	2	7
Итого объём часов в семестр	72	16		18	38
3 семестр					
Раздел 4. Русская музыкальная культура XI-XVIII веков	11	3		2	6
Тема 4.1. Русское музыкальное средневековье.	4	1		1	2
Тема 4.2. Русская музыкальная культура XVIII века. Петровская эпоха	7	2		1	4
Раздел 5. М.И.Глинка и его современники	61	11		14	36
Тема 5.1. Романсовое творчество А.Алябьева, А.Варламова, А.Гурилева	8	2		2	4
Тема 5.2. Характеристика творчества М.И. Глинки. Жизненный и творческий путь	6	1		1	4
Тема 5.3. Оперное творчество М.И. Глинки. «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»	10	2		2	6
Тема 5.4. Симфоническое творчество М.И. Глинки.	6	1		1	4
Тема 5.5. Романсовое творчество М.И. Глинки.	7	1		2	4
Тема 5.6. Произведения М.И.Глинки в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)	7			2	5
Тема 5.7. Творчество А.С. Даргомыжского.	8	2		2	4
Тема 5.8. Оперное и песенно-романсовое творчество Даргомыжского.	9	2		2	5
Итого объём часов в семестр	72	14		16	42
4 семестр					
Раздел 6. Эпоха 1860-х гг. «Могучая кучка». П.И. Чайковский.					
Тема 6.1. "Эпоха 60-х годов" в русском искусстве XIX века. Формирование «Могучей кучки», ее эстетических принципов (по В.В. Стасову)	4	1		1	2
Тема 6.2. Характеристика творческой и общественной деятельности М.А. Балакирева	4	1		1	2

Тема 6.3. Творчество М.П. Мусоргского. Жизненный и творческий путь.	4	1		1	2
Тема 6.4. Оперное творчество М.П. Мусоргского. «Борис Годунов»	5	1		1	3
Тема 6.5. Романсы и песни М.П. Мусоргского.	4	1		1	2
Тема 6.6. Фортепианный цикл М.П. Мусоргского «Картинки с выставки».		1		1	2
Тема 6.7. А.П. Бородин. Характеристика творчества.	4	1		1	2
Тема 6.8. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» и Вторая симфония («Богатырская»).	4	1		1	2
Тема 6.9. Н.А. Римский-Корсаков. Характеристика творчества.	4	1		1	2
Тема 6.10. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.	5	2		1	2
Тема 6.11. Произведения Н.А.Римского-Корсакова в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)	6			2	4
Тема 6.12. Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова.	4	1		1	2
Тема 6.13. П.И. Чайковский. Характеристика творчества.	4	1		1	2
Тема 6.14. Симфоническое и оперное творчество П.И. Чайковского.	4	1		1	2
Тема 6.15. Произведения П.И.Чайковского для детей и юношества	6	2		1	3
Тема 6.16. Произведения П.И.Чайковского в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)	6			2	4
Итого объём часов в семестр	72	16		18	38
Семестр изучения – 5					
Раздел 7. Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв.	9	2		2	5
Тема 7.1. Творчество С.В.Рахманинова, А.Н.Скрябина. Творческий путь И.Ф.Стравинского	9	2		2	5
Раздел 8. Советский этап в развитии отечественной музыкальной культуры.	63	12		14	37
Тема 8.1. Периодизация. Формирование советской композиторской школы	6	1		1	4
Тема 8.2. Творчество С.С.Прокофьева	9	2		2	5
Тема 8.3. Творчество Д.Д.Шостаковича	9	2		2	5
Тема 8.4. Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова.	8	2		1	5
Тема 8.5. Творчество Р.Щедрина. Оперы, Балеты.	7	2		1	4
Тема 8.6. Творчество А.Шнитке	6	1		1	4
Тема 8.7. Музыка для детей и юношества советских и современных отечественных	9	2		2	5

композиторов.					
Тема 8.8. Произведения С.С.Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В.Свиридова в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)	9			4	5
Итого объём часов в семестр	72	14		16	42
Семестр изучения – 6					
Раздел 9. Древние музыкальные культуры	14	2		4	8
Тема 9.1. Музыкальная культура первобытного общества. Музыкальная культура Древнего мира	7	1		2	4
Тема 9.2. Античная музыкальная культура. Древняя Греция. Древний Рим.	7	1		2	4
Раздел 10. Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения	8	2		2	4
Тема 10.1 Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения	8	2		2	4
Раздел 11. Музыкальная культура XVII-XVIII вв.	8	2		2	4
Тема 11.1. Музыкальная культура XVII-XVIII вв. Опера. Инструментальная музыка.	8	2		2	4
Раздел 12. Музыкальная культура эпохи барокко	17	4		4	9
Тема 12.1.Гендель. Творческий облик. Оперное и ораториальное творчество.	8	2		2	4
Тема 12.2. Бах. Творческий облик. Инструментальная музыка. Ораториальное творчество	9	2		2	5
Раздел 13. Музыкальное искусство эпохи классицизма	25	6		6	13
Тема 13.1. Венская классическая школа. Глюк. Творческий облик. Оперное творчество	8	2		2	4
Тема 13.2. Гайдн. Творческий облик. Симфоническое творчество	8	2		2	4
Тема 13.3. Произведения К.Глюка и Й. Гайдна в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)	9	2		2	5
Итого объём часов в семестр	72	16		18	38
Семестр изучения – 7					
Раздел 13. Музыкальная культура эпохи классицизма	34	5		7	22
Тема 13.1. Моцарт. Творческий облик. Симфоническое творчество	8	2		2	4
Тема 13.2. Моцарт. Оперное творчество. Ораториальное творчество	6	1		1	4
Тема 13.3. Бетховен. Творческий облик. Симфоническое творчество	6	1		1	4
Тема 13.4.. Бетховен. Фортепианное творчество. Сонаты.	6	1		1	4
Тема 13.5. Произведения Моцарта и Бетховена в	8			2	6

программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)					
Раздел 14. Музыкальная культура эпохи романтизма	38	9		9	20
Тема 14.1. Романтизм. Шуберт. Творческий облик. Вокальное творчество. Инструментальное творчество	8	2		2	4
Тема 14.2. Шуман. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	8	2		2	4
Тема 14.3. Французский музыкальный романтизм. Творчество Берлиоза	8	2		2	4
Тема 14.4. Паганини. Лист. Инструментальное творчество.	8	2		2	4
Тема 14.5. Принципы оперной реформы Р.Вагнера	6	1		1	4
Подготовка к зачету					
Итого объём часов в семестр	72	14		16	42
Семестр изучения – 8					
Раздел 15. Национальные музыкальные культуры второй половины XIX века					
Тема 15.1.Верди. Бизе. Творческий облик. Оперное творчество	9	2		2	5
Тема 15.2. Григ. Творческий облик	6	1		1	4
Тема 15.3. Веризм в итальянской опере	6	1		1	4
Раздел 16. Импрессионизм в музыке					
Тема 16.1. Импрессионизм. Дебюсси. Равель. Творческий облик.	8	2		2	4
Раздел 17. Зарубежная музыкальная культура XX века					
Тема 17.1. Основные направления развития музыкального искусства XX века	6	1		1	4
Тема 17.2. Музыкальная культура Франции XX века. Группа «Шести». Онеггер. Мийо. Пуленк. Творческий облик.	8	2		2	4
Тема 17.3. Музыкальная культура Австрии XX века. Нововенская школа. Шенберг. Веберн. Берг	8	2		2	4
Тема 17.4. Музыкальная культура Германии XX века. Штраус. Хиндемит. Орф. К.Орф о проблеме детского музыкально-эстетического воспитания «Шульверк»	10	2		2	6
Тема 17.5. Неофольклоризм. Бела Барток. Творческий облик. Произведения для детей	7	1		1	5
Подготовка к экзамену	36				
Итого объём часов в семестр	108	14		14	40

2.2.Содержание разделов дисциплины

Раздел 1 (вводный)

Музыка как вид искусства, ее основные особенности. Европейская музыкальная культура, ее своеобразие. Русская музыкальная культура как часть европейской и как самостоятельная область. Периодизация русской музыкальной культуры.

Тема 1.1. Музыка как вид искусства. Европейская музыкальная культура

Музыка как отражение действительности в звучании, как искусство выразительное, слуховое, временное. Европейская музыкальная культура как культура музыкальных произведений.

Тема 1.2. Русская музыкальная культура, ее периодизация

Русская музыкальная культура как часть европейской и как самостоятельная область. Непараллельность развития европейской и русской музыкальных культур и ее причины. Периодизация русской музыкальной культуры.

Раздел 2. Народная музыкальная культура Древней Руси

Тема 2.1. Жанровое многообразие русского фольклора

Основные стадии в становлении этноса. История заселения русской этнической территории. Формирование этнокультурных зон. Социокультурные факторы, способствующие становлению этнической традиции. Понятие и структура этнической традиции. Понятие региональной песенной традиции. Песенная традиция как сфера наследования традиционного опыта.

Определение понятия «жанр». Роды, виды и разновидности жанров музыкального фольклора. Определение жанровой принадлежности фольклорного произведения в связи с его жизненным назначением, содержанием и выразительными средствами.

Жанры русского музыкального фольклора как система. Жанровая поэтика. Взаимосвязи музыкально-фольклорных жанров под воздействием географических, исторических, исполнительских и других факторов.

Тема 2.2. Календарные земледельческие песни

Годовой круг земледельческих обрядов и праздников. Трудовая основа календаря. Классификация календарных песен по сезонным циклам. Народный календарь как синтез архаичной (дохристианской) календарной системы и церковной. Поздравительные зимние песни (Колядки). Обрядовые комплексы восточных славян. Календарные песни, оформляющие обряды годового круга. Обряды и песни ранневесеннего периода; пасхального периода, троицко-купальского периода; жатвенного периода; святочного периода; масленичного периода.

Формульность как основной признак мелодики календарных песен. Интонационные связи в календарных песнях года. Региональные особенности календарного фольклора.

Тема 2.3. Семейно-бытовые обрядовые песни

Ритуалы перехода: три этапа (от символической «смерти» человека, его возвращение в «неокультуренное» природное состояние и возрождение в новом качестве).

Родины и крестины. Колыбельные и крестьянские песни. Звуковой мир традиционной культуры периода раннего детства. Освоение детьми музыкально-фольклорной традиции. Обряды инициационного характера. Традиционные собрания молодежи. Музыкальная стилистика хороводных, плясовых песен. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс. Традиция причитаний. Исполнительская манера плачей.

Традиционный свадебный обряд. Инициационный и территориальный переходы молодых. Два типа свадебных ритуалов восточных славян: свадьба-веселье и свадьба-похороны. Особенности драматургии каждого типа обряда. Типология свадебных песен:

прощальные, причетные, величальные, корильные и песни, комментирующие обрядовую ситуацию. Музыкальный код южнорусского и севернорусского типов свадьбы. Сольная свадебная причеть, групповые причитания.

Тема 2.4. Эпические повествовательные жанры

Определение понятия «эпос». Жанры русского музыкального эпоса: былины (старины), духовные стихи, скоморошины, баллады, историческая песня. Поэтический мир русского эпоса. Сказители эпоса и сущность эпического сказительства. Структура эпического текста. Стих и напев. Два типа былинных напевов. Казачья былинная традиция. Специфические черты поэтических текстов баллад. Типы исторических песен.

Архаическая смеховая культура. Магическая природа архаического смеха. Карнавальность. Творчество скоморохов. Скоморошины и небылицы: содержание поэтических текстов и музыкальная стилистика напевов.

Духовные стихи: возникновение на пересечении устной и письменной (книжной) традиций. Исполнители духовного стиха. Образно-стилистические связи духовных стихов эпической традиции с былинами северного типа. Покаянные духовные стихи. Особенности музыкальной стилистики духовных стихов.

Раздел 3. Русское церковное пение

Тема 3.1. Специфика церковно-певческого искусства

Неразрывная связь народной жизни и церковной жизни. Церковное искусство – народное искусство. Влияние и связь церковного искусства и светского искусства. Основа древнерусского церковно-певческого искусства – слово, распевно произнесенное. Распевное чтение священных текстов. Подчинение мелодики распевного чтения слову. Взаимосвязь слова и напева. Нормы музыкального, распевного чтения – погласицы. Связь народной и церковной музыки – в их внутренних музыкальных закономерностях.

Попевочный принцип музыкального строения. Отличие музыкального строения в народных песнях и богослужебных песнопениях. Отсутствие танцевальности, моторности ритма. Слитность мелодического потока, плавность и непрерывность звучания. Канон – закономерности строения и музыкального развития. Развитие церковно-певческого искусства вместе с укреплением церкви, строительством храмов и монастырей, созданием православной литературы. Связь церковного музыкального искусства и календаря праздников.

Тема 3.2. Певческое искусство древней Руси.

Певческое искусство древней Руси. Византийское пение. Влияние Византии на музыкальное искусство Древней Руси. Эстетический склад русской духовной музыки. Формирование системы нотации и записи русской духовной музыки.

Тема 3.3. Древнерусское певческое искусство XI — первой половины XV вв

Виды распевного чтения. Богодухновенное, ангелогласное пение в системе средневековой музыкальной культуры. Распевы и нотации. Русские певческие азбуки. Русское осьмигласие. Мелодика знаменного распева. Демественный распев

Тема 3.4. Певческая культура Московской Руси (вторая половина XV — первая половина XVII вв.)

Певческая культура Московской Руси (вторая половина XV — первая половина XVII вв.): знаменный, путевой, демественный распевы; раннее русское многоголосие; распевы: киевский, греческий, болгарский.

Тема 3.5. Певческая культура второй половины XVII — первой половины XVIII вв.

Певческая культура второй половины XVII — первой половины XVIII вв.

Эпоха партеса. Петербург в истории русского церковного пения.

Тема 3.6. Певческая культура второй половины XVIII — конца XIX вв.

Певческая культура второй половины XVIII — конца XIX вв. Классицизм в русской церковной музыке. Обиход Придворной капеллы.

Тема 3.7. Традиционное («уставное») церковное пение в Синодальный период. Московская и петербургская певческие традиции. Монастырские певческие центры и их распевы. Русские подвижники благочестия о церковном пении.

Тема 3.8. Русское церковное пение в конце XIX – начале XX вв.

Новое направление в церковном пении. Поиски "русского" стиля в композиторской хоровой духовной музыке (последняя четверть XIX - начало XX вв.) Проблемы церковно-певческой практики в России на рубеже XIX - XX веков. Духовные циклы П. И. Чайковского в аспекте традиций православного русского пения Интерпретация традиций православного русского пения в духовных циклах С. В. Рахманинова.

Тема 3.9. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. о церковном пении

Восстановление патриаршества в Российской церкви, конец синодального периода. Исторические события в России 1917-1918 г. Отделение церкви от государства. Образование отдела "О богослужении, проповедничестве и церковном искусстве" под председательством архиепископа Евлогия (Георгиевского). О богослужебном языке. «Обновленческий раскол». Поместный собор Русской Православной церкви 1918-1918 гг о церковном пении.

Тема 3.10. Церковно-певческое искусство в советский период.

Богослужебное пение конца XX — начала XXI вв. Судьбы русского церковного пения в эпоху гонений на Церковь. Церковное пение в эмиграции. Современные тенденции в русском церковном пении в последней четверти XX — нач. XXI вв.

Раздел 4. Русская музыкальная культура XI-XVIII веков

Тема 4.1. Русское музыкальное средневековье

Древняя Русь XI-XIV в. Начало распада Киевского государства на рубеже XI-XII вв. Образование новых феодальных центров политической и культурной жизни. «Слово о полку Игореве». Установление татаро-монгольского ига (XII - XIV вв.). Гибель многих культурных ценностей и задержка культурного развития Руси. Возрастание местных областных тенденций в русской художественной культуре. Владимиро-Суздальская Русь и Новгород - центры русской культуры этого периода. Новые завоевания в области письменности, образования, искусства. Эволюция жанров в Новгородской Руси. Новая тематика Новгородской былины.

Объединение русских земель в XV-XVI вв. вокруг Москвы. Быстрый экономический и культурный рост Московского государства. Возникновение исторической песни как свидетельства самосознания народа. Формирование общерусского стиля в художественной культуре Москвы. Черты «возрожденчества» в русском искусстве этого периода. Хоры «государевых певчих дьяков» и «патриарших певчих дьяков». Иноземные музыканты при московском дворе. Скоморохи древней Руси. Связь скоморошества с языческой обрядностью. Виды скоморошья искусства. Скоморохи в Новгороде. Скоморохи в придворном быту Московского государства.

Переломное значение XVII в. в истории русской культуры. Борьба за независимость. Обострение социальных противоречий. Народные восстания XVII в.

Цикл песен о Степане Разине. Появление лирической протяжной песни. Сатирические песни.

Появление элементов общеевропейской культуры. Новые формы театрально-музыкального быта на Украине. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки.

Стилевой перелом в музыкальной культуре XVII в.

Зарождение новых форм светского музыкального профессионализма. Бытовое музицирование. Канты и псалмы. Роль Симеона Полоцкого в формировании театра и в развитии кантов. Историческое значение XVII в.

Тема 4.2. Русская музыкальная культура XVIII века. Петровская эпоха

Просветительские тенденции в русской музыкальной культуре XVIII века.

Петровская эпоха и оживление экономических и культурных связей с Западом. Открытие Сухопутного шляхетского корпуса, Академии наук, Московского университета, Большого театра. Крепостные театры. Зарождение русского оперного театра. Творчество Е.Фомина, В.Пашкевича, Д.Бортнянского. "Российские песни" Ф.Дубянского, О.Козловского.

Хоровое творчество М.Березовского, Д.Бортнянского. Инструментальная музыка (В. Трутовский, Д.Бортнянский, И.Хандошкин). Изучение русской народной песни и первые сборники (В.Трутовский, Н.Львов и И.Прач, Кирша Данилов).

Раздел 5. М.И. Глинка и его современники

Тема 5.1. Романсовое творчество А.Алябьева, А.Варламова, А.Гурилева.

Историческое значение романсового творчества композиторов-современников М.И.Глинки, его роль в истории русского романса. Демократический характер и национальная основа музыки. Связь с романтизмом и сентиментализмом. Круг жанров романсового творчества.

Тема 5.2. Характеристика творчества М.И. Глинки. Жизненный и творческий путь.

Связь творчества Глинки с подъемом национального самосознания России первой четверти XIX века. Глинка как основоположник русской музыкальной классики (сходство роли Глинки в музыке с ролью Пушкина в литературе). Новое решение проблемы народности. Синтез достижений западноевропейских композиторских школ с особенностями русской музыкальной культуры. Реализм творческого метода, сочетание элементов стилей классицизма, романтизма. Оптимистичность, цельность, стройность мировоззрения.

Тема 5.3. Оперное творчество М.И. Глинки. «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила».

Центральная роль оперного жанра в творческом наследии М.И. Глинки.

Создание М. И. Глинкой жанров "отечественной героико-трагической" и "большой волшебной" опер. Глубина отражения народного начала. Синтез особенностей русской песенности и черт западноевропейской оперы. Роль массовых сцен. Симфонизация опер Глинки, сквозное развитие тем и мотивов.

Сходство и различие концепции, драматургии, образов "Жизни за царя" и "Руслана и Людмилы". Черты ораториальности, балетные эпизоды. Конфликтность в сочетании с эпичностью.

Тема 5.4. Симфоническое творчество М.И. Глинки.

Основные типы симфонизма у М.И.Глинки. Ведущее значение народно-жанрового симфонизма. Жанровая основа большинства симфонических произведений Глинки. Тяготение к программности. Особенности развития народных тем в Испанских увертюрах и "Камаринской". Развитие традиций симфонизма Глинки в творчестве последующих русских композиторов.

Тема 5.5. Романсовое творчество М.И. Глинки.

Разнообразие жанровых разновидностей романсов М.И. Глинки. Поэтизация бытового романса, богатство содержания, простота и непосредственность чувства. Значение мелодической линии и вокальной партии.

Тема 5.6. Произведения М.И.Глинки в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)

Музыкальные произведения М.И.Глинки в учебных программах по «Музыке» для общеобразовательных школ и особенности их изучения для учащихся младших, средних и старших классов

Тема 5.7. Творчество А.С. Даргомыжского

Даргомыжский как продолжатель традиций Глинки. Значение социально-обличительной и бытовой тематики. Близость к "гоголевской" линии в литературе. Психологическое и характеристическое мастерство. Опера и романс – основные жанры творчества. Поиски в сфере речитативно-декламационной выразительности (воссоздание интонаций человеческой речи в вокальной музыке). Связи с народной песней и бытовым романсом.

Тема 5.8. Оперное и песенно-романсовое творчество Даргомыжского.

А.С.Даргомыжский как основоположник психологического оперного жанра в русской классической музыке. "Русалка" – первая русская лирико-психологическая драма. Социальный аспект содержания. Образы главных героев и их развитие в опере. Народно-жанровые сцены, роль бытового фона в создании национального характера музыки. Фантастические сцены. Новаторская трактовка ансамблей.

Жанры романсов и песен А.С.Даргомыжского. Портретность, характеристичность, детализация музыки в связи со смыслом текста. Роль фортепианной партии. Эволюция вокального стиля А.С.Даргомыжского. Традиционная тематика и выразительные средства бытового романса в сочинениях 30-х – начала 40-х годов. Романсы на стихи А.С.Пушкина. Театрализация жанра романса у А.С.Даргомыжского.

Раздел 6. Эпоха 1860-х гг. «Могучая кучка». П.И. Чайковский

Тема 6.1. "Эпоха 60-х годов" в русском искусстве XIX века. Формирование «Могучей кучки», ее эстетических принципов (по В.В. Стасову)

Подъем революционного демократического движения в России 1860-х годов. Отмена крепостного права. Утверждение метода критического реализма в искусстве. Просветительские тенденции. Появление Русского музыкального общества и консерваторий – первых в России профессиональных учебных заведений, "Бесплатной музыкальной школы" Г.Ломакина и М.Балакирева.

Эстетические принципы "Могучей кучки" (В.Стасов). Развитие традиций Глинки и Даргомыжского при стремлении к новизне и самобытности. Национальная и жанрово-бытовая тематика. Роль оперы и особенности оперных жанров.

Тема 6.2. Характеристика творческой и общественной деятельности М.А. Балакирева

Балакирев как организатор и идейный вдохновитель "Могучей кучки". Развитие традиций Глинки, интерес к достижениям западноевропейского романтизма. Исполнительская, просветительская, дирижерская деятельность. Композиторское творчество М.А. Балакирева. Жанры программной симфонической и фортепианной музыки. Симфонические произведения (Увертюра на три русские темы), краткая характеристика. Фортепианная музыка Балакирева на примере Восточной фантазии "Исламей"

Тема 6.3. Творчество М.П. Мусоргского. Жизненный и творческий путь.

Творчество Мусоргского как вершина развития тенденций критического реализма. Социально-обличительная и реалистическая тематика творчества. Связь с эстетикой Глинки и Даргомыжского. Характеристичность, психологизм творчества. Поиски в области вокальной декламации и речитатива. Новаторство в других областях музыкального языка.

Тема 6.4. Оперное творчество М.П. Мусоргского. «Борис Годунов».

"Борис Годунов". История создания, разные редакции оперы. Проблема авторского текста. Образы Бориса, Юродивого, Самозванца, их развитие. Роль образа народа. Лейттемы и особенности драматургии оперы.

Тема 6.5. Романсы и песни М.П. Мусоргского.

Романсы и песни, их жанры. Развитие традиций Глинки, Даргомыжского и новаторство Мусоргского. Портретность и психологизм. Вокальный цикл "Песни и пляски смерти". Сатирическая и обличительная тематика. Вокальный цикл "Детская".

Тема 6.6. Фортепианный цикл М.П. Мусоргского «Картинки с выставки».

История создания «Картинок с выставки». Характеристичность образов, особенности программности. Сочетание национальных черт нескольких культур. Обработки «Картинок с выставки».

Тема 6.7. А.П. Бородин. Характеристика творчества.

Проблема эпической "богатырской" тематики у Бородина. Особая близость Глинке. Гармоничность, уравновешенность, жизнеутверждающий характер музыки. Тяготение к повествовательности, описательности, картинности, лиризму. Национальный характер, связи с различными жанрами русского фольклора. Отказ от цитирования. Ориентализм. Яркость гармонического и мелодического языка. Архитектоническая четкость формы.

Жизненный и творческий путь. Критические статьи, общественная деятельность.

Тема 6.8. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» и Вторая симфония («Богатырская»).

История создания оперы. Работа над либретто. Особенности музыкального языка в обрисовке образов русских и половцев. Сочетание эпических и исторических черт, характерность содержания оперы для русского искусства 60-х годов. Характеристики главных действующих лиц. Музыкальные характеристики персонажей. Особенности массовых сцен (русская, половецкая).

Симфоническое творчество: общая характеристика. Тяготение к программности. Картинность, повествовательность как проявление эпического начала. Симфония № 2. Ее близость опере "Князь Игорь". Замысел симфонии, особенности ее драматургии.

Тема 6.9. Н.А. Римский-Корсаков. Характеристика творчества.

Обобщение и синтез идей "кучкизма" в творчестве Римского-Корсакова. Связь с революционными событиями 1905-1907 годов.

Яркость национального колорита, эпическая возвышенность и эстетическое благородство творчества. Идеал красоты. Преобладание жанра оперы и сказочно-фантастической, народно-бытовой тематики. Многообразие связей с русской народной музыкой. Мастерство оркестровки, гармонического языка, музыкальной формы.

Тема 6.10. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.

Опера как основная область творчества Римского-Корсакова. Разнообразие оперных сюжетов и жанров. Историческая тематика ("Псковитянка"). Сказочные сюжеты, разнообразие их трактовки, аллегорическая трактовка сказочных сюжетов, элементы политической злободневности и сатиры ("Кашей Бессмертный", "Сказка о царе Салтане", «Золотой петушок»).

Особое тяготение к сказочно-эпическому жанру. "Снегурочка", "Садко" – вершины данной линии русской оперы в творчестве Римского-Корсакова. Жанровые особенности опер («Весенняя сказка» и «Опера-былина»). Роль народно-песенных жанров и массовых сцен. Реальная и фантастическая образные сферы и их соотношение. Особенности музыкального языка в характеристике обеих образных сфер. Главные музыкальные образы (Снегурочка, Лель, Волхова, Садко). Парность женских образов (Снегурочка – Купава, Волхова – Любава). Лейтмотивная система.

Тема 6.11. Произведения Н.А. Римского-Корсакова в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)

Музыкальные произведения Н.А.Римского-Корсакова в учебных программах по «Музыке» для общеобразовательных школ и особенности их изучения для учащихся младших, средних и старших классов

Тема 6.12. Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова.

Развитие Римским-Корсаковым традиций русской симфонической музыки. Близость оперного и симфонического творчества. Ведущая роль программности при большом значении жанрового начала. Основные типы тем и методы их развития. Красочность оркестровой палитры.

"Шехеразада" – одна из абсолютных вершин симфонизма Римского-Корсакова. Истоки замысла и особенности претворения программного принципа. Сквозные темы и их развитие. Мастерство оркестровки.

Тема 6.13. П.И. Чайковский. Характеристика творчества.

Отличие творческого облика Чайковского и кучкистов. Тяготение к морально-этической, психологической и философской проблематике.

Трагизм мироощущения. Концепция столкновения личности и судьбы как идейный стержень творчества Чайковского. Прогрессивность эстетических взглядов. Широта творческого диапазона. Особенности проявления национального начала. Обобщенность реалистического метода. Связи с бытовой музыкой (бытовой романс).

Мелодическое богатство музыки Чайковского. Особенности тематического развития, роль лейттем и лейтмотивов. Динамическая трактовка музыкальной формы. Многообразие деятельности Чайковского (композиторская, педагогическая, дирижерская, критическая).

Тема 6.14 Симфоническое и оперное творчество П.И. Чайковского.

Ведущее значение симфонических жанров у Чайковского. Жанровое разнообразие симфонической музыки.

Одночастные программные сочинения. Трактовка сюжетов крупнейших произведений мировой литературы, избираемых в качестве программной основы. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта". Близость лирико-драматическим симфониям. Характеристика тематизма и драматургии.

Симфония как центральный жанр симфонического творчества П.И.Чайковского. Различные типы симфонизма. Четвертая симфония как первый образец центрального у Чайковского лирико-драматического симфонизма. Особенности строения цикла и его частей. Характерные черты развития.

Трагическая концепция жанра в Шестой симфонии.

Значение жанра оперы у Чайковского. Оперное творчество (общая характеристика).

"Евгений Онегин" – первый образец лирико-психологического оперного жанра у Чайковского. Принципы оперной драматургии. Романсовая основа тематизма. Интонационные комплексы музыкальных характеристик главных героев. Симфонизация оперы. Образы Ленского, Онегина, Татьяны.

Тема 6.15. Произведения П.И.Чайковского для детей и юношества

«Детский альбом» П.И.Чайковского. Песни для детей. Фортепианный цикл «Времена года» П.И.Чайковского

Тема 6.16. Произведения П.И.Чайковского в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)

Музыкальные произведения П.И.Чайковского в учебных программах по «Музыке» для общеобразовательных школ и особенности их изучения для учащихся младших, средних и старших классов

Раздел 7. Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв.

Тема 7.1. Творчество С.В.Рахманинова, А.Н.Скрябина. Творческий путь

И.Ф.Стравинского

Выдвижение в 90-е и 900-е годы следующего поколения русских композиторов во главе с С.Рахманиновым, Л. Скрябиным, И.Стравинским. Их творческие связи с музыкальной классикой XIX века и новаторский характер деятельности. Основные музыкальные жанры в русской музыке конца XIX— начала XX в. Расцвет инструментального концерта и фортепианных произведений различных типов. Высокий уровень русской исполнительской культуры. Выдающиеся пианисты и певцы начала XX века: С.Рахманинов, А.Скрябин, Н.Метнер, К.Игумнов, А.Гольденвейзер, Ф.Шаляпин, Л.Собинов, А. Нежданова. Значение деятельности выдающихся дирижеров Э.Направника, Ф.Блуменфельда, С.Рахманинова. Прогрессивные реформаторские искания на сцене Московской частной оперы, их связь с реалистическими принципами русского драматического театра. Новаторские явления на русской балетной сцене, деятельность М. Фокина и Е. Горского. Воздействие модернизма на русский музыкальный театр. Сергей Вавильевич Рахманинов (1873—1943). Рахманинов — великий русский композитор первой половины XX века. Широкие и многообразные связи творчества Рахманинова с передовой демократической русской культурой начала века. Сочетание в музыке Рахманинова мягкого задушевного лиризма с мужественным волевым началом; важное значение эпической образной сферы в произведениях Рахманинова, а также образов природы и фантастики. Определяющая роль песенности, мелодичности в музыкальном языке Рахманинова, его связь с русскими народными истоками, с древнерусской хоровой культурой. Связи с наследием Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. Новаторский характер творчества Рахманинова, обновление и дальнейшее обогащение композитором музыкально-стилистических принципов русской композиторской школы XIX века. Исполнительская деятельность Рахманинова как пианиста и дирижера. Рахманиновский пианизм — вершина русского и мирового фортепианно-исполнительского искусства первой половины XX века. Фортепианное творчество, его ведущее значение в музыкальном наследии композитора. Глубокое своеобразие и оригинальность фортепианного стиля Рахманинова. Программная направленность фортепианной музыки Рахманинова, ее русская основа, сочетание русских традиций с достижениями зарубежной фортепианной музыки романтического периода (Лист, Шопен). Фортепианные концерты Рахманинова — классические образцы этого жанра в русской и мировой фортепианной литературе XX века. Сочинения малых форм: программные пьесы, цикл «Музыкальные моменты», циклы прелюдий и этюдов-картин. Многоплановость их образно-музыкального содержания, углубление и расширение русской традиции. Творчество А.Н.Скрябина. (1871 — 1915). Противоречивый, сложный характер музыки Скрябина как отражение идейных противоречий общественной жизни России начала 20 века. Ведущее значение музыки инструментальных жанров.. Скрябин-пианист. Основные особенности фортепианного стиля, новизна приемов изложения, тембровой палитры. Основные виды фортепианных произведений Скрябина и связь их с традициями романтической фортепианной музыки, а также с фортепианным творчеством русских композиторов XIX века. Скрябин — создатель жанра фортепианной поэмы. Симфоническое творчество Скрябина. Его программно-философский характер. Симфонические поэмы Скрябина. Третья симфония («Божественная поэма»). Особенности программно-философского замысла симфонии. «Поэма экстаза», «Прометей». Творческий путь И.Ф.Стравинского. Игорь Федорович Стравинский (1882—1971), его особое место в музыкальном искусстве XX века. Универсализм художественных интересов и стилей как характерная черта композитора, определившая его разностороннее восприятие искусства и воздействия на музыку современности. Русские национальные истоки искусства И. Стравинского, Значение творчества А. Пушкина, М. Глинки, П. Чайковского в формировании его художественных идеалов, наряду с влиянием М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова; в дальнейшем плодотворное воздействие К. Дебюсси. Роль С.Дягилева и его «Русских балетов» в творчестве И.Стравинского. Разнообразие творческих исканий И. Стравинского в

неоклассический период. Вершинные достижения этого периода опера-оратория «Царь Эдип», балеты на античные сюжеты «Аполлон Мусагет», «Персефона», «Орфей»; балет «Поцелуй феи» на темы П.Чайковского; опера «Похождения повесы», возродившая моцартовский тип буффонного спектакля. Особенности позднего периода творчества. Сужение тематически-образной сферы творчества. Обращение преимущественно к духовной тематике (Canticum sacrum, Thre* ni, Requiem canticles), к архаичным, старинным пластам музыки (в том числе в балете «Агон»). Свободное использование композитором серийной техники при сохранении ладотональных основ мышления. Литературные труды И. Стравинского.

Раздел 8. Советский этап в развитии отечественной музыкальной культуры

Тема 8.1. Периодизация. Формирование советской композиторской школы

Музыкальная культура 20-30-х гг. Противоречия новой культурной политики. РАПМ и его борьба с новаторскими исканиями. Политизация всех музыкальных жанров. Период 30-х - 50-х гг. – музыкальное искусство в условиях тоталитарного государства. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мяковского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна, И.О.Дунаевского, Д.Б.Кабалевского, Ю.А.Шапорина, Т.Н.Хренникова. Годы ВОВ. Огромная роль музыки в деле патриотического воспитания советских людей, а в особенности, - жанра песни, ставшей оружием в борьбе с врагом. Особая роль творчества композиторов-песенников - А.Александрова, В.Соловьёва-Седого, Б.Мокроусова, З.Захарова, М.Блантера и др. 1945 – 1953 - продолжение репрессивной политики в сфере культуры.

Тема 8.2. Творчество С.С.Прокофьева

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953)- создатель новой музыкальной эстетики. Детство композитора. Первые опыты в жанре оперы — «Великан» и «На пустынных островах». Систематические занятия музыкой. Поступление в Санкт-Петербургскую консерваторию в 1904 году Окончание консерватории весной 1914 года. Произведения: Токката (ор. 11), Десять пьес (ор. 12), Вторая соната, Баллада для виолончели и фортепиано, опера «Маддалена». Поездка в Лондон. Знакомство с Дягилевым. Работа над балетом «Ала и Лоллий» на сюжет С. Городецкого, позже переработанный в «Скифскую сюиту» для оркестра, фортепианный цикл «Сарказмы», вокальная сказка «Гадкий утенок» (по Г.-Х. Андерсену), опера «Игрок» (по Ф.Достоевскому). Встречи в Москве с М.Горьким, В.Маяковским, поэтами-футуристами Д.Бурлюком и В.Каменским, которые восторженно принимают созвучную времени музыку молодого композитора. Концерт для скрипки с оркестром, Третья и Четвертая фортепианные сонаты, фортепианный цикл «Мимолетности» и «Классическая симфония». В зарубежный период обогатилась эмоциональная палитра его музыки, включавшая жесткий драматизм Второй симфонии, комедийно-игровое начало «Любви к трем апельсинам» (опера по К. Гоцци), острую экспрессивность «Огненного ангела» (опера по В. Брюсову) и Третьей симфонии, искреннюю, поэтическую лирику «Блудного сына» (балет на библейскую тему), мелодические откровения Второй скрипичной сонаты. Общение с С.Рахманиновым, М.Равелем, композиторами «Шестерки», П.Пикассо, А.Матиссом, Чарли Чаплиной, дирижерами Л.Стоковским, С.Кусевицким, А.Тосканини, продолжает сотрудничество с Дягилевым, который начинает сезон 1921 года премьерой балета «Сказка о шуте, семерых шутов перешутившего». Декорации, костюмы и постановка принадлежали М. Ларионову. Позднее со знаменитым импресарио были поставлены балеты «Стальной скок» и «Блудный сын». 1933—1953: Возвращение в СССР. Кантата «К 20-летию Октября», Шестая фортепианная соната, «Детская музыка» (двенадцать легких пьес для фортепиано). Симфоническая сказка «Петя и волк». Балет «Ромео и Джульетта» (1935). Кантата «Ал. Невский» (1939). Годы войны - музыка к фильму Эйзенштейна «Иван Грозный», опера «Война и мир», Пятая симфония, балет «Золушка». Постановление 1948 года о борьбе с

«антинародным формализмом в искусстве» и реакция композитора на критику. Последние годы жизни. Создание оперы «Повесть о настоящем человеке» (по Б. Полевому), балета «Каменный цветок» (по П. Бажову), Девятой фортепианной сонаты, оратории «На страже мира», 7 симфонии

Тема 8.3. Творчество Д.Д.Шостаковича

Творческий облик Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1905-1975). Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция. Учеба в Санкт-Петербургской консерватории в классе Николаева (ф-но) и Штейнберга (композиция). Ранние работы — фортепианные прелюдии, «Фантастические танцы». 1923 год - окончание консерватории по классу фортепиано. 1925 год - завершение обучения на композиторском фа- 22 культете. Дипломная работа - Первая симфония. После консерватории - поступление в аспирантуру, а также деятельность в рамках Ассоциации современной музыки (АСМ). Конец 20-х—начало 30-х в поиск художественных идей и музыкальных средств их воплощения. Композитор пробует работать в разных жанрах, упорно ищет свои пути. Работа в сфере театральной музыки. Художественный эксперимент в театральном искусстве под знаком режиссерских опытов В. Э. Мейерхольда. Опера Шостаковича «Нос» по Гоголю, ее связь со стилистикой «условного театра». В 1928 - знакомство Шостаковича с Мейерхольдом. Два балета Д. Шостаковича, «Золотой век» (1930) и «Болт» (1931). Опыты в сфере киномузыки - музыка к первым звуковым фильмам начала 1930-х годов: «Одна», «Златые горы», «Встречный», «Трилогия о Максиме». Опера «Леди Макбет Мценского уезда» и балет «Светлый ручей» - печальная судьба произведений. С середины 30-х годов основным направлением его творчества становится инструментальная музыка. Жанр симфонии и ее личностный, исповедальный характер. Симфония как художественная форма философского осмысления смысла жизни человека, воплощения «вечных» тем добра и зла, смерти и бессмертия. Симфония № 7 – «символ» Великой отечественной, симфония № 13 – протест против насилия над человеческой личностью, № 14 – «песни и пляски смерти».

Тема 8.4. Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова.

Творческий облик Георгия Васильевича Свиридова (1915-1998). Духовное значение и содержание творчества. Ведущее значение жанров, связанных со словом. Ранний период творчества - вокальные циклы на слова Пушкина, Прокофьева. Массовые песни, музыка к пьесам К. Симонова «Русские люди» и Н. Погодина «Кремлевские куранты». С конца 40-х - интересы в области инструментального творчества. 50-й год появление вокальной поэмы «Страна отцов» на стихи армянского поэта А.Исаакяна. Период творческой зрелости - композитор сосредоточивается на камерном, хоровом и вокально-симфоническом жанрах. Связь вокальной музыки Свиридова с поэзией Пушкина, Блока, Есенина, Маяковского, Исаакяна, Бернса. Обретение самобытного художественного стиля, в котором сочетается лирика и эпос. Центральная тема творчества — Россия, родина, события истории, картины бытия народа и человека. Появление в 1964 году «Курских песен» Г.Свиридова — одного из первых сочинений, созданных в русле «новой фольклорной волны». 70-80 е годы — «Песни безвременья» на стихи Блока, хоровой концерт «Пушкинский венок», вокальный цикл — поэма для голоса и фортепиано «Отчалившая Русь» на стихи Есенина. 1992—1993 г.г.- два цикла духовных хоров на литургические тексты под названием «Песнопения и молитвы» и «Неизреченное чудо».

Тема 8.5. Творчество Р.Щедрина. Оперы, Балеты.

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

Тема 8.6. Творчество А.Шнитке

Общечеловеческий масштаб проблем, стилевой универсализм творчества, высокий уровень композиторской техники. Философски-этическая направленность творчества (размышления о человеке, вселенной, о «вечных темах» добра и зла, жизни и смерти). Суть музыки – философия в звуковой форме. При охвате почти всех жанров, особое предпочтение инструментальных жанров. Жанровые трансформации. Установка творчества на полистилистику. Теоретическое обоснование данного явления. Яркий новаторский стиль и связи с традициями западноевропейской и русской музыки.

Тема 8.7. Музыка для детей и юношества советских и современных отечественных композиторов.

Инструментальные и вокальные произведения для детей и юношества советских композиторов. Хоровая музыка для детских и юношеских хоров. Творчество А.Шаинского, Е.Крылатова., А.Рыбникова, Е.Зацепина, М.Дунаевского, Ген.Гладкова, Григ.Гладкова. А.Пахмутовой и т.д. Музыкальные фильмы для детей и юношества.

Тема 8.8. Произведения С.С.Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В.Свиридова в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)

Музыкальные произведения С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова в учебных программах по «Музыке» для общеобразовательных школ и особенности их изучения для учащихся младших, средних и старших классов

Раздел 9. Древние музыкальные культуры

Тема 9.1. Музыкальная культура первобытного 3 7 общества. Музыкальная культура Древнего мира

Музыкальные культуры Древнего Египта и Индии

Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры.

Культовая и придворная музыка, их основные функции. Многообразие форм традиционного музыкального творчества в зависимости от этнолингвистических, религиозных, социальных и профессиональных различий групп населения.

Важнейшие черты музыкальной культуры Древнего Египта. Музыка в мистерияльных действиях. Развитые формы музицирования в структуре придворной жизни. Принципы ладовой и ритмической организации.

Индия. Древнейшие свидетельства о музыкальной культуре цивилизаций долины Инда (Мохенджо-Даро и Хараппы). Музыка в ведах - гимны и ритуальные песнопения. Мифы о происхождении музыки. Принципы классификации музыки в Древней Индии. Музыка в творчестве гандхаров. Отражение синкретических связей музыки с танцем и театральным искусством в трактате «Бхаратияна-тьяшастра» (II в. до н.э.— I в. н.э.). Музыкальные инструменты.

Тема 9.2. Античная музыкальная культура. Древняя Греция. Древний Рим.

Искусство Древней Греции – колыбель европейской художественной системы. Памятники греческой мифологии и поэзии. Эпос Гомера. Образы легендарных музыкантов. Архитектура, скульптура, театр.

Высокие достижения античного искусства. Основные его черты. Богатство музыкально-поэтического творчества: трудовые, лирические, военные песни и танцы и др. Певцы и сказители — аэды и рапсоды. Хоровая, сольная лирика. Основные жанры. Инструменты и инструментальная музыка. Большая роль музыки в общественной жизни.

Древнегреческая трагедия - единство поэзии, музыки, сценического действия и танца; значение хора. Эсхил, Софокл, Эврипид — создатели античного театра. Античная эстетика, учение об этосе. Музыкальные теории древних греков. Буквенная музыкальная нотация.

Эллинистическая культура. Музыкальная культура Древнего Рима. Искусство в

период упадка и гибели античной цивилизации. Значение античной культуры для последующего развития искусства.

Раздел 10. Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения

Тема 10.1 Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения

Средневековая музыкальная культура арабских стран. Основные песенные жанры. Ислам и музыка. Высокий уровень музыкальной науки в IX веке. Средневековая музыкальная культура Византии, синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Проникновение строфических народных гимнов в византийское церковное пение (тропари). Ефрем Сирий (306—373). Роман Сладкопевец (V—VI века). Андрей Критский (VI—VII века). Иоанн Дамаскин (около 700—754). Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран. Средневековая музыкальная культура Европы. Народная и профессиональная ветви музыкального искусства. Народные музыканты: шпильманы, жонглеры, универсальный характер их творчества. Развитие церковной музыки: от монодического григорианского хора к многоголосной хоровой музыке. Литургические драмы - прообраз будущего музыкального театра. Профессиональное светское музыкальное искусство. Поэтическое и музыкальное творчество трубадуров и труверов во Франции миннезингеров в Германии. Развитие музыкальной теории. Реформы музыкальной нотации и их значение для развития европейского музыкального искусства. Европейская музыкальная культура эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм и его отражение в музыкальной культуре. Музыка протестантских движений: гуситские гимны, протестантский хорал, гугенотские псалмы, песнопения английских пуритан. Музыка католической контрреформации. Высшие формы развития хоровой полифонии. Творчество Д.П.Палестрины и О. Лассо. Основные жанры ренессансной музыки. Ведущее значение церковных жанров - мессы, мотета. Постепенное усиление роли светской музыки. Многообразие национальных форм полифонической песни (французские шансон и баллада, немецкая Lied, итальянские фроттола и виланелла). Блестящий расцвет мадригала в 16 веке. Эмансипация инструментальной музыки в период позднего Ренессанса. Лютневая и органная музыка. Ансамблевые канцоны и симфонии.

Раздел 11. Музыкальная культура XVII-XVIII вв.

Тема 11.1. Музыкальная культура XVII-XVIII вв. Опера. Инструментальная музыка.

Возникновение оперы. Истоки ее музыки: сольное бытовое пение (монодия с сопровождением), народнопесенная и танцевальная музыка. Флорентийская камерата. Их авторы - певцы-композиторы: Якопо Перри (1561—1633), Джулио Каччини (около 1550—1618) и др. Античная мифологическая основа сюжетов. Художественный синтез поэзии, музыки и сценического действия. Речитативный стиль пения. Музыкально-драматическая композиция ранних итальянских опер. Клаудио Монтеверди (1567—1643) - крупнейший музыкальный драматург первой половины XVII века, основоположник венецианской оперной школы. Важнейшие этапы его творческой эволюции. Венецианская опера после К.Монтеверди: Франческо Кавалли (1602—1676), Марко Антонио Чести (1623—1669). Алессандро Скарлатти (1659—1725) и его роль в создании оперы-серии в Италии. Зарождение мелодического стиля *bel canto*, многообразие народных истоков. Достижения А. Скарлатти в области вокального и инструментального оперного стиля. Яркая лирическая выразительность и контрастность музыки. Отражение в неаполитанских оперных либретто А.Скарлатти придворноаристократических художественных вкусов. Итальянская опера-буффа, ее истоки, особенности сюжетов, связь с народной музыкой. Творчество Джованни Перголези. Инструментальная музыка Италии XVII-XVIII вв.

Джироламо Фрескобальди (1583—1643) - крупнейший представитель органной и клавирной музыки первой половины XVII века. Распространение лютни, гитары и клавичембало в музыкальном быту. Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов в связи с усилением роли мелодического начала. Сонатно-концертные жанры XVII — начала XVIII веков: сонаты da camera и da chiesa, concerto grosso. Роль в развитии этих жанров композиторов-скрипачей: Арканджело Корелли (1653—1713), Антонио Вивальди (около 1677—1741), Джузеппе Тартини (1692—1770). Расцвет камерного и концертного исполнительства. Музыкальная культура Франции XVII-XVIII вв. Эстетика французского классицизма. Развитие французского музыкального театра. Придворный балет. Жан Батист Люлли (1632—1687) - создатель французской национальной оперы (лирической трагедии). Бытовые жанры французской музыки; их связь с народным творчеством. Клавесинная музыка XVII—XVIII веков. Франсуа Куперен (1668—1733) и Ж.Ф.Рамо. Французская комическая опера, бытовые и социально-обличительные сюжеты, французская песня как основа интонационного строя. Руссо, Гретри. Музыкальная культура Германии, Австрии XVII-XVIII вв. Идеи протестантизма в развитии немецкой музыкальной культуры XVII века. Роль протестантского хора в профессиональном композиторском творчестве. Генрих Шютц (1585—1672). Органисты в Германии — предшественники И.С.Баха (И.Пахельбель, Г.Бём, Д.Букстехуде и др.) Развитие оперного жанра в Германии. Опера в Гамбурге. Творчество Рейнгарда Кайзера. Австрийский зингшпиль. Музыкальная культура Англии XVII-XVIII вв. Распространение в Англии новых европейских музыкальных жанров в период реставрации. Генри Пёрселл (1659—1695) - крупнейший национальный английский композитор. Широкий охват вокальных и инструментальных жанров. Связь с традициями английской песенной хоровой культуры. Творчество английских вёрджиналистов (У.Берд., Д.Булл, Д.Дауленд).

Раздел 12. Музыкальная культура эпохи барокко

Тема 12.1. Гендель. Творческий облик.

Оперное и ораториальное творчество. Инструментальная музыка. Георг Фридрих Гендель (1685—1759). Роль его творчества в развитии музыкальной культуры не только Германии, но и Англии. Творческий путь Г.Генделя, его основные этапы - Галле, Гамбург, Италия, Англия. Размах и широта исполнительской деятельности как органиста, клавириста, дирижера. Немецкая основа его творчества, усвоение передовых достижений других национальных школ. Оперное творчество Г.Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-серия, ее драматизация. Оперы «Юлий Цезарь», «Радамисто», «Пор» Оратории — высшее творческое достижение Г.Генделя. Их прогрессивное значение. Героикопатриотическая идея в оболочке библейской сюжетики. Связь ораторий Г.Генделя с общественной жизнью Англии первой половины XVIII века. Монументальный, демократический характер. Черты театральности. Основные жанры инструментальной музыки Г.Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов, пьесы для клавира. Особая роль concerto grosso, органного концерта. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе («Музыка для фейерверка», «Музыка для прогулки на воде»).

Тема 12.2. Бах. Творческий облик.

Инструментальная музыка. Ораториальное творчество Иоганн Себастьян Бах (1685—1750)—великий классик немецкой и мировой музыки. Творчество И.С.Баха как вершина духовности в музыкальном искусстве. Творческий путь И.С.Баха, его работа как композитора и исполнителя — органиста, клавириста, дирижера, педагога. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, с протестантским хоралом. Музыка для клавира. «Хорошо темперированный клавир» - круг образов, особенности композиционной

структуры, соотношение прелюдий и фуг. Клавирные сюиты (французские, английские), партиты - их связь с бытовыми музыкальными прообразами; черты нового в трактовке цикла сюиты. Концерты для клавир с оркестром, «Итальянский концерт» — solo, его новаторский характер. Вершина полифонического мастерства – «искусство фуги». Органная музыка — токкаты, фантазии, прелюдии и фуги, пассакалии; их монументальность, импровизационная свобода. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства. Токката и fuga ре-минор. Вокально-инструментальные жанры в творчестве И. С. Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы.

Раздел 13. Музыкальная культура эпохи классицизма

Тема 13.1. Венская классическая школа. Глюк. Творческий облик.

Оперное творчество. Формирование во второй половине 18 века венской классической школы. Демократическая направленность творчества венских классиков. Их связь с философией эпохи Просвещения. Претворение народной песенности и жанров народно-бытовой музыки. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность формы. Новаторство в оперной и инструментальной музыке. Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787). Значение искусства Глюка в истории развития оперного жанра. Эстетические взгляды Глюка. Принципы оперной драматургии.

Тема 13.2. Гайдн. Творческий облик.

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

Тема 13.3. Произведения К.Глюка и Й.Гайдна в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)

Музыкальные произведения К.Глюка и Й.Гайдна в учебных программах по «Музыке» для общеобразовательных школ и особенности их изучения для учащихся младших, средних и старших классов

Тема 13.4. Моцарт. Творческий облик. Симфоническое творчество.

Оперное, ораториальное творчество. Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) - великий классик австрийской и мировой музыки. Творческий путь. Идеино-образное содержание творчества. Исключительное жанровое многообразие при ведущем значении оперы. Особенности музыкального языка; красота и богатство мелодики. Высокохудожественное претворение народных интонаций (австрийских, славянских, итальянских).

Тема 13.5. Моцарт. Оперное, ораториальное творчество

Оперное творчество, его выдающееся реформаторское значение. Создание динамичной музыкальной драматургии на основе исторически сложившихся оперных жанров. Жизненная правдивость, богатство в выражении духовного мира действующих лиц, индивидуализация характеров героев — типичные черты опер В.Моцарта. Высшие оперные достижения В. Моцарта: «Похищение из сераля» — лирико-психологическая трактовка зингшпиля; «Свадьба Фигаро» — реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами; «Дон Жуан» — уникальный образец 12 совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-буффа (dramma giocosa); «Волшебная флейта» — сказочный, философско-возвышенный зингшпиль. Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях. «Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Особенности трактовки жанра и драматургия.

Тема 13.6. Бетховен. Творческий облик. Симфоническое творчество

Фортепианное творчество Людвиг Ван Бетховен (1770—1827). Бетховен как представитель нового этапа развития венской классической музыкальной школы. Его связи с австрийской музыкальной культурой. Творческий путь; основные периоды и их характеристика. Общая характеристика философско-эстетических позиций композитора Бетховенский симфонизм — его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора. Центральное место симфоний №№ 3, 5, 9, в которых наиболее полно и широко воплощена идея «через борьбу к победе». Итог творческого пути - симфония № 9, утверждающая идею братства свободных народов. Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора № 3» как образцы высокоидейного программного симфонизма.

Тема 13.7. Бетховен. Фортепианное творчество. Сонаты

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

Тема 13.8. Произведения Моцарта и Бетховена в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)

Музыкальные произведения Моцарта и Бетховена в учебных программах по «Музыке» для общеобразовательных школ и особенности их изучения для учащихся младших, средних и старших классов

Раздел 14. Музыкальная культура эпохи романтизма

Тема 14.1. Романтизм. Шуберт. Творческий облик. Вокальное творчество. Инструментальное творчество

Романтизм. Шуберт. Творческий облик. Вокальное творчество. Инструментальное творчество Основные принципы романтической эстетики. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Основные этапы развития музыкального романтизма (ранний, зрелый, поздний). Многообразное самобытное проявление романтизма в различных национальных музыкальных школах. Возросший интерес к истории и быту различных стран и народов, их искусству, фольклору. Обращение к исторической тематике. Природа и человек в искусства романтиков. Выдвижение темы личности и в связи с этим — лирических жанров. Конфликт личности со средой, обществом. Жанровое разнообразие романтической музыки. Роль миниатюры, крупной одночастной формы; новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств (в области мелодики, гармонии, ритмики, инструментовки). Ф.Шуберт — первый музыкальный романтик. Вокальная лирика Ф.Шуберта. Широкий круг поэтических текстов. Поэзия В.Гёте, Г.Гейне, и В. Мюллера в вокальной лирике Ф.Шуберта. Ее национальные истоки и индивидуальное своеобразие, претворение бытовых интонаций. Соотношение вокальной и фортепианной партий. Симфонические произведения Ф.Шуберта Фортепианное творчество Ф.Шуберта: романтическая миниатюра

Тема 14.2. Шуман. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.

Шуман. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. Творчество Р. Шумана (1810-1856) как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Мятежно-романтическая направленность творчества; прогрессивная общественная деятельность Р. Шумана; яркое индивидуальное своеобразие его личности. Музыкальнокритическая деятельность Р. Шумана в 30-е годы. Основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности. Идейно-

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

Тема 14.3. Французский музыкальный романтизм. Творчество Берлиоза

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

Тема 14.4. Паганини. Лист. Инструментальное творчество.

Ф.Лист (1811-1886) - гениальный реформатор пианистического искусства, изменивший представления европейских слушателей о возможностях фортепиано и фортепианного исполнительства. Создание жанра симфонической поэмы - программного одночастного произведения. Романтизм в Италии. Творчество Паганини. Особенности виртуозного стиля Паганини (1782- 1840). Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре.

Тема 14.5. Принципы оперной реформы Р.Вагнера

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

Раздел 15. Национальные музыкальные культуры второй половины XIX века

Тема 15.1. Верди. Бизе. Творческий облик. Оперное творчество.

Джузеппе Верди (1813—1901). Историческое значение творчества Дж.Верди в итальянской и мировой музыке. Особенности оперной эстетики Дж.Верди. Жорж Бизе (1838—1875). Оперное творчество. «Кармен» - одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве. Жизненность и острота драматического конфликта, единство музыки и сценического действия. Яркое раскрытие характеров в их психологической сложности и развитии.

Тема 15.2. Григ. Творческий облик

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

Тема 15.3. Веризм в итальянской опере конца XIX века

Начало нового этапа в развитии итальянской оперы - возникновение под влиянием литературно-драматического веризма веристской оперы. Зачинатели веристской оперы - А.Каталани и У.Джордано. Первые веристские оперы: «Сельская честь» П.Масканьи и «Паяцы» Р.Леонкавалло. Характерные особенности ранних веристских опер: жестокие, правдивые конфликты из жизни простых людей современного города и деревни, сочувствие художника к драматическим судьбам своих героев, открытая эмоциональность, демократичность музыкального языка, опирающегося на интонации

современной городской песни и областных песенных диалектов (например, сицилийский фольклор в «Сельской чести»). Влияние речевой интонации веристского драматического театра на мелодико-декламационный строй веристских опер. Особенности драматургии веристской оперы: сжатость развития драматической интриги, основанная на сокращении «предыстории» конфликта, раскрытие душевного состояния героя в предконфликтной ситуации и в развязке. Отказ от развитых вокальных форм, преимущественное использование форм ариозо, приемов натуралистической выразительности как в мотивировке сценического действия, так и в вокальной интонации и оркестровом письме. Показ темных сторон жизни, низменных страстей человека, мелодраматические преувеличения и сентиментальность. Творчество Дж. Пуччини (1858—1924). Развитие принципов веризма в операх «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан».

Раздел 16. Импрессионизм в музыке

Тема 16.1. Импрессионизм. Дебюсси. Равель.

Творческий облик. Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке под воздействием импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века 14 (Ф. Куперена, Ф. Рамо). Новаторский характер французского импрессионизма в области тематики, средств звуковой выразительности. Клод Дебюсси (1862-1918). Основные жанры и наиболее значительные произведения. Связь искусства Дебюсси с поэтическим искусством современников. Завоевания в области ритма, гармонии, тембровой выразительности. Фортепианные произведения. Особенности фортепианной фактуры. Достижения в области оркестрового письма. Программность творчества. Морис Равель (1875-1937). Значение в музыке 20 века. Идеи импрессионизма и их преодоление. Тяготение к музыкально-театральным образам. Интерес к фольклору. Фортепианное творчество. Богатая сфера образов. Симфонические произведения, черты оркестрового стиля.

Раздел 17. Зарубежная музыкальная культура XX века

Тема 17.1. Основные направления развития музыкального искусства XX века

Время радикальных перемен в общественном сознании, философии и искусстве под влиянием новой исторической ситуации в Европе, а также новых научных открытий. Наиболее важные стилевые направления, получившие развитие не только в музыке, но и в литературе и живописи: экспрессионизм, неоклассицизм, конструктивизм. Влияние этнического музыкального сознания на профессиональные виды музыкального искусства через неофольклоризм и джаз. Джаз как одна из ранних форм массовой музыкальной культуры, импортированная из США, выросшая на основе негритянской народной музыки и получившая к середине XX века статус профессиональной. Интенсивный поиск новых средств музыкального языка. Усиление интереса к индивидуальности авторского стиля. Возникновение системы додекафонии в творчестве композиторов Нововенской школы, хроматической тональности, политональности, микрохроматики. Крупнейшие творческие фигуры I половины XX века: И.Ф.Стравинский, А.Шёнберг, А.Онеггер, П.Хиндемит, К.Орф, Б.Барток, О.Мессиян, Ч.Айвз. Конец 40-х и начало 50-х гг. XX века – новый этап в развитии и изменении музыкального сознания в Европе и Америке, связанный с последствиями мировых исторических катаклизмов. Формирование эстетики авангардизма и новых подходов в сфере композиции. Различные композиторские техники. Открытие студий электронной музыки в Кёльне и Милане, революционные возможности новых способов записи звука. Представители музыкального авангарда: Дьёрдь Лигети, Пьер Булез, Пьер Шеффер, Янис Ксенакис, Карлхайнц Штокхаузен, Джон Кейдж

Тема 17.2. Музыкальная культура Франции XX века.

Группа «Шести». Онеггер. Мийо. Пуленк. Творческий облик. Возникновение в начале 20-х годов молодой творческой группы «Шести» (Les Six): Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайефер. Антиимпрессионистская направленность их творчества, борьба против утонченности за создание энергичного, четкого, динамичного стиля, соответствующего характеру, темпам и формам современной жизни. Противоречия в творчестве молодых участников группы «Шести»: антиромантическая направленность, отрицание классических традиций, урбанистические и «неопримитивистские» увлечения и одновременно с этим - интерес к национально-патриотической проблематике, оригинальное воскрешение демократических традиций французской музыки, интерес к различным пластам фольклора, бытующим жанрам, непосредственность, артистичность и остроумие художественных решений. Разноликость группы «Шести», ее распад к концу 20-х годов. Дальнейшая эволюция творчества участников группы к более углубленному социально-осмысленному искусству. Артур Онеггер (1892—1955) - выдающийся представитель группы «Шести». Связь с германской классической традицией, широкое освоение творческого опыта разнообразных современных школ. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific 231») к масштабным гуманистическим концепциям, к воскрешению монументального ораториального жанра. Оперы и оратории на библейские, античные и исторические сюжеты. Эволюция творчества А.Онеггера в послевоенные годы: пессимистические настроения, выразившиеся в последней симфонии № 5 (Die tre re) и его книге «Я — композитор». Дариус Мийо (1882—1973) - автор опер, балетов, ораторий, симфонических, камерных произведений. Интерес Д.Мийо к бразильскому фольклору, к джазу, к народной музыке Прованса. Эксцентризм ранних сочинений (балеты «Бык на крыше», «Сотворение мира»). Политональные опыты. Поиски новых музыкально-сценических форм («оперы-минутки»). Своеобразное воплощение античной тематики (трилогия «Орестея» — «Агамемнон», «Хозфоры», «Эвмениды»). Обращение к жанру «большой» оперы философско-исторического содержания («Христофор Колумб», «Максимилиан», «Боливар» и др. Франсис Пуленк (1899—1963). Эволюция его искусства от вызывающей эксцентриады ранних сочинений («Негритянская рапсодия», фортепианный цикл «Прогулки») к последовательному и все более глубокому утверждению гуманистических идей. Черты неоклассицизма, связь с французской традицией XVIII века в балетах 20-х годов: «Les Biches» («Лани»), «Утренняя серенада». Интерес к жанру романса, связь с национально-фольклорными истоками, сотрудничество с виднейшими современными поэтами Франции (П. Элюаром, Г. Аполлинером, М. Жакобом). Обращение к жанру кантаты («Засуха»), к культовым католическим жанрам (мессы, Stabat Mater и др.). Патриотический отклик композитора на события второй мировой войны - кантата «Лик человеческий» (текст П. Элюара).

Тема 17.3.Музыкальная культура Австрии XX века.

Нововенская школа. Шенберг. Веберн. Берг. Развитие экспрессионизма в австрийском искусстве между двух мировых войн. Вена этого периода - один из центров «Международного общества современной музыки», пропагандирующего произведения модернистической направленности. Ведущая роль в музыкальной жизни «нововенской» школы во главе с А. Шёнбергом. Арнольд Шёнберг (1874—1951) - виднейший представитель экспрессионизма в музыке, глава «нововенской» школы, создатель метода и техники додекафонного письма, распространившихся во многих странах, особенно после второй мировой войны. Глубокие противоречия творческого облика А. Шёнберга: острота и напряженность музыкальной мысли, глубокое знание и понимание классического наследия, стремление откликнуться на сложные этические, психологические проблемы и духовные конфликты времени; наряду с этим пренебрежение демократической аудиторией, замыкание в узкой элитарной среде. Идеиные истоки экспрессионизма А.Шёнберга. Обострение противоречий в мировоззрении и творчестве А.Шёнберга в годы фашизма в Германии и вынужденной эмиграции композитора в США. Различные разветвления в школе А. Шенберга – более

свободное применение принципов двенадцатитоновой композиции А. Бергом и более строгое — А. Веберном.

Тема 17.4. Музыкальная культура Германии XX века.

Р. Штраус, Хиндемит. Орф. Творческий облик. Интенсивная и многообразная музыкальная жизнь Германии данного периода. Творческие контакты между художниками различных видов искусства. Воздействие философии Ф. Ницше. Рихард Штраус (1864—1949)—выдающийся немецкий композитор послевагнеровского периода. Программный симфонизм и музыкальный театр - две основные линии в деятельности композитора. Роль классических и романтических традиций в новаторском искусстве Р. Штрауса. Своеобразное преломление творческих принципов Ф. Листа, Г. Берлиоза, Р. Вагнера. Своеобразное преломление идей Ф. Ницше в поэмах «Так говорил Заратустра», «Жизнь героя». Многолетняя плодотворная связь Р. Штрауса с немецким музыкальным театром, интерес композитора к современному драматическому театру. Музыкальная драма «Саломея» (по пьесе О. Уайльда) - яркий отклик Р. Штрауса на декадентские тенденции времени. «Электра» (либретто Г. Гофмансталя) - модернистское истолкование античного мифа. Создание совместно с Г. Гофмансталем балета «Легенда о Иосифе» для русской труппы С. Дягилева (1914). Музыкальная комедия «Кавалер роз» как блестящий пример проявления яркого комедийного дара Р. Штрауса Пауль Хиндемит (1895—1963). Огромный творческий размах, сложность художественного облика. Мятежно-бунтарский характер сочинений 20-х годов. Идейный перелом, наступивший у композитора в результате столкновения с нацистской действительностью. Образно-стилевая эволюция творчества композитора. Утверждение в противовес додекафонии оригинальной тональной системы; ее теоретическое обоснование в трудах по композиции и художественно-практическое - в фортепианном цикле «Ludus tonalis». Лучшие произведения данного периода: симфония «Гармония мира» и одноименная опера, Реквием (на стихи У. Уитмена) и др. Теоретико-эстетические труды П. Хиндемита. Карл Орф (1895) Самобытность творческой индивидуальности К. Орфа; его поиски национального народного художественного идеала в архаичных формах театрального спектакля. Сценическая кантата «Кармина бурана», основанная на средневековых немецких песенных текстах и своеобразно стилизованном претворении баварского песенно-танцевального фольклора. Обращение к античным сюжетам в сценических кантатах «Катулли кармина» и «Триумф Афродиты». Дальнейшее развитие античной темы в спектаклях с музыкой: «Антигона», «Эдип», «Прометей». Сатирические комедии-сказки: «Луна», «Умница», связанные с традициями зингшпиля. Интерес К. Орфа к проблеме детского музыкально-эстетического воспитания; его «Шульверк» - сборники для детей на темы игровых песен

Тема 17.5. Неофольклоризм. Бела Барток. Творческий облик.

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

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

3.1.1. Основная литература

4. История отечественного музыкального образования в документах и материалах: Учебное пособие [Электронный ресурс] Издательство "Лань", "Планета музыки", 2020, -224стр, ., <https://e.lanbook.com/book/126761>
5. Куклев, А.В. Оперное творчество Клаудио Монтеверди: у истоков belcanto [Электронный ресурс] : учебное пособие по специальности «Музыковедение» к курсу «История зарубежной музыки» / А.В. Куклев ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра сольного пения. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312210>
6. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку: Учебное пособие [Электронный ресурс] Издательство "Лань", "Планета музыки", 2017, -468 стр., <https://e.lanbook.com/book/99800>
7. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту: Учебное пособие [Электронный ресурс] Издательство "Лань", "Планета музыки", 2019, -480 стр, Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/119115>
8. Стулова Г.П. «Подготовка регентов в России: прошлое и современность» [Электронный ресурс] Издательство "Лань", "Планета музыки", 2018, -176, <https://e.lanbook.com/book/10250>
9. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века учебник / Л.А. Рапацкая.- 3-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Лань : Планета музыки, 2015.- 480 с.- (Учебники для вузов. Спец. лит.).- ISBN 978-5-8114-1781-0 (Лань).- ISBN 978-5-91938-176-1 (Планета музыки).- ISBN 979-0-66005-061-3 (Планета музыки) - 5 экз.
10. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный ресурс] учеб., Издательство "Лань", "Планета музыки", 3-е изд., перераб. и доп., 2015, Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56564>
11. Цытович В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс] Издательство "Лань", "Планета музыки", 2018, -320 стр., Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/103888>

3.1.2. Дополнительная литература

1. Асафьев, Б.В. Об исследовании русской музыки XVIII века и двух операх Бортнянского [Электронный ресурс] / Б.В. Асафьев. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 50 с. - ISBN 978-5-9989-0650-3 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45790>
2. Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / И.И. Банникова ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра теории и истории музыки. - Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. - 147 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175>
3. Бородина, Г.В. История джаза: основные стили, выдающиеся исполнители [Электронный ресурс] / Г.В. Бородина ; отв. ред. Г. Сахаров ; авт. предисл. Г. Сахаров. - Екатеринбург :

- Издательство Уральского университета, 2014. - 348 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1150-7 | 978-5-906361-10-3 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275653>
- 4.Бочкова, Т.Р. Немецкая органная музыка XIX века в исполнительском аспекте [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Р.Бочкова ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 60 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312248>
- 5.Буслаева, Н.В. Польская фортепианная школа [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В.Буслаева ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 88 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312250>
- 6.Векслер, Ю.С. Альбан Берг и его время [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С.Векслер ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 61 с. - Библиогр.: с. 46-56. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312251>
- 7.Векслер, Ю.С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С.Векслер ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра истории музыки. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 24 с. : табл. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312231>
- 8.Великие композиторы. Жизнь и творчество [Электронный ресурс] / сост. Н.Б. Мордвинцева. - М. : Белый город, 2014. - 81 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2411-3 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441629>
- 9.Вольфганг Амадей Моцарт : жизнь и творчество [Электронный ресурс] / сост. Н.Б. Мордвинцева. - М. : Белый город, 2012. - 16 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2357-4 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441631>
- 10.Голубин, Г. Корифеи русской оперной сцены [Электронный ресурс] : на волне радиопередач / Г. Голубин. - М. : Институт общегуманитарных исследований, 2016. - 387 с. : ил. - ISBN 978-5-94193-826-1 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454062>
- 11.Гуляницкая, Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века [Электронный ресурс] / Н.С.Гуляницкая. - М. : Языки славянской культуры, 2002. - 430 с. - ISBN 5-94457-008-3 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211227>
- 12.Дни и годы П. И. Чайковского. Летопись жизни и творчества. Музыкальные произведения. Литературные произведения [Электронный ресурс] / . - М. : Директ-Медиа, 2010. - 174 с. - ISBN 9785998963100 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56052>
- 13.Зароднюк, О.М. Жанр концерта в отечественной музыке 1980-1990-х годов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по курсу «Современная музыка» / О.М. Зароднюк ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. - Н. Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 49 с. - Библиогр.: с. 40-44. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312253>
- 14.Иоганн Себастьян Бах : жизнь и творчество [Электронный ресурс] / сост. Н.Б. Мордвинцева. - М. : Белый город, 2012. - 16 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2356-7 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441768>
- 15.Иоганн Штраус : жизнь и творчество [Электронный ресурс] / сост. Н.Б. Мордвинцева. - М. : Белый город, 2012. - 16 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2401-4 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441770>

16. Кашкин, Н.Д. Избранные статьи о М. И. Глинке [Электронный ресурс] / Н.Д. Кашкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 124 с. - ISBN 978-5-4460-3624-0 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93203>
17. Кром, А.Е. Американская музыка XX века [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу «Современная музыка» / А.Е. Кром ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 52 с. - Библиогр. в кн. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312206>
18. Кром, А.Е. Американский музыкальный минимализм [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Е. Кром. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 65 с. - Библиогр.: с. 48-60. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312263>
19. Кузнецов А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз: Учебное пособие [Электронный ресурс] Издательство "Лань", "Планета музыки", 2019, - 224 стр. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/115710>
20. Ларош, Г.А. Глинка и его значение в истории музыки [Электронный ресурс] / Г.А. Ларош. – репр. изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 198 с. - ISBN 978-5-9989-8794-6 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70962>
21. Лозинская, В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века [Электронный ресурс] : монография / В.П. Лозинская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. - 138 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2794-1. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364032>
22. Людвиг ван Бетховен: жизнь и творчество [Электронный ресурс] / сост. Н.Б. Мордвинцева. - М. : Белый город, 2012. - 16 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2358-1 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441756>
23. Майкапар, А.Е. О музыке [Электронный ресурс] / А.Е. Майкапар. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 198 с. - ISBN 978-5-9989-8823-3 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71085>
24. Майкапар, А.Е. Шедевры музыки. История создания. Интерпретация [Электронный ресурс] : иллюстрированное издание / А.Е. Майкапар. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 283 с. : ил. - ISBN 978-5-9989-8824-0 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71087>
25. Майкапар, С.М. Годы учения [Электронный ресурс] / С.М. Майкапар, А.Е. Майкапар. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 222 с. - ISBN 978-5-9989-8825-7 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71089>
26. Михаил Иванович Глинка: жизнь и творчество [Электронный ресурс] / сост. Н.Б. Мордвинцева. - М. : Белый город, 2013. - 16 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2380-2 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441515>
27. Музыкальное наследие С. В. Рахманинова в современной культуре [Электронный ресурс] : наука, исполнительская практика, образование: сборник научных статей / Министерство культуры Российской Федерации, г.к. Ростовская ; ред.-сост. А.В. Крылова ; под ред. В.С. Кривеженко. - Ростов-на-Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. - 162 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93365-080-5 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440904>
28. Николай Андреевич Римский-Корсаков: жизнь и творчество [Электронный ресурс] / сост. Н.Б. Мордвинцева. - М. : Белый город, 2013. - 16 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2399-4. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441520>
29. Петр Ильич Чайковский : жизнь и творчество [Электронный ресурс] / сост. Н.Б. Мордвинцева. - М. : Белый город, 2013. - 16 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2359-8 . - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441786>
30. Паниотова Т.С., Тараева Г.Р., Стопченко Н.И., Кузнецова А.В. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература: Учебное пособие [Электронный ресурс]] Издательство "Лань", "Планета музыки", 2019, -448стр., <https://e.lanbook.com/book/112745>

31. Птушко, Л.А. История отечественной музыки XX века (История советской музыки) [Электронный ресурс] / Л.А. Птушко ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312235>
32. Римский-Корсаков, Н.А. Летопись моей музыкальной жизни [Электронный ресурс] / Н.А. Римский-Корсаков. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 805 с. - ISBN 978-5-4475-3576-6. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385770>
33. Сабанеев, Л.Л. Всеобщая история музыки [Электронный ресурс] / Л.Л. Сабанеев. - М. : Издательство "Работник просвещения", 1925. - 266 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131940>
34. Стасов, В.В. Александр Порфирьевич Бородин [Электронный ресурс] : его жизнь, переписка и музыкальные статьи (1834-1887) / В.В. Стасов. - стер. изд. 1889 г. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 372 с. : ил. - ISBN 978-5-9989-6530-2. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63235>
35. Статьи молодых музыковедов [Электронный ресурс] : сборник статей / г.к. Ростовская ; ред.-сост. В.Н. Дёмина ; под ред. В.С. Кривеженко. - Ростов-на-Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. - Вып. 3. - 100 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93365-072-0. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440931>
36. Селицкий, А.Я. Опера Римского-Корсакова «Царская невеста». Литературный источник. Либретто. Музыкальная драматургия [Электронный ресурс] : лекция / А.Я. Селицкий ; г.к. Ростовская ; науч. ред. А.М. Цукер. - Ростов-на-Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. - 48 с. - Библ. в кн. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440924>
37. Уколова, Е.Л. Счастливый неудачник. Романсы и судьба Бориса Фомина [Электронный ресурс] / Е.Л. Уколова, В.С. Уколов. - 2-е издание, дополненное. - М. : Современная музыка, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-93138-104-X. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221267>
38. Финагин, А.В. "Проект Бортнянского". Евстигней Фомин. Жизнь и творчество [Электронный ресурс] / А.В. Финагин. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 134 с. - ISBN 9785998906510. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45791>
39. Финдейзен, Н.Ф. Александр Николаевич Серов [Электронный ресурс] : его жизнь и музыкальная деятельность / Н.Ф. Финдейзен. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 247 с. : ил. - ISBN 978-5-4460-3618-9. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93197>
40. Финдейзен, Н.Ф. Очерк развития русской музыки (светской) в XIX веке [Электронный ресурс] / Н.Ф. Финдейзен. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 76 с. - ISBN 978-5-4460-3616-5. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93195>
41. Чайковский, М.И. Жизнь Петра Ильича Чайковского [Электронный ресурс] : по документам, хранившимся в архиве в Клину : в 3 т. / М.И. Чайковский. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Т. 3 (1885-1893). - 840 с. - ISBN 978-5-9989-6300-1. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56026>
42. Шульгин, Д.И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке [Электронный ресурс] : беседы с композитором : монографические беседы / Д.И. Шульгин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 101 с. - ISBN 978-5-4458-3777-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236330>
43. Шульгин, Д.И. Признание Эдисона Денисова [Электронный ресурс] : по материалам бесед : монографические беседы / Д.И. Шульгин. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 439 с. - ISBN 978-5-4458-3778-7. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236332>
44. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах [Электронный ресурс] / А. Швейцер. - М. : Музыка, 1965. - 728 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42498>

11.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- 1.«Вселенная музыки» - портал для музыкантов. <https://vsemusic.ru/>
- 2.Академическая музыка – каталог ресурсов <https://www.mmv.ru/>
- 3.Соната – сайт о классической музыке. www.sonata-etc.ru
- 4.Классическая музыка в MP3. www.classic-music.ru
5. Официальный сайт Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. <http://www.mosconsrv.ru/>
6. Форум «Классика». www.forumklassika.ru

11.2. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем

3.3.1. Перечень информационных технологий:

- проведение лекций с использованием мультимедийных средств;
- поиск информации с использованием сети Интернет;
- выполнение учебных заданий с использованием электронного офиса;
- использование электронной информационно-образовательной среды института, образовательных ресурсов по дисциплине в электронной системе управления обучением Moodle.

3.3.2. Перечень программного обеспечения:

Наименование программного обеспечения	Лицензионное программное обеспечение	Свободно распространяемое программное обеспечение
Операционная система MS Windows	+	
Электронный офис MS Office	+	
Программный пакет для работы с электронной интерактивной доской SmartNotebook	+	
Электронная система управления обучением Moodle		+

3.3.3. Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных:

- 1.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: www.biblioclub.ru.

11.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещение для учебных занятий	Технические средства обучения, мультимедийное оборудование, лабораторное оборудование
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций	Учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения (электронная интерактивная доска или медиаоборудование и проекционный экран)
Аудитория для проведения текущего контроля и	Компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

промежуточной аттестации	образовательную среду института и учебные аудитории, укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения
Аудитория для самостоятельной работы	Компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций

Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование раздела	Формы учебной работы студента	Форма контроля
<i>Семестр – 1-2</i>			
СК-1	Раздел 1. (вводный)	Изучение учебной и научной литературы по разделу.	Собеседование/Устный опрос
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 2. Народная музыкальная культура Древней Руси	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Изучение культурных памятников по изображениям и фотографиям. Прослушивание музыкальных произведений эпохи. Подготовка и представление доклада-выступления с презентаций или сценария фольклорного праздника, исполнение отрывков народных песен соответствующей эпохи (доклад, соответствующий уровню восприятия учащихся средних или старших классов общеобразовательной школы)	Собеседование/Устный опрос. Доклад-выступление с презентацией (фрагмент урока), исполнение отрывков народных песен.
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 3. Русское церковное пение	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Изучение культурных памятников данного исторического периода. Прослушивание	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение сольно и в ансамбле музыкальных примеров,

		музыкальных произведений эпохи Практическое задание (исполнение сольно и в ансамбле музыкальных примеров, соответствующих темам разделов)	соответствующих темам разделов)
СК-1 СК-2 СК-3	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Зачет с оценкой
3 семестр			
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 4. Русская музыкальная культура XI-XVIII вв	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Прослушивание музыкальных произведений эпохи. Изучение культурных памятников.	Собеседование/Устный опрос. Тестирование
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 5. М.И.Глинка и его современники	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Прослушивание музыкальных произведений эпохи. Изучение культурных памятников. Просмотр фильма-оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») М.И.Глинки, «Русалка» (А.С.Даргомыжского) Тема 5.6.: Подготовка и представление доклада-выступления с презентацией, в соответствии с рекомендациями программы «Музыка» для общеобразовательных школ (доклад, соответствующий уровню восприятия учащихся младших, средних или старших классов общеобразовательной школы)	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам разделов сольно или с сопровождением фортепиано) Подготовка доклада-выступления с презентацией (Фрагмент урока) (Тема 5.6.) Музыкальная викторина Тестирование
СК-1 СК-2 СК-3	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Зачет с оценкой
4 семестр			

СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 6. Эпоха 1860-х гг. «Могучая кучка». П.И. Чайковский.	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Прослушивание музыкальных произведений эпохи. Изучение культурных памятников. Просмотр фильмов-опер «Евгений Онегин» П.И.Чайковского, «Борис Годунов» М.Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина, «Снегурочка» Римский-Корсаков Тема 6.11., Тема 6.16.:Подготовка и представление доклада-выступления с презентаций, в соответствии с рекомендациями программы «Музыка» для общеобразовательных школ (доклад, соответствующий уровню восприятия учащихся младших, средних или старших классов общеобразовательной школы)	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам разделов сольно или с сопровождением фортепиано) Подготовка доклада-выступления с презентацией (фрагмент урока) (Тему 6.11., 6.16) Музыкальная викторина Тестирование
СК-1 СК-2 СК-3	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Зачет с оценкой
Семестр - 5			
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 7. Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв.	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Изучение культурных памятников данного исторического периода. Прослушивание музыкальных произведений по теме раздела Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих теме разделов)	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих теме раздела) Тестирование
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 8. Советский этап в развитии отечественной музыкальной культуры.	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Прослушивание	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих

		<p>музыкальных произведений эпохи. Изучение культурных памятников.</p> <p>Просмотр фильма «Александр Невский» (кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский»)</p> <p>Тема 8.7, Тема 8.8.:Подготовка и представление доклада-выступления с презентаций, в соответствии с рекомендациями программы «Музыка» для общеобразовательных школ (доклад, соответствующий уровню восприятия учащихся младших, средних или старших классов общеобразовательной школы)</p>	<p>темам разделов только или с сопровождением фортепиано)</p> <p>Подготовка доклада-выступления (фрагмента урока) с презентацией (Темы :8.7., 8.8)</p> <p>Музыкальная викторина</p> <p>Тестирование</p>
СК-1 СК-2 СК-3	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Зачет с оценкой
Семестр - 6			
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 9. Древние музыкальные культуры	<p>Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами данного периода.</p> <p>Прослушивание музыкальных произведений эпохи. Изучение культурных памятников. Анализ музыкальных произведений</p>	<p>Собеседование/Устный опрос</p> <p>Тестирование</p>
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 10. Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения	<p>Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами данного периода.</p> <p>Прослушивание музыкальных произведений эпохи. Изучение культурных памятников.</p>	<p>Собеседование/Устный опрос</p> <p>Тестирование</p>
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 11. Музыкальная культура XVII-XVIII вв.	<p>Изучение учебной и научной литературы по разделу. Изучение культурных памятников данного исторического периода.</p> <p>Прослушивание музыкальных произведений по теме раздела</p>	<p>Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих теме раздела)</p> <p>Тестирование</p>

		Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих теме разделов)	
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 12. Музыкальная культура эпохи барокко	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Изучение культурных памятников данного исторического периода. Прослушивание музыкальных произведений по теме раздела Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих теме разделов)	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих теме раздела) Музыкальная викторина Тестирование
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 13. Музыкальная культура эпохи классицизма	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Прослушивание музыкальных произведений эпохи Тема 13.3 Подготовка и представление доклада-выступления с презентаций, в соответствии с рекомендациями программы «Музыка» для общеобразовательных школ (доклад, соответствующий уровню восприятия учащихся младших, средних или старших классов общеобразовательной школы)	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам разделов solo или с сопровождением фортепиано) Подготовка доклада-выступления (фрагмента урока) с презентацией (Тема 13.3) Музыкальная викторина Тестирование
СК-1 СК-2 СК-3	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Зачет с оценкой
Семестр - 7			
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 13. Музыкальная культура эпохи классицизма	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Прослушивание музыкальных произведений эпохи Просмотр фильма «В поисках Моцарта» Тема 13.8 Подготовка и	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам разделов solo или с сопровождением фортепиано) Подготовка доклада-выступления

		представление доклада-выступления с презентаций, в соответствии с рекомендациями программы «Музыка» для общеобразовательных школ (доклад, соответствующий уровню восприятия учащихся младших, средних или старших классов общеобразовательной школы)	(фрагмента урока) с презентацией (Тема 13.8) Музыкальная викторина Тестирование
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 14. Музыкальная культура эпохи романтизма	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Прослушивание музыкальных произведений эпохи Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам раздела)	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам разделов сольно или с сопровождением фортепиано) Музыкальная викторина Тестирование
СК-1 СК-2 СК-3	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к зачету	Зачет с оценкой
Семестр - 8			
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 15. Национальные музыкальные культуры второй половины XIX века	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Прослушивание музыкальных произведений эпохи Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам раздела)	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам разделов сольно или с сопровождением фортепиано) Музыкальная викторина Тестирование
СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 16. Импрессионизм в музыке	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Прослушивание музыкальных произведений эпохи Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам раздела)	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам разделов сольно или с сопровождением фортепиано) Музыкальная викторина Тестирование

СК-1 СК-2 СК-3	Раздел 17. Зарубежная музыкальная культура XX века	Изучение учебной и научной литературы по разделу. Знакомство с документами/фрагментами документов данного периода. Прослушивание музыкальных произведений эпохи Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам раздела)	Собеседование/Устный опрос. Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, соответствующих темам разделов сольно или с сопровождением фортепиано) Музыкальная викторина Тестирование
СК-1 СК-2 СК-3	Подготовка к промежуточной аттестации	Подготовка к экзамену	Экзамен

При изучении дисциплины используются различные формы текущего контроля за освоением учебного материала. Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой (2,3,4,5,6,7 семестры) и экзамена (8 семестр).

Текущий контроль предполагает контроль преподавателя за ходом работы студентов, освоением теоретического материала и практических умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности. Текущий контроль включает в себя собеседование/устный опрос, музыкальную викторину, тестирование, практическое задание (исполнение музыкальных примеров, в соответствии с изучаемой темой) доклад-выступление с презентацией в соответствии с требованиями программы «Музыка» для общеобразовательных школ.

Оценочное средство *собеседование/устный опрос* — оценивает знаний студентов в области истории музыки, специальной терминологии, умение анализировать музыкальные произведения с точки зрения принадлежности к определенной эпохе (различных жанров, стилей и форм).

Музыкальная викторина - Обязательным направлением учебной деятельности студентов по данной дисциплине является слушание музыки. Результатом такой деятельности является написание музыкальной викторины, где студенты прослушав отрывок из музыкального произведения должны определить композитора, название произведения или его части, записать их (допускаются общепринятые сокращения)

Тестирование - Средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося путем выбора им одного из нескольких вариантов ответов на поставленный вопрос. Возможно использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучающимся короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос.

Практическое задание (исполнение музыкальных примеров, в соответствии с изучаемой темой) – исполнение на практических занятиях музыкальных примеров (отрывков из произведений), соответствующих изучаемой теме. Музыкальные примеры могут исполняться сольно (вокальные отрывки) или на фортепиано (инструментальные произведения, отрывки, темы симфоний и т.д.) Желательно исполнение коротких отрывков (тем, лейтмотивов) наизусть.

Доклад-выступление (фрагмент урока) с презентацией – подготовка студентами фрагмента урока (теоретического и практического материала, необходимого для преподавания дисциплины «Музыка» в общеобразовательных школах), на примере программы «Музыка» 1-8 классы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской

Студенты готовят фрагмент урока для учащихся средних школ, основываясь на материале изучаемого раздела. Важно, чтобы выступление было увлекательным, студент ярко и красиво исполнял музыкальные отрывки. В случае, если самостоятельное исполнение музыки вызывает затруднение (в соответствии с уровнем вокальной или инструментальной подготовки), студенту рекомендуется подобрать наиболее выразительный музыкальный отрывок в аудио- или видео- записи. Обязательно использование интерактивной доски: показ презентации, составление таблиц, схем, нотной записи музыкального отрывка (если это необходимо по теме урока). Демонстрация видео-материалов. Данный вид работы на аудиторном занятии направлен на совершенствование профессиональной подготовки будущего учителя музыки, готовит его к тому, чтобы урок музыки стал для его учеников интересным и увлекательным, способствует накоплению материала. Обязательным после показа фрагмента урока – коллективное обсуждение выступления, где студенты сами анализируют выступление своего товарища. Дают рекомендации.

Промежуточная аттестация. Зачеты с оценками и экзамен проводятся по билетам. В экзаменационном билете – два вопроса.

Критерии оценки

Критерии оценки собеседования/устного опроса студентов

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценочное средство – тестирование

Критерии оценки тестирования:

Оценка	Выполненная работа
5 (отлично)	80%-100% правильных ответов
4 (хорошо)	65%-79% правильных ответов
3 (удовлетворительно)	50%-64% правильных ответов
2(неудовлетворительно)	Менее 50% правильных ответов

Оценочное средство музыкальная викторина

Критерии оценки музыкальной викторины:

Оценка	Выполненная работа
5 (отлично)	80%-100% правильных ответов

4 (хорошо)	65%-79% правильных ответов
3 (удовлетворительно)	50%-64% правильных ответов
2(неудовлетворительно)	Менее 50% правильных ответов

Оценочное средство доклад-выступление (фрагмент урока)

Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно, аргументировано и увлекательно представляет содержание учебного материала урока; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применяет знания на практике, представляет или исполняет сам (в зависимости от уровня вокальной или инструментальной подготовки) необходимые музыкальные примеры по теме урока; 3) излагает материал последовательно и правильно, в соответствии с возрастом обучающихся, для которых предназначен фрагмент урока 4) использует интерактивную доску и подготовил презентацию по теме фрагмента урока

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но выступление не настолько ярко и увлекательно, музыкальные примеры приведены не в полном объёме.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание по теме раздела, но: 1) излагает материал неполно, формально, неинтересно. Допускает неточности в определении понятий, формы, жанра музыкальных произведений; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести музыкальные примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки. Презентация подготовлена не в полном объёме.

Оценка «2 ставится», если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отсутствует презентация. Не представлены музыкальные примеры в соответствии с темой. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению умениями, необходимыми для будущей профессиональной деятельности

Оценочное средство практическое задание(исполнение музыкальных примеров, в соответствии с изучаемой темой)

«Отлично» - музыкальный пример (отрывок) исполнен в полном объёме, от начала до конца без ошибок, наизусть или по нотам (в соответствии с рекомендациями педагога)

Отрывки из вокальных произведений исполнены с точным знанием мелодии и текста.

«Хорошо» - музыкальный пример (отрывок) исполнен в полном объёме, от начала до конца с незначительными ошибками или помарками, наизусть или по нотам (в соответствии с рекомендациями педагога) Отрывки из вокальных произведений

исполнены со знанием мелодии и текста. Ошибки студент исправляет самостоятельно

«Удовлетворительно»- музыкальный пример (отрывок) исполнен в неполном объёме, с ошибками или помарками, по нотам (вне соответствия с рекомендациями педагога)

Отрывки из вокальных произведений исполнены неуверенно, со слабым знанием мелодии и текста. Ошибки студент исправить самостоятельно не может

«Неудовлетворительно» - студент не знает и не может исполнить музыкальный пример (отрывок)

Промежуточная аттестация

Оценочное средство - зачет с оценкой (2,3,4,5,6,7 семестры)

Отметка	Критерии оценки
«Отлично»	Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстрировал прочные знания основных фактов истории музыки в событийном, хронологическом и персональном аспектах, развитые практические умения давать характеристику и оценку историческим личностям, явлениям, событиям. Также показывает навыки в выявлении закономерностей исторического развития, знает весь объем музыкального материала; качественно и уверенно анализирует произведения
«Хорошо»	Обнаруживает полное знание учебного материала; успешно выполняет практические задания; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; знает почти весь объем музыкального материала; хорошо анализирует произведения
«Удовлетворительно»	Обнаруживает знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; выполняет практические задания; знаком с основной литературой, рекомендованной программой; знает не весь музыкальный материал, плохо анализирует музыкальные произведения; обладает необходимыми знаниями для устранения допущенных ошибок
«Неудовлетворительно»	студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам дисциплины, но не овладел необходимой системой знаний.

Оценочное средство – Экзамен (8 семестр)

Критерии оценки:

Отметка	Критерии оценки
«Отлично»	Обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала; умеет свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой; усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; знает весь объем музыкального материала; качественно и уверенно анализирует произведения
«Хорошо»	Обнаруживает полное знание учебного материала; успешно выполняет практические задания; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; знает почти весь объем музыкального материала; хорошо анализирует произведения
«Удовлетворительно»	Обнаруживает знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; выполняет практические задания; знаком с основной литературой, рекомендованной программой; знает не весь музыкальный материал, плохо анализирует музыкальные произведения; обладает необходимыми знаниями для устранения

	допущенных ошибок
«Неудовлетворительно»	студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам дисциплины, но не овладел необходимой системой знаний.

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания компетенций

Перечень оценочных средств

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины для собеседования/устного опроса
2. Темы докладов-выступлений (фрагментов уроков)
3. Банк тестовых заданий
4. Примерные материалы к музыкальной викторине
5. Вопросы к зачетам с оценкой
6. Вопросы к экзамену

Фонд оценочных средств текущего контроля

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины для собеседования/устного опроса

1 семестр

1. Музыка как вид искусства, ее основные особенности.
2. Европейская музыкальная культура, ее своеобразие.
3. Русская музыкальная культура как часть европейской и как самостоятельная область.
Периодизация русской музыкальной культуры.
Музыка как отражение действительности в звучании, как искусство выразительное, слуховое, временное.
4. Европейская музыкальная культура как культура музыкальных произведений.
5. Русская музыкальная культура как часть европейской и как самостоятельная область.
Непараллельность развития европейской и русской музыкальных культур и ее причины. Периодизация русской музыкальной культуры.
6. Основные стадии в становлении этноса.
7. История заселения русской этнической территории. Формирование этнокультурных зон.
8. Социокультурные факторы, способствующие становлению этнической традиции.
Понятие и структура этнической традиции.
9. Понятие региональной песенной традиции.
10. Песенная традиция как сфера наследования традиционного опыта.
11. Определение понятия «жанр». Роды, виды и разновидности жанров музыкального фольклора.
12. Определение жанровой принадлежности фольклорного произведения в связи с его жизненным назначением, содержанием и выразительными средствами.
13. Жанры русского музыкального фольклора как система.
14. Жанровая поэтика.
15. Взаимосвязи музыкально-фольклорных жанров под воздействием географических, исторических, исполнительских и других факторов.
16. Годовой круг земледельческих обрядов и праздников.
17. Трудовая основа календаря.
18. Классификация календарных песен по сезонным циклам.

19. Народный календарь как синтез архаичной (дохристианской) календарной системы и церковной.
20. Поздравительные зимние песни (Колядки).
21. Обрядовые комплексы восточных славян. Календарные песни, оформляющие обряды годового круга.
22. Обряды и песни ранневесеннего периода; пасхального периода, троично-купальского периода; жатвенного периода; святочного периода; масленичного периода.
23. Формульность как основной признак мелодики календарных песен. Интонационные связи в календарных песнях года. Региональные особенности календарного фольклора.
24. Ритуалы перехода: три этапа (от символической «смерти» человека, его возвращение в «неокультуренное» природное состояние и возрождение в новом качестве).
25. Родины и крестины.
26. Колыбельные и крестьянские песни.
27. Звуковой мир традиционной культуры периода раннего детства. Освоение детьми музыкально-фольклорной традиции.
28. Обряды инициационного характера.
29. Традиционные собрания молодежи.
30. Музыкальная стилистика хороводных, плясовых песен.
31. Похоронно-поминальный обрядовый комплекс. Традиция причитаний. Исполнительская манера плачей.
32. Традиционный свадебный обряд. Инициационный и территориальный переходы молодых. Два типа свадебных ритуалов восточных славян: свадьба-веселье и свадьба-похороны. Особенности драматургии каждого типа обряда.
33. Типология свадебных песен: прощальные, причетные, величальные, корильные и песни, комментирующие обрядовую ситуацию.
34. Музыкальный код южнорусского и севернорусского типов свадьбы.
35. Сольная свадебная причеть, групповые причитания.
36. Определение понятия «эпос».
37. Жанры русского музыкального эпоса: былины (старины), духовные стихи, скоморошины, баллады, историческая песня.
38. Поэтический мир русского эпоса.
39. Сказители эпоса и сущность эпического сказительства.
40. Структура эпического текста. Стих и напев.
41. Два типа былинных напевов.
42. Казачья былинная традиция.
43. Специфические черты поэтических текстов баллад.
44. Типы исторических песен.
45. Архаическая смеховая культура.
46. Магическая природа архаического смеха.
47. Карнавальность.
48. Творчество скоморохов. Скоморошины и небылицы: содержание поэтических текстов и музыкальная стилистика напевов.
49. Духовные стихи: возникновение на пересечении устной и письменной (книжной) традиций.
50. Исполнители духовного стиха.
51. Образно-стилистические связи духовных стихов эпической традиции с былинами северного типа.
52. Покаянные духовные стихи.
53. Особенности музыкальной стилистики духовных стихов.

54. Неразрывная связь народной жизни и церковной жизни.
55. Церковное искусство – народное искусство.
56. Влияние и связь церковного искусства и светского искусства.
57. Основа древнерусского церковно-певческого искусства – слово, распевно произнесенное. Распевное чтение священных текстов.
58. Подчинение мелодики распевного чтения слову. Взаимосвязь слова и напева.
59. Нормы музыкального, распевного чтения – погласицы.
Связь народной и церковной музыки - в их внутренних музыкальных закономерностях.
60. Попевочный принцип музыкального строения.
61. Отличие музыкального строения в народных песнях и богослужебных песнопениях.
Отсутствие танцевальности, моторности ритма. Слитность мелодического потока, плавность и непрерывность звучания.
62. Канон – закономерности строения и музыкального развития.
63. Развитие церковно-певческого искусства вместе с укреплением церкви, строительством храмов и монастырей, созданием православной литературы.
64. Связь церковного музыкального искусства и календаря праздников.
65. Певческое искусство древней Руси. Византийское пение.
66. Влияние Византии на музыкальное искусство Древней Руси.
67. Эстетический склад русской духовной музыки.
68. Формирование системы нотации и записи русской духовной музыки.
69. Виды распевного чтения.
70. Богодухновенное, ангелогласное пение в системе средневековой музыкальной культуры. Распевы и нотации.
71. Русские певческие азбуки.
72. Русское осьмигласие.
73. Мелодика знаменного распева.
74. Демественный распев
75. Певческая культура Московской Руси (вторая половина XV — первая половина XVII вв.): знаменный, путевой, демественный распевы;
76. Раннее русское многоголосие; распевы: киевский, греческий, болгарский.

2 семестр

1. Певческая культура второй половины XVII — первой половины XVIII вв.
2. Эпоха партеса.
3. Петербург в истории русского церковного пения.
4. Певческая культура второй половины XVIII — конца XIX вв.
5. Классицизм в русской церковной музыке.
6. Обиход Придворной капеллы.
7. Певческая культура второй половины XVIII — конца XIX вв.
8. Классицизм в русской церковной музыке.
9. Обиход Придворной капеллы
10. Московская и петербургская певческие традиции.
11. Монастырские певческие центры и их распевы.
12. Русские подвижники благочестия о церковном пении
13. Новое направление в церковном пении.
14. Поиски "русского" стиля в композиторской хоровой духовной музыке (последняя четверть XIX - начало XX вв.)
15. Проблемы церковно-певческой практики в России на рубеже XIX - XX веков.
16. Духовные циклы П. И. Чайковского в аспекте традиций православного русского пения
17. Интерпретация традиций православного русского пения в духовных циклах С. В. Рахманинова

18. Восстановление патриаршества в Российской церкви, конец синодального периода.
19. Исторические события в России 1917-1918 г. Отделение церкви от государства.
20. Образование отдела "О богослужении, проповедничестве и церковном искусстве" под председательством архиепископа Евлогия (Георгиевского).
21. О богослужебном языке. «Обновленческий раскол».
22. Поместный собор Русской Православной церкви 1918-1918 гг о церковном пении. Богослужебное пение конца XX — начала XXI вв.
23. Судьбы русского церковного пения в эпоху гонений на Церковь.
24. Церковное пение в эмиграции.
25. Современные тенденции в русском церковном пении в последней четверти XX — нач. XXI вв.

3 семестр

- a. Древняя Русь XI-XIV в. Начало распада Киевского государства на рубеже XI-XII вв.
2. Образование новых феодальных центров политической и культурной жизни. «Слово о полку Игореве».
3. Установление татаро-монгольского ига (XII - XIV вв.). Гибель многих культурных ценностей и задержка культурного развития Руси.
4. Возрастание местных областных тенденций в русской художественной культуре. Владимиро-Суздальская Русь и Новгород - центры русской культуры этого периода. Новые завоевания в области письменности, образования, искусства.
5. Эволюция жанров в Новгородской Руси. Новая тематика Новгородской былины.
6. Объединение русских земель в XV-XVI вв. вокруг Москвы.
7. Быстрый экономический и культурный рост Московского государства.
8. Возникновение исторической песни как свидетельства самосознания народа. Формирование общерусского стиля в художественной культуре Москвы.
9. Черты «возрожденчества» в русском искусстве этого периода.
10. Хоры «государевых певчих дьяков» и «патриарших певчих дьяков».
11. Иноземные музыканты при московском дворе.
12. Скоморохи древней Руси. Связь скоморошества с языческой обрядностью. Виды скоморошьяго искусства.
13. Скоморохи в Новгороде.
14. Скоморохи в придворном быту Московского государства.
15. Переломное значение XVII в. в истории русской культуры.
16. Борьба за независимость. Обострение социальных противоречий. Народные восстания XVII в.
17. Цикл песен о Степане Разине.
18. Появление лирической протяжной песни.
19. Сатирические песни.
20. Появление элементов общеевропейской культуры.
21. Новые формы театрально-музыкального быта на Украине.
22. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки.
23. Стилевой перелом в музыкальной культуре XVII в.
24. Зарождение новых форм светского музыкального профессионализма.
25. Бытовое музицирование.
26. Канты и псалмы.
27. Роль Симеона Полоцкого в формировании театра и в развитии кантов.
28. Просветительские тенденции в русской музыкальной культуре XVIII века.
29. Петровская эпоха и оживление экономических и культурных связей с Западом.
30. Открытие Сухопутного шляхетского корпуса, Академии наук, Московского университета, Большого театра.

31. Крепостные театры.
32. Зарождение русского оперного театра. Творчество Е. Фомина, В. Пашкевича, Д. Бортнянского. "Российские песни" Ф. Дубянского, О. Козловского.
33. Хоровое творчество М. Березовского, Д. Бортнянского.
34. Инструментальная музыка (В. Трутовский, Д. Бортнянский, И. Хандошкин).
35. Изучение русской народной песни и первые сборники (В. Трутовский, Н. Львов и И. Прач, Кирша Данилов).
Историческое значение романсового творчества композиторов-современников М. И. Глинки, его роль в истории русского романса.
36. Демократический характер и национальная основа музыки.
37. Связь с романтизмом и сентиментализмом. Круг жанров романсового творчества. Романсы Алябьева
38. Романсы Варламова
39. Романсы Гурилева
40. Связь творчества Глинки с подъемом национального самосознания России первой четверти XIX века.
41. Глинка как основоположник русской музыкальной классики (сходство роли Глинки в музыке с ролью Пушкина в литературе).
42. Новое решение проблемы народности. Синтез достижений западноевропейских композиторских школ с особенностями русской музыкальной культуры.
43. Реализм творческого метода, сочетание элементов стилей классицизма, романтизма. Оптимистичность, цельность, стройность мировоззрения.
44. Центральная роль оперного жанра в творческом наследии М. И. Глинки.
45. Создание М. И. Глинкой жанров "отечественной героико-трагической" и "большой волшебной" опер. Глубина отражения народного начала.
46. Синтез особенностей русской песенности и черт западноевропейской оперы.
47. Роль массовых сцен.
48. Симфонизация опер Глинки, сквозное развитие тем и мотивов.
49. Сходство и различие концепции, драматургии, образов "Жизни за царя" и "Руслана и Людмилы".
50. Черты ораториальности, балетные эпизоды.
51. Конфликтность в сочетании с эпичностью.
52. Основные типы симфонизма у М. И. Глинки.
53. Ведущее значение народно-жанрового симфонизма. Жанровая основа большинства симфонических произведений Глинки. Тяготение к программности.
54. Особенности развития народных тем в Испанских увертюрах и "Камаринской".
55. Развитие традиций симфонизма Глинки в творчестве последующих русских композиторов
56. Разнообразие жанровых разновидностей романсов М. И. Глинки.
57. Поэтизация бытового романса, богатство содержания, простота и непосредственность чувства. Значение мелодической линии и вокальной партии.
58. Даргомыжский как продолжатель традиций Глинки.
59. Значение социально-обличительной и бытовой тематики.
60. Близость к "гоголевской" линии в литературе. Психологическое и характеристическое мастерство.
61. Опера и романс – основные жанры творчества.
62. Поиски в сфере речитативно-декламационной выразительности (воссоздание интонаций человеческой речи в вокальной музыке).
63. Связи с народной песней и бытовым романсом.
64. А. С. Даргомыжский как основоположник психологического оперного жанра в русской классической музыке.
65. "Русалка" – первая русская лирико-психологическая драма.

- 66.аспект содержания. Образы главных героев и их развитие в опере.
- 67.Народно-жанровые сцены, роль бытового фона в создании национального характера музыки.
- 68.Фантастические сцены.
- 69.Новаторская трактовка ансамблей.
- 70.Жанры романсов и песен А.С.Даргомыжского.
- 71.Портретность, характеристичность, детализация музыки в связи со смыслом текста.
- 72.Роль фортепианной партии.
- 73.Эволюция вокального стиля А.С.Даргомыжского.
- 74.Традиционная тематика и выразительные средства бытового романса в сочинениях 30-х – начала 40-х годов.
- 75.Романсы на стихи А.С.Пушкина.
- 76.Театрализация жанра романса у А.С.Даргомыжского.

4 семестр

- 1.Подъем революционного демократического движения в России 1860-х годов.
- 2.Отмена крепостного права.
- 3.Утверждение метода критического реализма в искусстве.
- 4.Просветительские тенденции.
- 5.Появление Русского музыкального общества и консерваторий – первых в России профессиональных учебных заведений, "Бесплатной музыкальной школы" Г.Ломакина и М.Балакирева.
- 6.Эстетические принципы "Могучей кучки" (В.Стасов).
- 7.Развитие традиций Глинки и Даргомыжского при стремлении к новизне и самобытности. Национальная и жанрово-бытовая тематика.
- 8.Роль оперы и особенности оперных жанров.
- 9.Балакирев как организатор и идейный вдохновитель "Могучей кучки".
- 10.Развитие традиций Глинки, интерес к достижениям западноевропейского романтизма. Исполнительская, просветительская, дирижерская деятельность.
- 11.Композиторское творчество М.А. Балакирева.
- 12.Жанры программной симфонической и фортепианной музыки.
- 13.Симфонические произведения (Увертюра на три русские темы), краткая характеристика. Фортепианная музыка Балакирева на примере Восточной фантазии "Исламей
- 14.Творчество Мусоргского как вершина развития тенденций критического реализма. Социально-обличительная и реалистическая тематика творчества.
- 15.Связь с эстетикой Глинки и Даргомыжского.
- 16.Характеристичность, психологизм творчества.
- 17.Поиски в области вокальной декламации и речитатива.
- 18.Новаторство в других областях музыкального языка.
- 19."Борис Годунов". История создания, разные редакции оперы.
- 20.Проблема авторского текста.
- 21.Образы Бориса, Юродивого, Самозванца, их развитие.
- 22.Роль образа народа.
- 23.Лейттемы и особенности драматургии оперы.
- 24.Романсы и песни, их жанры. Развитие традиций Глинки, Даргомыжского и новаторство Мусоргского.
- 25.Портретность и психологизм. Вокальный цикл "Песни и пляски смерти".
- 26.Сатирическая и обличительная тематика.
- 27.Вокальный цикл "Детская".
- 28.История создания «Картинок с выставки».

- 29.Характеристичность образов, особенности программности.
- 30.Сочетание национальных черт нескольких культур.
- 31.Обработки «Картинок с выставки».
- 32.Проблема эпической "богатырской" тематики у Бородина
- 33.Особая близость Глинке. Гармоничность, уравновешенность, жизнеутверждающий характер музыки.
- 34.Тяготение к повествовательности, описательности, картинности, лиризму.
- 35.Национальный характер, связи с различными жанрами русского фольклора.
- 36.Отказ от цитирования. Ориентализм.
- 37.Яркость гармонического и мелодического языка.
- 38.Архитектоническая четкость формы.
- 39.Критические статьи, общественная деятельность М.Мусоргского.
- 40.История создания оперы «Князь Игорь». Работа над либретто.
- 41.Особенности музыкального языка в обрисовке образов русских и половцев.
- 42.Сочетание эпических и исторических черт, характерность содержания оперы для русского искусства 60-х годов.
- 43.Характеристики главных действующих лиц оперы «Князь Игорь».
- 44.Музыкальные характеристики персонажей.
- 45.Особенности массовых сцен (русская, половецкая).
- 46.Симфоническое творчество Бородина: общая характеристика.
- 47.Тяготение к программности.
- 48.Картинность, повествовательность как проявление эпического начала.
- 49.Симфония № 2. Ее близость опере "Князь Игорь". Замысел симфонии, особенности ее драматургии.
- 50.Обобщение и синтез идей "кучкизма" в творчестве Римского-Корсакова. Связь с революционными событиями 1905-1907 годов.
- 51.Яркость национального колорита, эпическая возвышенность и эстетическое благородство творчества. Идеал красоты.
- 52.Преобладание жанра оперы и сказочно-фантастической, народно-бытовой тематики. Многообразие связей с русской народной музыкой.
- 53.Мастерство оркестровки, гармонического языка, музыкальной формы.
- 54.Опера как основная область творчества Римского-Корсакова.
- 55.Разнообразие оперных сюжетов и жанров.
- 56.Историческая тематика ("Псковитянка").
- 57.Сказочные сюжеты, разнообразие их трактовки, аллегорическая трактовка сказочных сюжетов, элементы политической злободневности и сатиры ("Кашей Бессмертный", "Сказка о царе Салтане", «Золотой петушок»).
- 58.Особое тяготение к сказочно-эпическому жанру. "Снегурочка", "Садко" – вершины данной линии русской оперы в творчестве Римского-Корсакова.
- 59.Жанровые особенности опер («Весенняя сказка» и «Опера-былина»).
- 60.Роль народно-песенных жанров и массовых сцен. Реальная и фантастическая образные сферы и их соотношение.
- 61.Особенности музыкального языка в характеристике обеих образных сфер. Главные музыкальные образы (Снегурочка, Лель, Волхова, Садко).
- 62.Парность женских образов (Снегурочка – Купава, Волхова – Любава).
- 63.Лейтмотивная система.
- 64.Развитие Римским-Корсаковым традиций русской симфонической музыки.
- 65.Близость оперного и симфонического творчества.
- 66.Ведущая роль программности при большом значении жанрового начала.
- 67.Основные типы тем и методы их развития.
- 68.Красочность оркестровой палитры.
- 69."Шехеразада" – одна из абсолютных вершин симфонизма Римского-Корсакова.

70. Истоки замысла и особенности претворения программного принципа.
71. Сквозные темы и их развитие. Мастерство оркестровки.
72. Отличие творческого облика Чайковского и кучкистов. Тяготение к морально-этической, психологической и философской проблематике.
73. Трагизм мироощущения. Концепция столкновения личности и судьбы как идейный стержень творчества Чайковского.
74. Прогрессивность эстетических взглядов.
75. Широта творческого диапазона.
76. Особенности проявления национального начала.
77. Обобщенность реалистического метода.
78. Связи с бытовой музыкой (бытовой романс).
79. Мелодическое богатство музыки Чайковского.
80. Особенности тематического развития, роль лейттем и лейтмотивов.
81. Динамическая трактовка музыкальной формы.
82. Многообразие деятельности Чайковского (композиторская, педагогическая, дирижерская, критическая).
83. Ведущее значение симфонических жанров у Чайковского.
84. Жанровое разнообразие симфонической музыки.
85. Одночастные программные сочинения.
86. Трактовка сюжетов крупнейших произведений мировой литературы, избираемых в качестве программной основы.
87. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта".
88. Близость лирико-драматическим симфониям.
89. Характеристика тематизма и драматургии.
90. Симфония как центральный жанр симфонического творчества П.И. Чайковского. Различные типы симфонизма.
91. Четвертая симфония как первый образец центрального у Чайковского лирико-драматического симфонизма.
92. Особенности строения цикла и его частей. Характерные черты развития.
93. Трагическая концепция жанра в Шестой симфонии.
94. Значение жанра оперы у Чайковского. Оперное творчество (общая характеристика). "Евгений Онегин" – первый образец лирико-психологического оперного жанра у Чайковского.
95. Принципы оперной драматургии.
96. Романсовая основа тематизма.
97. Интонационные комплексы музыкальных характеристик главных героев.
98. Симфонизация оперы.
99. Образы Ленского, Онегина, Татьяны.

5 семестр

1. Творческий облик Георгия Васильевича Свиридова (1915-1998). Духовное значение и содержание творчества.
2. Ведущее значение жанров, связанных со словом.
3. Ранний период творчества - вокальные циклы на слова Пушкина, Прокофьева.
4. Массовые песни, музыка к пьесам К. Симонова «Русские люди» и Н. Погодина «Кремлевские куранты».
5. Появление вокальной поэмы «Страна отцов» на стихи армянского поэта А.Исаакяна. Период творческой зрелости - композитор сосредоточивается на камерном, хоровом и вокально-симфоническом жанрах.
6. Связь вокальной музыки Свиридова с поэзией Пушкина, Блока, Есенина, Маяковского, Исаакяна, Бернса
7. 1964 год «Курские песни» Г.Свиридова — одного из первых сочинений,

- созданных в русле «новой фольклорной волны».
8. 70-80 е годы – «Песни безвременья» на стихи Блока, хоровой концерт «Пушкинский венок», вокальный цикл — поэма для голоса и фортепиано «Отчалившая Русь» на стихи Есенина.
 9. 1992—1993 г.г.- два цикла духовных хоров на литургические тексты под названием «Песнопения и молитвы» и «Неизреченное чудо».
 10. Творчество Р.Щедрина. Оперы, Балеты.
 11. Роль фольклора в формировании творческой индивидуальности композитора.
 12. Особенности композиторского стиля - сочетание элементов народного искусства, моделей классического искусства, современной бытвой музыки (джаз, рок) и «авангардных» техник (элементы додекафонии, сонористики и т.д.).
 13. Традиции Прокофьева (театральная эстетика) и Шостаковича (проблематика нравственно-психологического порядка, полифоническое мышление).
 14. Жанровое разнообразие творчества.
 15. Оперы и балеты Щедрина.
 16. Концерты для оркестра.
 17. Духовная тематика в творчестве композитора.
 18. Творчество А.Шнитке
 19. Философски-этическая направленность творчества (размышления о человеке, вселенной, о «вечных темах» добра и зла, жизни и смерти).
 20. Жанровые трансформации.
 21. Установка творчества на полистилистику.
 22. Теоретическое обоснование данного явления.
 23. Яркий новаторский стиль и связи с традициями западноевропейской и русской музыки.
 24. Инструментальные и вокальные произведения для детей и юношества советских композиторов.
 25. Хоровая музыка для детских и юношеских хоров.
 26. Творчество А.Шаинского, Е.Крылатова., А.Рыбникова, Е.Зацепина, М.Дунаевского, Ген.Гладкова, Григ.Гладкова. А.Пахмутовой и т.д.
 27. Музыкальные фильмы для детей и юношества.

6 семестр

- 1.Музыкальные культуры Древнего Египта и Индии
- 2.Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры.
- 3.Культовая и придворная музыка, их основные функции. Многообразие форм традиционного музыкального творчества в зависимости от этнолингвистических, религиозных, социальных и профессиональных различий групп населения.
- 4.Важнейшие черты музыкальной культуры Древнего Египта. Музыка в мистериальных действиях.
- 5.Развитые формы музицирования в структуре придворной жизни. Принципы ладовой и ритмической организации.
- 6.Индия. Древнейшие свидетельства о музыкальной культуре цивилизаций долины Инда (Мохенджо-Даро и Хараппы).
- 7.Музыка в ведах - гимны и ритуальные песнопения.
- 8.Мифы о происхождении музыки.
- 9.Принципы классификации музыки в Древней Индии.
- 10.Музыка в творчестве гандхаров.
- 11.Отражение синкретических связей музыки с танцем и театральным искусством в трактате «Бхаратияна-тьяшастра» (II в. до н.э.— I в. н.э.). Музыкальные инструменты.
- 12.Искусство Древней Греции – колыбель европейской художественной системы.

- Памятники греческой мифологии и поэзии. Эпос Гомера. Образы легендарных музыкантов. Архитектура, скульптура, театр.
13. Высокие достижения античного искусства. Основные его черты. Богатство музыкально-поэтического творчества: трудовые, лирические, военные песни и танцы и др.
 14. Певцы и сказители — аэды и рапсоды.
 15. Хоровая, сольная лирика.
 16. Основные жанры.
 17. Инструменты и инструментальная музыка.
 18. Большая роль музыки в общественной жизни.
 19. Древнегреческая трагедия - единство поэзии, музыки, сценического действия и танца; значение хора. Эсхил, Софокл, Эврипид — создатели античного театра.
 20. Античная эстетика, учение об этосе.
 21. Музыкальные теории древних греков. Буквенная музыкальная нотация.
 22. Эллинистическая культура.
 23. Музыкальная культура Древнего Рима.
 24. Искусство в период упадка и гибели античной цивилизации.
 25. Значение античной культуры для последующего развития искусства.
 26. Средневековая музыкальная культура арабских стран. Основные песенные жанры.
 27. Ислам и музыка. Высокий уровень музыкальной науки в IX веке.
 28. Средневековая музыкальная культура Византии, синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки.
 29. Проникновение строфических народных гимнов в византийское церковное пение (тропари). Ефрем Сирин (306—373). Роман Сладкопевец (V—VI века). Андрей Критский (VI—VII века). Иоанн Дамаскин (около 700—754).
 30. Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран. Средневековая музыкальная культура Европы.
 31. Народная и профессиональная ветви музыкального искусства.
 32. Народные музыканты: шпильманы, жонглеры, универсальный характер их творчества. Развитие церковной музыки: от монодического григорианского хорала к многоголосной хоровой музыке.
 33. Литургические драмы - прообраз будущего музыкального театра.
 34. Профессиональное светское музыкальное искусство.
 35. Развитие музыкальной теории.
 36. Реформы музыкальной нотации и их значение для развития европейского музыкального искусства.
 37. Европейская музыкальная культура эпохи Возрождения.
 38. Ренессансный гуманизм и его отражение в музыкальной культуре.
 39. Музыка протестантских движений: гуситские гимны, протестантский хорал, гугенотские псалмы, песнопения английских пуритан.
 40. Музыка католической контрреформации.
 41. Высшие формы развития хоровой полифонии. Творчество Д.П.Палестрины и О. Лассо. Основные жанры ренессансной музыки.
 42. Ведущее значение церковных жанров - мессы, мотета.
 43. Постепенное усиление роли светской музыки.
 44. Многообразие национальных форм полифонической песни (французские шансон и баллада, немецкая Lied, итальянские фроттола и виланелла).
 45. Блестящий расцвет мадригала в 16 веке.
 46. Эмансипация инструментальной музыки в период позднего Ренессанса.
 47. Лютневая и органная музыка. Ансамблевые канцоны и симфонии.
 48. Возникновение оперы. Истоки ее музыки: сольное бытовое пение (монодия с сопровождением), народно-песенная и танцевальная музыка.

- 49.Флорентийская камерата. Их авторы – певцы композиторы: Якопо Пери (1561—1633), Джулио Каччини (около 1550—1618) и др.
- 50.Античная мифологическая основа сюжетов.
- 51.Художественный синтез поэзии, музыки и сценического действия. Речитативный стиль пения.
- 52.Музыкально-драматическая композиция ранних итальянских опер.
- 53.Клаудио Монтеверди (1567—1643) - крупнейший музыкальный драматург первой половины XVII века, основоположник венецианской оперной школы. .
- 54.Венецианская опера после К.Монтеверди: Франческо Кавалли (1602—1676), Марко Антонио Чести (1623—1669). Алессандро Скарлатти (1659—1725) и его роль в создании оперы-серии в Италии.
- 55.Зарождение мелодического стиля *bel canto*, многообразие народных истоков.
- 56.Достижения А. Скарлатти в области вокального и инструментального оперного стиля. Итальянская опера-буффа, ее истоки, особенности сюжетов, связь с народной музыкой. Творчество Джованни Перголези.
- 57.Инструментальная музыка Италии XVII-XVIII вв.
- 58.Джироламо Фрескобальди (1583—1643) - крупнейший представитель органной и клавирной музыки первой половины XVII века.
- 59.Распространение лютни, гитары и клавичембало в музыкальном быту.
- 60.Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов в связи с усилением роли мелодического начала.
- 61.Сонатно-концертные жанры XVII — начала XVIII веков: сонаты *da camera* и *da chiesa*, *concerto grosso*.
- 62.Роль в развитии этих жанров композиторов-скрипачей: Арканджело Корелли (1653—1713), Антонио Вивальди (около 1677—1741), Джузеппе Тартини (1692—1770).
- 63.Расцвет камерного и концертного исполнительства.
- 64.Музыкальная культура Франции XVII-XVIII вв. Эстетика французского классицизма. Развитие французского музыкального театра. Придворный балет.
- 65.Жан Батист Люлли (1632—1687) - создатель французской национальной оперы (лирической трагедии).
- 66.Бытовые жанры французской музыки; их связь с народным творчеством.
- 67.Клавесинная музыка XVII—XVIII веков. Франсуа Куперен (1668—1733) и Ж.Ф.Рамо. Французская комическая опера, бытовые и социально-обличительные сюжеты, французская песня как основа интонационного строя. Руссо, Гретри.
- 68.Музыкальная культура Германии, Австрии XVII-XVIII вв.
- 69.Идеи протестантизма в развитии немецкой музыкальной культуры XVII века.
- 70.Роль протестантского хора в профессиональном композиторском творчестве. Генрих Шютц (1585—1672).
- 71.Органисты в Германии — предшественники И.С.Баха (И.Пахельбель, Г.Бём, Д.Букстехуде и др.)
- 72.Развитие оперного жанра в Германии.
- 73.Опера в Гамбурге.
- 74.Творчество Рейнгарда Кайзера.Австрийский зингшпиль.
- 75.Музыкальная культура Англии XVII-XVIII вв. Распространение в Англии новых европейских музыкальных жанров в период реставрации. Генри Пёрселл (1659—1695) - крупнейший национальный английский композитор.
- 76.Широкий охват вокальных и инструментальных жанров.
- 77.Связь с традициями английской песенной хоровой культуры. Творчество английских вёрджиналистов (У.Берд., Д.Булл, Д.Дауленд).
- 78.Георг Фридрих Гендель (1685—1759). Роль его творчества в развитии музыкальной культуры не только Германии, но и Англии.

79. Творческий путь Г. Генделя, его основные этапы - Галле, Гамбург, Италия, Англия..
Оперное творчество Г. Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-серия, ее драматизация. Оперы «Юлий Цезарь», «Радамисто», «Пор»
80. Оратории — высшее творческое достижение Г. Генделя..
81. Связь ораторий Г. Генделя с общественной жизнью Англии первой половины XVIII века. Основные жанры инструментальной музыки Г. Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов, пьесы для клавира.
82. Особая роль concerto grosso, органного концерта.
83. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе («Музыка для фейерверка», «Музыка для прогулки на воде»).
84. Иоганн Себастьян Бах (1685—1750)—великий классик немецкой и мировой музыки. Творчество И. С. Баха как вершина духовности в музыкальном искусстве.
85. Творческий путь И. С. Баха, его работа как композитора и исполнителя — органиста, клавириста, дирижера, педагога.
86. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, с протестантским хоралом. Музыка для клавира. «Хорошо темперированный клавир» - круг образов, особенности композиционной структуры, соотношение прелюдий и фуг.
87. Клавирные сюиты (французские, английские), партиты - их связь с бытовыми музыкальными прообразами; черты нового в трактовке цикла сюиты.
88. Концерты для клавира с оркестром, «Итальянский концерт» — solo, его новаторский характер. Вершина полифонического мастерства – «искусство фуги».
89. Органная музыка — токкаты, фантазии, прелюдии и фуги, пассакалии; их монументальность, импровизационная свобода.
90. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства.
91. Токката и fuga ре-минор. Вокально-инструментальные жанры в творчестве И. С. Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы.
92. Оперное творчество Формирование во второй половине 18 века венской классической школы.
93. Демократическая направленность творчества венских классиков. Их связь с философией эпохи Просвещения.
94. Претворение народной песенности и жанров народно-бытовой музыки.
95. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность формы.
96. Новаторство в оперной и инструментальной музыке.
97. Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787).
98. Значение искусства Глюка в истории развития оперного жанра.
99. Эстетические взгляды Глюка. Принципы оперной драматургии.
100. Симфоническое творчество Франц Йозеф Гайдн (1732—1809). Творческий путь.
Основные черты искусства И. Гайдна: жизненная правдивость, демократичность, оптимизм, связь с народной музыкой — австрийской, а также славянской и венгерской. Темы крестьянской жизни, быта, труда, картины природы в творчестве И. Гайдна. Конкретность музыкальных образов, жанровая характерность.
101. Роль симфонии и квартета в творчестве И. Гайдна.
102. Формирование классического состава симфонического оркестра.

7 семестр

1. Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) - великий классик австрийской и мировой музыки. Творческий путь Моцарта.
2. Идеино-образное содержание творчества Моцарта.
3. Исключительное жанровое многообразие при ведущем значении оперы.
Особенности музыкального языка; красота и богатство мелодики произведений Моцарта.

- 4.Высокохудожественное претворение народных интонаций (австрийских, славянских, итальянских).
- 5.Оперное творчество, его выдающееся реформаторское значение.
- 6.Создание динамичной музыкальной драматургии на основе исторически сложившихся оперных жанров.
- 7.Жизненная правдивость, богатство в выражении духовного мира действующих лиц, индивидуализация характеров героев — типичные черты опер В.Моцарта.
- 8.Высшие оперные достижения В. Моцарта: «Похищение из сераля» — лирико-психологическая трактовка зингшпиля;
- 9.«Свадьба Фигаро» — реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами;
- 10.«Дон Жуан» — уникальный образец совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-буффа (*dramma giocoso*);
- 11.«Волшебная флейта» — сказочный, философско-возвышенный зингшпиль.
- 12.Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях. «Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Особенности трактовки жанра и драматургия.
- 13.Людвиг Ван Бетховен (1770—1827). Бетховен как представитель нового этапа развития венской классической музыкальной школы. Его связи с австрийской музыкальной культурой.
- 14.Творческий путь; основные периоды творчества Бетховена и их характеристика.
- 15.Общая характеристика философско-эстетических позиций композитора
- 16.Бетховенский симфонизм — его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов.
- 17.Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора. Центральное место симфоний №№ 3, 5, 9, в которых наиболее полно и широко воплощена идея «через борьбу к победе».
- 18.Итог творческого пути - симфония № 9, утверждающая идею братства свободных народов.
- 19.Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора № 3» как образцы высокоидейного программного симфонизма.
- 20.Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена. Богатство и глубина их идейного содержания.
- 21.Обогащение выразительных возможностей фортепиано.
- 22.Шуберт. Творческий облик.
- 23.Вокальное творчество Шуберта.
- 24.Инструментальное творчество Шуберта.
- 25.Основные принципы романтической эстетики.
- 26.Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве.
- 27.Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Основные этапы развития музыкального романтизма (ранний, зрелый, поздний). Многообразное самобытное проявление романтизма в различных национальных музыкальных школах.
- 28.Взросший интерес к истории и быту различных стран и народов, их искусству, фольклору.
- 29.Обращение к исторической тематике.
- 30.Природа и человек в искусства романтиков.
- 31.Выдвижение темы личности и в связи с этим — лирических жанров.
- 32.Конфликт личности со средой, обществом.
- 33.Жанровое разнообразие романтической музыки.
- 34.Роль миниатюры, крупной одночастной формы; новая трактовка циклов.

35. Обогащение выразительных средств (в области мелодики, гармонии, ритмики, инструментовки).
36. Ф. Шуберт – первый музыкальный романтик.
37. Вокальная лирика Ф. Шуберта. Широкий круг поэтических текстов.
38. Поэзия В. Гёте, Г. Гейне, и В. Мюллера в вокальной лирике Ф. Шуберта.
39. Национальные истоки и индивидуальное своеобразие, претворение бытовых интонаций. Соотношение вокальной и фортепианной партий.
40. Симфонические произведения Ф. Шуберта
41. Фортепианное творчество Ф. Шуберта: романтическая миниатюра
42. Жизненный и творческий путь. Творчество Р. Шумана (1810-1856) как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма.
43. Мятёжно-романтическая направленность творчества; прогрессивная общественная деятельность Р. Шумана;
44. Основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве.
45. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности.
46. Идеино-эстетическая направленность и своеобразие литературного стиля критических статей Р. Шумана.
47. Фридерик Шопен (1810—1849). Значение искусства Ф. Шопена в польской и мировой музыке. Его творческий путь.
48. Характерные черты стиля Ф. Шопена.
49. Разнообразие жанров фортепианной музыки и их форм. Мазурки и полонезы как основа национального стиля Ф. Шопена.
50. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы.
51. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы).
52. Особенности одночастных поэзных форм (баллад, скерцо, фантазий).
53. Гектор Берлиоз (1803—1869) - виднейший представитель романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма. Борьба Г. Берлиоза - композитора, критика и дирижера - за расширение связей музыкального искусства с современной действительностью и мировой литературой.
54. Круг тем и образов в творчестве Г. Берлиоза: значение образа художника-артиста и темы «утраченных иллюзий».
55. Своеобразие программности Г. Берлиоза (сюжетность, театральность, картинность).
56. Ф. Лист (1811-1886) - гениальный реформатор пианистического искусства, изменивший представления европейских слушателей о возможностях фортепиано и фортепианного исполнительства.
57. Создание жанра симфонической поэмы - программного одночастного произведения. Романтизм в Италии. Творчество Паганини.
58. Особенности виртуозного стиля Паганини (1782- 1840). Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре.
59. Принципы оперной реформы Р. Вагнера
60. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме, национальные символы как элементы философии и эстетики Вагнера.

8 семестр

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

- 3.Жорж Бизе (1838—1875). Оперное творчество. «Кармен» - одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве.
- 4.Жизненность и острота драматического конфликта, единство музыки и сценического действия.
- 5.Яркое раскрытие характеров в их психологической сложности и развитии.
- 6.Григ. Творческий облик Традиции норвежской музыки в творчестве Э.Грига.
- 7.Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве.
- 8.Общая лирическая направленность музыки Э. Грига.
- 9.Воплощение народной жизни, сказаний и легенд, картин родной природы, поэтических мотивов норвежской литературы.
- 10.Веризм в итальянской опере конца XIX века
- 11.Характерные особенности ранних веристских опер: жестокие, правдивые конфликты из жизни простых людей современного города и деревни, сочувствие художника к драматическим судьбам своих героев, открытая эмоциональность, демократичность музыкального языка,
- 12.Влияние речевой интонации веристского драматического театра на мелодико-декламационный строй веристских опер.
- 13.Особенности драматургии веристской оперы: сжатость развития драматической интриги, основанная на сокращении «предыстории» конфликта, раскрытие душевного состояния героя в предконфликтной ситуации и в развязке.
- 14.Отказ от развитых вокальных форм, преимущественное использование форм ариозо, приемов натуралистической выразительности как в мотивировке сценического действия, так и в вокальной интонации и оркестровом письме.
- 15.Показ темных сторон жизни, низменных страстей человека, мелодраматические преувеличения и сентиментальность.
- 16.Творчество Дж. Пуччини (1858—1924). Развитие принципов веризма в операх «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан».
- 17.Новаторский характер французского импрессионизма в области тематики, средств звуковой выразительности.
- 18.Клод Дебюсси (1862-1918). Основные жанры и наиболее значительные произведения. Связь искусства Дебюсси с поэтическим искусством современников. Завоевания в области ритма, гармонии, тембровой выразительности.
- 19.Фортепианные произведения. Особенности фортепианной фактуры.
- 20.Достижения в области оркестрового письма. Программность творчества.
- 21.Морис Равель (1875-1937). Значение в музыке 20 века. Идеи импрессионизма и их преодоление.
- 22.Тяготение к музыкально-театральным образам. Интерес к фольклору.
- 23.Фортепианное творчество Мориса Равеля. Богатая сфера образов.
- 24.Симфонические произведения, черты оркестрового стиля.
- 25.Основные направления развития музыкального искусства XX века
- 26.. Влияние этнического музыкального сознания на профессиональные виды музыкального искусства через неофольклоризм и джаз.
- 27.Джаз как одна из ранних форм массовой музыкальной культуры, импортированная из США
- 28..Интенсивный поиск новых средств музыкального языка. Усиление интереса к индивидуальности авторского стиля.
- 29.Возникновение системы додекафонии в творчестве композиторов Нововенской школы, хроматической тональности, политональности, микрохроматики.
- 30.Крупнейшие творческие фигуры I половины XX века: И.Ф.Стравинский, А.Шёнберг, А.Онеггер, П.Хиндемит, К.Орф, Б.Барток, О.Мессиян, Ч.Айвз.

31. Конец 40-х и начало 50-х гг. XX века – новый этап в развитии и изменении музыкального сознания в Европе и Америке, связанный с последствиями мировых исторических катаклизмов.
32. Формирование эстетики авангардизма и новых подходов в сфере композиции
- 33.. Различные композиторские техники.
34. Открытие студий электронной музыки в Кёльне и Милане, революционные возможности новых способов записи звука.
35. Представители музыкального авангарда: Дьёрдь Лигети, Пьер Булез, Пьер Шеффер, Янис Ксенакис, Карлхайнц Штокхаузен, Джон Кейдж
36. Группа «Шести». Онеггер. Мийо. Пуленк. Творческий облик.
37. Возникновение в начале 20-х годов молодой творческой группы «Шести» (Les Six): Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайефер.
38. Антиимпрессионистская направленность их творчества, борьба против утонченности за создание энергичного, четкого, динамичного стиля, соответствующего характеру, темпам и формам современной жизни.
39. Противоречия в творчестве молодых участников группы «Шести»:
40. Разноликость группы «Шести», ее распад к концу 20-х годов.
41. Дальнейшая эволюция творчества участников группы к более углубленному социально-осмысленному искусству.
42. Артур Онеггер (1892—1955) - выдающийся представитель группы «Шести».
- 43.. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific 231») к масштабным гуманистическим концепциям, к воскрешению монументального ораториального жанра. Оперы и оратории на библейские, античные и исторические сюжеты.
44. Эволюция творчества А. Онеггера в послевоенные годы: пессимистические настроения, выразившиеся в последней симфонии № 5 (Die tre re) и его книге «Я — композитор». Дариус Мийо (1882—1973) - автор опер, балетов, ораторий, симфонических, камерных произведений.
45. Интерес Д. Мийо к бразильскому фольклору, к джазу, к народной музыке Прованса. Эксцентризм ранних сочинений (балеты «Бык на крыше», «Сотворение мира»). Политональные опыты.
46. Поиски новых музыкально-сценических форм («оперы-минутки»).
47. Воплощение античной тематики (трилогия «Орестея» — «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»).
48. Обращение к жанру «большой» оперы философско-исторического содержания («Христофор Колумб», «Максимилиан», «Боливар» и др.
49. Франсис Пуленк (1899—1963). Эволюция его искусства от вызывающей эксцентриады ранних сочинений («Негритянская рапсодия», фортепианный цикл «Прогулки») к последовательному и все более глубокому утверждению гуманистических идей.
50. Черты неоклассицизма, связь с французской традицией XVIII века в балетах 20-х годов: «Les Biches» («Лани»), «Утренняя серенада».
51. Интерес к жанру романса, связь с национально-фольклорными истоками, сотрудничество с виднейшими современными поэтами Франции (П. Элюаром, Г. Аполлинером, М. Жакобом).
52. Обращение к жанру кантаты («Засуха»), к культовым католическим жанрам (мессы, Stabat Mater и др.).
53. Патриотический отклик композитора на события второй мировой войны - кантата «Лик человеческий» (текст П. Элюара).
54. Нововенская школа. Шенберг. Веберн. Берг.
55. Развитие экспрессионизма в австрийском искусстве между двух мировых войн.
56. Ведущая роль в музыкальной жизни «нововенской» школы во главе с А. Шёнбергом. Арнольд Шёнберг (1874—1951) - виднейший представитель

- экспрессионизма в музыке, глава «нововенской» школы, создатель метода и техники додекафонного письма. Глубокие противоречия творческого облика А. Шёнберга:
- 57.. Идейные истоки экспрессионизма А.Шёнберга.
 - 58.Обострение противоречий в мировоззрении и творчестве А.Шёнберга в годы фашизма в Германии и вынужденной эмиграции композитора в США.
 - 59.Различные разветвления в школе А. Шенберга – более свободное применение принципов двенадцатитоновой композиции А. Бергом и более строгое — А. Веберном.
 - 60.Интенсивная и многообразная музыкальная жизнь Германии данного периода.
 - 61.Творческие контакты между художниками различных видов искусства.
 - 62.Воздействие философии Ф.Ницше.
 - 63.Рихард Штраус (1864—1949)—выдающийся немецкий композитор послевагнеровского периода.
 - 64.Программный симфонизм и музыкальный театр - две основные линии в деятельности композитора.
 - 65.Роль классических и романтических традиций в новаторском искусстве Р. Штрауса. Преломление идей Ф. Ницше в поэмах «Так говорил Заратустра», «Жизнь героя». Многолетняя плодотворная связь Р. Штрауса с немецким музыкальным театром, интерес композитора к современному драматическому театру.
 - 66.Музыкальная драма «Саломея» (по пьесе О. Уайльда) - яркий отклик Р. Штрауса на декадентские тенденции времени. «
 - 67.Электра» (либретто Г. Гофмансталя) - модернистское истолкование античного мифа. Создание совместно с Г. Гофмансталем балета «Легенда о Иосифе» для русской труппы С. Дягилева (1914).
 - 68.Музыкальная комедия «Кавалер роз» как блестящий пример проявления яркого комедийного дара Р. Штрауса
 - 69.Пауль Хиндемит (1895—1963). Огромный творческий размах, сложность художественного облика. Мятежно-бунтарский характер сочинений 20-х годов
 - 70.Образно-стилевая эволюция творчества композитора.
 - 71.Утверждение в противовес додекафонии оригинальной тональной системы; ее теоретическое обоснование в трудах по композиции и художественно-практическое - в фортепианном цикле «Ludus tonalis».
 - 72.Лучшие произведения данного периода: симфония «Гармония мира» и одноименная опера, Реквием (на стихи У. Уитмена) и др.
 - 73.Теоретико-эстетические труды П. Хиндемита.
 - 74.Карл Орф (1895) Самобытность творческой индивидуальности К.Орфа; его поиски национального народного художественного идеала в архаичных формах театрального спектакля.
 - 75.Сценическая кантата «Кармина бурана», основанная на средневековых немецких песенных текстах и стилизованном претворении баварского песенно-танцевального фольклора.
 - 76.Обращение к античным сюжетам в сценических кантатах «Катулли кармина» и «Триумф Афродиты».
 - 77.Дальнейшее развитие античной темы в спектаклях с музыкой: «Антигона», «Эдип», «Прометей».
 - 78.Сатирические комедии-сказки: «Луна», «Умница», связанные с традициями зингшпиля. Интерес К.Орфа к проблеме детского музыкально-эстетического воспитания; «Шульверк» - сборники для детей на темы игровых песен
 - 79.Бела Барток (1881 —1945)—основоположник и классик новой венгерской музыки. Формирование индивидуальности композитора под воздействием искусства Ф.Листа, К.Дебюсси, М.Мусоргского.

- 80.Выдающееся пианистическое дарование Б.Бартока.
- 81.Значение фольклорных поездок для возникновения ряда обработок народных песен и освоения выразительных средств народной музыки.
- 82.Эволюция музыкального мышления композитора от позднеромантических традиций к оригинальному претворению народной песенности, отклик на новые явления в музыкальном искусстве (импрессионизм, ранний экспрессионизм).

2. Темы докладов-выступлений (фрагментов уроков)

- 1.Произведения М.И.Глинки в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)
- 2.Произведения Н.А.Римского-Корсакова в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)
- 3.Произведения П.И.Чайковского для детей и юношества
- 4.«Детский альбом» П.И.Чайковского.
- 5.Песни для детей П.И.Чайковского.
- 6.Фортепианный цикл «Времена года» П.И.Чайковского
- 7.Произведения П.И.Чайковского в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)
- 8.Произведения С.С.Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Г.В.Свиридова в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)
- 9.Произведения К.Глюка и Й.Гайдна в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)
- 10.Произведения Моцарта и Бетховена в программе по «Музыке» общеобразовательных школ (на примере программы Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской)

3.Банк тестовых заданий

Примерные тестовые задания

I вариант

- 1.Синкретичным было искусство эпохи:
 - а) античности
 - б)средневековья
 - в)возрождения
- 2.Создатель античной комедии:
 - а)Аристоксен
 - б)Аристофан
 - в)Аристотель
- 3.Одним из выдающихся рапсодов был:
 - а)Гомер
 - б)Эсхил
 - в)Эврипид
- 4.Создателем «Антифонария» является:

- а) папа Григорий I
- б) Ноткер Заика
- в) Король Ричард Львиное Сердце

5. Популярный музыкальный инструмент эпохи Возрождения:

- а) Лира
- б) Лютня
- в) Орган

6. Первая флорентийская опера называлась:

- а) Орфей
- б) Эвридика
- в) Дафна

7. Lamento - это:

- а) оперный жанр
- б) тип оперной арии
- в) технический прием

8: «Лирическая трагедия» - это основной жанр

- а) в итальянской опере (А.Скарлатти)
- б) во французской опере (Ж.Б.Люлли)
- в) в английской опере (Г.Перселл)

9. «Музыка на воде» Генделя – это:

- а) оркестровая сюита
- б) увертюра
- в) concerto grossi

10. Свои взгляды на оперу Глюк изложил в предисловии к

- а) «Орфею»
- б) «Альцесте»
- в) «Ифигении в Авлиде»

11. Симфония №39 Моцарта

- а) лирико-драматического типа симфонизма
- б) лирико-жанрового типа симфонизма
- в) лирико-эпического типа симфонизма

12. В финале 9 симфонии Бетховен обращается к поэзии

- а) Гете
- б) Шиллера
- в) Байрона

13. Кто автор оперы «Геновева»

- а) Бетховен
- б) Вебер
- в) Шуман

14. Кто из музыкантов дал первую оценку в печати таланту молодого Шопена?

- а) Шуман
- б) Лист

в)Вагнер

II вариант

1.Под синкретизмом в искусстве понимается

- а)целостность, неразрывное единство разных видов искусства
- б)синтез искусств
- в)обособленность, самостоятельность отдельного вида искусства

2.Создателем жанра оды является

- а)Пиндар
- б)Эсхил
- в)Гомер

3.Жанр многоголосного пения эпохи Средневековья

- а)кондуит
- б)псалмодия
- в)гимн

4.«Изобретателями», «искусниками» называли

- а)жонглеров
- б)шпильманов
- в)трубадуров

5.Танцевальный жанр эпохи возрождения

- а)фроттола
- б)баллата
- в)вилланелла

6.«Dramma per musica»-так называли свои оперы

- а)Глюк
- б)Моцарт
- в)представители флорентийской камераты

7.Итальянский оперный стиль bel canto буквально означает

- а)виртуозная манера
- б)правильное дыхание
- в) красивое пение

8.Автор музыки «Оперы нищих»

- а)Гендель
- б)Пепуш
- в)Глюк

9.Создателем этого жанра явился Бах

- а)симфония
- б)клавирный концерт
- в)пассионы

10.Мангеймская школа

- а)оказала влияние на европейский симфонизм
- б)это оперная школа

в)это полифоническая школа

11.Ведущий тип гайдновского симфонизма

- а)лирико-жанровый
- б)лирико-драматический
- в)лирико-эпический

12.Моцарт обозначил жанр оперы «Дон Жуан» как

- а)зингшпиль
- б)seria
- в)dramma giocosa

13.В 9-й симфонии Бетховена ярче всего проявился

- а)принцип производного контраста
- б)принцип лейтмотивности
- в)метод становления темы в процессе изложения музыкального материала

14.Кому из композиторов принадлежит «открытие» «Страстей по Матфею» Баха?

- а)Мендельсону
- б)Шуману
- в)Листу

15.Вокальный цикл Шумана «Любовь и жизнь женщины» написан на стихи

- а)Гейне
- б)Шамиссо
- в)Эйхендорфа

I вариант

1.После революции театры, консерватории и другие учреждения культуры были:

- а) организованы
- б) национализированы
- в) распущены

2.По мнению пролеткультовцев новое искусство – это:

- а)искусство прежнего времени
- б)новое профессиональное творчество
- в)самодеятельное творчество народа

3.Давиденко, Белый, Левина и др. входили в:

- а) АСМ
- б) ОРКИМД
- в) Проколл

4.Н.Мясковский, Б.Асафьев примыкали к:

- а) АСМ
- б) РАПМ
- в) Пролеткульту

5.Родоначальником «песенной оперы» считается:

- а)Хренников
- б)Дзержинский
- в)Мосолов

6. Автор «Песни о Родине»:

- а) Дунаевский
- б) Шостакович
- в) Александров

7. Автор одного из первых урбанистических советских произведений «Завод»:

- а) Гнесин
- б) Шостакович
- в) Мосолов

8. Автор 27-ми симфоний:

- а) Мяковский
- б) Книппер
- в) Шостакович

9. Автор «Классической симфонии»:

- а) Мяковский
- б) Прокофьев
- в) Шостакович

10. На основе музыки оперы «Огненный ангел» написана симфония Прокофьева:

- а) 2
- б) 3
- в) 4

II вариант

1. Организатор Персимфанса:

- а) Кусевицкий
- б) Сук
- в) Цейтлин

2. РАПМ из западно-европейских композиторов признавала творчество лишь:

- а) Бетховена
- б) Баха
- в) Шуберта

3. Студенты Московской консерватории Давиденко, Шехтер, Чемберджи и др. организовали:

- а) АПМ
- б) ОРКИМД
- в) Проколл

4. Организация, пропагандировавшая творчество современных зарубежных Композиторов:

- а) РАПМ
- б) АСМ
- в) Проколл

5. Автор первой «песенной оперы» «Тихий Дон»:

- а) Дзержинский
- б) Хренников
- в) Мосолов

6. Автор «Песни о встречном»:

- а) Дунаевский
- б) Шостакович
- в) Александров

7. Композитор, образный мир ранних симфоний которого сформировался под воздействием символизма:

- а) Мясковский
- б) Щербачев
- в) Шостакович

8. Мясковский цитирует песни эпохи Французской революции в:

- а) 6 симфонии
- б) 21 симфонии
- в) 22 симфонии

9. «Классическая симфония» номер

- а) 1
- б) 5
- в) 7

10. На основе музыки балета «Блудный сын» написана симфония Прокофьева

- а) 2
- б) 3
- в) 4

11. Симфония Шостаковича, не имеющая хорового эпилога :

- а) 2
- б) 3
- в) 4

12. Одночастная симфония Мясковского:

- а) 5
- б) 21
- в) 16

13. Современники называли «Художественной совестью нашей музыки»

- а) Мясковского
- б) Шостаковича
- в) Свиридова

14. Термин «полистилистика» ввел в музыкознание:

- а) Шостакович
- б) Шнитке
- в) Щедрин

15. «Мария Стюарт» Слонимского:

- а) опера-баллада
- б) эпическая опера
- в) историческая опера

16. Шостакович пользуется приемом цитирования в квартете

- а) 1

- б) 5
- в) 8

17.10 симфония Слонимского

- а) не имеет названия
- б) называется «Круги ада»
- в) называется «Божественная комедия»

III вариант

1. Композитор, сыгравший большую роль в становлении музыкальной культуры республик Закавказья:

- а) Глиэр
- б) Мясковский
- в) Прокофьев

2. РАПМ из русских композиторов признавала творчество лишь:

- а) Чайковского
- б) Римского-Корсакова
- в) Мусоргского

3. Ведущим жанром Прокофьевцев стал:

- а) песенно-хоровой
- б) симфонический
- в) камерно-инструментальный

4. Ведущий жанр профессионального композиторского творчества 20-30-х гг.:

- а) массовая песня
- б) симфония
- в) инструментальный концерт

5. Появление джаза в Советской республике связано с именем:

- а) Утесова
- б) Дунаевского
- в) Парнаха

6. Автор симфоний и концертов для оркестра народных инструментов:

- а) Ипполитов-Иванов
- б) Андреев
- в) Василенко

7. У Мясковского симфоний:

- а) 21
- б) 27
- в) 30

8. Мясковский вводит секвенцию «Dies irae» в:

- а) 6 симфонию
- б) 21 симфонию
- в) 22 симфонию

9. Неоклассицистские тенденции проявились в симфонии Прокофьева номер:

- а) 1
- б) 2

в) 5

10. Симфония Прокофьева не связанная с его же театральными произведениями:

а) 2

б) 3

в) 4

11. Автор «Первомайской» симфонии:

а) Прокофьев

б) Мясковский

в) Шостакович

12. 21 симфония Мясковского - образец:

а) лирико-драматического симфонизма

б) эпического симфонизма

в) героико-драматического симфонизма

13. У Прокофьева концертов для фортепиано

а) 5

б) 3

в) 7

14. Автор оперы «Лолита»:

а) Слонимский

б) Щедрин

в) Денисов

15. Автор оперы «Видения Ивана Грозного»:

а) Свиридов

б) Слонимский

в) Денисов

16. Монограммы BACH, BERG, SCHDR использует:

а) Шостакович в альтовой сонате

б) Губайдулина в «In Krose»

в) Щедрин в «Музыкальном приношении»

Критерии оценки тестовых заданий:

5 «отлично»	выполнено 85-100 % тестовых заданий
4 «хорошо»	выполнено 84-70 % тестовых заданий
3 «удовлетворительно»	выполнено 69-50 % тестовых заданий
2 «неудовлетворительно»	выполнено менее 50 % тестовых заданий

1. Примерные материалы к музыкальной викторине

Пример музыкальной викторины по разделу 12.

1. Бах И.С. Месса си минор часть 4 Sanctus Свят

2. Бах И.С. Бранденбургский концерт № 2 фа мажор

3. Бах И.С. «Страсти по Матфею» Оркестрово-хоровое вступление

4. Гендель Г.Ф. Концерто грассо опус 6 № 12 си минор 2 часть

5. Бах И.С. «Страсти по Матфею» Ария Петра «Смилуйся надо мной» «Erbarme dich»

6. Бах И.С. Месса си минор часть 1 Kyrie eleison Господи помилуй
7. Бах И.С. Месса си минор часть 3 Credo Верую
8. Бах И.С. Месса си минор часть 6 Agnus Dei Агнец Божий
9. Гендель Г.Ф. Оратория «Самсон» Увертюра
10. Бах И.С. Месса си минор часть 2 Gloria Слава

Пример музыкальной викторины по разделам 5-6

- 1.М.И. Глинка. Оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»;
- 2.Симфоническое творчество М.И.Глинки «Камаринская», «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Воспоминания о летней ночи в Мадриде».
- 3.А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка»;
- 4.Романсы А.С.Даргомыжского: «Свадьба», «Ночной зефир», «Тучки небесные», «Юноша и дева», «Шестнадцать лет», «И скучно, и грустно», «Мне грустно», «Ты скоро меня позабудешь», «Лихорадушка», «Старый капрал», «Червяк», «Титулярный советник».
- 5.А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»; Симфония № 2 h-moll;
- 6.М.П. Мусоргский. Оперы: «Борис Годунов»
- 7.Симфоническая фантазия М.П.Мусоргского «Ночь на Лысой горе»;
- 8.Фортепианный цикл М.П.Мусоргского«Картинки с выставки»;
- 9.Вокальный цикл М.П.Мусоргского«Песни и пляски смерти»;
- 10.Романсы и песни М.П.Мусоргского: «Забытый», «Семинарист», «Калистрат», «Стрекотунья белобока», «Озорник», «Ночь», «Сиротка», «Светик Савишна».

Пример музыкальной викторины по разделу 6

- 1.Н.А. Римский-Корсаков. Оперы: «Снегурочка», «Царская невеста», «Садко»;
- 2.Симфоническое творчество Н.А.Корсакова «Испанское каприччио», «Шехеразада»;
- 3.Романсы Римского-Корсакова: «На холмах Грузии», «Пленившись розой, соловей», «Октава», «Дробится и плещет, и брызжет волна», «Не ветер, вея с высоты», «Редает облаков летучая гряда».
- 4.П.И. Чайковский. Оперы: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта»;
- 5.Балеты П.И.Чайковского: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»;
- 6.Романсы П.И.Чайковского: «Забыть так скоро», «Благословляю вас, леса», «Средь шумного бала», «День ли царит», «Снова, как прежде, один», «Мы сидели с тобой», «Ночь» (на сл. Полонского и Ратгауза);
- 7.Симфоническое творчество П.И.Чайковского: симфонии: № 1, 4, 5, 6; увертюры-фантазии: «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини»;
- 8.П.И.Чайковский Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
- 9.П.И.Чайковский Цикл «Времена года»
- 10.П.И.Чайковский «Детский альбом»

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

Вопросы к зачетам с оценкой

- 1.Музыка как вид искусства. Европейская музыкальная культура.
- 2.Русск. музыкальная культура, ее периодизация
- 3.Жанровое многообразие русского музыкального фольклора
- 4.Календарные земледельческие песни
- 5.Семейно-бытовые обрядовые жанры
- 6.Эпические повествовательные жанры (былины, духовные стихи)
- 7.Специфика церковно-певческого искусства
- 8..Певческое искусство древней Руси. Византийское пение

9. Древнерусское певческое искусство XI — первой половины XV вв.
10. Певческая культура Московской Руси (вторая половина XV — первая половина XVII вв.): знаменный, путевой, местный распевы
11. Раннее русское многоголосие; распевы: киевский, греческий, болгарский.
12. Певческая культура второй половины XVII — первой половины XVIII вв.
13. Эпоха партеса. Петербург в истории русского церковного пения.
14. Певческая культура второй половины XVIII — конца XIX вв.
15. Классицизм в русской церковной музыке. Обиход Придворной капеллы.
16. Традиционное («уставное») церковное пение в Синодальный период.
17. Московская и петербургская певческие традиции.
18. Монастырские певческие центры и их распевы.
19. Русские подвижники благочестия о церковном пении.
20. Русское церковное пение в конце XIX — начале XX вв. Новое направление в церковном пении.
21. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. о церковном пении
22. Церковно-певческое искусство в советский период. Богослужбное пение конца XX — начала XXI вв.
23. Судьбы русского церковного пения в эпоху гонений на Церковь.
24. Церковное пение в эмиграции.
25. Современные тенденции в русском церковном пении в последней четверти XX — нач. XXI вв.

3 семестр

1. Русское музыкальное средневековье.
2. Русская музыкальная культура XVIII века. Петровская эпоха
3. Романсовое творчество А.Алябьева,
4. Романсовое творчество А.Варламова,
5. Романсовое творчество А.Гурилева
6. Характеристика творчества М.И. Глинки. Жизненный и творческий путь
7. Оперное творчество М.И. Глинки. «Жизнь за царя»
8. Оперное творчество М.И. Глинки «Руслан и Людмила»
9. Симфоническое творчество М.И. Глинки.
10. Романсовое творчество М.И. Глинки.
11. Опера «Русалка» А.С.Даргомыжского
12. Песенно-романсовое творчество Даргомыжского.

4 семестр

1. Эпоха 60-х годов" в русском искусстве XIX века.
2. Формирование «Могучей кучки», ее эстетических принципов (по В.В. Стасову)
3. Характеристика творческой и общественной деятельности М.А. Балакирева
4. Творчество М.П. Мусоргского. Жизненный и творческий путь.
5. Оперное творчество М.П. Мусоргского. «Борис Годунов»
6. Романсы и песни М.П. Мусоргского.
7. Фортепианный цикл М.П. Мусоргского «Картинки с выставки».
8. Симфоническое творчество М.П. Мусоргского
9. А.П. Бородин. Характеристика творчества.
10. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»
11. А.П. Бородин. Вторая симфония («Богатырская»).
12. Н.А. Римский-Корсаков. Характеристика творчества.
13. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.

14. Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова.
15. П.И. Чайковский. Характеристика творчества.
16. Опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
17. Опера П.И. Чайковского «Пиковая дама»
18. Симфоническое П.И. Чайковского.
19. Балеты П.И.Чайковского
20. Произведения П.И.Чайковского для детей и юношества
21. Цикл «Времена года»

5 семестр

1. Отечественная музыкальная культура на рубеже XIX-XX вв.Общий обзор
2. Творчество С.В.Рахманинова
3. Творчество А.Н.Скрябина.
4. Творческий путь И.Ф.Стравинского
5. Периодизация. Формирование советской композиторской школы
6. Творчество С.С.Прокофьева
7. Кантата «Александр Невский» С.С.Прокофьева
8. Симфоническое творчество С.С.Прокофьева
9. Балеты С.С.Прокофьева
10. Творчество Д.Д.Шостаковича
11. Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича
12. Вокальная и хоровая музыка Г.В.Свиридова.
13. Г.В.СвиридоваМузыка к драме А.С.Пушкина «Метель»
14. Творчество Р.Щедрина.
15. Оперы Р.Щедрина
16. Балеты Р.Щедрина.
17. Творчество А.Шнитке
18. Вокальная музыка для детей и юношества советских и современных отечественных композиторов.
19. Инструментальная музыка для детей и юношества советских и современных отечественных композиторов
20. Произведения для детских и юношеских хоров советских и современных отечественных композиторов

6 семестр

1. Музыкальная культура первобытного общества.
2. Музыкальная культура Древнего Египта
3. Музыкальная культура Индии
4. Античная музыкальная культура. Древняя Греция.
5. Античная музыкальная культура. Древний Рим.
6. Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения
7. Музыкальная культура XVII-XVIII вв. Опера.
8. Музыкальная культура XVII-XVIII вв Инструментальная музыка.
9. Музыкальная культура эпохи барокко. Общий обзор
10. Гендель. Творческий облик.
11. Гендель Оперное творчество
12. Гендель. Ораториальное творчество.
13. Иоганн Себастьян Бах. Творческий облик.
14. Иоганн Себастьян Бах. Инструментальная музыка.
15. Иоганн Себастьян Бах.Ораториальное творчество
16. Иоганн Себастьян Бах. Органная музыка

17. Музыкальное искусство эпохи классицизма.Общий обзор
18. Венская классическая школа.
19. Глюк. Творческий облик.
20. К.Глюк .Оперное творчество
21. Йозеф Гайдн. Творческий облик.
22. Йозеф Гайдн Симфоническое творчество

7 семестр

1. Вольфганг Амадей Моцарт. Творческий облик.
2. Вольфганг Амадей Симфоническое творчество
3. Вольфганг Амадей Моцарт. Оперное творчество.
4. Вольфганг Амадей Моцарт.Ораториальное творчество
5. Людвиг Ван Бетховен. Творческий облик.
6. Людвиг Ван Бетховен Симфоническое творчество
7. Людвиг Ван Бетховен. Фортепианное творчество. Сонаты.
8. Музыкальная культура эпохи романтизма
9. Франц Шуберт. Творческий облик.
10. Франц Шуберт. Вокальное творчество.
11. Франц Шуберт. Инструментальное творчество
12. Роберт Шуман Жизненный и творческий путь.
13. Роберт Шуман. Фортепианное творчество.
14. Фридерик Шопен. Творческий путь
15. Фридерик Шопен.Фортепианное творчество
16. Французский музыкальный романтизм. Творчество Берлиоза
17. Никколо Паганини. Инструментальное творчество
18. Ференц Лист. Инструментальное творчество.
19. Принципы оперной реформы Р.Вагнера
20. Оперное творчество Рихарда Вагнера

Вопросы к экзамену

8 семестр

1. Национальные музыкальные культуры второй половины XIX века
2. Джузеппе Верди. Творческий облик
3. Джузеппе Верди Оперное творчество
4. Жорж Бизе. Творческий облик.
5. Жорж Бизе. Оперное творчество
6. Эдвард Григ. Творческий облик
7. Эдвард Григ Инструментальная музыка
8. Эдвард Григ Музыка для театра
9. Веризм в итальянской опере
10. Оперное творчество Дж.Пуччини
11. Импрессионизм в музыке. Общий обзор
12. Клод Дебюсси. Творческий облик
13. Клод Дебюсси инструментальная музыка
14. Морис Равель. Творческий облик.
15. Морис Равель Фортепианная музыка
16. Морис Равель Симфоническая музыка
17. Зарубежная музыкальная культура XX века. Общий обзор
18. Основные направления развития музыкального искусства XX века
19. Музыкальная культура Франции XX века.
20. Группа «Шести». Онеггер. Мийо. Пуленк. Творческий облик.
21. Музыкальная культура Австрии XX века. Общий обзор. Нововенская школа.

22. Творчество Шенберга.
23. Творчество Веберна.
24. Творчество Берга
25. Музыкальная культура Германии XX века. Общий обзор
26. Творчество Р. Штрауса.
27. Творчество Пауля Хиндемит.
28. Карл Орф. Творческий облик
29. К. Орф о проблеме детского музыкально-эстетического воспитания. «Шульверк»
30. Неофольклоризм. Общий обзор.
31. Бела Барток. Творческий облик.
32. Бела Барток. Произведения для детей

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Освоение новых знаний, умений, навыков, формирование заявленных компетенций, значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей необходимый материал по изучаемым разделам, исторические ретроспективы музыкального искусства. Рекомендованными формами контроля эффективности изучения дисциплины являются практические занятия, проведение музыкальных викторин, подготовка докладов-выступлений (разработка фрагментов уроков для учащихся общеобразовательных школ). Тестирование, обобщающие определенный тематический раздел. Форма контроля: доклад-выступление с презентацией, где студенты готовят фрагмент урока для учащихся средних школ, основывается на материале изучаемых разделов. Важно, чтобы выступление было увлекательным, студент ярко и красиво исполнял музыкальные отрывки. В случае, если самостоятельное исполнение музыки вызывает затруднение (в соответствии с уровнем вокальной или инструментальной подготовки), студенту рекомендуется подобрать наиболее выразительный музыкальный отрывок в аудио- или видео-записи. Обязательно использование интерактивной доски: показ презентации, составление таблиц или схем (если это необходимо по теме урока). Демонстрация видео-материалов. Данный вид работы на аудиторном занятии направлен на совершенствование профессиональной подготовки будущего учителя музыки, готовит его к тому, чтобы урок музыки стал для его учеников интересным и увлекательным, способствует накоплению материала. Обязательным после показа фрагмента урока – коллективное обсуждение выступления, где студенты сами анализируют выступление своего товарища. Дают рекомендации.

Самостоятельная работа студента по дисциплине «История музыки» включает в себя как теоретическое, так и практическое освоение материала. Теоретическая часть работы связана с ознакомлением учащегося со сведениями, содержащимися в соответствующих главах учебных пособий.

Как правило, значительный объем материала может привести к тому, что встанет задача отбора материала. Поэтому при определении темы сообщения, доклада, подготовки ответа на вопрос преподавателю важно четко сформулировать проблему и определить ракурс освещения поставленной темы (характеристика творчества композитора, творческий портрет, жанровая панорама творчества, история развития жанра и т.д.). Если работа предполагает подготовку развернутого ответа, то необходимо акцентировать внимание студента на значимых пунктах плана (который, безусловно, необходим при любой степени подробности освещения материала).

***Рекомендации студентам по прослушиванию и последующему написанию
рецензии на музыкальное произведение по дисциплине «История музыки»***

Изучаемый предмет «История музыки» подразумевает не только знание теории, но и умение ориентироваться в музыкальном материале различной сложности (симфония, опера, оратория, романс и т.д.). Необходимо изначально нацеливать студентов на то, что музыкальное произведение становится главным выразителем не только композиторского замысла, но и художественным документом эпохи. Поэтому прослушивание музыкального сочинения должно сопровождаться обращением к учебным пособиям, где анализируются эти сочинения, а также попыткой самостоятельного (пусть не всегда верного и точного) осмысления данного произведения.

Самостоятельная работа студента предполагает написание рецензии на музыкальное(ые) произведение(ия)(инструментальное и вокальное (оперное, вокальное, хоровое, балет). Рецензия – это письменный разбор художественного произведения. Перед началом написания рецензии необходимо изучить произведение и выделить круг вопросов, затронутых в нем. Затем следует определить характер их освещения (достаточно полный, поверхностный и т.д.). Следующий этап – выявление средств художественной выразительности и авторский взгляд на проблему. В заключении необходимо сделать вывод об актуальности и новизне темы, важности поднятой проблемы, оригинальности решения. В рецензии, в зависимости от выбранного для исследования объекта, могут быть отражены следующие моменты: история создания, авторский замысел, наличие художественных задач и их решение, художественные средства выразительности, особенности композиции, сравнительная характеристика с аналогичными явлениями в культуре, обязательно свое авторское отношение. Написание рецензии на музыкальное произведение должно содержать в себе черты эссе. Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ. Это новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, имеющее философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный или беллетристический характер. При самостоятельном анализе прослушанного музыкального произведения рекомендуется проводить его по следующему плану, составляя краткую характеристику произведения:

Примерный план анализа музыкального произведения при написании рецензии по дисциплине «История музыки»

Общая характеристика музыкального направления.

Социальная обусловленность данного направления.

Характерные темы, жанры, тенденции преобразования музыкальных выразительных средств.

Связи данного направления с явлениями в других областях искусства данного периода.

Связи данного направления с различными явлениями (прежде всего - музыкальными) предшествующих и последующих периодов.

Общая характеристика стиля композитора.

Основные области творчества композитора, важнейшие произведения.

Связь творчества композитора с социальными и культурными особенностями данного периода.

Связь творчества композитора с бытовой музыкой (в первую очередь с родным фольклором).

Ведущие идеи, основные образные сферы.

Основные черты музыкального языка, характерные принципы формообразования.

Историческое значение творчества композитора.

Общая характеристика оперного творчества композитора.

Значение опер в творчестве композитора.

Характерные сюжеты, жанры.

Соотношение словесного текста, драматического действия и музыки.

Характерные черты драматургии (значение принципов музыкальной драмы, темп действия, соотношение драматических, лирических и эпических элементов, соотношение массовых сцен и сцен с участием малого количества персонажей).
 Соотношение вокальных и оркестровых партий, их значение.
 Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики.
 Принципы композиции.
 Значение принципов музыкального формообразования.
 Эволюция оперного творчества композитора (в случае её отчётливой выраженности).
 Связь оперного творчества композитора с соответствующей традиций (традициями).
 Разбор отдельного номера оперы, оратории, кантаты.
 Сюжетная основа, образно-эмоциональный характер, жанровые черты части в целом.
 Роль номера в драматическом произведении; форма и главная тональность. Наиболее существенные музыкальные выразительные средства.
 Основные разделы, динамика развития.
 Общая характеристика балетного творчества композитора.
 Значение балетов в творчестве композитора.
 Характерные сюжеты. Жанры. Соотношение драматического действия, хореографии и музыки.
 Значение традиционных типов танцев (классический, характерный).
 Принципы композиции.
 Значение принципов музыкального формообразования.
 Эволюция балетного творчества композитора (в случае её отчетливой выраженности).
 Связь балетного творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).
 Общая характеристика ораториально-кантатного творчества композитора.
 Значение произведений ораториально-кантатного типа в творчестве композитора
 Характерные сюжеты, идейные концепции.
 Жанры.
 Степень театрализации.
 Соотношение словесного текста и музыки.
 Соотношение вокальных и инструментальных партий и их значение.
 Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики.
 Принципы композиции.
 Значение принципов музыкального формообразования.
 Эволюция ораториально-кантатного творчества композитора (в случае её отчетливой выраженности).
 Связь ораториально-кантатного творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).
 Общая характеристика камерного вокального творчества композитора.
 Значение камерных вокальных произведений в творчестве композитора.
 Характерные темы, сюжеты, идеи.
 Жанры.
 Черты театральности (в случае их отчетливой выраженности).
 Соотношение словесного текста и музыки.
 Соотношение вокальной и инструментальной партий и их значение.
 Преобладающий тип (типы) вокальной мелодики.
 Значение типовых формул инструментального сопровождения.
 Значение принципа сквозного строения (в случае его отчетливой выраженности).
 Эволюция камерного вокального творчества композитора.
 Связь камерного вокального творчества композитора с соответствующей традицией (традициями).
 Анализ инструментальной миниатюры. Образно-эмоциональный характер пьесы в целом, программа (при ее наличии).

Жанровые черты.

Форма, главная тональность.

Образно-эмоциональный характер и наиболее существенные выразительные средства музыки основных частей пьесы (главным образом, тематического материала.

Динамика развития (в случае ее отчетливой выраженности), важнейшие средства ее реализации.

Характерные черты стиля композитора в пьесе.

Связь пьесы с соответствующей традицией (традициями).

Анализ инструментального цикла миниатюр.

Образно-эмоциональный характер цикла, программа (при ее наличии).

Композиция цикла. Группировка входящих в цикл пьес по их образному характеру и жанровым признакам.

Важнейшие средства объединения пьес в цикле.

Общий образно-эмоциональный характер и важнейшие выразительные средства музыки некоторых пьес, входящих в цикл.

Значение цикла в творчестве композитора.

Характерные черты стиля композитора в цикле.

Связь цикла с традицией (традициями).

Анализ вокальной миниатюры.

Соотношение словесного текста и музыки.

Соотношение вокальной и инструментальной партий и их значение.

Склад вокальной и инструментальной партий.

Анализ вокального цикла миниатюр.

Соотношение словесного текста и музыки.

Соотношение вокальной и инструментальной партий и их значение.

Преобладающий склад вокальной и инструментальной партий.

Анализ инструментального произведения, написанного в форме сонатно-симфонического цикла. Образно-эмоциональный характер произведения в целом.