

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Кафедра телепроизводства и цифровых коммуникаций

А.Р.Сайфуллина

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Учебно-методическое пособие

Казань – 2021

УДК -781
ББК -85.310

*Принято на заседании учебно-методической комиссии
Института социально-философских наук
и массовых коммуникаций
Протокол № 4 от 26 февраля 2021 года*

*Составитель:
А.Р.Сайфуллина*

Рецензенты:

кандидат филологических наук, доцент кафедры телепроизводства
и цифровых коммуникаций **А.А.Гусейнова;**
кандидат филологических наук, доцент кафедры телепроизводства
и цифровых коммуникаций КФУ **Р.Л.Хузеева**

Сайфуллина А.Р. Теория и история музыки / А.Р. Сайфуллина. – Казань:
Казан. ун-т, 2021. – 36с.

Учебно-методическое пособие содержит программу, методические указания к освоению курса, рекомендации по подготовке к практическим занятиям и экзамену по направлению «Телевидение». Предназначено для студентов и преподавателей отделений и факультетов журналистики и медиакоммуникаций, обучающихся по направлению «Телевидение» (бакалавриат).

© Сайфуллина А.Р., 2021

©Казанский университет, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	5
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ТЕМАМ.....	7
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	26
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ.....	29
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.....	31
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕФЕРАТА	32
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ	34
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	35
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА	36

ВВЕДЕНИЕ

В образовательную программу по направлению «Телевидение» входит специальный курс под названием «Теория и история музыки» и имеет практическую направленность. Курс предназначен для ознакомления студентов (бакалавров) о путях исторического развития музыкального искусства, его различных жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных творческих явлениях. Изучение данной дисциплины способствует формированию представления о музыке как о творчестве и массовой культуре.

Для изучения дисциплины необходимы также знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин ООП подготовки бакалавра – «Музыкальная журналистика», «Культурология», «Психология», «Звукорежиссура», «Музыкальная критика» и др.

Дисциплина «Теория и история музыки» дает возможность получить дополнительный практико-ориентированный опыт: теоретические знания и практические навыки, с помощью которых обучающийся может дополнить и развить имеющиеся у него профессиональные качества и сформировать художественное сознание.

В ходе обучения пристальное внимание уделяется приобретению практических умений и навыков по созданию видеоматериалов в области культуры и искусства. Успешное освоение данной дисциплины зависит, прежде всего, от систематичности и полноты выполнения рекомендуемых теоретических, практических, контрольных заданий, от точного выполнения методических рекомендаций, которые обучающийся получает на лекционных занятиях и консультациях с преподавателем.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – сформировать у обучающегося знания в области теории и истории музыки как целостной развивающейся структуре, развить навыки анализа музыкального произведения и оценки музыкального объекта классических и современных исполнителей, расширить общий музыкальный кругозор.

Задачами курса являются:

- 1) Повысить общий уровень знаний в области теории и истории музыки;
- 2) Воспитать эстетическое отношение к классической и академической музыке;
- 3) Обучить анализу форм музыкального произведения;
- 4) Выработать собственную сбалансированную авторскую позицию в процессе анализа и оценки музыкального произведения;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел «Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 42.03.04 «Телевидение (Режиссура телевидения и цифровых медиапроектов)» и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

ПК-1 Способность ориентироваться в исторических и современных процессах, происходящих в мире и стране, в социально-психологических аспектах функции СМИ, а также осознавать сущность качеств личности, необходимых для выполнения профессиональных задач в области телевидения.

Проверяемые результаты обучения для данной дисциплины:

- Ориентируется в исторических и современных процессах, происходящих в мире и стране, в социально- психологических аспектах функции СМИ;
- Осознает сущность качеств личности, необходимых для выполнения профессиональных задач в области телевидения.

Выпускник, освоивший дисциплину:

- Должен знать:

Основы теории музыки; основные закономерности музыкально исторического процесса, его периодизацию; значимость каждого его этапа; специфику художественного отражения действительности в образах и формах музыкального искусства; процесс воздействия творчества композиторов и их произведений на духовную жизнь общества;

- Должен уметь:

Оценивать исторические события изучаемого периода в контексте развития мирового музыкального искусства; представлять современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний; ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры;

- Должен владеть:

Способностью к пониманию эстетической основы искусства; способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода; способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ТЕМАМ

Тема 1. Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства.

Предмет и задачи курса. Возникновение искусства. Искусство как форма отражения мира и способ его преобразования. Художественная, познавательная и воспитательная функции искусства. Виды искусства. Пространственные, временные виды искусства. Выразительные средства. Специфика музыки как одного из видов искусства. Выражение содержания на уровне обобщения. Воздействие на сферу человеческих эмоций. Отсутствие наглядного образа. Звуковой образ. Особенности содержания музыкального искусства.

Тема 2. Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи.

Звук - «строительный материал» музыкального искусства. Физическая природа звука. Качества музыкального звука. Звукоряд. Октава. Гамма. Тон/полутон. Основные и производные ступени звукоряда. Нотное письмо. История нотного письма. Основные элементы: нотный стан, ноты, ключи. Длительности. Основные элементы музыкальной речи: мелодия, лад, ритм, гармония, тембр, темп, регистр, фактура - их взаимосвязь. Мелодия и музыкальный образ, мелодия как главнейшее из средств музыкальной выразительности. Ладовая основа, звуковысотный рисунок, ритмика. Ритм и метр как выявление временной организации произведения. О выразительности ритма. Лад как основа звуковысотной организации музыкальной речи. Зависимость характера музыки от лада. Гармония как важное выразительное средство. Отношение гармонии к мелодии, влияние на ее смысловую определенность. Темп, динамика. Тембр, регистр. Фактура. Их выразительное значение. Мелодия, речитатив, интервалы в структуре мелодии, выразительное значение интервала. Звуковысотные соотношения, характеристика мелодической линии, типы мелодического движения. Кульминация. Строение мелодии: мотив, фраза, предложение, каданс. Кантилена и речитатив. Определение интервала, виды интервалов.

Диссонанс, консонанс. Величина интервала. Выразительное значение интервалов, интонаций. Положение интервала в структуре мелодии, интервал как «интонационное зерно» мелодии. Устойчивое выразительное значение интервала в типичных интонационных оборотах. Ритм и метр. Звук как физическое явление. Качества звука. Связь музыки с движением. Акцент, доля, метр и размер 2-3-х дольный, такт. Ритм, группировка. Ритмический рисунок и характер произведения. Ритмические рисунки как типовые признаки жанров, ритм в танцах и маршах. Лад, тональность. Лад народной музыки. Цветной слух. Лад и тональность как основа звуковысотной организации музыкального языка. Устойчивые и неустойчивые ступени, тяготение. Главные ступени лада. Мажор и минор, их сходство и различие. Структура мажора и минора. Натуральные лады иначе - старинные, церковные лады, лады народной музыки. Распространение в эпоху Средневековья как в музыке культовой, так и в народно-песенном искусстве. Названия ладов, строение. Сравнение с мажором и минором. Выразительные свойства область применения. Цветной слух - как звуковые переживания при восприятии цвета и как цветовые ассоциации при слушании музыки. Индивидуальность цветовых ассоциаций. Тональность и цвет. «Синтетическое искусство» Скрябина. Гармония, фактура (полифонический, гомофонно-гармонический склад). Гармония как важнейшее выразительное средство, основанное на объединении звуков в созвучия и на взаимосвязи этих созвучий между собой. Созвучие, аккорд. Красочность гармонии. Образные определения гармонии. Гармония как средство усиления выразительности мелодии. Фактура как способ изложения музыкального материала, совокупность технологических средств (мелодика, аккорды, фигурации, подголоски). Основные виды фактуры: гомофонно-гармонический склад /его разновидности/ и полифонический склад. Образные определения фактуры / «прозрачная», «плотная» и т.п. Связь с характером и жанром музыкального произведения. Регистр, тембр, происхождение, классификация

музыкальных инструментов. Виды оркестров Выразительные свойства регистра. 3 регистра - три сферы выразительности. Понятие диапазона. Тембр в системе выразительных средств музыки. Неповторимость звучания каждого музыкального инструмента. Инструменты симфонического оркестра. Партитура и клавира. Камерный оркестр. Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов. Эстрадный оркестр. Особенности состава, влияние состава оркестра на выразительные, тембровые и динамические возможности.

Тема 3. Программно-изобразительная музыка.

Определение. Виды отражения программы: название, заголовки отдельных частей, эпиграфы, развернутый литературный комментарий. Источники сюжета. Особенности программно-изобразительной музыки: приемы звукоизобразительности, яркие портретные зарисовки, красочность музыкального языка, тембра и гармонии.

Тема 4. Музыкальные жанры. Жанры вокальной и инструментальной музыки.

Музыкальный жанр - как вид, род музыкального искусства. Сложность классификации произведений музыкального искусства. Первичные простые музыкальные жанры: песня, танец, марш. Устойчивые черты простых жанров. Вторичные музыкальные жанры, их связь с первичными жанрами. Вокальная и инструментальная музыка. Музыка и речь. Определение понятия вокальной музыки. Значительная роль текста в вокальной музыке. Слияния музыки и слова. Различное прочтение одного и того же текста. Классификация и характеристика певческих голосов. Разнообразие жанров вокальной музыки от песни до оперы. Краткая характеристика вокальных жанров. Разнообразие жанров, богатство содержания. Бытовые обрядовые, календарные, исторические былины, плясовые, колыбельные, шуточные, частушки, лирические протяжные. Характеристика содержания и мелодики, ритма, темпа и манеры исполнения. Использование народных песен в творчестве

профессиональных композиторов, цитирование подлинных напевов и интонационная близость фольклорным образцам. Марши. Происхождение жанра. Главенство ритма и темпа. Разновидности маршевой музыки походные, траурные, сказочные, детские и др. характерные черты. Марши как самостоятельные произведения и как отдельные номера более крупных форм. Происхождение танца. Танцы народов России: русские, белорусские, украинские, народов Кавказа и др. Связь музыки с танцевальными движениями. Характер, особенности мелодики и ритма. Использование в профессиональной музыке. Танцы народов Европы и их воплощение в профессиональном музыкальном искусстве. Старинные танцы. Старинная сюита как последовательность разнохарактерных танцев. Их происхождение, характеристика. Жанры инструментальной музыки. Камерная музыка. Определение. Возникновение жанра, его светская основа, жанровые особенности. Камерная музыка 17-18 вв, камерная музыка 19-20 вв. Жанры камерной музыки, их разнообразие. Соната. Камерно-инструментальные ансамбли: трио, квартеты и т.п. Фортепианная миниатюра. Симфония, концерт. Происхождение жанров. Строение крупной формы, включающей в себя несколько структурно самостоятельных частей, образующих систему сложных соотношений, в которых каждая часть играет определенную роль. Принцип контраста как основа расположения частей цикла. Драматический, нередко конфликтный характер 1 части. Лиризм 2 части. Жанрово-бытовой элемент 3 части. Народность и массовость как выражение содержания 4 части.

Тема 5. Музыка в театре и кино.

Балет. Балет как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа балета. Соотношение музыки и хореографии. Возникновение жанра. Жанрово-историческая типология балета: дивертисмент, балет-драма, романтический балет, академический балет, симфоническая балетная драма, неоклассический балет, хореодрама, «тотальный театр». Идея, драматургия балетного спектакля. Идейное единство, охватывающее

все компоненты балетного спектакля. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия конфликта, кульминация, развязка. Структура балетного спектакля. Выдающиеся композиторы - авторы балетов. Опера. Опера как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа оперы. Возникновение жанра. «Серьезная» и «комическая» опера. Опера и драматический спектакль. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия конфликта, кульминация, развязка. Главенство музыкального начала. Структура оперного спектакля. Характеристика сольных: ария, ариозо, ариетта, каватин, ансамблевых: дуэт, трио, квартет и др., хоровых номеров. Увертюра и музыкальные антракты. Либретто. Выдающиеся композиторы - авторы опер. Оперетта. Мюзикл и рок-опера. Оперетта - характеристика жанра. Возникновение жанра. Содержание. Структура. Выдающиеся композиторы - авторы оперетт. Мюзикл. Характеристика жанра. История возникновения, география жанра. Особенности содержания и структуры. Композиторы - авторы мюзиклов. Экранизация мюзиклов. Эволюция жанра. Рок-опера. Новые идеи, сюжеты, музыка. Новое во всех звеньях: композитор - исполнитель - слушатель. Киномузыка.

Тема 6. Возникновение и этапы развития музыкального искусства.

Музыкальная культура Древнего мира. История музыки как часть истории мировой художественной культуры. Общность основных этапов исторического развития. Специфические особенности музыкального искусства. Понятие стиля в музыке. Основные черты художественной культуры Древнего Египта. Зарождение жанра мистерии, создание крупных музыкальных ансамблей и различных форм сольного и хорового пения. Музыкальные инструменты. Индия. Древние истоки индийской музыкальной культуры. Ритуальные песнопения, собранные в древних письменных памятниках «Ригведа» и «Атхарваведа». Трактат «Натьяшастра» (I век н. э.), освещающий вопросы театра, музыки, танца и

их синкретической связи. Основные виды музыкальных инструментов. Китай. Древнейшие истоки музыкальной культуры Китая. Памятник народного творчества «Шицзин» («Книга песен», V век до н.э.) Богатство инструментария и особенности традиционного китайского оркестра. Древняя Греция. Богатство музыкально-поэтического творчества (трудовые, лирические, военные песни и танцы и др.). Народные певцы и сказители (аэды и рапсоды). Инструменты. Большая роль музыки в общественной жизни. Древнегреческая трагедия - единство поэзии, музыки, сценического действия и танца. Музыкальные теории древних греков. Музыкальная культура Древнего Рима. Социальные функции музыки в Древнем Риме.

Тема 7. Музыка 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. Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран. Средневековая музыкальная культура Европы. Творчество странствующих музыкантов Развитие церковной музыки: от монодического григорианского хорала к многоголосной хоровой музыке. Профессиональное светское музыкальное искусство. Поэтическое и музыкальное творчество трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии. 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. 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.

Тема 8. Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка

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. Сонатно-концертные жанры XVII - начала XVIII веков. Роль в развитии этих жанров композиторов 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. Музыкальная культура Германии 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. Музыкальная культура Англии XVII-XVIII вв. 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).

Тема 9. Творчество Баха, Генделя.

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Творческий путь И.С.Баха, его работа как композитора и исполнителя. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, протестантским хоралом. Вокально-инструментальные жанры в творчестве И. С. Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы. Музыка для клавира. «Хорошо темперированный клавир» - круг образов, особенности композиционной структуры. Клавирные сюиты (французские, английские), партиты - их связь с бытовыми музыкальными прообразами. Концерты для клавира с оркестром. «Итальянский концерт» - 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. 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. Оперное творчество Г.Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-серия. Оратории Г.Генделя. Героико-патриотическая идея в оболочке библейской сюжетики. Связь ораторий Г.Генделя с общественной жизнью Англии первой половины XVIII века. Монументальный, демократический характер. Черты театральности. Основные жанры инструментальной музыки Г.Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов, пьесы для клавира. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе («Музыка для фейерверка», «Музыка для прогулки на воде»).

Тема 10. Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.

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. Франц Йозеф Гайдн (1732-1809). Творческий путь. Основные черты искусства И. Гайдна: демократичность, оптимизм, связь с народной музыкой - австрийской, а также славянской и венгерской. Роль симфонии и квартета в творчестве И. Гайдна. Формирование классического состава симфонического оркестра. Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) Творческий путь. Идеино-образное содержание творчества. Оперное творчество, его выдающееся реформаторское значение. Высшие оперные достижения В. Моцарта: «Похищение из сераля» - лирико-психологическая трактовка зингшпиля; «Свадьба Фигаро» - реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами; «Дон Жуан» - уникальный образец совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-буффа (*dramma giocoso*); «Волшебная флейта» - сказочный, философско-возвышенный зингшпиль. Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях. «Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Особенности трактовки жанра и драматургия. Людвиг Ван Бетховен (1770-1827). Бетховен как представитель нового этапа развития венской классической музыкальной школы. Творческий путь. 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. Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена. Богатство и глубина содержания. Обогащение выразительных возможностей инструмента.

Тема 11. Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века.

Основные принципы романтической эстетики. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. 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. Симфонические произведения Ф. Шуберта. Фортепианное творчество. Творчество Р. Шумана как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Мятёжно-романтическая направленность творчества. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана, основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности. 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). Романтизм в Италии. Творчество Россини, Беллини, Доницетти,

Паганини. Особенности виртуозного стиля Паганини (1782-1840). Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре. Гектор Берлиоз (1803-1869) - виднейший представитель романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма. Р.Вагнер (1813-1883) Создание музыкальной драмы, основанной на национальных традициях и выразившей новаторские устремления композитора. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме. Ф.Лист (1811-1886) - гениальный реформатор пианистического искусства, изменивший представления о возможностях фортепиано и фортепианного исполнительства. Создание жанра симфонической поэмы - программного одночастного произведения. Джузеппе Верди (1813-1901). Историческое значение творчества Дж.Верди в итальянской и мировой музыке. Особенности оперной эстетики. Жорж Бизе (1838-1875). Оперное творчество. «Кармен» как одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве. Чешская композиторская школа в XIX веке. Творчество Б.Сметаны и А.Дворжака. Традиции норвежской музыки в творчестве Э.Грига. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Воплощение народной жизни, сказаний и легенд, картин родной природы, поэтических мотивов норвежской литературы.

Тема 12. Французский музыкальный импрессионизм

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

Тема 13. Пути развития музыкального искусства в 20 веке.

Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда. Конец XIX и начало XX века в музыкальном искусстве Европы - время завершения эпохи

романтизма и зарождения новых стилевых направлений. 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. Крупнейшие творческие фигуры I половины XX века: И.Ф.Стравинский, А.Шёнберг, А.Онеггер, П.Хиндемит, К.Орф, Б.Барток, О.Мессиа́н, Ч.Айвз. Конец 40-х и начало 50-х гг. XX века - новый этап в развитии и изменении музыкального сознания в Европе и Америке. Формирование эстетики авангардизма и новых подходов в сфере композиции. Различные композиторские техники.

Тема 14. Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века.

Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Музыкальный инструментарий. Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное письмо. Светское музыкальное искусство Московской Руси. Двойственный характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций со средневековым мировоззрением. Появление элементов общеевропейской культуры в русском общественном сознании. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральных представлениях. Иностранцы музыканты при московском дворе в XVI-XVII веках. Стилиевой перелом в

церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Партеcный стиль.

Тема 15. Русская музыка 18 века

Разрыв со средневековым мировоззрением, утрата церковью ведущего значения в сфере идеологии и искусства. Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве. Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Военная музыка. Петровские канты, их содержание и стилистические особенности. Музыка в театре. Первые оперные спектакли и их характер. Опера-сериа на русской почве, ее официальный придворный характер. Итальянская и французская комическая опера в России. Домашнее музицирование и любительство. Виды и жанры бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального творчества. Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.

Тема 16. Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс.

Русская опера начала века. Любительское музицирование в различных слоях населения. Народная песня в городском быту.

Тема 17. Творчество М.И.Глинки, А.С. Даргомыжского .

М.И.Глинка(1804-1857) - основоположник русской классики. «Иван Сусанин» - первая русская классическая опера историко-трагедийного жанра. «Руслан и Людмила» - образец народно-сказочной эпической оперы. Балетные сцены в операх Глинки. Инструментальное творчество Глинки (Арагонская хота, Вальс-фантазия, Камарин- А. С. Даргомыжский (1813-1869) - соратник и продолжатель Глинки в создании основ русской классической музыкальной школы. Критический реализм как основа

творческого метода Даргомыжского. Новаторство Даргомыжского в оперном жанре.

Тема 18. Композиторы Могучей кучки. Творчество Чайковского.

Роль «Могучей кучки» в развитии отечественного музыкального искусства. М.А.Балакирев (1837-1910). Значение Балакирева как организатора и руководителя «Могучей кучки». Многосторонняя деятельность Балакирева - композитора, пианиста, дирижера, педагога, музыкально-общественного деятеля, собирателя народных песен. М.П.Мусоргский (1839-1881) - один из величайших русских композиторов-реалистов, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов. Тема народа, его исторического прошлого - основная проблема творчества Мусоргского. Интерес композитора к тематике историко-социальных конфликтов. Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908). Оперное творчество. Взгляды Римского-Корсакова на взаимоотношение музыки и драмы в опере. Роль народнопоэтических жанров в оперном стиле композитора. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических образов. А.П.Бородин (1833-1887). Значение героико-эпической концепции в творчестве Бородина, народные основы его музыкального стиля, смелое новаторство в музыкальном языке. Оперный жанр в творчестве Бородина. Балетные сцены в опере «Князь Игорь». Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) Обобщающий философский смысл музыки Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Народность творчества Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса. Чайковский и русский балет.

Тема 19. Музыкальное искусство России конца 19 и начала 20 вв.

Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского. С. Танеев - его роль в утверждении традиций мировой музыкальной классики в русской музыке рубежа XIX-XX века. Хоровое творчество. А.Глазунов (1865-1936). Образы русского эпоса, народного

быта и природы в его творчестве. Балеты Глазунова. А. Лядов (1855-1914). Интерес Лядова к народной песне, обращение не только к русскому фольклору, но и к фольклору других народов. Инструментальное творчество. Сложность идейно-художественного облика А.Скрябина (1871-1915). Его эволюция от романтизма к символизму. Симфоническое творчество: «Поэма экстаза», «Прометей». И.Стравинский (1882-1971) Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства. Русские истоки музыки. Балеты Стравинского. Стравинский и Дягилев.

Тема 20. Отечественная музыкальная культура 20 в.

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. 60 - 90-е гг.

Тема 21. Творчество С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова

Прокофьев (1891-1953) - крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской. Создание выдающихся произведений разных жанров. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Балеты Прокофьева. Особенности

жанра. Трагедия и сказка в балете. Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) - творческий облик. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция. Судьба его музыкально-сценических произведений. Симфоническое творчество (7, 13, 14 симфонии). Вокальное и хоровое творчество Г.Свиридова.

Тема 22. Творчество Р.Щедрина.

Роль фольклора в формировании творческой индивидуальности композитора. Особенности композиторского стиля - сочетание элементов народного искусства и «авангардных» техник (элементы додекафонии, сонористики и т.д.). Жанровое разнообразие творчества. Балеты Р. Щедрина.

Тема 23. Советский авангард 60-80-х. Творчество Шнитке, Денисова, Губайдуллиной.

Ослабление идеологического пресса в музыке. Интенсивное проникновение новых музыкальных технологий в творчество молодых отечественных композиторов. Творчество представителей отечественного «авангарда» - Шнитке, Денисова, Губайдуллиной.

Тема 24. Творчество композиторов Кабардино- Балкарии.

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

Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства.	4	1	0	0	4
2.	Тема 2. Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи.	4	0	1	0	4
3.	Тема 3. Программно-изобразительная музыка.	4	0	1	0	4
4.	Тема 4. Музыкальные жанры. Жанры вокальной и инструментальной музыки.	4	1	0	0	4
5.	Тема 5. Музыка в театре и кино.	4	0	0	0	4
6.	Тема 6. Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира	4	0	1	0	4
7.	Тема 7. Музыка Средневековья и эпохи Возрождения.	4	0	1	0	4
8.	Тема 8. Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка	4	0	0	0	3
9.	Тема 9. Творчество Баха, Генделя.	4	0	1	0	4

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
10.	Тема 10. Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.	4	1	0	0	4
11.	Тема 11. Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века.	4	1	0	0	4
12.	Тема 12. Французский музыкальный импрессионизм	4	0	0	0	3
13.	Тема 13. Пути развития музыкального искусства в 20 веке Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда/.	4	1	0	0	3
14.	Тема 14. Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века.	4	0	0	0	3
15.	Тема 15. Русская музыка 18 века	4	0	0	0	3
16.	Тема 16. Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс.	4	0	0	0	4
17.	Тема 17. Творчество М.И.Глинки, Даргомыжского	4	0	0	0	4
18.	Тема 18. Композиторы ?Могучей кучки?. Творчество Чайковского.	4	0	0	0	4

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
19.	Тема 19. Музыкальное искусство России конца 19 и начала 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского.	4	1	0	0	4
20.	Тема 20. Отечественная музыкальная культура 20 в.	4	1	1	0	4
21.	Тема 21. Творчество С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова	4	0	1	0	4
22.	Тема 22. Творчество Р.Щедрина.	4	0	1	0	4
23.	Тема 23. Советский авангард 60-80-х. Творчество Шнитке, Денисова, Губайдуллиной.	4	1	0	0	4
24.	Тема 24. Творчество композиторов Кабардино- Балкарии.	4	0	0	0	4
	Итого		8	8	0	91

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в искусстве телевизионной критики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Практические занятия

При подготовке обучающихся к практическому занятию важно определить три этапа. На первом этапе происходит выбор или получение темы. При этом необходимо учитывать актуальность, степень научной разработанности темы, её практическое и познавательное значение. Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к выполнению практической работы. Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление плана возможного выступления по заданной теме. Первоначально обучающемуся необходимо определить цель написания работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. Рабочий план представляет собой краткий перечень основных вопросов, решаемых в ходе выполнения работы. На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также формулировка выводов по заданной теме. Подготовка на третьем этапе является наиболее трудоёмкой, в ходе которой обучающийся методами анализа и синтеза практически создаёт черновой вариант будущей работы.

Самостоятельная работа

Большую роль в освоении курса играет самостоятельная работа обучающегося, и это время необходимо продуктивно использовать для глубокого и творческого освоения богатого программного материала. Начиная самостоятельную подготовку к занятию, необходимо, прежде всего, уяснить задания, подобрать рекомендованную литературу, составить план работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

Творческое задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и методы его создания определяются потребностями профессиональной деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.

Устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

Реферат

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или практической проблемы. Оценивается проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также ораторские способности.

Зачет

Формой контроля по курсу является зачет. Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. Ориентируясь на требования государственного стандарта и прилагаемый список вопросов, необходимо систематизировать знания, полученные в результате изучения лекционного материала, практических занятий, базового учебного

пособия, справочной и дополнительной литературы, в процессе подготовки к семинарам, в ходе самостоятельной работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ

Устный опрос проводится на занятиях. Обучающиеся отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.

Оценочные средства

Основные принципы романтической эстетики. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. 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. Симфонические произведения Ф. Шуберта. Фортепианное творчество. Творчество Р. Шумана как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Мятежно-романтическая направленность творчества. Музыкально-критическая деятельность Р.

Шумана, основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности. 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). Романтизм в Италии. Творчество Россини, Беллини, Доницетти, Паганини. Особенности виртуозного стиля Паганини (1782-1840). Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре.

Гектор Берлиоз (1803-1869) - виднейший представитель романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма. Р.Вагнер (1813-1883) Создание музыкальной драмы, основанной на национальных традициях и выразившей новаторские устремления композитора. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме. Ф.Лист (1811-1886) - гениальный реформатор пианистического искусства, изменивший представления о возможностях фортепиано и фортепианного исполнительства. Создание жанра симфонической поэмы - программного одночастного произведения.

Джузеппе Верди (1813-1901). Историческое значение творчества Дж.Верди в итальянской и мировой музыке. Особенности оперной эстетики. Жорж Бизе (1838-1875). Оперное творчество. «Кармен» как одна из вершин реализма в ми-ровом оперном искусстве. Чешская композиторская школа в XIX веке. Творчество Б.Сметаны и А.Дворжака. Традиции норвежской музыки в творчестве Э.Грига. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Воплощение народной жизни, сказаний и легенд, картин родной природы, поэтических мотивов норвежской литературы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Обучающийся пишет рецензию на произведение современной музыки, конкретного автора или авторского коллектива, цикла музыкальных произведений (по выбору обучающегося), вписывая объект рецензии не только в современный музыкальный контекст, но и в историю музыкального искусства в целом. На выполнение задания дается одна неделя.

Оценочные средства

Музыкальное искусство России конца 19 и начала 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского. С. Танеев - его роль в утверждении традиций мировой музыкальной классики в русской музыке рубежа XIX-XX века. Хоровое творчество. А.Глазунов (1865-1936). Образы русского эпоса, народного быта и природы в его творчестве. Балеты Глазунова. А. Лядов (1855-1914). Интерес Лядова к народной песне, обращение не только к русскому фольклору, но и к фольклору других народов. Инструментальное творчество. Сложность идейно-художественного облика А.Скрябина (1871-1915). Его эволюция от романтизма к символизму. Симфоническое творчество: «Поэма экстаза», «Прометей». И.Стравинский (1882-1971) Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства. Русские истоки музыки. Балеты Стравинского. Стравинский и Дягилев.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РЕФЕРАТУ

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную. В работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. Работа защищается публично, поэтому оцениваются также ораторские способности. На выполнение задания дается одна неделя.

Оценочные средства

- 1.Балет. Балет как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа балета.
- 2.Соотношение музыки и хореографии. Возникновение жанра. Жанрово-историческая типология балета: дивертисмент, балет-драма, романтический балет, академический балет, симфоническая балетная драма, неоклассический балет, хореодрама, «тотальный театр».
- 3.Идея, драматургия балетного спектакля. Идейное единство, охватывающее все компоненты балетного спектакля. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия конфликта, кульминация, развязка.
- 4.Структура балетного спектакля. Выдающиеся композиторы - авторы балетов.
- 5.Опера. Опера как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа оперы. Возникновение жанра. «Серьезная» и «комическая» опера.
6. Опера и драматический спектакль. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия конфликта, кульминация, развязка. Главенство музыкального начала.
- 7.Структура оперного спектакля. Характеристика сольных /ария, ариозо,

ариятта, каватина ансамблевых: дуэт, трио, квартет и др./, хоровых номеров.

8. Увертюра и музыкальные антракты. Либретто. Выдающиеся композиторы - авторы опер.

9.Оперетта. Мюзикл и рок-опера. Оперетта - характеристика жанра. Возникновение жанра. Содержание. Структура. Выдающиеся композиторы - авторы оперетт.

10. Мюзикл. Характеристика жанра. История возникновения, география жанра. Особенности содержания и структуры. Композиторы - авторы мюзиклов. Экранизация мюзиклов. Эволюция жанра

11. Рок-опера. Новые идеи, сюжеты, музыка. Новое во всех звеньях: композитор - исполнитель -слушатель. Киномузыка.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Общая периодизация музыкальной истории.
2. Периодизация русской музыки.
3. Особенности первобытного музыкального искусства.
4. Музыка древних цивилизаций. Шумеры и Египет.
5. Музыка в античном мире.
6. Сакральный характер средневековой музыки.
7. Музыкальное искусство Возрождения. Полифония.
8. Рождение оперы.
9. Основы музыки Нового времени. Становление гомофонно-гармонического строя.
10. Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.
11. Музыкальный классицизм. Основные тенденции стиля.
12. Музыкальный театр 18 века.
13. Творчество композиторов венской классической школы.
14. Становление музыкального романтизма.
15. Основные музыкальные школы Европы 19 века.
16. Творчество Дж. Верди и Р. Вагнера.
17. Основные направления в европейской музыке в XX веке.
18. Русская музыка до 17 века.
19. Музыкальная культура России 17-18 веков.
20. Становление русской национальной культуры в 19 веке.
21. Тенденции развития русской музыки в XX веке.
22. Тенденции развития русской музыки в XXI веке

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Основная литература:

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

(дата обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Алфеевская, Г.С. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музыкальное образование» / Г.С. Алфеевская. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 159 с. (Учебник для вузов) - ISBN 978-5-305-00219-5 - Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002195.html>

(дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: по подписке.

3. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова [и др.] ; под редакцией Т. С. Паниотовой. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4717-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126786>

(дата обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Толшин, А. В. Тренинги для актера музыкального театра : учебное пособие / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-1764-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/53672> (дата обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Лозинская, В. П. Русская духовная классическая музыка: монография / Лозинская В.П. - Красноярск:СФУ, 2015. - 236 с.: ISBN 978-5-7638-3283-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/967761> (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: по подписке.
3. Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века : монография / В. П. Лозинская. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-7638-2794-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/492764> (дата обращения: 06.03.2020). – Режим доступа: по подписке.