

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины
История музыки
Основная профессиональная образовательная программа
«Художественное руководство академическим хором»

Специальность
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором

Специализация
Художественное руководство академическим хором

Уровень образования —
Специалитет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Д.К. Кирнарская

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Авторы:

Павлова С.А., канд. иск., доцент кафедры истории музыки Джани-Заде
Т.М., канд. иск., доцент кафедры истории музыки

Масловская Т.Ю., канд. иск., профессор кафедры истории музыки

Шеховцова И.П., канд. иск., доцент кафедры истории музыки

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачи:

- формирование знаний о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества;
- развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и традиций;
- формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;
- выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК–5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; — адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
	Владеть: — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – теорию и историю гармонии от средневековья до современности; – основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; – основные типы форм классической и

	<p>современной музыки;</p> <ul style="list-style-type: none"> – тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; — композиторское творчество в историческом контексте;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – методологией гармонического и полифонического анализа; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 – 8 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	16	576	4,6,7	1-3,5,8
Контактная работа		264		

IV. Содержание дисциплины. **Требования к текущей и промежуточной аттестации**

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Зарубежная музыка от Древнего мира до XIX века

Тема № 1. Музыкальная культура Древнего Мира

Хронология и география очагов цивилизации Древнего Мира. Основные виды музыки: музыка храма, эпос, лирика, музыкальный театр. Типы музыкальных инструментов. Способы музыкальной записи. Типы культуры: Восток и Запад. Культура Древней Греции. Основные этапы развития. Место музыки в культуре, в системе воспитания. Древнегреческая трагедия: сюжеты, авторы, место в жизни полиса. Роль музыки в трагедии. Роль хора. Особенности древнегреческой музыкальной системы. Сохранившиеся письменные образцы музыки и возможности их расшифровки. Особенности музыки Древнего Рима. Появление музыки раннехристианских общин.

Тема № 2. Музыкальная культура Средних веков

Хронология средневековой культуры и ее отличие от общеисторической хронологии: выделение эпохи Возрождения в самостоятельный историко-культурный период. Периодизация музыкального Средневековья: раннее – V-X века, период расцвета –XI-XIV века. Основные направления музыки раннего средневековья – творчество странствующих народных музыкантов и грегорианский хорал. Условия жизни Западной Европы в раннем Средневековье и неполнота сведений о творчестве народных профессиональных музыкантов. Их роль в истории музыки.

Грегорианский хорал: его истоки, история возникновения, способы записи и распространения в раннем средневековье. Исходные виды грегорианского пения – псалмодия и гимн. Их музыкальные особенности. Расширение видов пения: появление юбилейных и секвенций. Литургическая драма.

Новые тенденции в жизни средневекового общества в IX-X столетиях как предпосылки расцвета культуры, в том числе – музыкальной. Новые явления в музыке XI века: распространение многоголосия и появление певческих рукописей, реформа музыкальной записи (изобретение Гвидо), появление светской рыцарской песенной культуры.

Особенности реформы Гвидо. Первые записи многоголосия. Опора на чистые интервалы. Параллельный, непараллельный и мелизматический органум. Введение модалной ритмики. Появление клаузулы, кондукта и мотета. Введение органа в богослужение. Возникновение мензуральной нотации. Формирование цикла мессы. Ординарий и проприум. Композиторская месса.

Зарождение светской песенной культуры в Окситании, ее распространение на другие области Западной Европы. Тематика и формы песен трубадуров и труверов. Особенности деятельности миннезингеров в германоязычных странах. Образцы песен.

Возникновение городской музыки. Цехи городских трубачей и менестрелей. Лауды. Мейстерзингеры.

Культура Ars Nova как синтез признаков средневековой и ренессансной культуры.

Тема № 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения

Франко-фламандская школа и ее представители. Хоровая музыка – основа музыкального творчества, хор – главный исполнительский ансамбль эпохи. Строгий стиль полифонии: его эстетика и музыкальные признаки. Мотет – основополагающий музыкальный жанр. Cantus firmus и работа с ним. Строение композиторской мессы. Образцы мотетов и месс в творчестве Ж. Депре и Дж. Палестрины.

Музыка протестантизма. Протестантский хорал.
Светские песенные жанры. Фроттола, шансон.
Академия эпохи Возрождения и мадригал. Художественные особенности мадригала. Хроматический мадригал. Мадригалы К. Джезуальдо.
Инструментальная музыка – ее место в музыкальной культуре. Музыка для органа, лютни, клавесина (верджинала).

Тема № 4. Музыкальная культура эпохи Барокко (XVII – 1-я половина XVIII века)

Художественные стили эпохи (барокко, классицизм, рококо). Эстетика и важнейшие особенности стиля барокко. Основные музыкальные жанры и формы музыки барокко. Значение импровизации и условия ее применения в исполнительстве.

Возникновение оперы. Опера во Флоренции и Мантуе. Академия Барди во Флоренции и опера «Дафна». «Эвридика» Я. Пери: особенности музыки и условия постановки. К. Монтеверди и его опера «Орфей». Принципы драматургии спектакля. Роль лейтмотивов. Тембровая драматургия. Судьба оперы «Ариадна».

Опера в Риме. Особенности сюжетов, роль хора, появление арии. Театр Барберини.

Опера в Венеции. Новая организация оперного театра (общедоступный, платный). «Коронация Поппеи» К. Монтеверди как характерный образец венецианского оперного театра.

Неаполитанские консерватории. Оперная деятельность А. Скарлатти. Тенденция в его операх к разделению словесно-театрального и музыкального компонентов. Речитатив и ария. Особенности исполнения арий, их типы и форма *da capo*. Оперные либретто.

Опера *seria* в творчестве Г.Ф. Генделя. Опера «Юлий Цезарь». Перспективы развития жанра *seria* до конца XVIII века.

Появление оперы во Франции. Ж.Б. Люлли и его музыкальная деятельность. Оперы Люлли в контексте классицистского театра. Речитатив и монолог. Ария. Оркестровая музыка. Французская увертюра.

Возникновение английской оперы. Ее особенность как «смешанного» спектакля на основе драматического театра. Разделение оперы на «театр» и «музыку» как общий принцип оперы эпохи барокко.

Г. Перселл. Его жизнь и творчество. Оперы Перселла. «Дидона и Эней» - опера для школьного спектакля. Особенности сюжета и музыки.

Инструментальная музыка эпохи Барокко.

Виды и жанры: органная, клавирная, струнно-ансамблевая, скрипичная. Значение сюиты. Органная музыка. Роль органа в церковной службе и в быту. Органная месса и ее части. Хоральная прелюдия в лютеранской службе. Органное творчество Я. Свелинка, Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля. Их традиции в творчестве И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

Роль клавесина (верджинала, чембало) как светского инструмента. Программные и танцевальные пьесы и сюиты в творчестве верджиналистов и французских клавесинистов.

Ф. Куперен и его клавесинные сюиты. Тематика, особенности стиля, формы сюит и отдельных пьес. Роль мелизматики. Влияние на творчество И.С. Баха, Д. Скарлатти и др.

Смена инструментария в струнно-смычковой группе. Трио-соната: разновидности и исполнительский состав. Трио-сонаты А. Корелли. Историческое значение жанра.

Возникновение инструментального концерта. Концерты *grossi* в творчестве А. Корелли. История развития жанра. Появление сольного концерта. А. Вивальди и его инструментальные концерты.

Концерт в творчестве Г.Ф. Генделя. Органные концерты. Концерты *grossi*: исполнительские составы, строение цикла, стиль и форма частей.

Концерт в творчестве И.С. Баха. Концерты для клавира с оркестром. Бранденбургские концерты. Строение циклов, исполнительские составы, формы частей. Историческое значение.

Вокально-хоровые жанры в музыке Барокко.

Ведущее место жанров в музыкальной культуре. Традиционные и новые жанры. Возникновение оратории, духовного концерта и его аналогов, кантаты. Место духовного концерта и кантаты в богослужении. Г. Шютц и его «Маленькие духовные концерты».

Оратория. Ее история от возникновения до конца XVII века. Тематика, роль речитатива, хора и арий. Оратории Дж. Кариссими и Г. Шютца. Особенности хоров, тембровая драматургия.

Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя.

Место ораторий в творчестве Генделя. Сюжеты ораторий, принципы их строения, масштабы. Функции хоров, их масштабы, особенности фактуры и формы. Историческое значение ораторий Генделя.

Вокально-хоровые жанры в творчестве И.С. Баха. Кантаты.

Определяющая роль религиозной тематики в творчестве Баха, ее воплощение в основных принципах музыкального стиля и драматургии. Место кантаты в творчестве. Типы духовных кантат. Тексты. Роль хорала. Образцы кантат разных типов. Хоры, арии, ансамбли.

Светские кантаты.

Пассионы («Страсти»). Место пассионов в творчестве Баха. Условия исполнения. Тексты, их воплощение в определенных музыкальных формах. Исполнительский состав.

Место латинских текстов в богослужении баховского времени. Произведения на латинский текст. Магнификат: история создания, условия исполнения. Исполнительский состав. Текст и его воплощение.

«Короткие мессы» и их место в богослужении. История создания мессы си-минор. «Итоговое» значение мессы в творчестве Баха. Текст и его воплощение в отдельных номерах.

Тема № 5. Музыкальная культура классицизма

а) Западноевропейская опера середины и 2-ой половины XVIII века

Роль театра в системе искусств классицизма. Приоритет оперы в ряду музыкальных жанров. Появление комической оперы в ее национальных разновидностях: «опера нищего» в Англии, опера буффа в Италии, опера комик во Франции, зингшпиль в Германии и Австрии.

Социальная тенденция. Опора на драматический спектакль (кроме буффа). Перспективы развития английской и французской комических опер.

Истоки оперы буффа в комедии масок и оперном интермеццо. «Служанка-госпожа» Дж. Перголези – первый самостоятельный спектакль буффа.

Развитие жанра буффа во 2-ой половине века. Традиции жанра в операх «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» В. Моцарта.

Серьезная опера. Оперная реформа К.В. Глюка.

Роль Р. Кальцабиджи в реформе. Новое в оперных формах Глюка. Опера «Альцеста». Сюжет и идея спектакля. Появление монолога. Значение «хоров действия». Связь увертюры с содержанием оперы. Влияние оперных идей Глюка на творчество Моцарта.

Зингшпиль в творчестве В.А. Моцарта. Развитие жанра во 2-ой половине века в Германии и Австрии. Оперы Моцарта в этом жанре.

«Волшебная флейта». История создания, особенности сюжета. Музыкальная драматургия. Роль лейтмотива и лейттембров. Оперные формы. Особенности хоров. Типы ансамблей. Значение увертюры. Перспективы зингшпиля в XIX веке.

б) Классическая симфония.

Возникновение симфонии и ее развитие до 60-х годов XVIII века.

Понятие «симфония» в XVI-XVII веках. Симфония как вступление. Отделение от оперы. Симфонии А. Скарлатти, А. Вивальди, Дж. Самmartини. Формирование сонатной формы в других музыкальных жанрах. Включение ее в симфонию. Стабилизация цикла в творчестве композиторов мангеймской школы. Первые симфонии Гайдна и Моцарта.

Классическая симфония 70-х годов XVIII века.

Эстетика классической симфонии и классического сонатного аллегро. Черты классицистского мышления в музыкальном стиле и форме симфонии. «Тотальная сонатность» в цикле симфонии 1770-х годов. Функции и состав оркестра. Образцы симфоний этого периода в творчестве Гайдна и Моцарта.

Классическая симфония 80-90-х годов XVIII века. Сохранение основных признаков классической симфонии. Новые черты: расширение масштабов сонатного аллегро. Усиление контрастности тематического материала. Увеличение оркестрового состава. Симфонии Моцарта 1780-х годов. Особенности тематизма, драматургии и формы.

Изменения в характере тематизма поздних (Парижских и Лондонских) симфоний Гайдна. Преломление фольклорного материала. Упрощение форм в частях симфонического цикла. Образцы поздних симфоний Гайдна. Особенности тематизма, драматургии и формы.

в) Клавирная соната XVIII века.

Специфика сонаты как жанра домашнего музицирования. Свобода строения цикла, камерность тематического материала, фактуры и формы. Образцы сонат Д. Скарлатти, Ф.Э. Баха, Гайдна и Моцарта. Тематический материал, особенности фактуры и формы.

г) Вокально-хоровые жанры в музыке классицизма.

Место и значение жанров мессы и оратории. Судьба мессы в 80-90-е годы XVIII века. Разновидности месс. Месса в творчестве Моцарта. Месса в творчестве Гайдна.

Оратории Гайдна. Литературные источники. Влияние оперных форм. Претворение фольклора. Разнообразие хоров.

д) Камерно-ансамблевые жанры в музыке классицизма

Место и значение камерно-ансамблевой музыки. Типы камерных ансамблей и их значение в концертной практике и творчестве композиторов. Особенности циклов.

Тема № 6. Творчество Л. Бетховена

Значение «темы преодоления» в творческом процессе и направленности творчества. Роль военной музыки, марша, военно-духового оркестра. Жанровая система. Место симфонии в творчестве. Типы симфоний. Ранние симфонии – 1-я и 2-я: продолжение и обновление традиций. Симфонии центрального периода (от 3-ей до 8-ой): разнообразие типов, индивидуальность циклов. Новая трактовка сонатного аллегро. 9-я симфония как итог симфонического творчества венского классицизма.

Симфоническая увертюра: индивидуальность композиций, эволюция в направлении романтизма. Эволюция жанров камерной музыки: фортепианной сонаты, струнного квартета, фортепианных ансамблей.

Поздний период творчества: изменение эстетики, особенностей стиля и драматургии. Роль и значение Торжественной мессы. Традиции и своеобразие трактовки текста.

Тема № 7. Музыкальная культура романтизма

Романтизм как художественное направление. Национальные школы. Романтизм в разных видах искусства. Ранний и поздний романтизм. Общие тенденции эстетики романтизма. Время существования музыкального романтизма. Особенности музыкального романтизма: связь с лирической поэзией, опора на романс, претворение фольклора. Философия целого и деталей. Текст и подтекст. Жанровая система музыкального романтизма.

а) Песня в романтической музыке. Песенный цикл и сборник песен в романтической музыке

Место песни в творчестве композиторов от Ф. Шуберта до Г. Вольфа. Значение песни в художественной системе музыкального романтизма. Тематика: любовная лирика, живопись природы, религиозно-философская, фольклорная. Выбор литературных источников. Принципы воплощения текста в вокальной партии: взаимодействие кантилены и декламационности. Роль фортепианной партии как «подтекста». Основные формы песен. Образцы песен Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа.

Песенный цикл. Литературные источники: циклы стихотворений, единство тематики, текст одного автора, национальное происхождение и др. Взаимодействие с поэтическим источником. Принципы музыкальной организации цикла. Роль фортепианной партии.

Циклы и сборники Ф. Шуберта («Лебединая песнь»), Р. Шумана («Мирты», «Любовь и жизнь женщины»).

б) Фортепианная миниатюра и фортепианный цикл в музыке романтизма

Место фортепианной музыки и фортепианной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Типы миниатюр: «песня без слов», бальный и национальный танец, этюд, синтетические типы. Особенности формы. Истоки романтической фортепианной миниатюры в творчестве Шуберта и Ф. Мендельсона. Образцы фортепианных миниатюр в творчестве Ф. Шопена, Листа.

Принципы организации цикла: разные варианты сюжетной линии или ее отсутствие. Различные типы музыкальной организации: сочетание цикличности с вариационностью, логика тонального плана, свободные циклы. Образцы циклов: «Крейслериана» Шумана, 24 прелюдии Шопена, «Годы странствий» Листа: особенности программы и ее отражение в музыке.

в) Фортепианная соната и «свободные формы» в творчестве композиторов – романтиков

Снижение роли фортепианной сонаты в сравнении с эпохой классицизма. Преобразования и индивидуализация цикла и его частей. Образцы фортепианных сонат Шуберта, Шумана, Шопена, Листа. Особенности музыкального языка и формы.

Разновидности «свободных» форм (фантазия, баллада, рапсодия и др.) и их место в творчестве композиторов-романтиков. Сочетание различных принципов формообразования как сущность «свободной» формы. Варианты «свободных» форм в творчестве Шуберта, Шумана, Шопена, Листа.

Зарубежная музыка XIX-XX века

Тема № 8. Принципы оперного творчества Р. Вагнера

Творческий облик, немецкая мифология, философия и принципы оперного творчества Р. Вагнера.

Тема № 9. Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака

Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака. Черты романтизма и классицизма в их сочинениях.

Тема № 10. Творчество Э. Грига

Творчество Э. Грига. Черты национального стиля. Сюита Пер-Гюнт, вокальные и фортепианные миниатюры. Концерт.

***Тема № 11. Лирическая опера во Франции. Ж. Бизе
Оперное творчество Дж. Верди***

Лирическая опера во Франции. Ш. Гуно, Ж. Массне, Ж. Бизе. Оперное творчество Дж. Верди.

***Тема № 12. Черты позднего романтизма в творчестве Г. Малера
Симфонии и вокальные циклы***

Черты позднего романтизма в творчестве А. Брукнера, Г. Вольфа и Г. Малера. Симфонии и вокальные циклы Г. Малера.

Тема № 13. Романтизм и экспрессионизм в творчестве Р. Штрауса

Романтизм и экспрессионизм в симфоническом и оперном творчестве Р. Штрауса.

Тема № 14. Импрессионизм и символизм в творчестве К. Дебюсси

Импрессионизм и символизм в симфоническом, фортепианном и оперном творчестве К. Дебюсси.

Тема № 15. Творчество М. Равеля

Симфоническое, фортепианное и театральное творчество М. Равеля. Черты импрессионизма и неоклассицизма.

Тема № 16. Музыкальная культура Франции в первой половине XX в. Композиторы Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо.

Модерн в музыкальной культуре Франции в первой половине XX в. От К. Сен-Санса и В. Де Энди до композиторов Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Э. Сати. Стилистика неоклассицизма, урбанизма и эксцентрики.

Тема № 17. Итальянская опера в XX в.: Масканы, Пуччини, Леонкавалло Стилистика веризма

Итальянская опера в начале XX в.: Леонкавалло, Пуччини. Стилистика неоромантизма и веризма.

Тема № 18. Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в. П. Хиндемит, К. Орф

Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в.: атональность в творчестве П. Хиндемита и фольклоризмы К. Орфа.

Тема № 19. Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Стилистика сериализма

Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Теория додекафонии. Техника сериализма. Эстетика экспрессионизма.

Тема № 20. Стилистика поздних сочинений И. Стравинского

Стилистика поздних сочинений И. Стравинского. Неоклассицизм и конструктивизм в оратории, симфонии и балетах.

Тема № 21. Творчество О. Мессиана

Творческий облик О. Мессиана. Эстетики новой духовности.

Тема № 22. Композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий.

Ведущие композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий и др.

Русская музыка от Древней Руси до 1917 года

Тема № 23. Введение

Общая периодизация истории русской музыки. Музыкальная культура Древней Руси и роль византийской музыкальной культуры в формировании отечественной профессиональной традиции. Принцип трансплантации (Д.С. Лихачев). Византийская музыка: история изучения, специфические черты, музыкальная нотация. Система богослужебно-певческих книг и гимнографические жанры. Канон в церковно-певческом искусстве и его развитие. Калофоническое искусство поздневизантийской традиции.

Тема № 24. Музыкальная культура Древней Руси

Сферы бытования. Периодизация. Церковно-певческое искусство: истоки и сложение традиции. Музыкальные центры Древней Руси. Письменная и устная традиции. Искусство книги и музыкально-рукописные памятники. Разновидности нотации (знаменная, кондакарная, фито-нотация, экфонетическая). Греко-русские параллели в разных областях музыкальной культуры: церковное пение, светская музыка. Особенности развития русской музыкальной культуры в период феодальной раздробленности. Великий Новгород и колокольное искусство. Музыкальная культура эпохи Московского царства. XV-XVI вв.: русское Возрождение и его специфические восточно-христианские черты. Центры певческой культуры. Государевы певчие дьяки – «академия хорового искусства». Многогласность. Многоголосие. Эволюция певческой книжности. Разновидности нотации XV – начала XVII в. Покаянные стихи. Русская литургическая драма.

Тема № 25. XVII век – встреча двух эпох

Юго-западное влияние в Московской Руси. Светская музыка. Музыка для театра. Канты и псалмы. Пути развития церковно-певческого искусства. Особенности развития нотации. Типы многоголосия. Партесное пение и партесный концерт: стилевые черты. Анонимное и авторское творчество. Древнерусская теория музыки и теория музыки Нового времени.

Тема № 26. XVIII век: рождение русской композиторской школы

Периодизация. Жанровая палитра. Итальянский и французский оперные театры в России. Русская комическая опера. Творческие портреты композиторов В.А. Пашкевича («Несчастье от кареты», «Скупой», «Санкт-Петербургский гостинный двор»), Е.И. Фомина («Ямщики на подставе», «Орфей»), Д.С. Бортнянского («Сын-соперник», «Сокол»). Русская инструментальная музыка (И.Е. Хандошкин, Д.С. Бортнянский).

XVIII век: от партесного к классицистскому концерту (В. Титов, М. Березовский, Д. Бортнянский). XIX век: пути развития церковно-певческого искусства. Придворная певческая капелла и Синодальный хор.

Тема № 27. Русская музыкальная культура XIX века

Историческая панорама. Художественные направления. Литература и музыка. Музыкальная жизнь. Консерватории. Музыкальные общества. Жанры композиторского творчества.

Тема № 28. Русский романс

История развития. Особенности бытования и восприятия. Романсы композиторов XIX – начала XX вв. Стихотворения с музыкой.

Тема № 29. Русский музыкальный театр первой половины XIX века и оперное творчество М.И. Глинки

Состояние театрального дела в России. Императорские и частные театры. Театральные жанры. Трагедия на музыке. Водевиль. Опера.

«Жизнь за царя» М.И. Глинки. Две редакции оперы, их существенные различия. Либретто. Драматургия. Стилиевые особенности.

Тема № 30. Русская эпическая опера. «Руслан и Людмила» М.И. Глинки и «Князь Игорь» А.П. Бородин

История создания. Особенности драматургии. Персонажи. Хоровые и сольные сцены. Черты стиля.

Тема № 31. Оперное творчество М.П. Мусоргского

Творческий портрет, эстетические принципы, полифония оперного творчества М.П. Мусоргского («гоголевская» и «шекспировская» линии). Музыкальный театр Мусоргского: от «Саламбо» к «Борису Годунову», от «Женитьбы» к «Сорочинской ярмарке». «Хованщина»: история создания, жанровые ориентиры, новые стилистические черты. Народные сцены в «Борисе» и «Хованщине» и специфические принципы оперной драматургии. Редакции опер Мусоргского и их сценическая судьба.

Тема № 32. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова

Творческий портрет, эстетические принципы. Жанровое своеобразие и основные линии оперного творчества. Литературные источники (оперы по Мею, Гоголю и Пушкину) и проблема оперного либретто. Оперы-ответы Мусоргскому и Вагнеру: «Псковитянка», «Майская ночь», «Млада», «Китеж». Оперы «годового календарного цикла»: «Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед Рождеством» («Кашей»). Оперы «славянского круга»: «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством» (юг); «Псковитянка», «Садко», (север); «Снегурочка» (восток); «Млада» (северо-запад); «Сервилия», «Пан воевода» (запад). Оперы-сказки: «Снегурочка» (весенняя сказка), «Ночь перед Рождеством» (зимняя сказка, быль-колядка), «Сказка о царе Салтане» («чистая» сказка), «Кашей» (осенняя сказочка), «Золотой петушок» (сказка-сатира). Национальный оперный стиль и принципы оперной драматургии Римского-Корсакова (от «Псковитянки» к «Садко» и «Китежу»). «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии» - вершина и итог русской оперы.

Тема № 33. Оперный театр П.И. Чайковского

Оперы Чайковского в культурном контексте эпохи. Оперная эстетика. Сюжеты. Герои. Особенности драматургии. Стиль. «Пиковая дама» как вершина оперного творчества.

Тема № 34. Русская симфоническая музыка

Особенности развития инструментальной музыки в России. Симфонические жанровые и программные сочинения. Увертюра, фантазия, поэма. Симфония-драма и эпическая симфония. Симфоническое творчество П.И. Чайковского и А.П. Бородин

Тема № 35. Русская камерно-инструментальная музыка

Первые инструментальные ансамбли. М.И. Глинка. Рождение русского квартета. Квартеты П.И. Чайковского и А.П. Бородин. Камерно-инструментальное творчество С.И. Танеева. Судьба фортепианного трио.

Тема № 36. Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века

Философия, поэзия, театр и изобразительное искусство Серебряного века. Течения и направления. Символизм и стиль модерн. Русская музыка Серебряного века. Композиторы. Жанры. Стили.

Одночастные сочинения. А.К. Лядов. С.В. Рахманинов. Симфония в творчестве А.К. Глазунова, С.И. Танеева и С.В. Рахманинова. Симфонии и симфонические поэмы А.Н. Скрябина.

История фортепианной музыки в России и ее расцвет на рубеже XIX-XX веков. Фортепианная миниатюра и соната. Концерты для фортепиано с оркестром. А.Н. Скрябин. С.В. Рахманинов. Н.К. Метнер.

Тема № 37. Русский балет

История русского балетного театра. Балеты XIX века. П.И. Чайковский и А.К. Глазунов. Балетная реформа начала XX века. Русские сезоны в Париже. Роль С. Дягилева. Балеты И.Ф. Стравинского.

Тема № 38. Обзор музыки начала XX века

Многоукладность русской культуры. «Русский культурный ренессанс» (Н. Бердяев). Динамика «переходного типа культуры» (Т. Левая). Обилие художественных направлений: футуристы, символисты и др. Манифесты, декларации как отражение новых художественных процессов.

Символизм как «миропонимание». Влияние символизма на творчество Рахманинова, раннего Мясковского.

«Мирикусники», их эстетические взгляды. С. Дягилев и его театрантрепризная деятельность: исторические концерты, «Парижские сезоны». Фигура И. Стравинского и значение его раннего творчества.

Отечественная музыка XX века

Тема № 39. Государственное музыкальное строительство (1917-1921)

Идеи государственного музыкального строительства в первые годы после Октября. Первые декреты советской власти. Наркомпрос и его работа (А.В. Луначарский). Новые художественные формы: массовые зрелища.

Тема № 40. Основные художественные направления в отечественной музыке 1920-х годов (РАПМ, АСМ)

Художественные организации: пролеткульт, РАПМ, АСМ, их эстетическая и политическая платформа. АГИТПРОМ и его просветительская деятельность. Развиваемые жанры: масскультура, хоровое дело (РАПМ), инструментальная музыка (АСМ). Обострение борьбы между основными художественными направлениями к концу 1920-х годов. Создание художественно-творческих союзов (1932).

Тема № 41. Музыкальный театр 1920-х годов – основные тенденции развития

Общественное и гражданственное значение театра в первые годы после Октября. В. Мейерхольд: «Театр Октября», основные жанры. Новаторские принципы «театра Мейерхольда», их влияние на развитие музыкального театра: Шостакович – «Нос», Прокофьев – «Любовь к трем апельсинам». Монтажные принципы драматургии, значение гротеска и «театра масок».

Тема № 42. Эстетические принципы музыкального театра С.С. Прокофьева. «Игрок»

С. Прокофьев и его отношение к оперной классике. Ранние оперы «Игрок» – первая опера на сюжет Достоевского. Драматургия: значение финальных кульминаций.

Построение и структура сцены в игорном доме. Музыкальные образы. Стилистика - особенности музыкального языка: «опера на тубах» (Асафьев).

Тема № 43. Опера «Огненный ангел» С.С. Прокофьева

История создания и сценическая судьба. О романе В. Брюсова. Центральное значение образа Ренаты. Стилистика оперы, в частности, роль лейтмотивов.

Тема № 44. Отечественный симфонизм 1920-х годов – основные тенденции развития

Отечественная симфония 1920-х годов в общеевропейском процессе. Судьба жанра «большой симфонии». Формирование симфонизма Н. Мяковского и Дм. Шостаковича. Связь симфонии с «эстетикой факта» (симфонии № 2 и № 3 Шостаковича).

Особенности симфонизма Прокофьева. Разнонаправленность в развитии раннего симфонизма:

- а) классицистская линия;
- б) «скифство» в контексте развития традиций русского эпического симфонизма;
- в) симфония - инструментальная драма.

Тема № 45. Обзор советской музыкальной культуры 1930-х годов

Процессы стабилизации в советском искусстве 1930-х годов. Создание классических произведений в отечественной культуре: архитектура и градостроительство, литература и поэзия, кинематограф.

Тема № 46. Развитие жанра кантаты и оратории в 1920-1930-х гг.

Отражение в кантатно-ораториальном творчестве исторической темы: С. Прокофьев, Шапорин, М. Коваль. Модели эпического и лирического: характеристика музыкального языка - кантаты Прокофьева, симфонии-кантаты Шапорина, оратории Коваля.

Тема № 47. Симфонизм 1930-х гг. – основные тенденции развития

Симфонические средства современной тематики (А. Книппер, М. Штейнберг, В. Щербачев). Особенности симфонизма Мяковского и Шостаковича данного периода творчества.

***Тема № 48. Музыкальный театр 1930-х годов: основные тенденции развития
Опера Д.Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»: компоненты стиля и драматургии***

Дискуссии о песенной опере в 1930-е годы. «Тихий Дон» И. Дзержинского как образец песенной оперы: драматургия, образы, стиль.

Опера Шостаковича «Катерина Измайлова» трагедия-сатира. Лесков и Шостакович. Драматургия, центральный образ. Судьба оперы: создание двух редакций, их различие.

Тема № 49. Развитие жанра инструментального концерта в советской музыке 1920-1930-х годов

Значение жанра инструментального концерта в творчестве С. Прокофьева. Концерт Шостаковича для фортепиано № 1 как образец полистилистики. Динамический профиль концерта.

Тема № 50. Музыкальная культура в годы Великой Отечественной войны.

Масскультура. Симфонии военных лет

Соотношение музыкальных жанров в годы Великой Отечественной войны. Мобилизационные жанры: песня. Особенности симфоний военных лет: характер

программности, динамика, центральная идея – конфликт добра и зла, интерпретация образа врага.

Тема № 51. Камерно-инструментальная музыка 1940-х годов (трио, квартет, фортепианная соната)

Инструментальный ансамбль как углубленно-психологический жанр: Шостакович (фортепианное трио). Классицистские традиции: струнные квартеты Шостаковича. «Большие сонаты» Прокофьева для фортепиано и их значение. Камерный ансамбль и фольклор (квартет № 2 С. Прокофьева).

Тема № 52. Отечественная музыка первого послевоенного десятилетия (1946-1956). Общественно-музыкальные процессы: о постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» и его последствиях

Общественно-музыкальные процессы первого послевоенного десятилетия. Политизация в искусстве. Постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 и его пагубное воздействие на развитие музыкального творчества.

Тема № 53. Проблемы развития отечественного симфонизма в 1940-1950-х годах (Шостакович, Прокофьев, Мясковский)

Развитие лирико-психологического симфонизма в позднем творчестве Прокофьева, Мясковского. Отзвуки военных лет. Новые стилевые черты в симфониях Шостаковича.

Тема № 54. Отечественная музыка в 1957-1967 годах: эпоха общественного перелома. Новые тенденции в музыкальном творчестве

1957-1967 гг. – эпоха общественного перелома. Революционные процессы в развитии музыкального творчества. Восстановление множественности творческих направлений. «Новая фольклорная волна». Симфонизм 1960-х годов и его основные черты: «симфонические искания».

Отражение в поздних симфониях Шостаковича новых стилевых черт: значение программности – музыка и слово; жанровые модели – вокальная симфония, внутренняя программность. Особенности циклов, сфера медитации, ее значение.

Струнные квартеты Шостаковича в поздний период творчества, их роль в развитии стиля. Разнообразие циклов, применения двенадцатитоновости, значение сонорики, особенности «выписанной» алеаторики. Общее углубление трагедийности, роль медитативности.

Тема № 55. Русская музыка на современном этапе: эстетика, жанры, стиль.

Плюралистические основы современного музыкального творчества. Особенности симфонической и камерно-инструментальной музыки. Смешанные жанры, их преобладающая роль в творчестве: опера-оратория, опера-балет и т.д. Расширение возможностей оркестра: роль ударных и т.д. Влияние рок-музыки, масскультуры на музыку академического направления.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета по завершению очередного семестра и экзамена в последнем семестре. Зачеты и экзамен проводятся в устной форме.

Текущий контроль, в зависимости от преподавателя и семестра обучения, проходит в форме контрольной работы, музыкальной викторины или семинара. Преподаватель вправе применять для проведения промежуточной и итоговой аттестации модульно-рейтинговую систему, предварительно информируя студентов о принципах данной

системы и обеспечивая систематическую информацию студенческого контингента о рейтинге текущей успеваемости.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и нотной литературы по изучаемой дисциплине.

Студенты должны быть обеспечены индивидуальным доступом к фоновому материалу.

а) Основная литература

1. Гусева, О.В. История зарубежной музыки [Электронный ресурс] / О.В. Гусева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2006. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45995>.
2. Демченко, А. И. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-07058-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-istoriya-muzyki-koncepcionnyy-metod-analiza-442092>.

б) Дополнительная литература

1. Герцман, Е. В. История музыки. Ранние христиане : учебник для вузов / Е. В. Герцман. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09022-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/istoriya-muzyki-rannie-hristiane-441168> (дата обращения: 04.04.2019).
2. Герцман, Е. В. Музыка Древней Греции и Рима : учебник для вузов / Е. В. Герцман. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08746-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/muzyka-drevney-grecii-i-rima-441167> (дата обращения: 04.04.2019).
3. Герцман, Е. В. История музыки. Пифагорейское музыкознание : учебник для вузов / Е. В. Герцман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09435-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/book/istoriya-muzyki-pifagoreyskoe-muzykoznanie-441171> (дата обращения: 04.04.2019).

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теоретических и практических занятий студентов вследствие более четкой их организации, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала, взаимосвязи тем курса, стимулирование самостоятельного поиска материалов по пройденной теме, создание предпосылок для практического применения полученных знаний.

Студент должен проявлять интерес к предлагаемой педагогом специальной литературе для формирования более полного представления о картине музыкальной жизни той или иной эпохи.

Необходимо знание музыкальных партитур, умение определять солирующие инструменты и составы групп инструментов в исполнении тех или иных тем оркестрового сочинения.

2. Организация самостоятельной работы

Студент обязан использовать все формы предлагаемого ему способа обучения и усвоения материала. Проводимая им самостоятельная работа с прослушиванием музыкальных произведений и просмотром нот, литературы должна согласовываться с программой курса, читаемого данным лектором и усвоением тех основных положений, которые были высказаны во время лекционных занятий. Самостоятельная работа призвана к поиску новой информации, к расширению кругозора, к тщательной подготовке контрольных видов работ.

В процессе самостоятельной работы студенты должны внимательно изучить музыкальные произведения (прослушать и проанализировать с нотами), основную учебную литературу, ознакомиться с дополнительной учебно-научной литературой. Студентам рекомендуется вести специальную тетрадь для конспектирования и доработки лекций, собственного словаря основных терминов, предполагается активное участие студентов на лекциях, интерактивный подход. Кроме того, в процессе обучения студенты могут самостоятельно готовить доклады и выступления на интересующие их темы, связанные с изучаемым предметом, на темы, не вошедшие в лекционный корпус. Для этого возможно проведение дополнительных (в т.ч. семинарских) занятий.

В качестве дополнительного материала студентам предлагается осмысление современных проблем интерпретации в концертной и театральной практике музыкальных произведений отечественного репертуара разного времени, что позволяет студенту применять полученные знания в реальной ситуации бытования музыкальной культуры.

Рекомендуется своевременно знакомиться с музыкальным пособием. Студентам требуется минимум две недели для освоения музыкального материала одной викторины. Особенное внимание при подготовке к викторине следует уделять проблеме аутентичного восприятия музыки. Например, многоголосие эпохи Возрождения студенты запоминают «на слух» с позиций современной музыкально-теоретической системы (мажоро-минорной) и, по преимуществу, гармонического музыкального мышления. В то время как эта музыка требует полифонического слышания голосов и осознания процессов, которые происходят в музыкальной фактуре, с точки зрения «горизонтального мышления» эпохи. Соответственно, гармонический пласт восприятия должен быть оттеснен пониманием его вторичности по отношению к мелодической составляющей произведения. Что касается мажоро-минорной системы, то ее принципы также не являются главенствующими в характеристике музыки Возрождения, соответственно опираться на них при слушании и запоминании музыки не следует, чтобы не сформировать неадекватного восприятия.

Студент обязан:

- использовать конспектируемую на лекциях литературу;
- проводить собственное конспектирование учебной литературы;
- активно обсуждать музыку и положения, высказываемые во время аудиторных занятий;
- знать весь список музыкальной литературы, отобранной для контрольной проверки знаний;
- прослушивать самостоятельно музыкальные произведения и их фрагменты;
- изучать нотный материал и подготавливать по возможности иллюстрации по темам курса.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Методические рекомендации направлены на повышение эффективности теоретических и практических занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала, взаимосвязи тем курса, стимулирование самостоятельного поиска студентами материалов по пройденной теме, полного материального и методического обеспечения образовательного процесса, создание предпосылок для практического применения студентами полученных знаний.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства:

- рекомендуемые списки музыкальных произведений (аудио- и видеозаписи, нотные материалы);
- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- методические указания и пособия;
- электронные версии учебников и методических указаний;
- контрольные задания для закрепления фактологического и теоретического материала, различные формы контроля, связанные со стимулированием самостоятельной деятельности и творческого мышления.

Помимо этого, для освоения данной дисциплины необходимо использовать:

- рабочую программу;
- периодические издания, в том числе журнальные статьи;
- конспект лекций.

Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:

- использование самостоятельного метода в изучении и подаче обозначенного программой материала;
- оптимальное сочетание различных методов обучения - аудиторное слушание и интерактивная работа при обсуждении музыки;
- самостоятельное планирование сроков сдачи контрольных материалов и проверки их в течение семестра.

С точки зрения содержания курса рекомендуется группировать материал соответственно характеру музыкальной культуры той или иной эпохи. Так, рассказ о Средневековье и Возрождении побуждает сформировать две основные темы: духовная музыка и светская музыка. Эпоха барокко ярче открывается в изучении музыкальных произведений по жанрам; классицизм к жанровым характеристикам требует частичного добавления индивидуального творчества композиторов. С точки зрения формирования полноты картины культурной жизни той или иной эпохи рекомендуется обременять студентов докладами по смежным темам. Например, ориентируясь на тезисы, предложенные педагогом на вводной лекции по эпохе барокко, студенты делают доклады

о науке, философии и литературе этого времени и вместе с педагогом делают выводы о соотношении явлений в смежных гуманитарных и технических сферах жизни.

Историко-хронологический и жанрово-стилевой принцип в подаче материала разделов курса может быть взят за основу его построения. Вводные темы курса акцентируют не столько перечисление имен и фактов, сколько историко-художественный контекст, в котором рождалась музыка, а также основные, определяющие принципы художественных, литературных, эстетических, философских и музыкальных тенденций данного исторического времени.

Программа по курсу «История музыки» представляет собой с точки зрения стилистических особенностей изучение музыкальных «текстов», включаемых в определенный стиль эпохи и ее историко-художественный контекст. Не рекомендуется в организации курса следовать принципу последовательной подачи тем по странам (и подробной в отношении краткого перечисления всех имеющихся национальных композиторов), как это организовано в существующих на сегодняшний день учебниках. Структура курса должна определяться обобщенным культурологическим взглядом на весь музыкальный тезаурус Западной Европы с выделением центральных и наиболее значительных в художественном отношении музыкальных явлений, которые сыграли решающую роль в обновлении музыкального языка той или иной эпохи.

При подаче лекционного материала рекомендуется подчеркивать мысли и факты, которые должны быть зафиксированы студентами письменно, чтобы осуществить руководство процессом конспектирования и в результате иметь гарантии того, что конспект будет соответствовать поставленным педагогом вопросам и ответам на них.

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения.

Предлагаемая программа обеспечена специальными учебниками и большим количеством специальной литературы по каждой теме, по композиторам, поскольку чаще всего не содержит необходимую для усвоения всего излагаемого в курсе материала информацию и освещает его лишь частично, а порой и не очень достоверно. Поэтому для подготовки каждой темы курса требуется большая самостоятельная работа преподавателя с музыкальной литературой на иностранных языках.