

Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Институт социальных коммуникаций

Кафедра культурологии и менеджмента в культуре

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Учебно-методическое пособие

Ижевск 2018

УДК 78.03 (07)
ББК 85.313(0)р30
И 907

*Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом
УдГУ*

Составитель: кандидат культурологии, доцент
О.Н.Никитина
Рецензент: И.П.Брекоткина, канд.искусствоведения
И 907 **История музыки:** учеб.-метод. пособие. 2-е изд.
/сост. О.Н.Никитина. Ижевск: Изд.центр «Удм.ун-т», 2018.
80 с.

В пособии выделены основные этапы, стили, направления в истории зарубежной и отечественной музыки. Особое внимание направлено на изучение музыкальных произведений в контексте социокультурных тенденций того или иного периода.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «История музыки» предназначено для студентов направления 51.03.01 «Культурология» (бакалавриат), а также для преподавателей и учителей смежных дисциплин.

УДК 78.03 (07)
ББК 85.313 (0)р30

© Никитина О.Н., составление, 2018
© ФГБОУ ВО «Удмуртский госуниверситет», 2018

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебно-методическое пособие представляет собой материал по дисциплине «История музыки», адресованной студентам направления 51.03.01 «Культурология» (бакалавриат).

В связи с переходом на уровневую систему образования достаточно большой объем работы выделяется на самостоятельное изучение материала. В данном случае пособие может помочь студентам самостоятельно разобраться со сложными темами.

Подобных работ, посвященных изучению истории музыки, существует немало. Но, как правило, большинство из них ориентированы на студентов консерваторий, из-за чего перегружены специальными музыковедческими терминами. Среди пособий, предназначенных для общегуманитарных специальностей, можно выделить «Историю зарубежной музыки» Е.Л.Гуревич и «Историю русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века» Л.А.Рапацкой. Авторы этих учебных пособий предлагают изучение музыки во взаимодействии с общими культурными процессами. Но пособий, где был бы систематизирован весь материал по мировой и отечественной музыкальной культуре, нет. В этом и состоит необходимость в данном издании, где в компактной и достаточно простой форме изложена история музыкального искусства.

Учебно-методическое пособие также ориентировано и на выявление общих закономерностей и процессов развития, происходящих, подобно музыкальному, в других видах искусства (поэзии, литературе, живописи), что, несомненно, позволит составить целостную картину общечеловеческих принципов мировой художественной культуры.

Цель этого пособия состоит в знакомстве с наиболее значительными явлениями в развитии музыкальной куль-

туры, в характеристике важнейших художественных стилей, жанров, форм, в изучении творчества отдельных композиторов.

Структурно пособие состоит из двух частей: «История зарубежной музыки» и «История русской музыки». В первой части раскрываются основные категории и понятия в области зарубежной музыкальной культуры, основные периоды в истории развития зарубежной музыки, фамилии наиболее известных зарубежных композиторов и их произведения. Вторая часть посвящена изучению основных категорий и понятий в области русской музыки, основных периодов в истории русской музыкальной культуры, знакомству с творчеством наиболее известных отечественных композиторов.

В пособии содержится словарь музыкальных терминов, систематизирующий основные понятия и жанры. Также пособие содержит планы семинарских занятий с методическими рекомендациями и задания для самостоятельной работы, что способствует формированию следующих компетенций:

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
- способность владеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- способность владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией, а так же способность получать, понимать, изучать и критически анализи-

ровать научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований;

В результате изучения курса студент должен

Знать:

- понятийный аппарат дисциплины «История музыки»;
 - основные закономерности исторического развития музыкальной культуры;
 - место и значение музыки в тот или иной историко-культурный период;
 - основы влияния музыки на формирование и распространение культурных ценностей в обществе;
 - основные этапы исторического развития музыкальной культуры;
 - стилевые особенности музыкальных направлений;
- творчество наиболее известных композиторов.

Уметь:

- ориентироваться в историческом процессе развития музыкальной культуры;
- самостоятельно анализировать музыкальные произведения;
- конспектировать и анализировать изучаемый материал;
- готовить доклады и сообщения для практических занятий;
- формулировать, прогнозировать, обосновывать тенденции в музыкальной культуре

Владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины;
- навыками поиска необходимой информации;
- навыками реферирования изучаемого материала.

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

1.1. Музыкальная культура античности. Основные художественные выразительные средства музыки. Значение музыки в Древней Греции. Пифагорейское учение о музыке. Музыкальные жанры античности.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л.Гуревич. – М., 2000. – 320 с.
2. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001.–480 с.
4. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1./ Т.Н.Ливанова. – М., 1986. – 461 с.
5. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брянцева, В.Н. Мифы Древней Греции и музыка /В.Н.Брянцева. – М.,1988. – 42 с.
2. Васильченко, Е.В. Звук в системе культуры мировых цивилизаций. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Васильченко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российский университет дружбы народов, 2013. – 236 с. – 978-5-209-05434-4. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22172.html> ЭБС: IPRbooks
3. Герцман, Е.В. Тайны истории древней музыки/Е.В.Герцман. – СПб: Нота Ми: Азбука – классика, 2004. – 569 с.

4. История музыки [Электронный ресурс]: мультимедийные презентации. DVD 1/сост. Е. Ю. Новоселова. – Ижевск, 2013. – 4,25 Гб.
5. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Кн.5. Софисты. Сократ. Платон/А.Ф. Лосев. – М., 2000. – 846 с.
6. Музыка Древнего мира и Средневековья.URL: http://scit.boom.ru/music/music_Drevnego_mira_u_Srednevekovia1.htm

1.2. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья. Народная и профессиональная ветви музыкального искусства. Народные музыканты: шпильманы, жонглеры, универсальный характер их творчества. Развитие церковной музыки: от монодического григорианского хора к многоголосной хоровой музыке. Поэтическое и музыкальное творчество трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л.Гуревич. – М., 2000. – 320 с.
2. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001.–480 с.
4. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1 /Т.Н.Ливанова – М., 1986. – 461 с.
5. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Герцман, Е.В. Тайны истории древней музыки /Е.В.Герцман. – СПб: Нота Ми: Азбука – классика, 2004. – 569 с.
2. Даркевич, В.П. Народная культура средневековья /В.П.Даркевич. – М., 1992. – 285 с.
3. Даркевич, В.П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX – XVI вв /В.П.Даркевич – М.: Индрик,2006.–432с.
4. История музыки [Электронный ресурс] : мультимедийные презентации. DVD 1 /Сост. Е. Ю. Новоселова. – Ижевск , 2013. – 4,25 Гб.
5. Музыка Древнего мира и Средневековья. URL: http://scit.boom.ru/music/music_Drevnego_mira_u_Srednevekovia1.htm
6. Музыкальная эстетика западноевропейской культуры средневековья и Возрождения /Под ред. В. Шестакова. – М., 1966. – 574 с.
7. Хейзинга, Й. Осень Средневековья /Й.Хейзинга. – М., 1988. – 539 с.

1.3. Музыкальная культура Возрождения. Ренессансный гуманизм и его отражение в музыкальной культуре. Высшие формы развития хоровой полифонии. Творчество Д.П.Палестрины. Основные жанры ренессансной музыки. Ведущее значение церковных жанров – мессы, мотета. Постепенное усиление роли светской музыки. Расцвет мадригала в XVI веке. Эмансипация инструментальной музыки в период позднего Ренессанса. Лютневая и органная музыка.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л.Гуревич. – М., 2000. – 320 с.

2. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001. – 480с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.
5. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М., 1990. – 443 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История музыки [Электронный ресурс] : мультимедийные презентации. DVD 1 /Сост. Е. Ю. Новоселова. – Ижевск , 2013. – 4,25 Гб.
2. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения /А.Ф.Лосев. – М., 1982. – 623 с.
3. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения /Н.Симакова. – М., 1985. – 360 с.

1.4. Музыкальная культура Европы XVII – первой половины XVIII века. Возникновение оперы. Флорентийская камерата (композиторы: Якопо Пери (1561—1633), Джулио Каччини (около 1550 – 1618) и др). Античная мифологическая основа сюжетов. Художественный синтез поэзии, музыки и сценического действия. Клаудио Монтеверди (1567 – 1643) – крупнейший музыкальный драматург первой половины XVII века. Распространение лютни, гитары и клавичембало в музыкальном быту. Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов в связи с усилением роли мелодического начала. Concerto grosso. Арканджело Корелли (1653—1713), Антонио Вивальди (около 1677 – 1741). Клавесинная музыка XVII—XVIII ве-

ков. Франсуа Куперен (1668 – 1733) и Ж.Ф.Рамо. Георг Фридрих Гендель (1685 – 1759). Творческий путь Г.Генделя. Оратории – высшее творческое достижение Г.Генделя. Их прогрессивное значение. Героико-патриотическая идея в оболочке библейского сюжета. И. С. Бах (1685 – 1750) – великий классик немецкой и мировой музыки. 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, с протестантским хоралом. Музыка для клавира. «Хорошо темперированный клавир» – круг образов, особенности композиционной структуры, соотношение прелюдий и фуг. Вершина полифонического мастерства – искусство фуги. Органная музыка – токкаты, фантазии, прелюдии и фуги, пассакалии; их монументальность, импровизационная свобода.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л.Гуревич. – М, 2000 г. – 320 с.
2. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001. – 480с.
4. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1 /Т.Н.Ливанова. – М., 1986. – 461 с.
5. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.
6. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М., 1990. – 443 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Базунов, С.А. Бах. Моцарт. Бетховен [Электронный ресурс] / С.А. Базунов, И.А. Давидов, М.А. Давыдова. – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2015. – 288 с. – 978-5-386-08410-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73129.html> ЭБС: IPRbooks
- 2.Демченко, А.И. Очерки истории музыкального искусства. Барокко [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Демченко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2017. – 54 с. – 978-5-94841-275-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73863.html> ЭБС: IPRbooks
3. Документы жизни и деятельности И.С. Баха. – М., 1980. – 271 с.
4. История музыки [Электронный ресурс] : мультимедийные презентации. DVD 1 /Сост. Е. Ю. Новоселова. – Ижевск , 2013. – 4,25 Гб.
- 5.Куклев А.В. Оперное творчество Клаудио Монтеверди. У истоков belcanto [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Куклев. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2014. – 88 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29743.html> html ЭБС: IPRbooks

1.5. Музыкальная культура Европы второй половины XVIII века. Формирование во второй половине XVIII века венской классической школы. Демократическая направленность творчества венских классиков. Их связь с философией эпохи Просвещения. Новаторство в оперной и инструментальной музыке. Кристоф Виллибальд Глюк (1714 – 1787). Значение искусства Глюка в истории развития оперного жанра. Принципы оперной драматургии. Опера «Орфей и Эвридика». Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809). Творческий путь. Формирование классической симфонии и

состава симфонического оркестра. Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791) – великий классик австрийской и мировой музыки. Творческий путь. Идеино-образное содержание творчества. Исключительное жанровое многообразие при ведущем значении оперы. Особенности музыкального языка; красота и богатство мелодики. Оперное творчество. 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 giocosa*); «Волшебная флейта» – сказочный, философско-возвышенный зингшпиль. Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях. «Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Людвиг ван Бетховен (1770 – 1827) – представитель нового этапа развития венской классической музыкальной школы. Творческий путь, основные периоды и их характеристика. Бетховенский симфонизм – его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора. Итог творческого пути – симфония № 9, утверждающая идею братства свободных народов. Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора № 3» как образцы высокоидейного программного симфонизма. Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена. Богатство и глубина их идейного содержания.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л. Гуревич – М., 2000. – 320 с.
2. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.

3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001.–480 с.
4. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1 /Т.Н. Ливанова. – М., 1986. – 461 с.
5. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.
6. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М., 1990. – 443 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аберт, Г. В.А.Моцарт /Г. Аберт. – М., 1990. – 559 с.
2. Базунов, С.А. Бах. Моцарт. Бетховен [Электронный ресурс] / С.А. Базунов, И.А. Давидов, М.А. Давыдова. – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2015. – 288 с. – 978-5-386-08410-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73129.html> ЭБС: IPRbooks
3. Баттерворт, Н. Гайдн /Пер. с англ. – Челябинск, 1999. – 157 с.
4. Великович, Э.И. Великие музыкальные имена /Великович Э.И. – СПб., 2000. – 188 с.
5. Луцкер, П.В.Моцарт и его время/П. Луцкер. – М., 2008. – 623 с.
6. 111 симфоний. Справочник-путеводитель /Под.ред. Б. Березовского. – СПб., 2000. – 671 с.

1.6. Особенности музыкального искусства XIX века. Основные принципы романтической эстетики. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Обращение к фольклору. Обращение к исторической тематике. Жанровое разнообразие романтической музыки. Роль миниатюры, крупной одночастной формы; новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств (в области мелодики, гармонии, рит-

мики, инструментовки). Ф.Шуберт – первый музыкальный романтик. Вокальная лирика Ф.Шуберта («Лесной царь», «Ave, Maria», «Прекрасная мельничиха»). Ее национальные истоки и индивидуальное своеобразие, претворение бытовых интонаций. Соотношение вокальной и фортепианной партий. Творчество Р. Шумана (1810 – 1856) как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Вокальная лирика композитора («Любовь поэта»). Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана в 1830-е годы. Основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве. Фридерик Шопен (1810 – 1849). Значение искусства Ф. Шопена в польской и мировой музыке. 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). Гектор Берлиоз (1803 – 1869) – виднейший представитель романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма. Круг тем и образов в творчестве Г. Берлиоза: значение образа художника-артиста и темы «утраченных иллюзий». «Фантастическая симфония». Ф.Лист (1811 – 1886) – реформатор пианистического искусства. Создание жанра симфонической поэмы – программного одночастного произведения. Романтизм в Италии. Творчество Н.Паганини. Особенности виртуозного стиля Н.Паганини (1782 – 1840). Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре. Традиции норвежской музыки в творчестве Э.Грига (1843 – 1907). Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Общая лирическая направленность музыки Э. Грига. Воплощение народной жизни, сказаний и легенд, картин родной природы, поэти-

ческих мотивов норвежской литературы. Сюита «Пер Гюнт».

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л. Гуревич. – М., 2000. – 320 с.
2. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001.–480 с.
4. Конен, В.Д. Очерки по истории зарубежной музыки /В.Д.Конен. – М.: Музыка, 1997. – 636 с.
5. Маркус С.А. История музыкальной эстетики /С.А.Маркус. – т.2 – М., 1968. – 687 с.
6. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.
7. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М., 1990. – 443 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьев, Б.В. Э. Григ /Б.В. Асафьев. – Л., 1986. – 85 с.
2. Бэлза, И. Исторические судьбы романтизма и музыки /И. Бэлза. М., 1985. – 255 с.
3. Ванслов, В.В. Эстетика романтизма /В.В. Ванслов – М., 1966. – 403 с.
4. Васина – Гроссман, В. Романтическая песня 19 века /В. Васина-Гроссман – М., 1966. – 406 с.
5. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки /А.Ю. Кудряшов. – СПб., М., Краснодар, 2006. – 427 с.
6. Михайлов, А.В. Избранное: Феноменология австрийской культуры /А.В. Михайлов. – М., СПб., 2009. – 391с.

1.7. Зарубежная опера XIX века. Итальянская опера первой половины XIX века. Дж.Россини (1792 – 1868). Оперы «Севильский цирюльник», «Золушка», «Вильгельм Телль». В.Беллини (1801 – 1835). Оперы «Норма», «Сомнабула», «Пуритане». Г.Доницетти (1797 – 1848). Опера «Любовный напиток». Р.Вагнер (1813 – 1883) как лидер музыкальной жизни Германии. Итог деятельности Р.Вагнера – создание музыкальной драмы, основанной на национальных традициях и выразившей собственные новаторские устремления композитора. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме, национальные символы как элементы философии и эстетики Р.Вагнера. Джузеппе Верди (1813 – 1901). Историческое значение творчества Дж.Верди в итальянской и мировой музыке. Особенности оперной эстетики Дж.Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто», «Набукко», «Отелло» и др.). Жорж Бизе (1838 – 1875). Оперное творчество. «Кармен» – одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве. Жизненность и острота драматического конфликта. Яркое раскрытие характеров в их психологической сложности и развитии. Веризм в итальянской опере конца XIX века. Зачинатели веристской оперы – А.Каталани и У.Джордано. Первые веристские оперы: «Сельская честь» П.Масканьи и «Паяцы» Р.Леонкавалло. Характерные особенности ранних веристских опер: жестокие, правдивые конфликты из жизни простых людей современного города и деревни, сочувствие художника к драматическим судьбам своих героев, открытая эмоциональность, демократичность музыкального языка, опирающегося на интонации современной городской песни и областных песенных диалектов (например, сицилийский фольклор в «Сельской чести»). Творчество Дж. Пуччини (1858 – 1924). Развитие принципов веризма в операх «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан».

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л. Гуревич. – М., 2000. – 320 с.
2. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001.–480 с.
4. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М., 1990. – 443 с.
5. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Друскин, М.С. Зарубежная музыкальная культура второй половины 19 века. Очерки /М.С.Друскин. – М., 1964. – 100 с.
2. Конен, В.Д. Очерки по истории зарубежной музыки /В.Д. Конен. – М.: Музыка, 1997. – 636 с.
3. Ларош, Г. А. Опера. Избранные статьи / Г. А. Ларош. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 267 с. – (Серия : Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05218-3. ЭБС:Юрайт.
4. Левашева, О.Е. Пуччини и его современники /О.Е. Левашева. – М., 1980. – 525 с.
5. Малышева, Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы [Электронный ресурс] : немецкая опера XIX века. Учебно-методическое пособие / Т.Ф. Малышева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. – 75 с. – 978-5-94841-216-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54409.html> ЭБС: IPRbooks
6. Черкашина, М.Р. Историческая опера эпохи романтизма /М.Р. Черкашина. – Киев, 1986. – 149 с.

1.8. 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. Клод Дебюсси (1682 – 1918). Основные жанры и наиболее значительные произведения. Фортепианные произведения. Особенности фортепианной фактуры. Достижения в области оркестрового письма. Программность творчества. Морис Равель (1875 – 1937). Значение в музыке XX века. Идеи импрессионизма и их преодоление. Тяготение к музыкально-театральным образам. Интерес к фольклору. Фортепианное творчество. Богатая сфера образов. Симфонические произведения, черты оркестрового стиля.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л. Гуревич – М., 2000. – 320 с.
- 2.История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И. Комарова. – М., 2001. – 480 с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.
5. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М., 1990. – 443 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дебюсси и музыка 20 века. – Л., 1983. – 248 с.

2. Дебюсси, К.А. Избранные письма /К.А.Дебюсси – Л., 1986. – 285 с.
3. История музыки [Электронный ресурс] : мультимедийные презентации. DVD 2 /Сост. Е. Ю. Новоселова. – Ижевск , 2013. – 4,25 Гб.
4. Кремлев, Ю. К. Дебюсси /Ю.Кремлев. – М., 1965. – 792с.
5. Равель, М. Равель в зеркале своих писем /Сост. М.Жерар, Р.Шалю. – Л.: Музыка, 1988. – 243 с.

1.9.Музыкальный экспрессионизм. Развитие экспрессионизма в мировом искусстве. Ведущая роль в музыкальной жизни «нововенской» школы во главе с А. Шёнбергом. Арнольд Шёнберг (1874 – 1951) – виднейший представитель экспрессионизма в музыке, глава «нововенской» школы, создатель метода и техники додекафонного письма. Глубокие противоречия творческого облика А. Шёнберга: острота и напряженность музыкальной мысли, глубокое знание и понимание классического наследия, стремление откликнуться на сложные этические, психологические проблемы и духовные конфликты времени; наряду с этим пренебрежение демократической аудиторией, замыкание в узкой элитарной среде. Идейные истоки экспрессионизма А.Шёнберга. Различные разветвления в школе А. Шёнберга – более свободное применение принципов двенадцатитоновой композиции А. Бергом и более строгое – А. Веберном.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акопян, Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь/Л.О.Акопян. – М., 2010. – 855 с.
- 2.Векслер, Ю.С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Векслер. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: Нижегородская государ-

- ственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 24 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/23704.html> ЭБС: IPRbooks
3. Зарубежная музыка XX века. URL: http://scit.boom.ru/music/Zarubegnai_musica_XXveka
4. История зарубежной музыки. Вып. 6. Начало XX века – середина XX века /Ред. В.В. Смирнов. – СПб.: Композитор, 2001. – 626 с.
5. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адорно, Т. Философия новой музыки /Т. Адорно. – М., 2001. – 352 с.
2. Векслер, Ю.С. Альбан Берг и его время [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Векслер. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 60 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18665.html> ЭБС: IPRbooks
3. Девуцкая, Н. Серийность как фактор формообразования в композициях А.Веберна и П.Булёза /Н.Девуцкая //Музыкальная академия. – 2008. – №1. – С.160 – 168.
4. История музыки [Электронный ресурс] : мультимедийные презентации. DVD 2 /Сост. Е. Ю. Новоселова. – Ижевск, 2013. – 4,25 Гб.
5. Михайлов, А.В. Отказ и отступление. Пространство молчания в произведениях А.Веберна /А.В.Михайлов //Адорно Теодор В. Избранное: Социология музыки. – М.: Университетская книга, 1999. – С.412 – 428.
6. Платек, Я. Антон Веберн /Я.Платек // Музыкальная жизнь. – 2002. – №8. – С.31 – 33.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ

2.1. Музыкальная культура Древней Руси. Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Музыкальный фольклор. Музыкальные инструменты. Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное письмо. Музыкальное искусство XVII в. Историческое значение периода XVI – XVII веков в культурном развитии России. Двойственный характер русской культуры XVII века. Церковный раскол и полемика по вопросам религиозной догмы и церковной обрядности, церковных книг, иконописи, церковного пения. Стилиевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение знаменного пения многоголосием нового типа. Партесный стиль, его связь с народной полифонией и ранними формами церковного многоголосия. Н.Дилецкий «Музыкальная грамматика». Партесный концерт.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
2. История русской музыки: В 10-ти томах /Ред.кол. Ю.Келдыш и др. Т.1. Древняя Русь XI – XVII в.– М.: Музыка, 1985. – 383 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И. Комарова. – М., 2001. – 480с.
4. Никитина, Л.Д. История русской музыки /Л.Д.Никитина. – М., 2000. – 272 с.
5. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб, М., Краснодар, 2015. – 478 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вагнер, Г.К. Владышевская, Т.Ф. Искусство Древней Руси. – М.: Искусство, 1993. – 254 с.
2. Кошмина, И.В. Русская духовная музыка. Кн.1. История. Стили. Жанры /И.В. Кошмина. – М.,2001. – 221 с.
3. Музыкальная эстетика России XI – XVIII в. Документы и материалы. – М.: Музыка, 1973. – 245 с.
4. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура /Л.А. Рапацкая. – М., 1998. – 608 с.
5. Флоренский, П. Иконостас /Флоренский П. – М., 1995. – 254 с.

2.2. Русская музыкальная культура XVIII века. Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Петровские канты, их содержание и стилистические особенности. Первые оперные спектакли и их характер. Опера-buffa на русской почве. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального творчества. Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др. Народная основа творчества русских композиторов XVIII века, преобладание в нем образов и сюжетов из национальной жизни. Определяющая роль народной песни в формировании их музыкального стиля и языка.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
2. История русской музыки: В 10-ти томах Т.2. Ч.1.XVIII век/Ю.Келдыш, О.Е.Левашова. – М.: Музыка, 1984. – 335с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь. – М., 2001. – 480 с.
4. Никитина, Л.Д. История русской музыки /Л.Д.Никитина. – М., 2000. – 272 с.
5. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб,М.,Краснодар, 2015. – 478 с.
6. Энциклопедический музыкальный словарь. – М., 1990. – 671 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильина, Т.В. Русский XVIII век: изобразительное искусство, музыка /Т.В. Ильина. – М., 2004. – 512 с.
2. Краснобаев, Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века /Б.И. Краснобаев. – М.,1987. – 319 с.
3. Лебедева-Емелина, А.В. Русская духовная музыка эпохи классицизма / А.В. Лебедева - Емелина. – М., 2004. – 656 с.
4. Рапацкая, Л.А. Русское искусство XVIII века (Рассвет на Неве) /Л.А. Рапацкая. – М.,1995. – 191 с.
5. Рыцарева, М.Г. Композитор Д.Бортнянский: Жизнь и творчество /М.Г. Рыцарева. – Л.,1983. – 128 с.
6. Рыцарева, М.Г. Русская музыка XVIII века /М.Г. Рыцарева. – М., 1987. – 128 с.
7. Рабинович, А.С. Русская опера до М.И.Глинки /А.С. Рабинович. – М., 1948. – 269 с.

2.3. Русская опера первой половины XIX века. М.И.Глинка. Любительское музицирование в различных

слоях населения. Народная песня в городском быту. Русская опера начала века. Камерно-вокальное творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова (1801 – 1848) и А.Л.Гурилева (1803 – 1858). М.И.Глинка (1804 – 1857) – основоположник русской классики. «Иван Сусанин» – первая русская классическая опера исторического трагедийного жанра. Использование народных песенных жанров. «Руслан и Людмила» – образец народно-сказочной эпической оперы в мировой и оперной литературе. Обогащение сказочного сюжета образами былинного эпоса. Ориенталистская тема.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
2. Никитина, Л.Д. История русской музыки /Л.Д. Никитина. – М., 2000. – 272 с.
3. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб,М.,Краснодар, 2015. – 478 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глинка, М.И. Записки /М.И. Глинка. – М.,1988. – 284 с.
2. Демченко, А.И. Творчество М.И. Глинки. Лекции по истории музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Демченко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. – 26 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73594.html> ЭБС: IPRbooks
3. Серов, А.Н. Воспоминания о М.И.Глинке. Примеч. В.Протопопова. – М.;Л.: Музгиз, 1951. – 82 с.

2.4. Русская опера композиторов «Могучей кучки». Принципы эстетики «Могучей кучки». М.А.Балакирев (1837 – 1910). Значение М.Балакирева как организатора и руководителя «Могучей кучки» в годы ее формирования и роста. Образы Востока в музыке Балакирева. Новаторские черты фантазии «Исламей». М.П.Мусоргский (1839 – 1881) – один из величайших русских композиторов-реалистов, яркий выразитель в музыке демократических идей 1860-х годов, реформатор оперного жанра. Тема народа, его исторического прошлого – основная проблема оперного творчества М.Мусоргского. Интерес композитора к тематике историко-социальных конфликтов. Интонационный реализм М.Мусоргского и новаторское использование им русской народной песни и речевой интонации. Стремление воплотить в музыке целостные, социально и психологически характерные образы. «Борис Годунов» – историческая музыкальная трагедия. Значение образа народа и народных сцен. А.П.Бородин (1833 – 1887). Значение героико-эпической концепции в творчестве А.Бородина, народные основы его музыкального стиля, смелое новаторство в музыкальном языке. Опера «Князь Игорь». Монументальный склад оперы. Н.А.Римский-Корсаков (1844 – 1908). Оперная эстетика Римского-Корсакова. Ее народные, глинкавские основы. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических образов. Сказочные оперы Н.Римского – Корсакова и их значение в истории этого оперного жанра. Идеинная концепция оперы-сказки «Снегурочка», жизнеутверждающая сущность оперы, обобщающее философское значение основных образов.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.

2. История русской музыки: В 10-т т.Т.7.: 70-80-е г. XIX в./ Авт. тома: Ю.В.Келдыш и др. – М.: Музыка, 1994. – 479 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И. Комарова. – М., 2001.–480с.
4. Никитина, Л.Д. История русской музыки /Л.Д. Никитина. – М., 2000. – 272 с.
5. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб, М., Краснодар, 2015. – 478 с.
6. Энциклопедический музыкальный словарь. – М., 1990. – 671 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьев, Б.В. Избранные труды. Ред. коллегия: И.Э. Грабарь и др. Т.3. Композиторы «Могучей кучки» – М., 1954. – 335 с
2. Белоусова, С.С. Русская музыка второй половины XIX века: А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский – Корсаков: биографии: кн. для чтения /Под науч.ред. Е.М. Царевой и И.В.Охаловой. – М.: Росмен, 2003. – 111 с.
3. Великие композиторы [Электронный ресурс] : жизнь и творчество / . – Электрон. текстовые данные. – М. : Белый город, 2013. – 80 с. – 978-5-7793-2411-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50375.html> ЭБС: IPRbooks
4. Головинский, Г.Л. Модест Петрович Мусоргский /Г.Л.Головинский. – М.: Музыка, 1998. – 730 с.
5. Головинский, Г.Л. Мусоргский и фольклор /Г.Л.Головинский. – М.:Музыка, 1994. – 218 с.
6. Зорина, А. «Могучая кучка» /А. Зорина. – М., 1999. – 96 с.
7. Михайлов, А.В. Музыка в истории культуры: избран. ст. – М., 1998. – 262 с.

2.5. Творчество П.И.Чайковского (1840 – 1893). Обобщающий философский смысл музыки П.Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Народность творчества П.Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса. Жанр симфонии – основа симфонического наследия Чайковского. Многообразие типов русской симфонии в его творчестве. Эволюция симфонии от жанрового лиризма к трагедийному симфонизму. Оперное наследие П.И.Чайковского. Воплощение в опере основной темы творчества П.Чайковского: столкновение человека с трагически сложившимися жизненными обстоятельствами, борьба за счастье. Особенности оперной драматургии П.Чайковского. «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». П.Чайковский и А.Пушкин. Инструментальный концерт (концерты для фортепиано с оркестром). Балеты П.Чайковского («Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро»).

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
2. Никитина, Л.Д. История русской музыки: популярные лекции /Л.Д. Никитина. – М., 2000. – 272 с.
3. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб, М., Краснодар, 2015. – 478 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Великие композиторы [Электронный ресурс] : жизнь и творчество / . – Электрон. текстовые данные. – М. : Белый город, 2013. – 80 с. – 978-5-7793-2411-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50375.html> ЭБС: IPRbooks

2. Кашкин, Н. Д. О Чайковском, русской музыке и музыкантах. Избранное / Н. Д. Кашкин ; отв. ред. С. И. Шлифштейн. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 178 с. – (Серия : Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05604-4. ЭБС:Юрайт
3. Пономарева, Е.В. П.И. Чайковский «Пиковая дама». Опыт современной исследовательской интерпретации [Электронный ресурс] : монография / Е.В. Пономарева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. – 91 с. – 978-5-94841-190-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54979.html> ЭБС: IPRbooks
4. Чуб, О. Духовные мотивы в творчестве П.И.Чайковского /О.Чуб// Искусство в школе. – 2008. – №1. – С.44 – 47.
5. Шулова, Я. Петербург Чайковского и «Петербург» Белого /Я.Шулова// Музыкальная жизнь. – 2009. – №5. – С.41 – 44.

2.6. Основные тенденции в русской музыке рубежа XIX – XX веков. Творческая зрелость композиторов в 1880-90-е годы, выдвинувшихся в русской музыкальной жизни в предшествующее десятилетие, их прочная связь с традициями «старших классиков» XIX века. Л.Глазунов, Л.Лядов, С.Танеев – высокий профессионализм и законченность их мастерства, национальные основы творчества. Выдвижение в 1890-е и 1900-е годы композиторов-новаторов. Отражение в их музыке напряженной и сложной общественно-идейной атмосферы начала века, надежд и разочарований, характерных для значительной части русской художественной интеллигенции того времени. С. В. Рахманинов (1873 – 1943). Сочетание в музыке С.Рахманинова задушевного лиризма с мужественным волевым началом; важное значение эпической образной сферы в произведениях Рахманинова, а также образов природы и фантастики. Определяющая роль песенности, мелодичности в музыкальном языке С.Рахманинова, его связь с

русскими народными истоками, с древнерусской хоровой культурой. Программная направленность фортепианной музыки С.Рахманинова, ее русская основа, сочетание русских традиций с достижениями зарубежной фортепианной музыки романтического периода (Ф.Лист, Ф.Шопен). А. Н. Скрябин (1871 – 1915). Противоречивый, сложный характер музыки А.Скрябина как отражение идейных противоречий общественной жизни России начала XX века. Симфоническое творчество А.Скрябина. Его программно-философский характер. Симфонические поэмы А.Скрябина. Особенности программно-философского замысла симфонии. «Поэма экстаза», «Прометей». И. Ф. Стравинский (1882 – 1971), его особое место в музыкальном искусстве XX века. Универсализм художественных интересов и стилей как характерная черта композитора. Роль С.Дягилева и его «Русских балетов» в творчестве И.Стравинского. Балеты «Весна священная», «Петрушка». С. С. Прокофьев (1891 – 1953) – создатель новой музыкальной эстетики. Произведения: Токката (ор. 11), Десять пьес (ор. 12), Вторая соната, Баллада для виолончели и фортепиано. Поездка в Лондон. Знакомство с С.Дягилевым. Работа над балетом «Ала и Лоллий». «Классическая симфония» как пример неоклассицизма. Продолжение сотрудничества с С.Дягилевым, который начинает сезон 1921 года премьерой балета «Сказка о шуте, семерых шутов перешутившего». Позднее со знаменитым импресарио были поставлены балеты «Стальной скок» и «Блудный сын».

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История музыки: учеб.-метод. пособие /Авт.-сост. О. Н. Никитина. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. – 106 с.
2. Левая, Т.Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи /Т.Н.Левая. – М., 1991. – 164 с.

3. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб,М.,Краснодар, 2015. – 478 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьев, Б.В. Книга о Стравинском /Б.В. Асафьев. – Л., 1985. – 279 с.
2. Валькова, В. Александринская эпоха и XX век /В.Валькова // Музыкальная академия. – 1997. – №3. – С.149 – 156.
3. Великович, Э.И. И.Ф.Стравинский /Э.И.Великович// Великович Э.И. Великие музыкальные имена. – СПб., 2002. – С.111 – 164.
4. Прокофьев, С.С. Прокофьев о Прокофьеве: Статьи и интервью /С.С.Прокофьев. – М.: Сов.композитор, 1991. – 285с.
5. Рахманинов, С.В. Письма /С.В.Рахманинов. – М.: Музыка, 1955. – 603 с.
6. Рубцова, В.В. В контексте «серебряного века» /В.В.Рубцова// Музыкальная академия. – 2003. – №3. – С.175 – 177.
7. Шаляпин, Ф. И. Страницы моей жизни / Ф. И. Шаляпин. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 206 с. – (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05219-0. ЭБС:Юрайт

СЛОВАРЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

1. Concerto grosso – разновидность инструментального концерта, основанного на противопоставлении всего оркестра и группы солистов. Этот жанр появился в Италии в XVII веке. Concerto grosso основан на звуковых контрастах (форте и пиано), темповых (медленная часть чередуется с быстрой), tutti и solo. Мастером concerto grosso был Арканджело Корелли.
2. Авлос – духовой инструмент, представляющий собой пару отдельных трубок.
3. Балет – вид сценического искусства, содержание которого выражается в музыкально-хореографических образах.
4. Бельканто – стиль вокального исполнения, отличающийся легкостью и красотой звучания, изяществом и виртуозностью.
5. Былина – жанр русского героического эпоса – сказ, выдержанный в характере импровизационного повествования. В былинах рассказывается о ратных подвигах богатырей, выдающихся событиях народной жизни. Былинные напевы во многом напоминают плавную распевную речь.
6. Вёрджинал – разновидность небольшого клавесина, распространенного в Англии в XVII в.
7. Вокализ (лат. vocalis – гласный) – пьеса без слов, исполняемая на какой-либо гласной (чаще на «а»). Сочинялась преимущественно для учебных целей.
8. Гальярда (ит. gagliarda, фр. gaillarde – веселая, бодрая) – староитальянский веселый танец в умеренно быстром движении с характерными прыжками танцующих. Был распространен в XVI – XVII вв. в Италии и Франции. Использовался в инструментальных сюитах, чаще после паваны.

9. Гамма – поступенное восходящее или нисходящее последование всех ступеней лада, начиная от основного тона
10. Гармония (греч. – связь, порядок, соразмерность) – область выразительных средств музыки, основанная на объединении тонов в созвучия и их связной последовательности в условиях лада. Важнейшее значение гармонии – сопровождать и украшать мелодию, создавать красочность общего звучания.
11. Григорианский хорал – традиционное литургическое пение римско-католической церкви
12. Зингшпиль – разновидность комической оперы с разговорными диалогами между музыкальными номерами.
13. Знаменное пение – исполнение музыкальной мелодии, которые записывались с помощью крюков – знаков, обозначающих определенный мотив.
14. Инвенция – небольшая 2-3-голосная пьеса, обычно имитационного склада.
15. Кант (гр. cantus – пение, песня) – род бытовой многоголосой песни, распространенной в России, на Украине и в Белоруссии в XVII – XVIII вв. Первоначально создавались на религиозные темы и бытовали в духовенстве. В XVIII в. тематика их расширяется, появляются патристические, бытовые и любовные кенты.
16. Кантата – жанр вокальной музыки, произведение, исполняемое певцами-солистами, хором в сопровождении инструментов.
17. Кондукт – вид многоголосия, основанный на сочетании мелодии с единым ритмом. В жанре кондукта создавали духовные и светские произведения для сопровождения торжественных шествий и процессий.
18. Концерт – произведение, в основе которого лежит контраст звучания полного исполнительского состава и сольного инструмента, либо отдельных групп солирующих инструментов

19. Лад – согласованность звуков по высоте
20. Либретто – словесный текст либо краткое изложение содержания оперы, оперетты, балета.
21. Литургия – богослужение в православной церкви, аналогичное католической и протестантской мессе
22. Мадригал – светский музыкально-поэтический жанр эпохи Возрождения
23. Мелодия – одnogолосно выраженная музыкальная мысль.
24. Менестрели – профессиональные певцы и музыканты в средневековой Франции, Англии и других странах, обычно состоявшие при дворе феодального сеньора
25. Месса – духовный жанр – центральный обряд суточного богослужебного цикла католической церкви, в котором важная роль отводилась музыке.
26. Миннезингеры – немецкие рыцарские поэты-певцы.
27. Мотет – род вокально-инструментальной музыки, где идет сочетание мелодии с разным ритмом, разными текстами. Каждому голосу соответствовал свой текст, причем тексты порой писались на разных языках. Основная черта – многотекстовость.
28. Мюзикл (англ. musical, musical comedy – музыкальная комедия) – синтетический музыкально-драматический спектакль (разновидность оперетты), нередко основанный на сюжетах, связанных с литературной классикой либо социальной проблематикой. Сложился в США в начале XX в.
29. Невмы – условные знаки, передающие общее направление развития мелодии
30. Ноктюрн (фр. nocturne – ночной) – первоначально – в Италии род дивертисмента, близкий к инструментальной серенаде (для исполнения на открытом воздухе в ночное время). Позже – напевная лирическая пьеса мечтательного характера.

31. Опера – музыкально-драматическое произведение, основанное на синтезе слова, сценического действия и музыки

32. Опера-буффа (ит. *opera-buffa* – шутовская опера) – итальянская разновидность комической оперы, сложившаяся в Неаполе в 30-е гг. XVIII в. в связи с ростом национально-демократических элементов в итальянской культуре. Яркие образы оперы-буффа включают в себя широко развернутую интригу, элементы сатиры, бытовые и сказочно-фантастические сцены. Ее истоки – в комедийных операх римской школы XVII в., в комедиях дель-арте.

33. Опера-сериа (ит. *opera-seria* – серьёзная опера) – жанр большой итальянской оперы, сложившийся в XVII в. в творчестве композиторов неаполитанской оперной школы (А. Скарлатти). Характерно господство героико-мифологических, легендарно-исторических и пасторальных сюжетов, а также преобладание «номерного» строения, т. е. чередования сольных арий, связанных речитативами при отсутствии или минимальном использовании хора и балета.

34. Оперетта (ит. *operetta*) – один из видов музыкально-драматических произведений. Музыкально-сценическое представление, в котором музыкально-вокальные и музыкально-хореографические номера перемежаются разговорными сценами, а основу музыкальной драматургии составляют формы массово-бытовой и эстрадной музыки. Оперетта родилась во Франции в середине XIX в. в творчестве Ж. Оффенбаха и Ф. Эрве.

35. Оратория – крупное музыкальное сочинение для певцов-солистов, хора и оркестра, имеющее драматический сюжет и предназначенное для концертного исполнения

36. Орган (лат. *organum* – инструмент) – клавишно-духовой музыкальный инструмент, состоит из многочис-

ленных рядов деревянных и металлических труб разной формы и величины сложного устройства.

37. Органум – вид многоголосия, где идет сочетание мелодии с разными ритмическими явлениями.

38. Оркестр – большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах и совместно исполняющих музыкальное произведение.

39. Партесный концерт – стиль русской и украинской многоголосной хоровой музыки XVII – 1 пол. XVIII века, представляющая собой концерт, который поется по партиям.

40. Полифония – вид многоголосия, представляющий собой сочетание в одновременном звучании двух и более мелодий

41. Прелюдия (лат. *praeludere* – сыграть прежде, наперед) – род инструментальной пьесы, чаще всего для одного инструмента. Первоначально представляла собой небольшое вступление к пьесе, т. е. служила в качестве пробы инструмента. В XIX в. прелюдии стали создаваться как самостоятельные пьесы.

42. Рапсодия – род инструментальной фантазии, преимущественно на народные темы песенно-танцевального склада с характерным сопоставлением медленных и быстрых разделов.

43. Реквием (лат. *requies* – покой, отдых) – траурная заупокойная месса, посвященная памяти усопшего.

44. Речитатив – род вокальной музыки, приближающийся к естественной речи

45. Ритм – временная организация музыки; в более узком смысле – последовательность длительностей звуков, отвлеченная от их высоты.

46. Симфонизм – музыкально-эстетическая категория, подразумевающая как метод художественного отражения действительности в музыке, так и продиктованный им характер музыкальной драматургии и мышления.

47. Симфонический оркестр – большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах и совместно исполняющих симфоническое произведение.
48. Симфония – музыкальное произведение, написанное для симфонического оркестра
49. Соната – один из основных жанров многочастной инструментальной музыки.
50. Стихира – жанр византийской и древнерусской гимнографии. Стихира возникла из хоровых припевов, сопровождавших сольное исполнение псалмовых стихов.
51. Страсти – храмовое действо, основанное на евангельском тексте о страданиях Христа.
52. Сюита – циклическое инструментальное произведение из нескольких самостоятельных пьес
53. Токката (ит. *tossare* – трогать, касаться) – в эпоху Возрождения – праздничные фанфары для духовых оркестров и литавр (духовой туш). Токкатой также называют виртуозную музыкальную пьесу для клавишных инструментов.
54. Тропарь – небольшое однострофное песнопение в честь святого или праздничного события.
55. Трубадуры – провансальские поэты-певцы
56. Труверы – придворные поэты-певцы из Северной Франции
57. Увертюра (фр. *ouvrir* – открывать) – инструментальное вступление к театральному спектаклю с музыкой (опера, оперетта, балет), к вокально-инструментальному произведению (оратория, кантата), к кинофильму.
58. Фуга – полифоническая форма, содержащая показ индивидуальной темы и дальнейшую ее разработку, которая проводится в разных голосах.
59. Экспромт (лат. *exromptus* – готовый, имеющийся под рукой) – инструментальная, преимущественно фортепианная пьеса импровизационного характера. Жанр экспромта сформировался в фортепианном искусстве XIX в.

60. Этюд (фр. *etude* – учение, изучение) – музыкальная пьеса, предназначенная для совершенствования технических навыков игры на различных инструментах. Этюд близок к упражнениям, но отличается законченностью формы, мелодико-гармоническим развитием и выразительным характером.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НИМ

Семинарские занятия рассчитаны на углубленное самостоятельное изучение студентами тем и разделов курса, выработку необходимых умений и навыков и коллективное обсуждение результатов проделанной работы. Они ориентируются на формирование научного и практического интереса к культурологии, развитие аналитического мышления, креативности, коммуникативной компетентности.

Программа семинарских занятий включает несколько тем. По каждой теме дан перечень вопросов и рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.

Работа студента на семинаре оценивается по следующим показателям 1) полнота, логичность, обоснованность, глубина понимания проблемы, доступная и яркая форма изложения материала в докладе и выступлении; 2) дополнения, вопросы и другие формы участия в дискуссии; 3) умение оценивать вынесенные на семинар проблемы с точки зрения профессиональной деятельности.

Сообщения студентами делаются в форме докладов.

Требования к докладу следующие:

1. Соответствие содержания заявленной теме
2. Обозначение круга понятий и терминов, грамотное их использование в контексте
3. Разделение доклада на смысловые части и наличие логики рассуждений при переходе от одной части к другой
4. Наличие выводов.
5. Присутствие ссылки на источники, на авторов исследований
6. Наличие презентации.

Требования к презентации:

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анимации, графи-

ки, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является ее интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления. Презентация может быть представлена в формате PowerPoint – формат ppt от компании Microsoft, состоящей из слайдов.

Алгоритм оценивания презентации:

1. Соответствие содержания выбранной теме
2. Отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации
3. Объединение семантически связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся группы
4. Читаемость текста на фоне слайда презентации
5. Лаконичность текста на слайде
6. Сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста
7. Расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней)
8. Информация должна быть подана привлекательно, оригинально, должна концентрировать внимание аудитории.
9. На титульном слайде указываются данные автора (ФИО) и название доклада
10. На последнем слайде указывается перечень основных источников

Для стимулирования активности студентов, выработки навыков публичного обсуждения проблем и принятия решения в условиях коллегиальности, рекомендуется оценка студентами выступлений своих коллег по предло-

женным критериям. В конце занятия студенты обязательно подводят итог семинара в виде кратких выводов по вынесенным вопросам как в устной, так и в письменной форме.

Семинарские занятия являются необходимой составной частью курса, поэтому материалы, обсуждавшиеся на них, выносятся на зачет.

Семинар 1. Музыкальная культура античности и средневековья

1. Музыкальные жанры и инструменты античности.
2. Григорианский хорал в культуре средневековья
3. Народная музыкальная средневековая культура.

Методические рекомендации

В данной теме необходимо обратить внимание на роль музыки в контексте эпохи, на специфику жанров и стиль исполнения. У студентов должно сформироваться представление о взаимосвязи философских, религиозных и музыкальных воззрений в этот период. Необходимо уяснить понятийный аппарат и сформировать представление об основных музыкальных произведениях.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л. Гуревич. – М., 2000. – 320 с.
2. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001.–480 с.
3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1 /Т.Н. Ливанова. – М., 1986. – 461 с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брянцева, В.Н. Мифы Древней Греции и музыка /В.Н. Брянцева. – М.,1988. – 42 с.
2. Герцман, Е.В. Античное музыкальное мышление /Е.В.Герцман. – Л., 1986. – 223 с.
3. Даркевич, В.П. Народная культура средневековья /В.П. Даркевич. – М., 1992. – 285 с.
4. История музыки [Электронный ресурс] : мультимедийные презентации. DVD 1 /Сост. Е. Ю. Новоселова. – Ижевск , 2013. – 4,25 Гб.
5. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Кн.5. Софисты. Сократ. Платон/А.Ф. Лосев. – М., 2000. – 846 с.
6. Музыка Древнего мира и Средневековья.URL:http://scit.boom.ru/music/music_Drevnego_mira_u_Srednevekovia1.htm
7. Музыкальная эстетика западноевропейской культуры средневековья и Возрождения /Под ред. В. Шестакова. – М., 1966. – 574 с.
- 8.Хейзинга, Й. Осень Средневековья /Й. Хейзинга. – М., 1988. – 539 с.

Семинар 2. Музыкальные жанры эпохи Возрождения и барокко

- 1.Мадригал как самый изысканный аристократический жанр (Томас Морли, Карло Джезуальдо ди Веноза, Дж.Палестрина).
- 2.Оратории в творчестве Генделя.
- 3.Арканджело Корелли как мастер concerto grosso.
- 4.Музыкальное рококо (на примере творчества французских клавесинистов Ж.- Ф.Рамо и Ф. Куперена).

Методические рекомендации

В ходе семинарского занятия стоит обратить внимание на формирование и развитие новых жанров (мадригал, оратория, concerto grosso), выделить их особенности. Обращаясь к анализу творчества композиторов рассматриваемого периода, необходимо сформировать представление о композиторских техниках, использовании средств музыкальной выразительности, основных произведениях.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки / Е.Л.Гуревич. – М., 2000. – 320 с.
2. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001.–480 с.
3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1 /Т.Н.Ливанова. – М., 1986. – 461 с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История музыки [Электронный ресурс] : мультимедийные презентации. DVD 1 /Сост. Е. Ю. Новоселова. – Ижевск , 2013. – 4,25 Гб.
1. Мадригал. URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music
- 2.Музыка эпохи Возрождения.URL:<http://scit.boom.ru/music/Vozroждение.htm>
- 3.Оратория.
URL:<http://www.olofmp3.ru/index.php/Oratoriya.html>
4. Светские вокальные жанры в Италии. Фроттола, вила-нелла, мадригал.
URL:<http://music.prsiterun.com/livanova/16.html>
5. Жанр Филипп Рамо.
URL:<http://www.belcanto.ru/rameau.html>

6. Мильштейн, Я.Франсуа Куперен. Его время, творчество, трактат «Искусство игры на клавесине». URL:<http://early-music.narod.ru/biblioteka/couperin-milshtein.htm>

Семинар 3. Музыкальный классицизм

- 1.Симфоническое творчество Й.Гайдна.
- 2.Оперная реформа К.В.Глюка.
- 3.Симфоническое творчество В.А.Моцарта (Симфония №40, «Маленькая ночная серенада»)
- 4.Реквием: понятие и особенности. Реквием В.А.Моцарта

Методические рекомендации

Развитие культуры во второй половине XVIII в. связано с распространением в странах Западной Европы просветительских идей. Большое воздействие идеи эпохи Просвещения оказали на музыкальное искусство, которое развивалось в это время в рамках классицизма. Необходимо выделить в творчестве композиторов-классицистов универсальный язык, которому свойственны простота, ясность и в то же время большая выразительность за счет обогащения мелодических и гармонических средств. В творчестве венских классиков окончательно сформировались главные классические инструментальные жанры – симфонии, концерты, сонаты, квартеты, квинтеты, т.е. жанры, в основе которых лежит принцип цикличности. Особое внимание стоит уделить развитию оперы и рассмотреть оперную реформу К.Глюка.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л. Гуревич – М., 2000. – 320 с.

2. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001.–480 с.
3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1 /Т.Н. Ливанова. – М., 1986. – 461 с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.
5. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М., 1990. – 443 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аберт, Г. В.А.Моцарт /Г. Аберт. – М., 1990. – 559 с.
2. Баттерворт, Н. Гайдн /Пер. с англ. – Челябинск, 1999. – 157 с.
3. Великович, Э.И. Великие музыкальные имена /Великович Э.И. – СПб., 2000. – 188 с.
4. Два века с Гайдном без Гайдна : известные музыканты и деятели культуры о Гайдне// Музыкальная академия. – 2010. – № 1. – С. 75 – 84.
5. Кириллина, Л. В. Реформаторские оперы Глюка / Л. В. Кириллина. – М. : Классика-XXI, 2006. – 382 с.
6. Луцкер, П.В.Моцарт и его время/П.В.Луцкер. – М., 2008. – 623 с.
7. Рыцарев, С.А. Кристофор Виллибальд Глюк / С.А. Рыцарев. – М.: Музыка, 1987. – 181 с.
8. Чичерин, Г.В. Моцарт: исследовательский этюд /Г.В. Чичерин. – Л., 1987. – 208 с.
6. 111 симфоний. Справочник-путеводитель /Под.ред. Б. Березовского. – СПб., 2000. – 671 с.

Семинар 4. Музыкальный романтизм Западной Европы

- 1.Национальная тема в творчестве композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Э. Григ).

2. Песня в творчестве романтиков (песни и вокальные циклы Ф. Шуберта и Р. Шумана).
3. Художественная связь романтиков с прошлыми веками (Ф. Лист, Р. Вагнер, Ф. Мендельсон).
4. Творчество Н. Паганини.

Методические рекомендации

При изучении данной темы внимание нужно уделить многозначности термина «романтизм». Необходимо выяснить, с чем связано обращение к национальной теме композиторами данной эпохи. Не стоит забывать, что особое значение в эпоху романтизма имеет взаимосвязь разных искусств и обращение к художественному опыту предшествующих эпох. В сфере профессионального творчества появляется песня и вокальные циклы. Необходимо уяснить, что в стилистике музыкального романтизма большую роль играли поиски новой выразительности, направленные на усиление гармонической и мелодической красочности за счет их сильного усложнения. Такие свойства гармонии наилучшим образом выражали типичные для романтиков состояния «томления» и бесконечно развивающегося чувства.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л. Гуревич. – М., 2000. – 320 с.
2. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М., 2001.–480 с.
3. Маркус, С.А. История музыкальной эстетики /С.А.Маркус. – т.2 – М., 1968. – 687 с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671 с.

5. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М., 1990. – 443 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьев, Б.В. Э. Григ /Б.В. Асафьев. – Л., 1986. – 85 с.
2. Бэлза, И. Исторические судьбы романтизма и музыки /И. Бэлза. – М., 1985. – 255 с.
3. Ванслов, В.В. Эстетика романтизма /В.В. Ванслов – М., 1966. – 403 с.
4. Васина – Гроссман, В. Романтическая песня 19 века /В. Васина-Гроссман – М., 1966. – 406 с.
5. Житомирский, Д.В. Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества /Д.В.Житомирский. – М., 2000. – 374 с.
6. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки /А.Ю. Кудряшов. – СПб, М., Краснодар, 2006. – 427 с.
7. Михайлов, А.В. Избранное: Феноменология австрийской культуры /А.В. Михайлов. – М.;СПб.,2009. – 391 с.

Семинар 5. Оперетта как музыкально-театральный жанр.

1. Особенности оперетты как музыкального жанра.
2. Оперетты Ж.Оффенбаха (на примере оперетты «Орфей в аду»)
3. Оперетты И.Кальмана (на примере оперетт «Марица», «Королева чардаша» («Сильва»), «Принцесса цирка»)
4. Оперетты И.Штрауса (на примере оперетты «Летучая мышь»).
5. Оперетты Ф.Легара (на примере оперетты «Веселая вдова»)

Методические рекомендации

В XIX веке появляется новый жанр – оперетта. Необходимо выяснить истоки этого жанра, отличие от оперы, мюзикла и др.жанров. Рождение оперетты принято

связывать с творчеством Ж.Оффенбаха. Именно он создал оперетту как художественное целое и определил важнейшие признаки жанра. Величие и блеск венской оперетты связаны с творчеством И.Штрауса. Творчество И.Кальмана завершает период расцвета венской оперетты. Музыка И.Кальмана не имеет равных в оперетте по своей праздничности, нарядности. Она неизменно пронизана венгерскими мотивами. Основоположником «неовенского» этапа оперетты в начале XX века является Ф.Легар. Студентам необходимо уяснить отличительные черты оперетт Ф.Легара: драматизм сюжета, единство музыкально-драматического действия, близкий оперному психологизм музыкальных характеристик, широкое использование национальной австрийской, венгерской славянской мелодики.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Оперетта. URL:<http://www.belcanto.ru>
- 2.Орелович, А. А. Что такое оперетта / А. А. Орелович. – Москва ; Ленинград: Музыка, 1966. – 101 с.
3. Савранский, В.С. Знаете ли вы оперетту?: 150 вопр. и ответов / В. Савранский. – М.: Сов. композитор, 1985. – 73с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Владимирская, А. Как создавался шедевр : к 100-летию оперетты Франца Легара «Веселая вдова» / А. Владимирская // Музыкальная жизнь. – 2006. – № 3. – С. 37 – 38
- 2.Владимирская, А. Р. Франц Легар / А. Р. Владимирская. – 2-е изд., испр. – СПб. : Планета музыки : Лань, 2009. – 223 с
3. Иоганн Штраус [Электронный ресурс] : жизнь и творчество / – Электрон. текстовые данные. – М. : Белый город,

2014. – 14 с. – 978-5-7793-2401-4. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50153.html> ЭБС: IPRbooks
- 3.Кальман В. Помнишь ли ты?... : Жизнь Имре Кальмана: Пер.с венг. / Предисл.А.И.Кордунера. – М. : Радуга, 1989. – 173 с.
- 4.Колесников, А. Венская оперетта как неразрешимая проблема австрийской культурологии / Александр Колесников // Муз.академия. – 2004. – № 2. – С.204 – 206
- 5.Колесников, А. Г. Творчество Франца Легара и художественная жизнь Вены в XX веке : (к постановке проблемы) / А. Г. Колесников // Культурная жизнь Юга России. – 2008. – № 4. – С. 15 – 21
- 6.Коровина, Е. Безумный канкан / Е. Коровина // Караван историй. – 2004. – № 2. – С. 190 – 207
- 7.Куликова, О. «Кончиком ботинки с носа сбить пенсне...» / Ольга Куликова // Эхо планеты. – 2008. – № 39. – С. 44 – 45
- 8.Макдермотт, А. Франц Легар : В плену отчаяния /А Макдермотт // Караван историй. – 2013. – № 1. – С. 154 – 165
- 9.Третьякова, Е. Вольные заметки о законах жанра / Е.Третьякова // Театральная жизнь. – 2010. – № 3. – С. 46 – 49
- 10.Ярон, Г. Я. Имре Кальман / Г. Ярон // Музыкальная жизнь. – 2005. – № 12. – С. 27 – 29

Семинар 6. Музыка Древней Руси

- 1.Музыкальная культура восточных славян.
- 2.Языческие обряды славян в классических музыкальных произведениях (Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка», И. Стравинский «Весна священная»).
- 3.Система бинарных позиций. Знаменное пение.
- 4.Особенности партесного пения.

Методические рекомендации

Музыкальная культура древних славян не получила широкого и всестороннего изучения, так как до нас дошли лишь отдельные фрагменты их произведений. Но спецификой явился обрядовый фольклорный характер, который стал востребованным позднее в творчестве русских композиторов XIX – XX веков. Принятие христианства изменило структуру жанрового состава. В ходе семинарского занятия стоит выделить особенности древнерусского православного пения, знаменного пения, а также проследить формирование такого жанра, как партесный концерт.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История русской музыки: В 10-и т. /Ред.кол. Ю.Келдыш и др. Т.1. Древняя Русь XI – XVII в.– М.: Музыка, 1985. – 383 с.
2. История русской музыки: Учебник для музыкальных вузов. Т1. От Древнейших времен до середины XIX века /О. Левашова, Ю. Келдыш, А.Кандинский. – М., 1980. – 623 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь/И.И. Комарова. – М., 2001. – 480с.
4. Никитина, Л.Д. История русской музыки /Л.Д.Никитина. – М., 2000. – 272 с.
5. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб,М.,Краснодар, 2015. – 478 с.
6. Энциклопедический музыкальный словарь. – М., 1990. – 671 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Владышевская, Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси [Электронный ресурс] / Т.Ф. Владышевская. – Электрон. текстовые данные. – М. : Знак, 2006. – 472 с. – 5-9551-0115-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15874.html> ЭБС: IPRbooks
2. Кошмина, И.В. Русская духовная музыка. Кн.1. История. Стили. Жанры /И.В. Кошмина. – М.,2001. – 221 с.
3. Музыкальная эстетика России XI – XVIII в. Документы и материалы. – М.: Музыка, 1973. – 245 с.
4. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура /Л.А. Рапацкая. – М., 1998. – 608 с.
5. Флоренский, П. Иконостас /Флоренский П. – М., 1995. – 254 с.

Семинар 7. Музыка в контексте русской культуры первой половины XIX века

1. Понятие «романс» и его особенности.
2. Русский бытовой романс (А.А.Алябьев, А.Л.Гурилев, А.Е.Варламов).
3. Русский классический романс в творчестве М.И.Глинки.
4. Симфоническое творчество М.И.Глинки («Камаринская», «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде»).
5. Оперное творчество А.С.Даргомыжского («Русалка», «Каменный гость»).
6. Песня и романс в творчестве А.С.Даргомыжского.

Методические рекомендации

Среди различных музыкальных жанров в первой половине XIX века особое значение имеет романс и песня. Стоит уяснить понятие «романса», выделить его специфические характеристики. На примере указанных композиторов стоит рассмотреть бытовой и классический романс, выделить специфическое понимание песни. Остановливаясь на

творчестве М.И.Глинки, необходимо рассмотреть и его симфонические произведения с точки зрения использования национальных тем в произведениях крупной формы.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянова, О.И. Русская музыка до середины XIX: М.И.Глинка, А.С. Даргомыжский /Под науч. ред. Е.М.Царевой и О.В.Охаловой /О.И.Аверьянова. – М: Росмэн, 2003. – 141 с.
2. Асафьев, Б.В. Избранные труды. Ред. коллегия: И.Э.Грабарь. Т.1. Избранные работы о М.И.Глинке /Б.В. Асафьев. – М.,1952. – 399 с.
3. Асафьев, Б.В. Композиторы первой половины 19 века. Русская музыка /Б.В. Асафьев. - М.,1959. – 40 с.
4. Никитина, Л.Д. История русской музыки /Л.Д. Никитина. – М., 2000. – 272 с.
5. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб,М.,Краснодар, 2015. – 478 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глинка, М.И. Записки/М.И. Глинка. – М.,1988. – 284 с.
2. Комиссарская, М.А. Русская музыка 19 века/М.А. Комиссарская. – М.,1974. – 207 с.
3. Музыка России XIX века.
URL:http://scit.boom.ru/music/music_Russian_XIX_veka3.htm
- 4.Степанидина, О.Д. Русская камерно-вокальная культура XIX века. Трансформация жанра романса и проблемы исполнительства [Электронный ресурс] : монография / О.Д. Степанидина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В.

Собинова, 2016. – 279 с. – 978-5-94841-238-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73591.html> ЭБС: IPRbooks

Семинар 8. Инструментальное творчество композиторов второй половины XIX века

- 1.Фортепианный цикл «Времена года» П.И.Чайковского.
- 2.Цикл фортепианный пьес «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.
- 3.Инструментальное творчество Н.А.Римского-Корсакова (на примере симфонической сюиты «Шехеразада»).

Методические рекомендации

В ходе семинарского занятия стоит подробно рассмотреть специфику инструментального творчества композиторов «Могучей кучки». Особое внимание следует уделить национальному (славянскому) элементу в их произведениях. При создании того или иного сочинения композиторы тщательно изучали специфику древнерусского фольклора и мелодического интонирования. Следует остановиться на «программности» их произведений. «Времена года» П.И.Чайковского – цикл фортепианных пьес, объединенных общим замыслом. Стоит обратить внимание на то, что произведения этого цикла связаны с картинами именно русской природы и быта. Причем каждая миниатюра – это не просто пейзажная зарисовка, а отражение определенного душевного состояния.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История русской музыки: В 10-и т. /Ю.В. Келдыш, Л.З.Корабельникова, Е.М.Левашова, В.Н.Романова.Т.6. 50-60 – е г. XIX в. – М.: Музыка,1989. – 382 с.

2. История русской музыки: В 10-и т.Т.7.: 70-80-е г. XIX в. /Ю.В.Келдыш и др. – М.: Музыка, 1994. – 479 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И. Комарова. – М.,2001.– 480с.
4. Никитина, Л.Д. История русской музыки /Л.Д. Никитина. – М., 2000. – 272 с.
5. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб,М.,Краснодар, 2015. – 478 с.
6. Энциклопедический музыкальный словарь. – М., 1990. – 671 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоусова, С.С. Русская музыка второй половины XIX века: А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский – Корсаков: биографии: кн. для чтения /Под науч.ред. Е.М. Царевой и И.В.Охаловой. – М.: Росмэн,2003. – 111 с.
- 2 Головинский, Г.Л. Модест Петрович Мусоргский /Г.Л.Головинский. – М.: Музыка, 1998. – 730 с.
- 3 Головинский, Г.Л. Мусоргский и фольклор /Г.Л.Головинский. – М.:Музыка, 1994. – 218 с.
- 4 Зорина, А. «Могучая кучка»/А. Зорина. – М., 1999. – 96с.
5. Николай Андреевич Римский-Корсаков [Электронный ресурс] : жизнь и творчество / . – Электрон. текстовые данные. – М. : Белый город, 2013. – 14 с. – 978-5-7793-2399-4. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50167.html> ЭБС: IPRbooks
- 6.Петр Ильич Чайковский [Электронный ресурс] : жизнь и творчество / .– Электрон. текстовые данные. – М. : Белый город, 2013. – 14 с. – 978-5-7793-2359-8. –Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50175.htm> ЭБС: IPRbooks

Семинар 9. Романс в творчестве П.И.Чайковского и С.В.Рахманинова

- 1.Романтизма П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.
- 2.Темы и образы в творчестве композиторов: тема природы, тема рока в произведениях П.И. Чайковского, проблема жизни и смерти в творчестве С.В.Рахманинова.
- 3.Особенности романсов П.И.Чайковского и С.В. Рахманинова (выбор поэтических текстов, слово и музыка в их взаимодействии, мелодия и фортепианная партия).

Методические рекомендации

Романс в творчестве обоих композиторов выходит за рамки бытового. Это уже достаточно сложное по структуре, по форме и гармонизации произведение, где фортепианная партия играет далеко не второстепенную роль. Необходимо уяснить средства художественной выразительности, используемые композиторами, обратить внимание на выбор текстов и дать этому объяснение.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История русской музыки: в 10-и т. Т.10 А: 1890-1917 годы /Келдыш Ю.В., Левая Т.Н., Рахманинова М.П. и др. – М., 1997. – 539 с.
2. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь/И.И. Комарова. – М., 2001– 480 с.
3. Никитина, Л.Д. История русской музыки/Л.Д. Никитина. – М., 2000. – 272 с.
4. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб,М.,Краснодар, 2015. – 478 с.
5. Энциклопедический музыкальный словарь. – М., 1990. – 671 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьев, Б.В. Русская музыка: XIX и начало XX века /Б.В. Асафьев. – Л., 1979. – 344 с.
2. Василенко, С.Я. Сергей Васильевич Рахманинов, 1873 – 1943. – М., 1961. – 105 с.
3. Ильин, В.Н. Чайковский, Тургенев, Толстой /В.Н.Ильин //Ильин В.Н. Эссе о русской культуре. – СПб., 1997. – С.77 – 93.
4. Рахманинов, С.В. Письма /С.В.Рахманинов. – М.: Музыка, 1955. – 603 с.
5. Чуб, О. Духовные мотивы в творчестве П.И.Чайковского /О.Чуб //Искусство в школе. – 2008. - №1. – С.44 – 47.
6. Шулова, Я. Петербург Чайковского и «Петербург» Белого/Я.Шулова //Музыкальная жизнь. – 2009. - №5. – С.41 – 44.

Семинар 10. Русская музыка рубежа XIX – XX веков

- 1.Стилевые направления в русской музыке рубежа XIX – XX веков.
2. Символизм в творчестве А. Скрябина.
- 3.Проблема традиции и новаторства в творчестве С. Прокофьева.

Методические рекомендации

«Серебряный век» ознаменовался переоценкой ценностей в художественной культуре. В основе преобразования лежали общественные перемены предреволюционной России. Тенденции культуры «серебряного века» глубоко изменили облик музыкального искусства. Но, как в литературе или в живописи, в музыке продолжали свое развитие творческие школы, истоки которых следует искать в эстетике ушедшего пореформенного периода.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История русской музыки. В 10-и т.Т.9. Конец XIX – нач. XX в. /Ю.В. Келдыш и др. – М.: Музыка, 1994. – 452 с.
2. Левая, Т.Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991. – 164 с.
3. Орлова, Е.М. Очерки о русских композиторах 19 – начала 20 веков /Е.М. Орлова. – М., 1982. – 223 с.
4. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб, М., Краснодар, 2015. – 478 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Великович, Э.И. И.Ф. Стравинский /Э.И. Великович// Великович Э.И. Великие музыкальные имена. – СПб., 2002. – С.111 – 164.
2. Демченко, А.И. Творчество С.С. Прокофьева. Классики музыкального искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Демченко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. – 26 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73595.html> ЭБС: IPRbooks
3. Прокофьев, С.С. Прокофьев о Прокофьеве: Статьи и интервью /С.С. Прокофьев. – М.: Сов.композитор, 1991. – 285с.
4. Рубцова, В.В. В контексте «серебряного века» /В.В. Рубцова// Музыкальная академия. – 2003. – №3. – С.175 – 177.

Семинар 11. «Русские сезоны» С.П. Дягилева и балеты И. Стравинского

1. Балет в русской культуре «серебряного века».

2. Деятельность С.П.Дягилева.
3. Балеты И.Стравинского.

Методические рекомендации

В эпоху «серебряного века» балет становится одним из главенствующих видов искусства. Благодаря своей синтетической природе он демонстрировал достижения и хореографов, и композиторов, и артистов балета, и художников. Значимость русского балета как искусства, способного выразить и юмор и философию, во многом связана с деятельностью С.П.Дягилева. Студентам необходимо уяснить специфику балетного искусства рассматриваемого периода, выделить основные спектакли «Русских сезонов», проанализировать неофольклоризм в балетах И.Стравинского.

СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. История русской музыки. В 10-и т.Т.9. Конец XIX – нач.ХХ в. /Ю.В. Келдыш и др. – М.:Музыка,1994. – 452 с.
2. Левая, Т.Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи /Т.Н.Левая. – М., 1991. – 164 с.
3. Орлова, Е.М. Очерки о русских композиторах 19 – начала 20 веков /Е.М. Орлова. – М., 1982. – 223 с.
4. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века /Л.А. Рапацкая. – СПб,М.,Краснодар, 2015. – 478 с.
5. Русская музыка на рубеже XX в. Статьи, сообщения, публикации. – М.-Л.: Музыка, 1966. – 296 с.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асафьев, Б.В. Книга о Стравинском /Б.В. Асафьев. – Л., 1985. – 279 с.
2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 275 с. – (Серия : Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-05282-4. ЭБС:Юрайт
3. Великович, Э.И. И.Ф.Стравинский /Э.И.Великович// Великович Э.И. Великие музыкальные имена. – СПб, 2002. – С.111 – 164.
4. Дягилева, Е.В. Семейная запись о Дягилевых /Сост. Дягилева Е.С., Иванова Т.Г. – СПб., Пермь, 1998. – 287 с.
5. История «Русского балета», реальная и фантастическая в рисунках, мемуарах и фотографиях из архива М.Ларионова. – М: Интерроса, 2009. – 431 с.
6. Рубцова, В.В. В контексте «серебряного века» /В.В.Рубцова// Музыкальная академия. – 2003. – №3. – С.175 – 177.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Методические указания к написанию реферативных работ

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Тематика рефератов отражает наиболее важные закономерности развития музыкальной культуры в различные исторические периоды. Основная цель реферата – самостоятельное изучение тех или иных тем курса.

Прежде чем приступить к написанию реферата, необходимо обдумать собранный материал и обязательно составить план работы, который помогает выявить главное и избежать увлечения незначительными фактами. Только после этого можно приступить к написанию работы. Во Введении обязательно должна быть указана актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи, сделан анализ литературы. В основной части последовательно, в соответствии с планом, логично и доказательно раскрывается избранная тема. Работа должна быть написана строгим научным языком. Цитаты и цифровые данные должны сопровождаться точными ссылками на источники. В заключении формулируются общие выводы по теме. В конце работы должен быть приведен полный список использованной литературы по теме, оформленный в соответствии с правилами библиографического написания.

Алгоритм оценивания реферата:

- 1.Обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики
- 2.Соответствие плана теме реферата

3. Соответствие содержания теме и плану реферата
4. Постановка проблемы для обсуждения
5. Формулирование выводов по каждой главе.
6. Формулирование выводов по всей работе.
7. Систематизация и структурирование материала
8. Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы
9. Грамотное использование терминологии
10. Сопоставление различных точек зрения по проблеме изучения
11. Правильное оформление ссылок на использованную литературу
13. Грамотное составление списка использованной литературы
14. Орфографическая, стилистическая и пунктуационная грамотность

Темы рефератов

1. Мифы Древней Греции в музыкальной культуре.
2. Мыслители Просвещения о музыке (Дидро, Руссо).
3. Стиль рококо в музыке французских клавесинистов.
4. Оперная реформа К.В.Глюка.
5. Поэтика средневековья в оперном творчестве Р.Вагнера.
6. Французский музыкальный театр XIX века (Бизе, Гуно, Массне).
7. Итальянский веризм в творчестве Дж. Пуччини.
8. Джаз в культуре XX века.
9. Мюзикл в культуре XX века (на примере Л.Бернштейна).
10. Тема музыки и музыканта в произведении Т.Мана «Доктор Фаустус».
11. Проблема музыкального творчества в произведениях Г.Гессе («Степной волк», «Игра в бисер»).
12. Проблема стилей в русской музыке XVII – XXVIII вв (барокко, классицизм, сентиментализм).

- 13.Русский бытовой романс (А.Алябьев, А.Гурилев, А.Варламов) и русский классический романс (М.Глинка, А.Даргомыжский): поэзия и музыка.
- 14.А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов в русской музыкальной культуре.
- 15.«Русские сезоны в Париже» (С.Дягилев, И.Стравинский, «Мир искусства»).
- 16.Поэты Серебряного века о музыке.
- 17.Духовная музыка XIX века и рубежа XIX-XX вв (П.И.Чайковский, П.Чесноков, А.Гречанинов, С.В.Рахманинов).
- 18.Основные идеи, образы, проблемы современной музыкальной культуры (А.Шнитке, С.Губайдуллина, С.Слонимский, Г.Канчели, А.Тертерян).
- 19.Бардовская песня в контексте культуры.
- 20.Современная композиторская школа Удмуртии.

Методические указания к написанию курсовых работ

Курсовая работа представляет собой исследование студента по предлагаемой теме на основе изучения имеющейся литературы. Курсовая работа может также включать и анализ самостоятельно проведенного студентом практического исследования (анализа документов, соцопроса, интервьюирования, экспертного опроса и др.) Предлагаемые темы ориентируют на углубленное изучение отдельных тем и разделов курса «История музыки». По согласованию с преподавателем, студент может предложить свою тему исследования. При выборе темы студент должен руководствоваться следующими рекомендациями:

- 1) Помнить, что тема должна соответствовать программе курса и личным научным интересам.

- 2) Необходимо предварительно определить возможный объем и сложность своей работы по данной теме.
- 3) Также следует учитывать доступность литературы по выбранной теме.
 - Структура работы должна включать:
 - Титульный лист
 - Оглавление.
 - Введение.
 - Основная часть (состоит из 2-3 глав).
 - Заключение.
 - Список использованной литературы.

Все части работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. Во введении обязательно должны быть раскрыты следующие вопросы: актуальность, цель, задачи, обзор литературы, структура. Курсовая работа обязательно разбивается на главы. В заключении подводятся результаты проделанной работы, которые должны соответствовать выбранной теме, поставленным во введении целям и задачам. Список литературы включает полный перечень обработанных студентом по выбранной теме материалов, в т.ч. журнальных и газетных статей, сайты Интернет.

Список примерных тем

- 1.Троичность знаменного распева.
- 2.Партесное пение: его особенности, истоки, хоровые традиции.
- 3.Жанры православных богослужебных песнопений.
- 4.Проблемы формирования западноевропейской оперы.
- 5.К.Монтеверди и его концепция оперы.
- 6.И.С.Бах и культура XX века.
- 7.Тема судьбы в творчестве Л.В.Бетховена.
- 9.Ф.Шопен и польская культура.

10. Песня в творчестве композиторов-романтиков.
11. Музыкальный импрессионизм и экспрессионизм: сравнительная характеристика.
12. Эволюция нотного письма в Древней Руси.
13. Особенности русской музыки 18 века.
14. Концепция оперного жанра в творчестве композиторов «Могучей кучки».
15. Образы восточной культуры в творчестве композиторов «Могучей кучки».
16. Стилиевые направления в русской музыке рубежа 19-20 веков.
17. С.В.Рахманинов и символизм.
18. Тема судьбы и смерти в творчестве П.И.Чайковского и С.В.Рахманинова.
19. Роль музыки в системе православия.

ПРОГРАММА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

Рубежный контроль осуществляется по двум разделам курса. Изучение каждого раздела дисциплины завершается рубежным контролем, проводимым в форме письменных работ.

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент к рубежному контролю – 30. Соответственно, при двух рубежных контролях максимальная сумма баллов равна 60. Если в рамках модуля студент не набрал необходимого количества баллов, то ликвидация задолженности производится на зачетной неделе.

Промежуточная аттестация проводится в конце семестра в форме зачета. Максимальное количество баллов, которое может быть получено студентом на данном этапе – 40.

Задания для первого рубежного контроля:

Задание 1. Ученику попали в руки тексты, часть которых была повреждена. Помогите восстановить утраченные фрагменты. Вставьте их в текст.

1) В музыке направлениеизма сложилось во 2 пол. 18 века. Композиторы старались с помощью музыкальных средств выразить размышления о человеке и философскую глубину человеческой личности. Музыкальные произведения становятся более масштабными. Развивается симфонизм и рождается симфонический оркестр. Представителями в музыке являются: Йозеф....., Кристофор Виллибальд....., Вольфганг..... Среди наиболее известных произведенийзма можно назвать следующие (*обязательно указать композитора*):

2) В музыке направлениеизма сложилось в 1820-е годы, развитие его заняло весь 19 век. Композиторы старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыка становится

более рельефной, индивидуальной. Получают развитие песенные жанры, в том числе баллада.

Представителями в музыке являются: в Австрии – Франц.....; в Германии – Эрнест Теодор....., Карл Мария Вебер, Рихард, Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Людвиг Шпор; в во Франции – Г.Берлиоз, Дж.Мейербер; в Италии -Паганини, Винченцо Беллини, раннийВерди; в Польше – Фредерик.....; в Венгрии – Ференц..... Среди наиболее известных произведенийможно назвать следующие (*обязательно указать композитора*):

Задание 2. Заполните таблицу, указав в каждой строке соответствующие музыкальные инструменты:

1.	Старинные музыкальные инструменты	
2.	Народные музыкальные инструменты	
3.	Инструменты симфонического оркестра	
4.	Джазовые инструменты	

Задание 3. Вы – куратор художественной выставки. Даны 10 репродукций предлагаемых на выставку работ.

1.Определите тему выставки, дайте ей поэтическое название (используйте при необходимости приведенные ниже цитаты о музыке).

2.Напишите вводную заметку для буклета выставки, в которой, анализируя имеющиеся работы, отметьте возможности живописи для передачи музыкальных впечатлений. Используйте при необходимости приведенные ниже цитаты о музыке.

В ней что-то чудотворное горит, И на глазах ее края гранятся,	Болящий дух врачует песнопенье. Гармонии таинственная власть
--	---

Она одна со мною говорит, Когда другие подойти бо- ятся. А.Ахматова	Тяжелое искупит заблужде- ние И укротит бунтующую страсть. Е.Баратынский
...как солнца луч в движе- нии тумана, И голос сердца ты, и листь- ев ты рассказ.... К.Бальмонт	первая свирель была ца- ревна Ветров и воли, смывшей бе- рега. К.Бальмонт

Я в музыку порой иду, как в океан, Пленительный, опасный – Чтоб устремить ладью сквозь морок и туман К звезде своей неясной. Ш.Бодлер	Пастушьей флейтой стала кость орла. И понял ты живую прелесть мира, И отделил добро его о зла. И сквозь покой простран- ство мирового До самых звезд прошел де- вятый вал... Откройся, мысль! Стань му- зыкою, слово, Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал! Н.Заболоцкий
---	--

Образец:

«Гармонии таинственная власть» (Е.Баратынский)

Музыка языком живописи

Музыка обладает особым языком: минуя слова, она способна передавать чувства, так стирая грани между людьми, преодолевая временные и пространственные преграды. Но музыка воздействует на человека в момент ее звучания и поэтому относится к временным видам искусства.

Живописец, передавая воздействие музыки на человека, применяет различные приемы. В средние века он изображал музыкантов в ярких одеждах на темном фоне, видимо, так стремясь подчеркнуть важность производимого музыкой эффекта (№4).

В эпоху Возрождения, подчеркивая важность духовной жизни человека, художник вкладывает музыкальные инструменты в руки ангелов и богов, изображает их на фоне небесной выси. Положение рук передает нежность прикосновения к инструментам и создает предчувствие тончайших гармоний. Музыкальную гармонию художник передает сочетанием цветов, выразительных, но не кричащих. Музыкальный полет и неуловимость, материальную бесплотность музыки художник передает через изображение ангельских крыльев, легких и одновременно мощных (№1).

Художники разных эпох и народов показали, что власти музыки подвержены люди различных возрастов и сословий: музицирующие в домашних концертах (№10), профессиональных театрах (№7), в минуты досуга на лоне природы (№8). И каждый раз на полотне будто бы застывает музыка различного качества.

Особый способ живописного воплощения музыкального впечатления – передать музыкальный поток через блики, свечения, переливы тонов и оттенков, что демонстрируют работы 20 века. Живописцам удастся передать звонкие и игривые переливы русских народных инструментов (№5), нежную причудливо развивающуюся мелодию флейты (№3). Здесь музыка, «...как солнца луч в движении тумана». Это определение музыке дал К.Бальмонт.

Расплывчатость образов, уход от материальности подчеркивает универсальность музыки, заполняющей собой все пространство, весь мир и соотносится со строками К.Бальмонта: «...первая свирель была царевна/ Ветров и воли, смывшей берега»...

Стремление выразить энергию и свободу развивающейся мелодии через широкий жест исполнителя и рвущиеся струны сосредоточенных скрипачей-оркестрантов проявляет художник в работе №9.

Таким образом, через жест, колорит, композицию художник стремится и преуспевает в передаче впечатления от музыкального произведения языком живописи.

Рис.1. Мелоццо да Форли.
Ангелы.

Рис.2 Л.Пастернак.
Мальчик со скрипкой.

Рис.3. З.А.Маранов. Гармония

Рис.4. Средневековая миниатюра.

Рис.5. В.Ходов. Музыканты

Рис.6. К.Петров-Водкин. Скрипка.

Рис.7. Э.Дега. Оркестранты оперы.

Рис.8. Н.Богданов-Бельский. Виртуоз

Рис.9 П.Дольский. Астор Пьяццолла

Рис.10.Рембрандт. Музыцирующее общество.

Задание 4. В. Гюго называл архитектуру застывшей музыкой.

1. Какие музыкальные термины пригодны для разговора о законах архитектуры?

2. Прочитайте приведенные словесные описания музыки и музыкальных традиций и соотнесите описанные традиции с изображениями храмов.

А Аспект соответствия «гармонии небес» с гармонией в музыке присутствует и в Посланиях Братьев чистоты (X в) – известных философских трактатах. Здесь возникают не только сложные числовые соответствия, но и подчеркивается значимость мелодий и ладов, которые оказывали определенное воздействие на человека. Именно это аспект – способность музыки влиять на душевное состояние человека – станет главным в исламской концепции музыки, которая начнет интенсивно развиваться с XIII в. Перед музыкантами, опирающимися на каноны исламского музыкального профессионализма, стояла задача, увлекая за собой слушателей к высотам божественного совершенства и сострадания, развивать так структуру исполняемой музыкальной формы, чтобы вызвать в момент кульминации (аудж) особое состояние мистического озарения (хал).

Б «К музыке должно прибегать для украшения и образования нравов. Должна быть отвергнута музыка чрезмерная, надламывающая душу, вдающаяся в разнообразие, то плачущая, то неудержимая и страстная, то неистовая и безумная. Мелодии мы должны выбирать проникнутые бесстрастностью и целомудрием» (Климент Александрийский). К XVII веку складывается канон строго упорядоченной структуры, для которой обязательны правило, норма, мера. В отличие от своего предшественника кондака, в котором строфы пелись на одну и ту же мелодию, исключая вступление, в каноне каждая ода исполнялась либо на

новую, либо на существенно измененную мелодию. Каноны стали создавать буквально для каждого праздника.

В С XIII века богослужбное пение западных католиков получило название *cantus planus* (буквально «плавный» или «ровный» распев) – подразумевается, одноголосный распев с ненотированным ритмом, в противовес *cantus mensuratus* (или *mensurabilis*, буквально «размеренный»), т.е. многоголосной музыке.

Рис. 1

Рис. 2

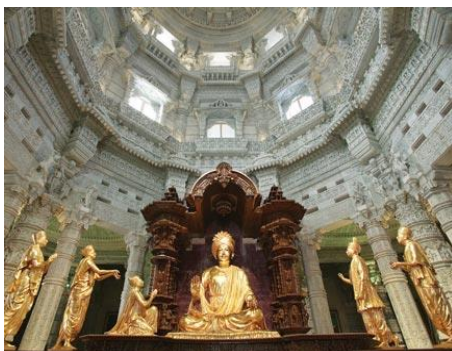

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

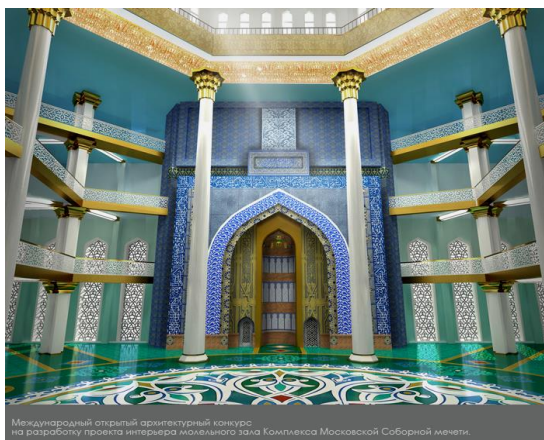

Рис. 6

Международный открытый архитектурный конкурс на разработку проекта интерьера молельного зала Комплекса Московской Соборной мечети.

Рис. 7

Рис. 8

Задание для второго рубежного контроля.

Методические указания к написанию рецензии
на концерт или музыкальное произведение.

Самостоятельная работа студента предполагает написание рецензии на музыкальное(ые) произведение(ия)(инструментальное и вокальное (оперное, вокальное, хоровое, балет) или концерт.

Рецензия – это письменный разбор художественного произведения. Перед началом написания рецензии необходи-

мо изучить произведение и выделить круг вопросов, затронутых в нем. Затем следует определить характер их освещения (достаточно полный, поверхностный и т.д.). Следующий этап – выявление средств художественной выразительности и авторский взгляд на проблему. В заключении необходимо сделать вывод об актуальности и новизне темы, важности поднятой проблемы, оригинальности решения. В рецензии, в зависимости от выбранного для исследования объекта, могут быть отражены следующие моменты: история создания, авторский замысел, наличие художественных задач и их решение, художественные средства выразительности, особенности композиции, сравнительная характеристика с аналогичными явлениями в культуре, обязательно свое авторское отношение.

Написание рецензии на музыкальное произведение должно содержать в себе черты эссе. Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ. Это новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, имеющее философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный или беллетристический характер. Для эссе характерно использование многочисленных средств художественной выразительности (метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, сравнения)

Специфику жанра эссе выражают следующие черты: заголовок эссе не находится в прямой зависимости от темы: кроме отражения содержания работы он может являться отправной точкой в размышлениях автора, выражать отношение части и целого; свободная композиция эссе подчинена своей внутренней логике, а основную мысль эссе следует искать в витиеватых размышлениях автора. В этом случае затронутая проблема будет рассмотрена с раз-

ных сторон. Необходимым условием эссе является ярко выраженная авторская позиция.

ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. Зачет проводится в форме прослушивания фрагментов музыкальных произведений.

Основанием для успешной сдачи зачета является усвоение студентом основных музыкальных произведений и их авторов в объеме рабочей программы. Студент должен продемонстрировать точное соответствие названия предлагаемых для прослушивания музыкальных произведений и композиторов – авторов данных музыкальных фрагментов.

Предлагаются следующие критерии зачета: 60% правильных ответов – «зачтено», менее 60% правильных ответов – «незачтено».

Перечень музыкальных произведений для зачета

1. И.С.Бах. Токката и фуга ре минор
2. И.С.Бах. Шутка (Скерцо из сюиты №2 для флейты с оркестром)
3. А.Вивальди . Концерт для скрипки «Времена года». Зима. 1 часть
4. А.Вивальди. Концерт для скрипки «Времена года». Лето. 3 часть («Гроза»)
5. Т.Альбиниони. Адажио.
6. Г.Гендель. Хор «Аллилуйя!» из оратории «Мессия»
7. В.А.Моцарт. Симфония №40 (1 часть),
8. В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра
9. В.А.Моцарт. Соната №11 для фортепиано. 3 часть. Турецкое рондо.

10. Л.Бетховен. Симфония №5.1 часть.
11. Л.Бетховен. К Элизе.
12. Л.Бетховен. Соната для ф-но №14 «Лунная». 1 часть.
13. Ф.Мендельсон. Свадебный марш
14. Ф.Шопен. Соната для ф-но №2. 3 часть. Похоронный марш
15. Ф.Шуберт. «Ave, Maria»
16. Э.Григ. «В пещере горного короля». (Симфоническая сюита «Пер Гюнт»)
17. Р.Шуман. «Грезы»
18. Дж.Россини. Ария Фигаро из оперы «Севильский цирюльник».
19. В.Беллини. Кавантина *Casta diva* («О, богиня») из оперы «Норма».
20. Г.Доницетти. Романс Неморино «*Una furtiva lagrime*» (Потаенная слеза) из оперы «Любовный напиток»
21. Р.Вагнер. Полет Валькирий из оперы «Кольцо нибелунгов»
22. Дж.Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида»
23. Дж.Верди. Песенка герцога «*La donna e mobile*» (Сердце красавицы) из оперы «Риголетто»
24. Дж.Верди. «Застольная» из оперы «Травиата»
25. Ж.Бизе. Хабанера из оперы «Кармен»
26. Ж.Бизе. Сегедилья из оперы «Кармен»
27. Ж.Бизе. Ария Тореодора из оперы «Кармен»
28. М.Равель. «Болеро»
29. М.И. Глинка. Хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин»
30. М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра.
31. М.И.Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила».
32. М.И.Глинка. Романс «Я помню чудное мгновенье» (сл.А.С.Пушкина)
33. А.Бородин. Половецкие песни и пляски из оперы «Князь Игорь»

34. Н.А.Римский-Корсаков. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане»
35. П.И.Чайковский. Первый концерт для ф-но с оркестром. 1 часть
- 36.П.И.Чайковский. Ариозо Ленского «Я люблю Вас, Ольга» из оперы «Евгений Онегин»
37. П.И.Чайковский. Сцена письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин»
38. П.И. Чайковский. Вальс из балета «Лебединое озеро»
39. П.И.Чайковский. Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро»
40. П.И.Чайковский. Озеро в лунном свете из балета «Лебединое озеро»
41. П.И.Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица»
42. П.И.Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик»
43. П.И.Чайковский. Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»
44. П.И.Чайковский. Романс «Средь шумного бала» (сл.А.К.Толстого)
45. П.И.Чайковский. Симфония №4. 1 часть
46. С.В.Рахманинов. Концерт №2 для ф-но с оркестром. 1 часть.
47. С.В.Рахманинов. Итальянская полька.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Раздел 1. История зарубежной музыки.	6
1.1 Музыкальная культура античности	6
1.2. Музыкальная культура западноевропейского Средневековья	7
1.3. Музыкальная культура Возрождения.	8
1.4. Музыкальная культура Европы XVII – пер- вой половины XVIII века	9
1.5. Музыкальная культура Европы второй поло- вины XVIII века	11
1.6. Особенности музыкального искусства XIX века	13
1.7. Зарубежная опера XIX века	16
1.8. Музыкальный импрессионизм	18
1.9. Музыкальный экспрессионизм	19
Раздел 2. История русской музыки	21
2.1. Музыкальная культура Древней Руси	21
2.2. Русская музыкальная культура XVIII века	22
2.3. Русская опера первой половины XIX века. М.И.Глинка	23
2.4. Русская опера композиторов «Могучей куч- ки»	25
2.5. Творчество П.И.Чайковского	27
2.6. Основные тенденции в русской музыке ру- бежа XIX – XX веков	28
Словарь музыкальных терминов	31
Планы семинарских занятий и методические рекомендации к ним	38
Самостоятельная работа студентов	59
Программа рубежного контроля	64
Формы итогового контроля	76

Учебное издание

Составитель: Ольга Николаевна Никитина

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Учебно-методическое пособие

Компьютерный набор и верстка: **О.Н.Никитина**

Авторская редакция

Отпечатано с оригинал-макета заказчика

Подписано в печать Формат.....

Усл. печ. л.???.Уч.-изд.л.??

Тираж 10 экз. Заказ №

Типография

Издательского центра «Удмуртский университет»

426034, г. Ижевск, ул. Университетская,1, корп.2

Тел. 68-57-18