

Министерство образования и науки Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
**«Владимирский государственный университет
 имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
 (ВлГУ)**

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор
 по образовательной деятельности
 А.А. Панфилов
 «06» 09 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки **44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»**
 Направленность (профиль) **«Художественное образование (музыкальное и театральное искусство)»**
 Уровень высшего образования **Бакалавриат**
 Форма обучения **ЗАОЧНАЯ**

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции, час.	Практ. зан., час.	Лаб. зан., час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экс./зачет)
I	3 ЗЕТ / 108 ч.	6	6		69	Экзамен (27 ч.)
II	3 ЗЕТ / 108 ч.	6	6		69	Экзамен (27 ч.)
III	3 ЗЕТ / 108 ч.	4	4		73	Экзамен (27 ч.)
IV	3 ЗЕТ / 108 ч.	4	4		73	Экзамен (27 ч.)
V	3 ЗЕТ / 108 ч.	6	6	-	69	Экзамен (27 ч.)
VI	3 ЗЕТ / 108 ч.	6	6	-	96	Зачет
VII	2 ЗЕТ / 72ч.	6	6	-	33	Экзамен (27 ч.)
VIII	2 ЗЕТ / 72ч.	6	6	-	60	Зачет
IX	2 ЗЕТ / 72ч.	6	6		33	Экзамен (27 ч.)
X	2 ЗЕТ / 72ч.	8	8		29	Экзамен (27 ч.)
Итого	26 ЗЕТ / 936 ч.	58	58	-	604	Зачет (6, 8 сем.) Экзамен 1,2,3,4,5,7,9,10 сем.(216 ч.)

Владимир 2017

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины «История музыкального искусства» предназначена для студентов направления 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль подготовки «Художественное образование (музыкальное и театральное искусство)».

Цель дисциплины – сформировать представление о становлении и развитии зарубежного и отечественного музыкального искусства в виде единого исторического процесса от древних времен до современности.

Основными задачами данного курса являются:

- формирование системного подхода к изучению и пониманию истории зарубежного музыкального искусства как единого процесса развития;
- овладение будущими педагогами-музыкантами музыкальным и музыкально-критическим материалом, приобретение необходимых навыков работы с музыковедческой литературой;
- изучение музыкальных стилей и жанров зарубежной и отечественной классики;
- анализ историко-стилистических особенностей процесса творчества или произведений композиторов;
- формирование культурно-эстетических потребностей студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Художественное образование (музыкальное и театральное искусство)» для подготовки высококвалифицированных специалистов в области музыкального образования и искусства, развития у обучающихся музыкально-исторической эрудиции, творческих способностей, потребности постоянного обновления знаний и расширения круга изучаемых явлений.

Дисциплина принадлежит к вариативной части Блока 1 и имеет шифр Б1.В.01. Курс «История музыкального искусства» взаимосвязан с такими дисциплинами ОПОП, как «История», «Философия», «Эстетика», «Основы теоретического музыкознания».

Знания, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для освоения таких дисциплин ОПОП, как «Анализ и интерпретация произведения

искусства», «Основы музыкального просветительства», «Организация культурно-просветительской деятельности», а также в процессе прохождения практик.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать:

- способность осмысливать развитие художественной культуры и музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода (СК-1).
- способность осмысливать развитие художественной культуры и музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода (СК-1).

2. Уметь:

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4),

3. Владеть:

- готовность сознавать способность осмысливать развитие художественной культуры и музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода (СК-1).
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4),
- способность осмысливать развитие художественной культуры и музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в

связи общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода (СК-1).

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «История музыкального искусства» составляет 26 зачетных единиц, 936 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лаборат. занятия	Контр. работы, реферат	СРС		
	Раздел I. История зарубежного музыкального искусства Тема 1. Музыкальная культура и искусство первобытного и Древнего мира. Тема 2. Музыкальная культура и искусство Средневековья Тема 3. Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения Тема 4. Музыкальная культура и искусство эпохи барокко	I	1-18	6	6		Реферат, контрольная	69		экзамен
	ИТОГО за I семестр:			6	6		+	69	3 / 25%	Экзамен (27 ч)
	Тема 5. Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения. Тема 6. Художественные принципы венской классической школы.	II	1-18	6	6		реферат, контрольная	69		экзамен
	ИТОГО за II семестр			6	6		+	69	3 / 25%	Экзамен (27 ч)
	Тема 7. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века. Тема 8. Музыкальная культура и искусство Европы I половины XIX века	III	1-18	4	4		Реферат, контрольная	73		экзамен
	ИТОГО за III семестр:			4	4		+	73	2 / 25%	Экзамен (27ч.)

Тема 9. Музыкальная культура и искусство Европы II половины XIX века. Тема 10. Музыкальная культура и искусство Европы на рубеже XIX-XX веков. Тема 11. Музыкальная культура и искусство Европы и Америки I половины XX века	IV	1-18	4	4		Кон тр. Реферат.	73			экзамен
ИТОГО за IV семестр			4	4		+	73		2 / 25%	Экзамен (27ч.)
Раздел II. История русского музыкального искусства Тема 1. Музыкальная культура и искусство России от древних времен до конца XVIII века. Тема 2. Музыкальная культура и искусство России I половины XIX века. Тема 3. Русская классическая музыкальная школа: становление и развитие.	V	1-18	6	6		Реферат, контрольная	69			экзамен
ИТОГО за V семестр:			6	6			69		3 / 25%	Экзамен (27ч.)
Тема 4. Музыкальная жизнь России 1850-1870 годов. Тема 5. «Могучая кучка».	VI	1-18	6	6		Реферат, контрольная	96			зачет
ИТОГО за VI семестр:			6	6		+	96		3 / 25%	зачет
Тема 6. Музыкальная культура и искусство России II половины XIX века. Тема 7. Музыкальная жизнь России 1880-1890 годов.	VII	1-18	6	6		Реферат, контрольная	33			экзамен
ИТОГО за VII семестр:			6	6		+	33		3 / 25%	Экзамен(27 ч.)
Тема 8. Музыкальная культура и искусство России конца XIX — начала XX века	VIII		6	6		Реферат, контрольная	60			зачет
ИТОГО за VIII семестр:			6	6		+	60		3 / 25%	зачет
Тема 9. Музыкальная культура и искусство России I половины XX века			6	6		Реферат, контрольная	33			экзамен
Итого за IX семестр:			6	6		+	33		3 / 25%	Экзамен (27 ч.)
Тема 10. Музыкальная культура и искусство России II половины XX века.			8	8		Реферат, контрольная	29			экзамен
Итого за X семестр:			8	8		+	29		3 / 25%	Экзамен (27ч.)
ИТОГО:			58	58			604		29/25%	Зачет (6, 8

											сем.) Экзамен 1,2,3,4,5,7,9,10 сем.(216 ч.)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Краткое содержание курса

Раздел I. История зарубежного музыкального искусства

Тема 1. Музыкальная культура и искусство первобытного и Древнего мира Музыкальная культура первобытного мира. Виды искусств. Музыкальная культура и

искусство Древнего мира (Египет, Сирия, Палестина, Индия, Китай, Япония). Музыкальная культура и искусство античности: Древняя Греция и Древний Рим.

Тема 2. Музыкальная культура и искусство Средневековья

Музыкальная культура и искусство Средневековья. Происхождение, развитие и пространство григорианского хора. Трубадуры, Труверы, Миннезингеры. Ars nova.

Тема 3. Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения

Музыкальная культура эпохи Возрождения. Национальные полифонические школы. Фламандская школа полифонии. Римская полифоническая школа. Итальянский мадригал. Немецкая песня и протестантский хорал. Мейстерзингеры и их искусство.

Тема 4. Музыкальная культура и искусство эпохи барокко

Музыкальная культура эпохи барокко. Оперная музыка. Представители оперного искусства в Италии, Франции, Англии. Инструментальная музыка XVII века. Органная музыка XVII века (добаховский период). Клавирная музыка XVII века. Сонатно-концертные жанры XVII – начала XVIII веков. Значение творчества Г.Ф. Генделя для музыкальной культуры Германии и Англии. Историческое значение творчества И.С. Баха.

Тема 5. Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения

Музыкальная культура и искусство эпохи Просвещения. Развитие оперного искусства. Значение творчества К.В. Глюка в развитии оперной музыки. Инструментальная музыка XVIII века. Творчество К.Ф.Э. Баха.

Тема 6. Художественные принципы венской классической школы Художественно-эстетические принципы венского классицизма. Творчество Й. Гайдна.

Творческий путь В.А. Моцарта. Значение творчества Л. Бетховена для мирового музыкального искусства.

Тема 7. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века

Основные принципы романтической эстетики. Романтизм и национальные школы. Творчество К.М. Вебера. Связи музыки Шуберта с народным и классическим искусством. Творческий путь Ф. Мендельсона. Композиторская и музыкально-критическая деятельность Р. Шумана.

Тема 8. Музыкальная культура и искусство Европы I половины XIX века

Французская музыкальная культура первой половины XIX века. Итальянская музыкальная культура первой половины XIX века. Польская музыкальная культура XIX века. Музыкальная культура Венгрии XIX века.

Тема 9. Музыкальная культура и искусство Европы II половины XIX века

Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века. Французское музыкальное искусство второй половины XIX века. Музыкальная культура Италии XIX века. Музыкальная культура Чехии, Норвегии и Финляндии второй половины XIX века.

Тема 10. Музыкальная культура и искусство Европы на рубеже XIX – XX веков

Французский музыкальный импрессионизм. Проблемы стиля. Австро-немецкий симфонизм на рубеже XIX-XX веков.

Тема 11. Музыкальная культура и искусство Европы и Америки I половины XX века

Австро-немецкая музыкальная культура XX века. Музыкальная культура Испании, Венгрии, Чехии и Словакии конца XIX – первой половины XX века. Американская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века. Музыкальная культура и искусство Англии, Франции, Италии и Польши конца XIX – начала XX века. Музыкальная культура ближнего Зарубежья.

Раздел II. История русского музыкального искусства

Тема 1. Музыкальная культура и искусство России от древних времен до конца XVIII века

Музыкальная культура и искусство Древней Руси. Церковная музыка. Скоморошество. Значение народного творчества для развития профессиональных музыкальных традиций. Русское музыкальное барокко. Эволюция церковной музыки. Новые явления и светские тенденции в русской музыкальной культуре XVII века.

Новый стилевой перелом в середине XVIII века: конец периода барокко и начало периода классицизма и сентиментализма. Композиторская школа последней трети XVIII века. Общие особенности музыкального языка, роль бытовой музыки (в особенности фольклора) как основы творчества композиторов, языковое сближение церковных и светских жанров.

Тема 2. Музыкальная культура и искусство России I половины XIX

Стилевое разнообразие русской музыки первой трети XIX века: завершение традиций классицизма и сентиментализма, возникновение романтизма и его выдвижение на первый план. Развитие оперной и камерной вокальной музыки. Творческий путь А.Н. Верстовского. Творческий путь А.А. Алябьева. Творчество А.Л. Гурилева. Творчество А.Е. Варламова.

Тема 3. Русская классическая музыкальная школа: становление и развитие

М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки. Историческое значение творчества А.С. Пушкина и М.И. Глинки для русской культуры. Творческий путь М.И. Глинки. А.С. Даргомыжский – один из создателей русской классической музыкальной школы. Эволюция стиля А.С. Даргомыжского от романтизма к критическому реализму.

Тема 4. Музыкальная жизнь России 1850-1870 годов

Новые формы музыкально-общественной жизни. Петербургская и Московская Школы. «Новая русская школа», ее состав, практические задачи, история развития, историческая роль. А.Н. Серов – один из основоположников русской музыковедческой науки, ученый, критик, композитор, общественный деятель. А.Г. Рубинштейн – исполнитель, композитор, общественный деятель, педагог.

Тема 5. «Могучая кучка»

Историческое значение деятельности М.А. Балакирева как главы «Могучей кучки», композитора, исполнителя, общественного деятеля, собирателя народных песен. А.П. Бородин – основоположник классической русской эпической симфонии и квартета. М.П. Мусоргский – русский композитор, наиболее последовательно воплотивший принципиальные установки «Новой русской школы». Н.А. Римский-Корсаков – русский композитор-классик; историческое значение его многообразной деятельности.

Тема 6. Музыкальная культура искусство России II половины XIX века

П.И. Чайковский – великий русский композитор-классик. Историческое значение творчества П.И. Чайковского, его традиции в музыке русских композиторов.

Тема 7. Музыкальная жизнь России 1880-1890 годов

Развитие и достижения культуры в новых исторических условиях. Новое поколение русских музыкантов. А.К. Глазунов – крупный мастер классической русской музыки конца XIX – начала XX вв. Творческий путь А.К. Лядова. С.И. Танеев

– один из крупнейших мастеров классического русского музыкального искусства конца XIX – начала XX вв., композитор, виднейший ученый, замечательный педагог, исполнитель, общественный деятель.

Тема 8. Музыкальная культура и искусство России конца XIX – начала XX века

Начало XX века как период интенсивного обновления русской музыки. Стилевое многообразие. Развитие традиций обеих основных школ русской классики XIX века. Творческий путь А.Н. Скрябина. С.В. Рахманинов – великий русский композитор, пианист, дирижер. И.Ф. Стравинский – один из крупнейших композиторов первой половины XX века. Связи его творчества с новейшими явлениями искусства.

Тема 9. Музыкальная культура и искусство I половины XX века

XX век – новая эпоха в истории русской музыки. Радикальное обновление выразительных средств, переход от единой в своей основе системы музыкального языка к множественности языковых систем. Взаимодействие в творчестве Н.Я. Мясковского традиций московской и петербургской школ русской классики; близость некоторых его произведений экспрессионизму. С.С. Прокофьев – выдающийся русский композитор, пианист, дирижер; жанровая универсальность творчества композитора.

Тема 10. Музыкальная культура и искусство II половины XX века

Д.Д. Шостакович – русский композитор, пианист, педагог, музыкально-общественный деятель. Творческий путь Г.В. Свиридова. Р.К. Щедрин – русский композитор, пианист, музыкально-общественный деятель. Определяющая роль личностного начала в творчестве А.Г. Шнитке.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен всеми необходимыми методическими материалами. В целях реализации компетентного подхода в учебном процессе предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как художественно-творческие беседы, прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений и просмотр видеозаписей оперных и балетных спектаклей, концертов и музыкальных постановок, изучение учебно-методической и научной музыковедческой и искусствоведческой литературы.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 25 % аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: экзамен – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 семестры; зачет – 6, 8 семестры, – включающих в себя устные ответы на вопросы, защиту реферата (во всех семестрах)

I семестр

Задания для контрольной

Дайте определение следующим терминам, понятиям и названиям: культура, искусство, музыка, хореография, литература, театр, фольклор, мелодия, гармония, нотация, синкретизм, страсти-мистерии, гимн, шрути, рага, пентатоника, «Рамаяна», «Махабхарата», «Книга песен» («Шицзин»), «Иллиада», «Одиссея», мифология, эпос, трагедия, комедия, драма, тетраорд, оркестра, аэды, рапсоды, ода, Григорианский хорал, органум, псаломдия, мотет, кондукт, месса, литургическая драма. Агс нова. Ф. Ландино «Piccolo primavera». Г. де Машо Баллада «Je puis trop bien», виреле «Je souspir», мотет «Et non est qui adjuvet», гокет «Давид».

Месса эпохи Возрождения. Дж. Палестрина «Мессы Папы Марчелло»: «Kyrie eleison», «Agnus Dei». Я. Обрехт «Missa Maria Zart»: «Kyrie eleison», «Agnus Dei». Й. Окерем «Missa Mi-mi»: «Et incarnates», «Crucifixus». Д. Данстейбл. Мотет «Veni Sanctus Spiritus».

Светская музыка эпохи Возрождения. Ж. Дебре «Тысяча сожалений», «Облегчите мне». О. Лассо «Bonjor, mon Cousin». К. Жанекен «Пение птиц». К. Джезуальдо «Ave Regina», «Ave Maria», «O vos omnes». Ч. де Роре Мадригал «Едва расставшись».

Оперная и вокально-хоровая музыка XVII века. К. Монтеверди: оперы «Орфей», «Коронация Поппеи». Г. Пёрселл опера «Дидона и Эней». Ж.Б. Люлли: пролог из оперы «Изида», дуэт Атиса и Целенуса из оперы «Атис», ария Харона из оперы «Альцеста». Ж.Ф. Рамо: ария Абариса из III д. оперы «Бореады». А. Скарлатти: Ария «Солнце Ганга», Ария «О, перестань меня терзать». М. Чести Ария «Нежные ветры овевают мою любимую». Г. Шютц: Маленький духовный концерт «Что печалишься ты, моя Душа?»; фрагмент из «Пассионов по Матфею»; «Псалмы Давида»: псалом 128; «Погребальные песнопения»: дуэт тенора и сопрано.

Органная музыка XVII века. А. Габриели Ричеркар-фантазия. И. Пахельбель: Прелюдия, fuga и чакона d-moll; Хоральная прелюдия; Канон D-dur. Д. Букстехуде: Прелюдия и fuga fis-moll, Прелюдия и fuga F-dur. Д. Фрескобальди Канцона.

Клавирная музыка XVII века. О. Гиббонс «Павана». Дж. Булл Фантазия «Шуты». У. Бёрд: «Возница насвистывает», «Вольнка», «Флейта и барабан». Ф. Куперен: «Жнецы», «Маленькие ветряные мельницы», «Любимая», «Тростники», «Сборщицы винограда». Л. Дакен «Кукушка». Ж.Ф. Рамо: «Призыв птиц», «Тамбурин», «Крестьянка».

Струнная, ансамблевая и концертная музыка XVII века. А. Корелли: Concerto grosso № 6 F-dur, Concerto grosso № 3 c-moll, Concerto grosso № 8 g-moll; La Folia. А. Вивальди: Концерт для скрипки с оркестром a-moll, Концерт для двух труб с оркестром D-dur, Концерт для флейты с оркестром e-moll, Концерт для гобоя и скрипки B-dur, Концерт для гитары с оркестром D-dur; цикл «Времена года». Т. Витали Чакона. Т. Альбини Адажио g-moll. Д. Тартини Соната соль минор для скрипки и клавира. А. Марчелло Концерт для гобоя с оркестром d-moll.

Г.Ф. Гендель. Оратории «Самсон», «Мессия»; Concerto grosso № 6 g-moll; ария Ксеркса из оперы «Ксеркс», ария Ринальдо из оперы «Ринальдо»; «Музыка фейерверка», «Музыка на воде»; Сюита № 7 g-moll.

И.С. Бах. Токката и fuga d-moll, Пассакалия c-moll, Хоральные прелюдии Es-dur, f-moll, g-moll; «Хорошо темперированный клавир» I том: № 1, 2, 5, 6, 8, 16, 22, II том: № 2, 12, «Итальянский концерт», «Хроматическая фантазия и fuga», Партита c-moll; Бранденбургские концерты № 1, 4, 6; Месса h-moll, «Страсти по Матфею»

Промежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

1. Музыкальная культура и искусство Древнего мира.
2. Музыкальная культура Античности.
3. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Общая характеристика.
4. Духовная музыка эпохи Средневековья.
5. Светская музыка эпохи Средневековья.
6. Музыкальная теория Средневековья. Развитие многоголосия.
7. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Общая характеристика.
8. Музыкальная культура эпохи барокко. Общая характеристика.
9. Кантатно-ораториальные и вокально-хоровые жанры эпохи барокко.
10. Жанр концерта и сонаты в эпоху барокко.
11. Итальянская опера XVII-первой четверти XVIII века.
12. Творчество К. Монтеверди.
13. Опера-сериа. Творчество А. Скарлатти.
14. Английская опера XVII-первой трети XVIII века.
15. Творчество Г. Пёрселла. Опера «Дидона и Эней».
16. Французская опера XVII-начала XVIII века.
17. Творчество Г. Шютца.
18. Творчество А. Корелли.
19. Творчество А. Вивальди.
20. Органная музыка XVII века-начала XVIII века.
21. Французская клавесинная музыка.
22. Искусство английских вёрджинелистов.
23. Клавирное творчество Д. Скарлатти.
24. Творчество Г.Ф. Генделя.
25. Г.Ф. Гендель. Оратория «Самсон».
26. Г.Ф. Гендель. Оратория «Мессия».
27. Г.Ф. Гендель. Музыка для оркестра.
28. Г.Ф. Гендель. Клавирное творчество.
29. И.С. Бах. Общая характеристика творчества.
30. И.С. Бах. Месса си минор.
31. И.С. Бах. «Страсти по Матфею».
32. И.С. Бах. Клавирное творчество.
33. И.С. Бах. Бранденбургские концерты.
34. И.С. Бах. Органное творчество.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Главной целью самостоятельной работы студентов является повышение уровня качественной подготовки специалистов, направленное на формирование профессиональных

знаний, умений и навыков, необходимых для свободного и самостоятельного применения в практической деятельности. Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает в себя: конспектирование лекционного материала, опросы на лекционных и семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовка к лекциям и практическим (семинарским) занятиям; реферирование и конспектирование статей, отдельных разделов монографий; изучение и конспектирование учебных пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, рефератов; создание презентаций по изучаемым темам.

1. Синкретизм первобытного искусства.
2. Музыкальная культура и искусство Древнего Египта.
3. Музыкальная культура и искусство Древней Индии.
4. Музыкальная культура и искусство Древнего Китая.
5. Музыкальная культура и искусство Древней Греции.
6. Музыкальная культура и искусство Древнего Рима.
7. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство.
8. Особенности Византийской музыкальной культуры.
9. Музыкальная культура и искусство эпохи Возрождения. Национальные полифонические школы.
10. Немецкая музыкальная культура и движение Реформации.
11. Художественные принципы стиля барокко.
12. Флорентийская камерата.
13. Венецианская оперная школа и ее представители.
14. Неаполитанская оперная школа и ее представители.
15. Французский музыкальный театр.
16. Творчество Ж.Б. Люлли.
17. Творчество Ж.Ф. Рамо.
18. Английская опера XVII века. Творчество Дж. Пепуша.
19. Развитие инструментальных жанров в эпоху барокко.
20. Творчество Дж. Фрескобальди.
21. Творчество А. Корелли.
22. Творчество А. Вивальди.
23. Творчество Дж. Таргини.
24. Творчество Д. Скарлатти.
25. Творчество «французских клавесинистов».
26. Творчество «английских вёрджиналистов».
27. Органная музыка «добаховского» периода.
28. Творчество Г. Шютца.
29. Г.Ф. Гендель. Оперное творчество.
30. Г.Ф. Гендель. «Музыка на воде» и «Музыка фейерверка».
31. Английский период творчества Г.Ф. Генделя.
32. Вокально-инструментальные жанры в творчестве И.С. Баха.

33. И.С. Бах. «Хорошо темперированный клавир».
34. Оркестровая музыка в творчестве И.С. Баха.
35. «Бранденбургские концерты» И.С. Баха.

Музыкальные произведения для самостоятельного изучения

Григорианское пение: 1. Salutare. 2. Laudamus. 3. Два ранних органума.

Светская музыка Средневековья: Вольфрам фон Эшенбах «Du man dem Edelem». Генрих фон Майсен «Ob ich die Wahrheit lerne». Вальтер фон дер Фогельвейде «Nir hat her Gerhart Atze». Король Наваррский «Благоговейная песнь в честь Св. Марии». Герман фон Зальдбургский «Dem aller libsten Schönnen Weib», «Hör, hör libste Frau». Аноним «L' homme arnee».

Раннее многоголосие. Аноним мелизматический органум «Viderunt». Аноним гокет «Песня о соколиной охоте». Школа Нотр-Дам: Органум в стиле Леонина. Перотин Органум. Аноним мотет «Земляника свежая».

Оперная музыка XVII века. О. Векки Мадригальная комедия. Э. Кавальери сцена из мистерии «Представление души и тела». Я. Пери сцена оплакивания из оперы «Эвридика». Д. Каччини сцена оплакивания из оперы «Эвридика».

II семестр

Задания для контрольной

Список музыкальных произведений для рейтинг-контроля

Инструментальная музыка XVIII века. Д. Чимароза Концерт для духовых и струнного оркестра. К. Стамиц Концертная симфония D-dur. Ф.Э. Бах: Трио-соната для двух флейт и basso continuo E-dur; Трио-соната для двух скрипок и basso continuo d-moll; Соната для флейты и клавира C-dur.

Оперная и вокальная музыка XVIII века. Дж. Перголези: ария Уберто, дуэт Уберто и Серпины из оперы «Служанка-госпожа»; «Stabat Mater»: дуэт сопрано и альты № 3; Ария «Если любишь». Ж.Ж. Руссо: ария Колетты из оперы «Деревенский колдун». А. Гретри: ария Лоретты из I действия оперы «Ричард Львиное сердце».

К.В. Глюк. Хоры народа из I действия оперы «Ифигения в Авлиде», из I действия оперы «Альцеста», монологи Агамемнона из I и II д. оперы «Ифигения в Авлиде», опера «Орфей».

Й. Гайдн. Симфонии: № 45 (fis-moll), № 101 (D-dur), № 103 (Es-dur), № 104 (D-dur); сонаты для фортепиано: c-moll, D-dur, Es-dur, c-moll; оратория «Времена года».

В.А. Моцарт. Оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»; симфонии: № 40 g-moll, № 41 C-dur; «Маленькая ночная серенада»; концерты для фортепиано с оркестром: № 20 d-moll, № 21 C-dur; соната A-dur, фантазия и соната c-moll, фантазия d-moll; «Реквием».

Л. Бетховен. Симфонии: № 3 Es-dur, № 5 c-moll – C-dur, № 7 A-dur, № 9 d-moll – D-dur; увертюры: «Кориолан», «Эгмонт»; сонаты для фортепиано: № 8 c-moll, № 14 cis-moll, № 23 f-moll; концерты для фортепиано с оркестром: № 4 G-dur, № 5 Es-dur; песни: «Аделаида», «Майская песня», «Круг цветочный», «Поцелуй», «Новая любовь – новая жизнь»; вокальный цикл «К далекой возлюбленной».

Промежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

1. Музыкальная культура XVIII века. Общая характеристика.
2. Эпоха Просвещения и оперное искусство XVIII века.
3. Итальянская опера XVIII века.
4. Французская опера XVIII века.
5. Творчество К.В. Глюка.
6. Оперная реформа К.В. Глюка. Опера «Орфей».
7. Основные художественные принципы венского классицизма.
8. Творчество Й. Гайдна.
9. Симфоническое творчество Й. Гайдна.
10. Фортепианное творчество Й. Гайдна.
11. Й. Гайдн. Оратории.
12. Творчество В.А. Моцарта.
13. Оперное творчество В.А. Моцарта.
14. В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро».
15. В.А. Моцарт. Опера «Дон Жуан».
16. Симфоническое творчество В.А. Моцарта.
17. Фортепианное творчество В.А. Моцарта.
18. Жанр концерта и сонаты в творчестве В.А. Моцарта.
19. В.А. Моцарт. «Реквием».
20. Творчество Л. Бетховена.
21. Симфоническое творчество Л. Бетховена.
22. Увертюры Л. Бетховена.
23. Фортепианные сонаты Л. Бетховена.
24. Жанр концерта в творчестве Л. Бетховена.
25. Вокальное творчество Л. Бетховена. Песни.
26. Л. Бетховен. Вокальный цикл «К далекой возлюбленной».

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает в себя: конспектирование лекционного материала, опросы на лекционных и семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовка к лекциям и практическим (семинарским) занятиям; реферирование и конспектирование статей, отдельных разделов монографий; изучение и конспектирование учебных пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, рефератов; создание презентаций по изучаемым темам.

1. Культура и искусство эпохи Просвещения.
2. Выдающиеся представители просветительского движения.
3. Итальянская опера XVIII века.
4. Французская опера XVIII века.
5. Эстетические взгляды К.В. Глюка.
6. Оперное творчество К.В. Глюка.

7. Инструментальная музыка XVIII века.
8. Мангеймская школа и ее представители
9. Формирование и развитие сонатно-симфонических и концертных жанров
10. Творчество К.Ф.Э. Баха.
11. Венская классическая школа.
12. Сонатно-симфонический цикл.
13. Народные истоки творчества Й. Гайдна.
14. Жанр квартета в творчестве Й. Гайдна.
15. Оратории Й. Гайдна.
16. Эстетические взгляды В.А. Моцарта.
17. В.А. Моцарт. Философская сказка-зингшпиль «Волшебная флейта».
18. В.А. Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер».
19. В.А. Моцарт. Симфония № 40.
20. Камерно-инструментальная музыка В.А. Моцарта.
21. Творчество Л. Бетховена – новый этап в развитии венского классицизма.
22. Оперное и хоровое творчество Л. Бетховена.
23. Поздние сонаты Л. Бетховена.
24. Л. Бетховен. Симфония № 9.

Примерные темы рефератов

1. Музыкальная культура и искусство XVIII века
2. Французские просветители
3. Дж. Перголези. Опера «Служанка-госпожа»
4. Ж.Ж. Руссо. Опера «Деревенский колдун»
5. А. Гретри. Опера «Ричард – львиное сердце»
6. Мангеймская школа: ее значение для инструментальной музыки XVIII века.
7. Творчество Я. Стамица
8. Значение творчества К.В. Глюка в развитии оперы
9. К.В. Глюк. Опера «Альцеста»
10. Й. Гайдн. Симфония № 45
11. «Лондонские симфонии» Й. Гайдна
12. Й. Гайдн. Оратория «Времена года»
13. В.А. Моцарт. Соната для фортепиано № 11 A-dur.
14. В.А. Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер»
15. В.А. Моцарт. Симфония № 40
16. В.А. Моцарт и австро-немецкий оперный театр
17. В.А. Моцарт. «Реквием»
18. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»
19. Л. Бетховен. Увертюра «Кориолан»
20. Л. Бетховен. Опера «Фиделио»
21. Л. Бетховен. Симфония № 5

Музыкальные произведения для самостоятельного изучения

Оперная музыка XVIII века. Н. Пиччини опера «Добрая дочка». Дж. Паизиелло опера «Мельничиха». Д. Чимароза опера «Тайный брак». Ф.А. Филидор опера «Том Джонс». П.А. Монсиньи опера «Дезертир».

Инструментальная музыка XVIII века. Я. Стамиц Симфония Es-dur. Ф.Э. Бах Сонаты f-moll, fis-moll, A-dur.

К.В. Глюк. Опера «Альцеста».

Й. Гайдн. Оратория «Сотворение мира»; оперы: «Армида», «Орфей и Эвридика»; «Оксфордская симфония», Симфония № 100; Квартеты № 32 C-dur, № 33 g-moll.

В.А. Моцарт. Оперы: «Идоменей», «Похищение из сераля»; «Пражская симфония» D-dur; концерты для фортепиано с оркестром: Es-dur, A-dur, c-moll; Соната a-moll; Квартет C-dur; Месса c-moll.

Л. Бетховен. Опера «Фиделио»; Симфония № 6 «Пасторальная»; Увертюра «Леонора» (№ 1, 2, 3); Соната № 9 для скрипки и фортепиано «Крейцера»; Соната № 21 «Аврора».

III семестр Задания для контрольной

К.М. Вебер. Опера «Вольный стрелок»; увертюры к операм: «Эврианта», «Оберон»; «Приглашение к танцу».

Ф. Шуберт. Симфонии: h-moll («Неоконченная»), C-dur; Фантазия для фортепиано «Скиталец», «Музыкальные моменты» cis-moll и f-moll, Экспромты Es-dur и As-dur, Соната для фортепиано B-dur; песни: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Скиталец», «Форель»; вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песнь».

Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром e-moll; Музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; «Песни без слов».

Р. Шуман. Соната № 1 fis-moll, «Карнавал», «Фантастические пьесы», Фантазия C-dur; Вокальные циклы «Любовь поэта» и «Любовь и жизнь женщины»; Симфония № 4 d-moll; Концерт для фортепиано с оркестром a-moll.

Ф. Шопен. Мазурки: cis-moll op. 50, f-moll op. 68, cis-moll op. 33; полонезы: A-dur op. 40 № 2, As-dur op. 53, «Полонез-фантазия» op. 61; этюды: E-dur, c-moll op. 10, cis-moll op. 25; ноктюрны: b-moll, Es-dur op. 9, cis-moll op. 27, c-moll op. 48; Вальсы: As-dur, a-moll op. 34, As-dur op. 42, A-dur op. 18, cis-moll op. 64 № 2; Прелюдии: № 3, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24; Баллады: № 1 g-moll, № 4 f-moll; Скерцо h-moll; Фантазия-экспромт cis-moll; концерты для фортепиано с оркестром № 1 e-moll, № 2 f-moll; Соната b-moll.

Ф. Лис. «Фауст-симфония», «Мефисто-вальс», «Прелюды»; Соната h-moll; Венгерские рапсодии № 6, 14, 15; «Фонтаны виллы д'Эсте»; Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Es-dur.

И. Брамс. Симфония № 4 c-moll; Три интермеццо op. 117 для фортепиано; Рапсодия Es-dur op. 119 № 4.

Р. Вагнер: Оперы: «Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Тангейзер», «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов»; Увертюра к опере «Парсифаль»; Вступление к опере «Золото Рейна».

Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену

1. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века.
2. Творчество К.М. Вебера.
3. К.М. Вебер. Оперное творчество. «Вольный стрелок».
4. Творчество Ф. Шуберта и проблемы романтического стиля.
5. Симфоническое творчество Ф. Шуберта.
6. Вокальное творчество Ф. Шуберта.
7. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» Ф. Шуберта.
8. Вокальный цикл «Зимний путь» Ф. Шуберта.
9. Фортепианное творчество Ф. Шуберта.
10. Творчество Ф. Мендельсона и новые романтические жанры.
11. Ф. Мендельсон. «Песни без слов» для фортепиано.
12. Симфоническое творчество Р. Шумана.
13. Фортепианное творчество Р. Шумана.
14. Р. Шуман. «Карнавал».
15. Вокальное творчество Р. Шумана.
16. Р. Шуман. Вокальный цикл «Любовь поэта».
17. Романтические тенденции в трактовке жанров сюиты, фантазии, вариаций на примере сочинений Ф. Шуберта и Р. Шумана.
18. Новые романтические жанры и их претворение в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана.
19. Французская музыкальная культура первой половины XIX века.
20. Итальянская музыкальная культура первой половины XIX века.
21. Польская музыкальная культура первой половины XIX века и творчество Ф. Шопена.
22. Прелюдии и ноктюрны для фортепиано Ф. Шопена.
23. Полонезы и мазурки для фортепиано Ф. Шопена.
24. Концертный жанр в творчестве Ф. Шопена.
25. Венгерская музыкальная культура XIX века и творчество Ф. Листа.
26. Симфоническое творчество Ф. Листа.
27. Фортепианное творчество Ф. Листа.
28. Романтические тенденции в трактовке жанра инструментального концерта на примере Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа.
29. Романтические тенденции в трактовке жанра симфонии на примере сочинений Ф. Шуберта, Г. Берлиоза, Ф. Листа.
30. Новые романтические жанры и их претворение в творчестве Ф. Шопена, Ф. Листа.
31. Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века.
32. Творчество И. Брамса.
33. Творчество Р. Вагнера. Оперная реформа.

34. Р. Вагнер. Опера «Лоэнгрин».
35. Р. Вагнер. Опера «Тристан и Изольда».
36. Р. Вагнер «Нюрнбергские мейстерзингеры».

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает в себя: конспектирование лекционного материала, опросы на лекционных и семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовка к лекциям и практическим (семинарским) занятиям; реферирование и конспектирование статей, отдельных разделов монографий; изучение и конспектирование учебных пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, рефератов; создание презентаций по изучаемым темам.

1. К.М. Вебер и немецкая романтическая опера.
2. Оперные увертюры К.М. Вебера («Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон»).
3. Инструментальное творчество К.М. Вебера.
4. Ф. Шуберт. «Лебединая песнь».
5. Ф. Шуберт. Симфония C-dur.
6. Ф. Шуберт. Симфония h-moll.
7. Ф. Мендельсон. «Сон в летнюю ночь».
8. Р. Шуман. Вокальный цикл «Любовь и жизнь женщины».
9. Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром a-moll
10. Р. Шуман. Симфония № 4.
11. Р. Шуман. «Фантастические пьесы».
12. Творчество Дж. Мейербера.
13. Творчество Г. Берлиоза.
14. Творчество А. Адана.
15. Творчество Дж. Россини.
16. Творчество В. Беллини.
17. Творчество Г. Доницетти.
18. Творчество Н. Паганини.
19. Ф. Шопен. Соната № 2 h-moll для фортепиано.
20. Ф. Лист. «Фауст-симфония»
21. Ф. Лист. Фортепианный цикл «годы странствий».
22. И. Брамс. Симфония № 4.
23. Р. Вагнер. Опера «Летучий голландец».
24. Р. Вагнер. Тетралогия «Кольцо Нибелунга».
25. Творчество И. Штрауса.

Примерные темы рефератов

1. Художественно-эстетические принципы романтического стиля

2. Романтические тенденции в оперном искусстве
3. Э.Т.А. Гофман. Романтическая опера «Ундина»
4. К.М. Вебер. Опера «Оберон»
5. Особенности стиля Ф. Шуберта
6. Фортепианные миниатюры в творчестве Ф. Шуберта
7. Жанр инструментального концерта в творчестве Ф. Мендельсона
8. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана
9. Р. Шуман. Фортепианный цикл «Бабочки»
10. Р. Шуман. «Симфонические этюды»
11. Дж. Мейербер. Опера «Гугеноты»
12. Роль А. Адана в формировании романтического балета
13. Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония»
14. Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник»
15. Дж. Россини. Опера «Вильгельм Телль»
16. В. Беллини. Опера Норма
17. Г. Доницетти. Опера «Любовный напиток»
18. Особенности стиля Н. Паганини
19. Ф. Шопен. Баллады
20. Ф. Шопен Этюды
21. Роль Ф. Эркеля в развитии музыкально-театральной и концертной жизни Венгрии
22. Ф. Лист. «Мефисто-вальс»
23. Жанр рапсодии в творчестве Ф. Листа
24. Особенности стиля И. Брамса
25. Р. Вагнер. Опера «Тангейзер»
26. Р. Вагнер. Опера «Парсифаль»
27. И. Штраус. Оперетта «Летучая мышь»

Музыкальные произведения для самостоятельного изучения

Э.Т.А. Гофман опера «Ундина».

К.М. Вебер. Оперы «Эврианта», «Оберон».

Ф. Шуберт. Симфония № 4 «Трагическая»; Квintет «Форель»; песни на стихи И.Ф. Гёте: «Морская тишь», «Полевая розочка», «Горные вершины» романс «К музыке» (на текст Ф. Шобера).

Ф. Мендельсон. Увертюра «Гебриды»; «Шотландская симфония», «Итальянская симфония».

Р. Шуман. «Бабочки»; «Симфонические этюды»; Симфония № 1 «Весенняя».

Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония»; «Осуждение Фауста».

Дж. Россини. Оперы «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль».

Дж. Мейербер опера «Гугеноты». В. Беллини опера «Норма». Г. Доницетти опера «Любовный напиток». Н. Паганини. Концерт для скрипки с оркестром h-moll.

И. Штраус. Оперетта «Летучая мышь»; вальсы «Голубой Дунай», «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Весенние голоса».

IV семестр
Задания для контрольной

- Ш. Гуно. Опера «Фауст».
- Ж. Бизе. «Арлезианка»: две сюиты; опера «Кармен».
- К. Сен-Санс. «Карнавал животных»; Интродукция и рондо-каприччиозо.
- Дж. Верди. Оперы «Риголетто», «Трубадур», «Навуходоносор», «Травиата», «Аида», «Отелло»; «Реквием».
- Дж. Пуччини. Оперы «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан».
- Р. Леонкавалло. Опера «Паяцы».
- Б. Сметана. Симфонический цикл «Моя Родина».
- А. Дворжак. Симфония «Из Нового Света» е-moll; Симфоническая поэма «Полуденница»; Концерт для скрипки с оркестром а-moll.
- Э. Григ. «Пер Гюнт»: две сюиты; Концерт для фортепиано с оркестром а-moll; Соната для фортепиано е-moll; романсы «Люблю тебя», «Лебедь», «Сердце поэта», «Весна», «К родине», «Заход Солнца».
- Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром; «Четыре легенды» для симфонического оркестра.
- К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны»; «Детский уголок», 24 прелюдии.
- М. Равель. «Испанская рапсодия», «Болеро»; «Павана», «Гробница Куперена»; сюита из балета «Дафнис и Хлоя».
- Р. Штраус. Симфоническая поэма «Дон Жуан»; оперы «Кавалер роз», «Саломея».
- Г. Малер. Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья»; Симфонии № 1, 4.
- А. Брукнер. Симфония № 4 «Романтическая». А. Шёнберг. Вокальный цикл «Лунный Пьеро». П. Хиндемит. «Ludus tonalis». К. Орф. «Кармина Бурана».
- М. де Фалья. «Семь испанских народных песен»; сюита для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании».
- Б. Барток. Элегия для скрипки с оркестром; Квартет № 2; «Микрокосмос».
- Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»; «Американец в Париже»; опера «Порги и Бесс».
- С. Барбер. Адажио для струнного оркестра; Концерт для флейты, гобоя, трубы и струнных.
- А. Копленд. Концерт для кларнета с оркестром; Ноктюрны.
- Л. Бернштейн. «Вестсайдская история». Ч. Айвз. «Вопрос, оставшийся без ответа». Ф. Гласс. «Orpning».
- О. Респиги. Симфонические поэмы: «Фонтаны Рима», «Пинии Рима», «Римские празднества».
- А. Онеггер. Симфония № 2 для струнного оркестра с трубой ad libitum; Симфония № 3 «Литургическая»; «Pacific – 231».
- Ф. Пуленк. «Человеческий голос». О. Мессиан. «Квартет на конец времени». Б. Бриттен. «Военный реквием».

Промежуточная аттестация