

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

Гуманитарный институт

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Петровичева Е.М.

06 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История музыкальной культуры

направление подготовки / специальность
51.03.01 Культурология

направленность (профиль) подготовки

Культурология

г. Владимир

2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «История музыкальной культуры» является: изучение истории музыкальной культуры с древнейших времен до современности в широком контексте мировой культуры, получение знаний об основных этапах становления и развития музыкального искусства и его месте в ряду искусств, воспитание музыкального вкуса, формирование у студентов интереса к музыкальной классике.

Задачи:

- знать предмет, уметь пользоваться базовым понятийным аппаратом дисциплины, его основными понятиями и категориями;
- ориентироваться в литературе по данному предмету; иметь представления о сложившихся в отечественной и зарубежной науке подходах к изучению истории музыкальной культуры;
- иметь представление о различных стилях и направлениях музыкального искусства разных эпох и стран;
- иметь представление о творчестве наиболее крупных западноевропейских, русских, современных отечественных композиторов и их основных произведениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «История музыкальной культуры» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знать: основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации. УК-5.2. Уметь: вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных	Знает: социокультурную специфику различных обществ и групп в рамках культурного многообразия; основные подходы к изучению и осмыслению культурного многообразия в рамках философии, социальных и гуманитарных наук. Умеет: анализировать социокультурную ситуацию и культурный контекст,	Тестовые вопросы Эссе Задания для самостоятельной работы Доклады

	норм. УК-5.3. Владеть: навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры.	исследовать конкретные явления и процессы культуры в культурном контексте эпохи; вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм. Владеет: навыками оценки социокультурной ситуации и ее динамики, анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры.	
ПК-2. Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства	ПК-2.1. Знать: историю культуры и историю искусств, современное искусство, специфику современных культурных процессов. ПК-2.2. Уметь: разрабатывать проекты в области культуры и искусства с различными содержательными параметрами. ПК-2.3. Владеть: навыками обработки теоретического содержания дисциплин гуманитарного цикла, навыками соединения аналитической и практической деятельности в создании	Знает: историю культуры и историю искусств, историю литературы, современную литературу, ее специфику, тенденции развития. Умеет: разрабатывать проекты в области культуры и искусства с различными содержательными параметрами. Владеть: навыками обработки теоретического содержания дисциплин гуманитарного цикла, навыками соединения аналитической и практической деятельности в создании культурного продукта.	Рейтинговые задания Задания для самостоятельной работы Доклады

	культурного продукта.		
ПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские, образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры и искусства	ПК-3.1. Знать: границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-досуговой, культурно-просветительской, художественно-творческой, других видах деятельности. ПК-3.2. Уметь: разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, проработать этапы практической реализации разработанных программ. ПК-3.3. Владеть: навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого-педагогической деятельности.	Знает: границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-досуговой, культурно-просветительской, художественно-творческой, других видах деятельности. Умеет разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, проработать этапы практической реализации разработанных программ. Владеет: навыками разработки различных программ; навыками реализации существующих программ; навыками практической, коммуникативной, психолого-педагогической деятельности.	Рейтинговые задания Задания для самостоятельной работы Доклады

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

**Тематический план
форма обучения – очная**

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической		
1	История музыки как наука. Музыкальная культура Античности, Средних веков и Возрождения.	8	1-2	2	4		2	4	
2	XVII-XVIII вв. в истории западноевропейской музыкальной культуры	8	3-4	2	4		2	4	Рейтинг-контроль 1
3	Западноевропейская музыкальная культура XIX века.	8	5-6	2	4		2	4	
4	Музыкальная культура России до XVIII в.	8	7-8	2	4		2	4	Рейтинг-контроль 2
5	Музыкальная культура России в XIX в.	8	9-10	2	4		2	4	
6	XX в. в истории музыкальной культуры	8	11-12	2	4		2	4	Рейтинг-контроль 3
Всего за 8 семестр:		8	1-12	12	24		12	36	зачет
Наличие в дисциплине КП/КР									-
Итого по дисциплине		8	12	12	24		12	36	зачет

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. История музыки как наука. Музыкальная культура Античности, Средних веков и Возрождения.

Музыка как вид искусства, ее специфические черты. Музыка как язык. Средства музыкальной выразительности. Музыка как модель эмоций. Музыка как отражение идей эпохи.

Восприятие музыкального произведения. Музыкальные жанры, жанровые группы.

Предмет истории музыки. История музыки как наука. Значение гегелевских открытий для становления исторического подхода к действительности. Применение диалектического

метода в изучении музыкального прошлого. Основные источники, на которых базируется история музыки.

Первые свидетельства из истории музыки. Музыка в древнем Египте. Музыка и математика.

Музыка в системе искусств античности. Музыкальное искусство в общей системе образования и воспитания. Место музыки в общественной и частной жизни древних греков. Музыкально-теоретические воззрения греков. Идеи об этическом воздействии музыки (о благотворном воздействии определенных родов музыки на воспитание достойных граждан, на формирование мужественных, мудрых, добродетельных и гармоничных людей), о связи ее с государственной политикой.

Музыкальные жанры античности. Инструментарий. Рождение древнегреческой трагедии. Ее значение для дальнейших судеб музыкального искусства.

Переход от античности к средневековью. Особенности средневекового мышления. Генетическая связь средневековой культуры с античностью и новые тенденции.

Церковная музыка средневековья. Григорианский хорал. Складывание мессы. Певческие школы при монастырях. Инструменты в церкви. Утверждение органа в качестве церковного инструмента.

Рождение литургической драмы. Духовная лирика. Развитие многоголосия. Мотет. Средневековая система нотации в странах Западной Европы. Города как важные центры культуры.

Новые явления в музыкальной культуре XIV-XVI веков. Секуляризация культуры. Рождение и развитие национальных школ. Углубление связей между различными творческими школами. Возникновение «общеευропейской» среды высокого музыкального профессионализма.

«Ars nova» в Италии. Франческо Ландини.

Ранний Ренессанс. Подъем нидерландской полифонической школы. Гийом Дюфаи, Йоханнес Окегем, Якоб Обрехт, основные жанры их творчества. Значение наследия Палестрины, О. Лассо.

Изобретение нотопечатания в первые годы XVI века, его значение.

Расцвет французской музыкальной культуры в XVI в. Французская полифоническая песня. Личность и творческое наследие Клемана Жанекена.

Светские вокальные жанры в Италии. Творчество Карло Джезуальдо ди Венозы. Мадригальная комедия.

Немецкое музыкальное искусство эпохи Возрождения, его связь с движением Реформации. Мейстерзанг. Ханс Сакс.

Инструментальные жанры в эпоху Возрождения.

Тема 2. XVII-XVIII вв. в истории западноевропейской музыкальной культуры

XVII век в истории культуры. Барокко, классицизм, рококо в музыке.

Итальянское искусство рубежа XVI-XVII века. Происхождение оперы: попытка возрождения античной трагедии. Разновидности оперы (серьезная и комическая опера, придворная опера). Наиболее значительные оперные школы. Выдающиеся оперные композиторы XVII века: К. Монтеверди, А. Скарлатти, Ж.Б. Люлли, Г. Пёрселл.

Оратория и другие духовные вокальные жанры. Их генезис. взаимодействие кантаты и оратории с оперным жанром.

Инструментальная музыка: органная (Я.П. Свелинк, Дж. Фрескобальди, Г. Бём, Г. Пахельбель, Д. Букстехуде), клавирная (У. Бёрд, Д. Булл, Г. Пёрселл, Л. Куперен). Инструментальные ансамбли. Рождение жанра концерта (А. Корелли, А. Вивальди).

XVIII век в истории музыкального искусства Европы. Его значение.

Место творческих школ Германии, Италии, Франции в мировом художественном процессе. Историческое значение и проблематика творчества И.С. Баха.

Место Г.Ф. Генделя в истории музыкальной культуры. Его жизненный и творческий путь..

Оперная реформа К.В. Глюка, ее влияние на дальнейшие судьбы жанра оперы.

Развитие инструментальных жанров в XVIII веке. От увертюры к ранней симфонии. Инструментальный концерт. Эволюция жанра сонаты.

Венская классическая школа. Творческий путь Й. Гайдна (как «история симфонии» от ее ранних образцов до классической зрелости). Эволюция сонатно-симфонического цикла в творчестве Гайдна.

В.А. Моцарт. Развитие жанра симфонии. Зрелый симфонизм Моцарта. Оперное творчество: его жанровые истоки, типы драматургии. Соотношение оперной и инструментальной музыки в творчестве композитора; связь образов музыкального театра и симфонических методов развития.

Тема 3. Западноевропейская музыкальная культура XIX века.

Преемственные связи с искусством XVIII века и новые художественные тенденции.

Людвиг ван Бетховен: творческий путь композитора, значение творчества Бетховена.

Романтизм в музыке. Новые настроения и мотивы, выразительные средства. «Романтический герой». Новый характер симфонизма в XIX веке. Развитие жанрового и эпико-лирического симфонизма: симфонии Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона.

Творчество Р. Шумана, немецкого композитора-романтика, критика, дирижера, педагога, музыкального писателя.

Творчество Гектора Берлиоза – французского композитора, дирижера, музыкального критика, создателя сюжетных программных симфоний, новатора в области музыкальной формы, гармонии.

Рождение национальных школ: польской, венгерской, финской, чешской. Творчество Ф. Шопена, крупнейшего польского композитора-романтика и пианиста-виртуоза. Творчество Ференца Листа, наиболее выдающегося венгерского композитора-романтика, пианиста-виртуоза, дирижера, педагога, критика, музыкально-общественного деятеля. Сонаты Ф. Листа: трансформация жанра в творчестве композитора.

Творческое наследие Джузеппе Верди. Оперная реформа Р. Вагнера.

Тема 4. Музыкальная культура России до XVIII в.

Древнейшие пласты отечественной музыкальной культуры. Музыка в языческих обрядах древних славян. Календарные и семейно-обрядовые песни. Боевые песни славянских дружин как основа героического русского эпоса (расцвет – в X-XI вв.). Лирическая народная песня (XVI-XVII вв.). Исторические песни (XVI в.). Скоморошество на Руси. Инструментарий.

Воздействие принятия Русью христианства на развитие ее музыкальной культуры. Становление церковной музыки. Знаменный распев. Развитие церковно-певческого искусства.

Реформы Петра I и утверждение в России новых форм музыкальной жизни. Оживление светского искусства. Организация инструментальных капелл при дворе; развитие любительского музицирования. Придворная итальянская и французская опера, их значение для становления отечественного искусства. Освоение западноевропейского опыта и формирование национальной композиторской школы (последняя треть XVIII в.). Ранняя русская опера (творчество Пашкевича, Фомина, Бортнянского). Оперы Верстовского. Жанр хорового концерта (Березовский, Бортнянский). Развитие инструментальных жанров (Бортнянский, Хандошкин).

Тема 5. Музыкальная культура России в XIX в.

Творчество М.И. Глинки как принципиально новый этап в развитии русской музыки. Создание русской классической оперы и романса. Основные направления развития национальной оперы: народная музыкальная драма, опера-сказка, опера-былина. Глинкинский симфонизм.

М.И. Глинка как музыкальный педагог. Историческое значение наследия Глинки. Преодоление отставания русского музыкального искусства; выдвижение русской музыки XIX века в ряд наиболее значительных явлений европейской культурной жизни.

Творчество А.С. Даргомыжского. Его опера «Русалка»: рождение нового жанра, народно-бытовой психологической музыкальной драмы. «Каменный гость».

Коренные сдвиги в укладе музыкальной жизни в 60-70-е годы XIX столетия. Расцвет отечественного музыкального искусства. Интенсификация концертной жизни и успехи в развитии музыкального образования (открытие консерваторий в Петербурге и Москве).

Творческое объединение музыкантов «Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи). Развитие традиций М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского, борьба за народность, реализм, национальный стиль в искусстве.

Опера как центральный жанр музыки XIX века. Классический период русского балета. Рождение русской классической симфонии. Жанр симфонии в творчестве А.П. Бородина, П.И. Чайковского. Творчество А.К. Глазунова, А.К. Лядова.

1880-1890-е гг.: творчество А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.С. Аренского, Вас.С. Калинникова, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова.

Рубеж XIX-XX вв. в истории отечественной культуры. Важнейшие течения в музыкальном искусстве конца XIX – начала XX века: романтизм и экспрессионизм, между которыми порой трудно провести разделительную линию; символизм, неоклассицизм, неофольклоризм и др.

Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма.

И. Стравинский и «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Ранний период творчества С.С. Прокофьева. Начало творческого пути С.В. Рахманинова.

Концертная жизнь на рубеже столетий. Ф.И. Шаляпин, А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, И.В. Ершов. Л.С. Ауэр, И.В. Гржимали, А.А. Брандуков, А.В. Вержбилович.

Тема 6. XX в. в истории музыкальной культуры.

Новые художественные течения в западноевропейском искусстве на рубеже XIX-XX столетий. Оперный веризм. Музыкальный импрессионизм. Экспрессионизм в музыке, его творческие принципы. Неоромантизм. Неофольклоризм. Неоклассицизм.

Нововенская школа. Э. Сати и французская «шестерка». Конкретная музыка, пуантилизм, сонорика, алеаторика, электронная и компьютерная музыка. Антиромантизм (варваризм, урбанизм). Джаз.

Русская музыка после 1917 года. Новые тенденции в искусстве. Поиски новых средств в области языка, драматургии, формы. Ослабление связи с классической традицией. Отечественный музыкальный авангард (Ребиков, Мосолов, Станчинский, Дешевов). «Классическая» линия: А.К. Глазунов, Н.Я. Мясковский, Р.М. Глиэр.

С.С. Прокофьев. Оперное творчество. Симфонизм. Произведения для фортепиано.

Д. Шостакович. 15 симфоний композитора: продолжение лучших традиций русской и зарубежной музыки и собственный неповторимый стиль. Вклад Шостаковича в развитие музыкального театра. Оперы «Нос», «Катерина Измайлова».

Тенденции развития музыкального искусства в конце XX – начале XXI в.

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

Тема 1. Музыка как вид искусства. Музыкальная культура Древней Греции и Рима.

Музыка как вид искусства, ее специфические черты. Средства музыкальной выразительности. Двойственность природы музыкального искусства: искусство с элементами науки, искусство идеальное и материальное. Потребность в сравнении с другими искусствами: «музыка и поэзия», «музыка и живопись», «музыка и архитектура», «музыка и литература (... и поэзия)». Музыка как язык. Музыка как модель эмоций. Музыка как отражение идей эпохи.

Восприятие музыкального произведения. Музыкальные жанры, жанровые группы.

Первые свидетельства из истории музыки. Музыка в древнем Египте. Музыка и математика.

Античность: первые попытки анализа и систематизации. Музыка в системе искусств античности. Музыкальное искусство в общей системе образования и воспитания. Место музыки в общественной и частной жизни древних греков. Музыкально-теоретические воззрения греков. Идеи об этическом воздействии музыки (о благотворном воздействии определенных родов музыки на воспитание достойных граждан, на формирование мужественных, мудрых, добродетельных и гармоничных людей), о связи ее с государственной политикой.

Музыкальные жанры античности. Инструментарий. Рождение древнегреческой трагедии. Ее значение для дальнейших судеб музыкального искусства.

Тема 2. Западноевропейская музыкальная культура Средних веков и Возрождения. Переход от античности к средневековью. Генетическая связь с античностью и новые тенденции. Особенности средневекового мышления. Церковная музыка средневековья. Григорианский хорал. Складывание мессы. Певческие школы при монастырях. Инструменты в церкви. Утверждение органа в качестве церковного инструмента.

Рождение литургической драмы. Духовная лирика. Развитие многоголосия. Мотет. Средневековая система нотации в странах Западной Европы.

Средневековые города как важные центры культуры. Расцвет светской вокально-поэтической лирики. Шпильманы, жонглеры, менестрели. Трубадуры, труверы, миннезингеры. Развитие инструментария.

Новые явления в музыкальной культуре XIV-XVI веков. Секуляризация культуры. Рождение и развитие национальных школ. Углубление связей между различными творческими школами. Возникновение «общевропейской» среды высокого музыкального профессионализма.

«Ars nova» в Италии. Франческо Ландини.

Ранний Ренессанс. Подъем нидерландской полифонической школы. Гийом Дюфай, Йоханнес Окегем, Якоб Обрехт, основные жанры их творчества. Палестрина – крупнейший художник итальянского Возрождения. Орландо Лассо – представитель последнего поколения крупнейших мастеров полифонии (нидерландская полифоническая школа). Значение их наследия.

Изобретение нотопечатания в первые годы XVI века. Деятельность крупных нотопечатателей.

Крупнейшие хоровые капеллы Западной Европы: Папская капелла в Риме, соборные капеллы в Камбре и Антверпене, в Париже, капелла бургундского герцога, французского короля, д'Эсте и Ферраре, Сфорца в Милане, Медичи во Флоренции.

Творчество Жоскена Дебре.

Расцвет французской музыкальной культуры в XVI в. Французская полифоническая песня. Личность и творческое наследие Клемана Жанекена.

Светские вокальные жанры в Италии. Творчество Карло Джезуальдо ди Венозы. Мадригальная комедия.

Немецкое музыкальное искусство эпохи Возрождения, его связь с движением Реформации. Мейстерзанг. Ханс Сакс.

Инструментальные жанры в эпоху Возрождения.

Тема 3. XVII в. в истории западноевропейской музыкальной культуры

XVII век в истории культуры. Барокко. Классицизм. Рококо.

Итальянское искусство рубежа XVI-XVII века. Деятельность флорентийской камераты. Происхождение оперы: попытка возрождения античной трагедии. «Драма на музыке»: первые десятилетия нового жанра. Разновидности оперы (серьезная и комическая опера, придворная опера). Наиболее значительные оперные школы. Выдающиеся оперные композиторы XVII века: К. Монтеверди, А. Скарлатти, Ж.Б. Люлли, Г. Пёрселл.

Оратория и другие духовные вокальные жанры. Их генезис. взаимодействие кантаты и оратории с оперным жанром.

Инструментальная музыка: органная (Я.П. Свелинк, Дж. Фрескобальди, Г. Бём, Г. Пахельбель, Д. Букстехуде), клавирная (У. Бёрд, Д. Булл, Г. Пёрселл, Л. Куперен).

Инструментальные ансамбли. Рождение жанра концерта (А. Корелли, А. Вивальди).

Тема 4. XVIII в. в истории западноевропейской музыкальной культуры

XVIII век в истории музыкального искусства Европы. Его значение (время преодоления музыкой отставания от других видов искусства, переживавших свой расцвет с эпохи Возрождения; эпоха создания крупных музыкальных концепций по существу уже светского образного содержания, складывания новых форм концертной жизни, эпоха рождения музыкальной классики и т.д.).

Место творческих школ Германии, Италии, Франции в мировом художественном процессе. Историческое значение и проблематика творчества И.С. Баха. Духовные и светские

кантаты. Мессы и пассионы. Инструментальная музыка. Сочинения для органа, клавира, скрипки и других инструментов и ансамблей. Жанр увертюры (сюиты). Concerti grossi.

Место Г.Ф. Генделя в истории музыкальной культуры. Его жизненный и творческий путь. Оперное и ораториальное творчество. Инструментальные произведения. Концерты для органа, concerti grossi. Сонаты для ансамблей. Музыка для клавира.

Итальянская опера: историческое значение, пути развития. Опера seria и опера-buffa. Становление немецкой оперы. Зингшпиль. Французская опера: от ярмарочной комедии с музыкой к комической опере. Лирическая трагедия.

Оперная реформа К.В. Глюка, ее влияние на дальнейшие судьбы жанра оперы.

Развитие инструментальных жанров в XVIII веке. От увертюры к ранней симфонии.

Инструментальный концерт. Эволюция жанра сонаты.

Венская классическая школа. Творческий путь Й. Гайдна (как «история симфонии» от ее ранних образцов до классической зрелости). Эволюция сонатно-симфонического цикла в творчестве Гайдна.

В.А. Моцарт. Развитие жанра симфонии. Зрелый симфонизм Моцарта. Оперное творчество: его жанровые истоки, типы драматургии. Соотношение оперной и инструментальной музыки в творчестве композитора; связь образов музыкального театра и симфонических методов развития. Poleмика вокруг его искусства. Синтезирующая роль искусства Моцарта для XVIII века.

Тема 5. Западноевропейская музыкальная культура XIX века (часть 1).

Преемственные связи с искусством XVIII века и новые художественные тенденции. Людвиг ван Бетховен (творческий путь композитора, значение творчества Бетховена: завершение линии венского классицизма и предромантизм; влияние его искусства на последующие судьбы музыкальной культуры, эволюция жанра сонаты в творчестве Бетховена; бетховенский симфонизм; проблема «Бетховен и романтики»).

Романтизм в музыке. Новые настроения и мотивы. «Романтический герой». Интерес к индивидуальному миру личности. Внимание к образной характерности, портретности, психологической детализации. Новые жанры на музыкальной авансцене: жанр вокальной и фортепианной миниатюры (песня и романс, песня без слов, музыкальный момент, экспромт, ноктюрн и т.д.). Новый характер симфонизма в XIX веке. «Психологизация» симфонизма. Развитие жанрового и эпико-лирического симфонизма: симфонии Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона,

Творчество Р. Шумана, немецкого композитора-романтика, критика, дирижера, педагога, музыкального писателя.

Тема 6. Западноевропейская музыкальная культура XIX века (часть 2).

Творчество Гектора Берлиоза – французского композитора, дирижера, музыкального критика, создателя сюжетных программных симфоний («Фантастическая», «Ромео и Джульетта», «Гарольд в Италии»), новатора в области музыкальной формы, гармонии.

Рождение национальных школ: польской, венгерской, финской, чешской. Творчество Ф. Шопена, крупнейшего польского композитора-романтика и пианиста-виртуоза. Творчество Ференца Листа, наиболее выдающегося венгерского композитора-романтика, пианиста-виртуоза, дирижера, педагога, критика, музыкально-общественного деятеля. Сонаты Ф. Листа: трансформация жанра в творчестве композитора.

Творческое наследие Джузеппе Верди. Оперная реформа Р. Вагнера.

Тема 7. Музыкальная культура России до XVIII в.

Древнейшие пласты отечественной музыкальной культуры. Музыка в языческих обрядах древних славян. Календарные и семейно-обрядовые песни. Боевые песни славянских дружин как основа героического русского эпоса (расцвет – в X-XI вв.). Лирическая народная песня (XVI-XVII вв.). Исторические песни (XVI в.). Скоморошество на Руси. Инструментарий.

Воздействие принятия Русью христианства на развитие ее музыкальной культуры. Становление церковной музыки. Знаменный распев. Развитие церковно-певческого искусства. Создание школы московских распевщиков (сер. XVI в.), ее значение.

Развитие многоголосного (партесного) пения (2-я половина XVIIв.). Школа многоголосного хорового письма (конец XVII – начало XVIII в.). Жанр духовного хорового концерта. Многоголосная бытовая песня (кант).

Тема 8. Музыкальная культура России в XVIII в.
Реформы Петра I и утверждение в России новых форм музыкальной жизни. Оживление светского искусства. Организация инструментальных капелл при дворе; развитие любительского музицирования. Создание придворной итальянской (1730г.) и французской опер. Появление иностранных оперных антреприз в Москве и Петербурге. Придворные оркестры и придворный хор. Итальянские композиторы (Ф. Арайя, Б. Галуппи, Т. Траэтта, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза и др.) в России. Крепостные театры. Публичные театры в Москве и Петербурге. Освоение западноевропейского опыта.

Формирование национальной композиторской школы (последняя треть XVIIIв.). Ранняя русская опера (творчество Пашкевича, Фомина, Бортнянского). Оперы Верстовского. Жанр хорового концерта (Березовский, Бортнянский). Развитие инструментальных жанров (Бортнянский, Хандошкин).

Тема 9. Музыкальная культура России в I половине XIX в.
Творчество М.И. Глинки как принципиально новый этап в развитии русской музыки. Создание русской классической оперы и романса. Оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила». Основные направления развития национальной оперы: народная музыкальная драма, опера-сказка, опера-былина. Глинкинский симфонизм: сочетание богатства народной музыки и высокого профессионального мастерства. М.И. Глинка как музыкальный педагог. Историческое значение наследия Глинки. Преодоление отставания русского музыкального искусства; выдвижение русской музыки XIX века в ряд наиболее значительных явлений европейской культурной жизни.

Творчество А.С. Даргомыжского. Его опера «Русалка»: рождение нового жанра, народно-бытовой психологической музыкальной драмы. «Каменный гость».

Тема 10. Музыкальная культура России во II половине XIX в.
Коренные сдвиги в укладе музыкальной жизни в 60-70-е годы XIX столетия. Расцвет отечественного музыкального искусства во II половине XIX века. Интенсификация общественной жизни. Создание Русского музыкального общества в Петербурге (1859г.) и его отделений в Москве (1860) и других городах (Киеве, Харькове, Одессе, Тифлисе). Успехи в развитии музыкального образования: открытие консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866). Создание Бесплатной музыкальной школы в Петербурге. Повышение уровня исполнительского мастерства русских певцов и музыкантов, оживление концертной деятельности. Русские симфонические концерты (М.П. Беляев) и их роль в деле пропаганды новых произведений отечественной симфонической музыки. Просветительская деятельность Общества камерной музыки в Петербурге и Московского филармонического общества. Развитие хоровой музыки. Придворная певческая капелла и Синодальное училище церковного пения. Русское хоровое общество (А.С. Аренский и М.М. Ипполитов-Иванов).

Творческое объединение музыкантов «Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи). Развитие традиций М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского, борьба за народность, реализм, национальный стиль в искусстве.

Опера как центральный жанр музыки XIX века. Развитие жанра национальной историко-патриотической оперы («Князь Игорь» А.П. Бородина, «Борис Годунов», «Хованщина» М.П. Мусоргского). Русская сказочная, сказочно-эпическая опера («Снегурочка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже» Н.А. Римского-Корсакова). Лирико-психологическая опера («Евгений Онегин», Пиковая дама», «Мазепа» П.И. Чайковского). Комическая опера или опера лирико-комедийного плана («Майская ночь», «Ночь перед Рождеством» Н.А. Римского-Корсакова, «Сорочинская ярмарка» М.П. Мусоргского, «Черевички» П.И. Чайковского). Творческое наследие П.А. Чайковского.

Классический период русского балета.

Рождение русской классической симфонии. Жанр симфонии в творчестве А.П. Бородина, П.И. Чайковского. Творчество А.К. Глазунова, А.К. Лядова. 1880-1890-е гг.: творчество А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.С. Аренинского, Вас.С. Калинникова, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова.

Эпоха «сдвига всех осей» (Иванов). Ощущение своего времени как одного из великих рубежей, как преддверья Нового Века. Предчувствие близящихся перемен. Сложность, разветвленность процессов «умственного движения» (В.С. Соловьев) в России на рубеже XIX-XX веков и разнонаправленные процессы в отечественном искусстве. Эсхатологические ожидания. Расцвет духовной лирики. Усиление интереса к хоровым жанрам («Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» Танеева, «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение» и «Колокола» Рахманинова, соч. Гречанинова, Кастаньского).

Революционный подъем. Отражение революционных идей в искусстве (оперы «Кашей бессмертной» и «Золотой петушок» Римского-Корсакова, «Прометей» Скрябина).

Важнейшие течения в музыкальном искусстве конца XIX – начала XX века: романтизм и экспрессионизм, между которыми порой трудно провести разделительную линию; символизм, неоклассицизм (Глазунов, Танеев), неофольклоризм (Стравинский, отчасти ранний Прокофьев).

Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. Воздействие важнейших философских идей времени на теорию и практику русского символизма. Творчество композитора-символиста А.Н. Скрябина.

И. Стравинский и «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Ранний период творчества С.С. Прокофьева («Скифская сюита», балет «Про шута», фортепианные произведения). Концертная жизнь на рубеже столетий. Ф.И. Шаляпин, А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, И.В. Ершов. Л.С. Ауэр, И.В. Гржимали, А.А. Брандуков, А.В. Вержилович.

Творчество С.В. Рахманинова.

Тема 11. Западноевропейская музыкальная культура в XX в.

Пути развития западноевропейского искусства на рубеже XIX-XX столетий. Новые художественные течения. Оперный веризм в итальянском музыкальном искусстве начала 90-х гг., его связь с современной ему итальянской и французской литературой. Оперы «Сельская честь» П. Масканьи, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини. Музыкальный импрессионизм, художественные и литературные влияния и «точки пересечения». Творчество К. Дебюсси. Экспрессионизм в изобразительном искусстве, литературе, театре и музыке (А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн) Австрии и Германии, его творческие принципы.

Неоромантизм (А. Брукнер, Х. Вольф, Г. Малер, Р. Штраус). Неофольклоризм (М. де Фалья, Б. Барток). Неоклассицизм (М. Рeger, П. Хиндемита, А. Казелла).

Нововенская школа (творчество А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна). Э. Сати и французская «шестерка» (Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер). Конкретная музыка, пуантилизм, сонорика, алеаторика, электронная и компьютерная музыка). П. Булез, П. Шеффер (Франция); К. Штокхаузен (Германия), Дж. Кейдж (США).

Антиромантизм (варваризм, урбанизм). Джаз. Творчество О. Мессяна (Франция); П. Хиндемита, К. Орфа (Германия); Дж. Гершвина (США); Б. Бриттена (Англия); В. Лютославского, К. Пендерецкого (Польша); Дж. Энеску (Румыния); Б. Бартока (Венгрия).

Тенденции развития современной музыкальной культуры.

Тема 12. Отечественная музыкальная культура в XX в.

Русская музыка после 1917 года. Новые тенденции в искусстве. Дух революционной эпохи в музыке. Активное развитие жанра массовой песни. Марши. Новая жизнь хоровых жанров.

1920-е гг.: поиски новых средств в области языка, драматургии, формы. Стремление выразить в музыке пафос индустриализации. Усиление элементов конструктивизма.

Ослабление связи с классической традицией. Отечественный музыкальный авангард (Ребиков, Мосолов, Станчинский, Дешевов).

«Классическая» линия: А.К. Глазунов, Н.Я. Мясковский, Р.М. Глиэр.
Активная исполнительская и педагогическая деятельность мастеров старшего поколения (пианисты Ф.М. Blumenфельд, А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов; певцы А.В. Нежданова, Н.А. Обухова, Л.В. Собинов и др.) и более молодых музыкантов (Г.Г. Нейгауз, Л.Н. Оборин, В.В. Софроницкий; И.С. Козловский, С.Я. Лемешев, А.С. и Г.С. Пироговы и др.). Становление советского музыковедения.

Противостояние группировок: РАПМ (Российской ассоциации пролетарских музыкантов) и Ассоциации современной музыки.

С.С. Прокофьев. Оперное творчество: широкий круг нетрадиционных сюжетов (оперы: «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел», «Семен Котко», «Война и мир»), новые принципы и приемы музыкальной драматургии. Сотрудничество с Дягилевым, Мейерхольдом, Таировым. Балеты («Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», «Стальной скок», «Ромео и Джульетта», «Золушка»). Симфонизм. Произведения для фортепиано.

Д. Шостакович. Развитие симфонизма. 15 симфоний: продолжение лучших традиций русской и зарубежной музыки и собственный неповторимый стиль. Вклад Шостаковича в развитие музыкального театра. Оперы «Нос», «Катерина Измайлова».

Новая плеяда молодых талантливых композиторов, выдвинувшаяся в 1960-1970-е гг.: В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, С.М. Слонимский, Б.И. Тищенко А.Г. Шнитке, Э.В. Денисов, С. Губайдуллина и др., их новаторские достижения. Изменения творческой атмосфера в 1980-е гг. и в последующие десятилетия.

Современная ситуация в отечественном музыкальном искусстве.

Тематический план форма обучения – заочная

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической		
1	История музыки как наука. Музыкальная культура Античности, Средних веков и Возрождения.	7	1-2	2	2		1		
2	XVIII в. в истории западноевропейской музыкальной культуры	7	3-4	2	2		1		
3	XVIII в. в истории западноевропейской	7	5-6	2	2		1		Рейтинг-контроль 1

	музыкальной культуры								
4	Западноевропейская музыкальная культура XIX века.	7	7-8	2	2		1		
5	Музыкальная культура России до XVIII в.	7	9-10	2	2		1		
6	Музыкальная культура России в XIX в.	7	11-14	2	4		2	2	Рейтинг-контроль 2
7	XX в. в истории западноевропейской музыкальной культуры	7	15-16	2	2		1		
8	XX в. в истории отечественной музыкальной культуры	7	17-18	2	2		1		Рейтинг-контроль 3
Всего за 8 семестр:			1-18	16	18		9	2	Зачет
Наличие в дисциплине КП/КР		7					9	2	Зачет
Итого по дисциплине		7	18	16	18		9	2	Зачет

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. История музыки как наука. Музыкальная культура Античности, Средних веков и Возрождения.

Музыка как вид искусства, ее специфические черты. Музыка как язык. Средства музыкальной выразительности. Музыка как модель эмоций. Музыка как отражение идей эпохи.

Восприятие музыкального произведения. Музыкальные жанры, жанровые группы.

Предмет истории музыки. История музыки как наука. Значение гегелевских открытий для становления исторического подхода к действительности. Применение диалектического метода в изучении музыкального прошлого. Основные источники, на которых базируется история музыки.

Первые свидетельства из истории музыки. Музыка в древнем Египте. Музыка и математика.

Музыка в системе искусств античности. Музыкальное искусство в общей системе образования и воспитания. Место музыки в общественной и частной жизни древних греков. Музыкально-теоретические воззрения греков. Идеи об этическом воздействии музыки (о благотворном воздействии определенных родов музыки на воспитание достойных граждан, на формирование мужественных, мудрых, добродетельных и гармоничных людей), о связи ее с государственной политикой.

Музыкальные жанры античности. Инструментарий. Рождение древнегреческой трагедии. Ее значение для дальнейших судеб музыкального искусства.

Переход от античности к средневековью. Особенности средневекового мышления. Генетическая связь средневековой культуры с античностью и новые тенденции.

Церковная музыка средневековья. Григорианский хорал. Складывание мессы. Певческие школы при монастырях. Инструменты в церкви. Утверждение органа в качестве церковного инструмента.

Рождение литургической драмы. Духовная лирика. Развитие многоголосия. Мотет. Средневековая система нотации в странах Западной Европы. Города как важные центры культуры.

Новые явления в музыкальной культуре XIV-XVI веков. Секуляризация культуры. Рождение и развитие национальных школ. Углубление связей между различными творческими школами. Возникновение «общеевропейской» среды высокого музыкального профессионализма.

«Ars nova» в Италии. Франческо Ландини. Ранний Ренессанс. Подъем нидерландской полифонической школы. Гийом Дюфай, Йоханнес Окегем, Якоб Обрехт, основные жанры их творчества. Значение наследия Палестрины, О. Лассо.

- Изобретение нотопечатания в первые годы XVI века, его значение.
- Расцвет французской музыкальной культуры в XVI в. Французская полифоническая песня.
- Личность и творческое наследие Клемана Жанекена.
- Светские вокальные жанры в Италии. Творчество Карло Джезуальдо ди Венозы. Мадригальная комедия.
- Немецкое музыкальное искусство эпохи Возрождения, его связь с движением Реформации.
- Мейстерзанг. Ханс Сакс.
- Инструментальные жанры в эпоху Возрождения.
- Тема 2. XVII в. в истории западноевропейской музыкальной культуры
- XVII век в истории культуры. Барокко, классицизм, рококо в музыке.
- Итальянское искусство рубежа XVI-XVII века. Происхождение оперы: попытка возрождения античной трагедии. Разновидности оперы (серьезная и комическая опера, придворная опера). Наиболее значительные оперные школы. Выдающиеся оперные композиторы XVII века: К. Монтеверди, А. Скарлатти, Ж.Б. Люлли, Г. Пёрселл.
- Оратория и другие духовные вокальные жанры. Их генезис. взаимодействие кантаты и оратории с оперным жанром.
- Инструментальная музыка: органная (Я.П. Свелинк, Дж. Фрескобальди, Г. Бём, Г. Пахельбель, Д. Букстехуде), клавирная (У. Бёрд, Д. Булл, Г. Пёрселл, Л. Куперен).
- Инструментальные ансамбли. Рождение жанра концерта (А. Корелли, А. Вивальди).
- Тема 3. XVIII в. в истории западноевропейской музыкальной культуры
- XVIII век в истории музыкального искусства Европы, его значение.
- Место творческих школ Германии, Италии, Франции в мировом художественном процессе. Историческое значение и проблематика творчества И.С. Баха.
- Место Г.Ф. Генделя в истории музыкальной культуры. Его жизненный и творческий путь..
- Оперная реформа К.В. Глюка, ее влияние на дальнейшие судьбы жанра оперы.
- Развитие инструментальных жанров в XVIII веке. От увертюры к ранней симфонии.
- Инструментальный концерт. Эволюция жанра сонаты.
- Венская классическая школа. Творческий путь Й. Гайдна (как «история симфонии» от ее ранних образцов до классической зрелости). Эволюция сонатно-симфонического цикла в творчестве Гайдна.
- В.А. Моцарт. Развитие жанра симфонии. Зрелый симфонизм Моцарта. Оперное творчество: его жанровые истоки, типы драматургии. Соотношение оперной и инструментальной музыки в творчестве композитора; связь образов музыкального театра и симфонических методов развития.
- Тема 4. Западноевропейская музыкальная культура XIX века.
- Преемственные связи с искусством XVIII века и новые художественные тенденции.
- Людвиг ван Бетховен: творческий путь композитора, значение творчества Бетховена.
- Романтизм в музыке. Новые настроения и мотивы, выразительные средства.
- «Романтический герой». Новый характер симфонизма в XIX веке. Развитие жанрового и эпико-лирического симфонизма: симфонии Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона.
- Творчество Р. Шумана, немецкого композитора-романтика, критика, дирижера, педагога, музыкального писателя.
- Творчество Гектора Берлиоза – французского композитора, дирижера, музыкального критика, создателя сюжетных программных симфоний, новатора в области музыкальной формы, гармонии.
- Рождение национальных школ: польской, венгерской, финской, чешской. Творчество Ф. Шопена, крупнейшего польского композитора-романтика и пианиста-виртуоза. Творчество Ференца Листа, наиболее выдающегося венгерского композитора-романтика, пианиста-виртуоза, дирижера, педагога, критика, музыкально-общественного деятеля. Сонаты Ф. Листа: трансформация жанра в творчестве композитора.
- Творческое наследие Джузеппе Верди. Оперная реформа Р. Вагнера.
- Тема 5. Музыкальная культура России до XVIII в.

Древнейшие пласты отечественной музыкальной культуры. Музыка в языческих обрядах древних славян. Календарные и семейно-обрядовые песни. Боевые песни славянских дружин как основа героического русского эпоса (расцвет – в X-XI вв.). Лирическая народная песня (XVI-XVII вв.). Исторические песни (XVI в.). Скоморошество на Руси. Инструментарий.

Воздействие принятия Русью христианства на развитие ее музыкальной культуры. Становление церковной музыки. Знаменный распев. Развитие церковно-певческого искусства.

Реформы Петра I и утверждение в России новых форм музыкальной жизни. Оживление светского искусства. Организация инструментальных капелл при дворе; развитие любительского музицирования. Придворная итальянская и французская опера, их значение для становления отечественного искусства. Освоение западноевропейского опыта и формирование национальной композиторской школы (последняя треть XVIII в.). Ранняя русская опера (творчество Папкевича, Фомина, Бортнянского). Оперы Верстовского. Жанр хорового концерта (Березовский, Бортнянский). Развитие инструментальных жанров (Бортнянский, Хандошкин).

Тема 6. Музыкальная культура России в XIX в.

Творчество М.И. Глинки как принципиально новый этап в развитии русской музыки. Создание русской классической оперы и романса. Основные направления развития национальной оперы: народная музыкальная драма, опера-сказка, опера-былина. Глинкинский симфонизм.

М.И. Глинка как музыкальный педагог. Историческое значение наследия Глинки. Преодоление отставания русского музыкального искусства; выдвигание русской музыки XIX века в ряд наиболее значительных явлений европейской культурной жизни.

Творчество А.С. Даргомыжского. Его опера «Русалка»: рождение нового жанра, народно-бытовой психологической музыкальной драмы. «Каменный гость».

Коренные сдвиги в укладе музыкальной жизни в 60-70-е годы XIX столетия. Расцвет отечественного музыкального искусства. Интенсификация концертной жизни и успехи в развитии музыкального образования (открытие консерваторий в Петербурге и Москве).

Творческое объединение музыкантов «Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи). Развитие традиций М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского, борьба за народность, реализм, национальный стиль в искусстве.

Опера как центральный жанр музыки XIX века. Классический период русского балета.

Рождение русской классической симфонии. Жанр симфонии в творчестве А.П. Бородина, П.И. Чайковского. Творчество А.К. Глазунова, А.К. Лядова.

1880-1890-е гг.: творчество А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.С. Аренского, Вас.С. Калинникова, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова.

Рубеж XIX-XX вв. в истории отечественной культуры. Важнейшие течения в музыкальном искусстве конца XIX – начала XX века: романтизм и экспрессионизм, между которыми порой трудно провести разделительную линию; символизм, неоклассицизм, неофольклоризм и др.

Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма.

И. Стравинский и «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Ранний период творчества С.С. Прокофьева. Начало творческого пути С.В. Рахманинова.

Концертная жизнь на рубеже столетий. Ф.И. Шаляпин, А.В. Нежданова, Л.В. Собинин, И.В. Ершов. Л.С. Ауэр, И.В. Гржимали, А.А. Брандуков, А.В. Вержбилович.

Тема 7. XX в. в истории западноевропейской музыкальной культуры. Новые художественные течения в западноевропейском искусстве на рубеже XIX-XX столетий. Оперный веризм. Музыкальный импрессионизм. Экспрессионизм в музыке, его творческие принципы. Неоромантизм. Неофольклоризм. Неоклассицизм.

Нововенская школа. Э. Сати и французская «шестерка». Конкретная музыка, пуантилизм, сонорика, алеаторика, электронная и компьютерная музыка. Антиромантизм (варваризм, урбанизм). Джаз.

Тема 8. XX в. в истории отечественной музыкальной культуры.

Русская музыка после 1917 года. Новые тенденции в искусстве. Поиски новых средств в области языка, драматургии, формы. Ослабление связи с классической традицией. Отечественный музыкальный авангард (Ребиков, Мосолов, Станчинский, Дешевов). «Классическая» линия: А.К. Глазунов, Н.Я. Мясковский, Р.М. Глиэр.

С.С. Прокофьев. Оперное творчество. Симфонизм. Произведения для фортепиано. Д. Шостакович. 15 симфоний композитора: продолжение лучших традиций русской и зарубежной музыки и собственный неповторимый стиль. Вклад Шостаковича в развитие музыкального театра. Оперы «Нос», «Катерина Измайлова».

Тенденции развития музыкального искусства в конце XX – начале XXI в.

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

Тема 1. Музыка как вид искусства. Музыкальная культура Древней Греции и Рима. Западноевропейская музыкальная культура Средних веков и Возрождения.

Музыка как вид искусства, ее специфические черты. Средства музыкальной выразительности. Двойственность природы музыкального искусства: искусство с элементами науки, искусство идеальное и материальное. Потребность в сравнении с другими искусствами: «музыка и поэзия», «музыка и живопись», «музыка и архитектура», «музыка и литература (... и поэзия)». Музыка как язык. Музыка как модель эмоций. Музыка как отражение идей эпохи.

Восприятие музыкального произведения. Музыкальные жанры, жанровые группы.

Первые свидетельства из истории музыки. Музыка в древнем Египте. Музыка и математика.

Античность: первые попытки анализа и систематизации. Музыка в системе искусств античности. Музыкальное искусство в общей системе образования и воспитания. Место музыки в общественной и частной жизни древних греков. Музыкально-теоретические воззрения греков. Идеи об этическом воздействии музыки (о благотворном воздействии определенных родов музыки на воспитание достойных граждан, на формирование мужественных, мудрых, добродетельных и гармоничных людей), о связи ее с государственной политикой.

Музыкальные жанры античности. Инструментарий. Рождение древнегреческой трагедии. Ее значение для дальнейших судеб музыкального искусства.

Переход от античности к средневековью. Генетическая связь с античностью и новые тенденции. Особенности средневекового мышления.

Церковная музыка средневековья. Григорианский хорал. Складывание мессы. Певческие школы при монастырях. Инструменты в церкви. Утверждение органа в качестве церковного инструмента.

Рождение литургической драмы. Духовная лирика. Развитие многоголосия. Мотет. Средневековая система нотации в странах Западной Европы.

Средневековые города как важные центры культуры. Расцвет светской вокально-поэтической лирики. Шпильманы, жонглеры, менестрели. Трубадуры, труверы, миннезингеры. Развитие инструментария.

Новые явления в музыкальной культуре XIV-XVI веков. Секуляризация культуры. Рождение и развитие национальных школ. Углубление связей между различными творческими школами. Возникновение «общевропейской» среды высокого музыкального профессионализма.

«Ars nova» в Италии. Франческо Ландини. Ранний Ренессанс. Подъем нидерландской полифонической школы. Гийом Дюфай, Йоханнес Окегем, Якоб Обрехт, основные жанры их творчества. Палестрина – крупнейший художник итальянского Возрождения. Орландо Лассо – представитель последнего поколения крупнейших мастеров полифонии (нидерландская полифоническая школа). Значение их наследия.

Изобретение нотопечатания в первые годы XVI века. Деятельность крупных нотоиздателей. Крупнейшие хоровые капеллы Западной Европы: Папская капелла в Риме, соборные капеллы в Камбре и Антверпене, в Париже, капелла бургундского герцога, французского короля, д'Эсте и Ферраре, Сфорца в Милане, Медичи во Флоренции.

Творчество Жоскена Дебре.

Расцвет французской музыкальной культуры в XVI в. Французская полифоническая песня. Личность и творческое наследие Клемана Жанекена. Светские вокальные жанры в Италии. Творчество Карло Джезуальдо ди Венозы. Мадригальная комедия.

Немецкое музыкальное искусство эпохи Возрождения, его связь с движением Реформации. Мейстерзанг. Ханс Сакс.

Инструментальные жанры в эпоху Возрождения.
Тема 2. XVII в. в истории западноевропейской музыкальной культуры

XVII век в истории культуры. Барокко. Классицизм. Рококо.

Итальянское искусство рубежа XVI-XVII века. Деятельность флорентийской камераты. Происхождение оперы: попытка возрождения античной трагедии. «Драма на музыке»: первые десятилетия нового жанра. Разновидности оперы (серьезная и комическая опера, придворная опера). Наиболее значительные оперные школы. Выдающиеся оперные композиторы XVII века: К. Монтеверди, А. Скарлатти, Ж.Б. Люлли, Г. Пёрселл.

Оратория и другие духовные вокальные жанры. Их генезис. взаимодействие кантаты и оратории с оперным жанром.

Инструментальная музыка: органная (Я.П. Свелинк, Дж. Фрескобальди, Г. Бём, Г. Пахельбель, Д. Букстехуде), клавирная (У. Бёрд, Д. Булл, Г. Пёрселл, Л. Куперен).

Инструментальные ансамбли. Рождение жанра концерта (А. Корелли, А. Вивальди).

Тема 3. XVIII в. в истории западноевропейской музыкальной культуры
XVIII век в истории музыкального искусства Европы. Его значение (время преодоления музыкой отставания от других видов искусства, переживавших свой расцвет с эпохи Возрождения; эпоха создания крупных музыкальных концепций по существу уже светского образного содержания, складывания новых форм концертной жизни, эпоха рождения музыкальной классики и т.д.).

Место творческих школ Германии, Италии, Франции в мировом художественном процессе. Историческое значение и проблематика творчества И.С. Баха. Духовные и светские кантаты. Мессы и пассионы. Инструментальная музыка. Сочинения для органа, клавира, скрипки и других инструментов и ансамблей. Жанр увертюры (сюиты). Concerti grossi.

Место Г.Ф. Генделя в истории музыкальной культуры. Его жизненный и творческий путь. Оперное и ораториальное творчество. Инструментальные произведения. Концерты для органа, concerti grossi. Сонаты для ансамблей. Музыка для клавира.

Итальянская опера: историческое значение, пути развития. Опера seria и опера-buffa. Становление немецкой оперы. Зингшпиль. Французская опера: от ярмарочной комедии с музыкой к комической опере. Лирическая трагедия.

Оперная реформа К.В. Глюка, ее влияние на дальнейшие судьбы жанра оперы.

Развитие инструментальных жанров в XVIII веке. От увертюры к ранней симфонии. Инструментальный концерт. Эволюция жанра сонаты.

Венская классическая школа. Творческий путь Й. Гайдна (как «история симфонии» от ее ранних образцов до классической зрелости). Эволюция сонатно-симфонического цикла в творчестве Гайдна.

В.А. Моцарт. Развитие жанра симфонии. Зрелый симфонизм Моцарта. Оперное творчество: его жанровые истоки, типы драматургии. Соотношение оперной и инструментальной музыки в творчестве композитора; связь образов музыкального театра и симфонических методов развития. Полемика вокруг его искусства. Синтезирующая роль искусства Моцарта для XVIII века.

Тема 4. Западноевропейская музыкальная культура XIX века.

Преемственные связи с искусством XVIII века и новые художественные тенденции. Людвиг ван Бетховен (творческий путь композитора, значение творчества Бетховена: завершение линии венского классицизма и предромантизм; влияние его искусства на последующие судьбы музыкальной культуры, эволюция жанра сонаты в творчестве Бетховена; бетховенский симфонизм; проблема «Бетховен и романтики»).

Романтизм в музыке. Новые настроения и мотивы. «Романтический герой». Интерес к индивидуальному миру личности. Внимание к образной характерности, портретности, психологической детализации. Новые жанры на музыкальной авансцене: жанр вокальной и фортепианной миниатюры (песня и романс, песня без слов, музыкальный момент, экспромт, ноктюрн и т.д.). Новый характер симфонизма в XIX веке. «Психологизация» симфонизма. Развитие жанрового и эпико-лирического симфонизма: симфонии Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона,

Творчество Р. Шумана, немецкого композитора-романтика, критика, дирижера, педагога, музыкального писателя.

Творчество Гектора Берлиоза – французского композитора, дирижера, музыкального критика, создателя сюжетных программных симфоний («Фантастическая», «Ромео и Джульетта», «Гарольд в Италии»), новатора в области музыкальной формы, гармонии.

Рождение национальных школ: польской, венгерской, финской, чешской. Творчество Ф. Шопена, крупнейшего польского композитора-романтика и пианиста-виртуоза. Творчество Ференца Листа, наиболее выдающегося венгерского композитора-романтика, пианиста-виртуоза, дирижера, педагога, критика, музыкально-общественного деятеля. Сонаты Ф. Листа: трансформация жанра в творчестве композитора.

Творческое наследие Джузеппе Верди. Оперная реформа Р. Вагнера.

Тема 5. Музыкальная культура России до XVIII в.

Древнейшие пласты отечественной музыкальной культуры. Музыка в языческих обрядах древних славян. Календарные и семейно-обрядовые песни. Боевые песни славянских дружин как основа героического русского эпоса (расцвет – в X-XI вв.). Лирическая народная песня (XVI-XVII вв.). Исторические песни (XVI в.). Скоморошество на Руси. Инструментарий.

Воздействие принятия Русью христианства на развитие ее музыкальной культуры. Становление церковной музыки. Знаменный распев. Развитие церковно-певческого искусства. Создание школы московских распевщиков (сер. XVI в.), ее значение.

Развитие многоголосного (партезного) пения (2-я половина XVII в.). Школа многоголосного хорового письма (конец XVII – начало XVIII в.). Жанр духовного хорового концерта. Многоголосная бытовая песня (кант).

Реформы Петра I и утверждение в России новых форм музыкальной жизни. Оживление светского искусства. Организация инструментальных капелл при дворе; развитие любительского музицирования. Создание придворной итальянской (1730 г.) и французской опер. Появление иностранных оперных антреприз в Москве и Петербурге. Придворные оркестры и придворный хор. Итальянские композиторы (Ф. Арайя, Б. Галуппи, Т. Траэтта, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза и др.) в России. Крепостные театры. Публичные театры в Москве и Петербурге. Освоение западноевропейского опыта.

Формирование национальной композиторской школы (последняя треть XVIII в.). Ранняя русская опера (творчество Пашкевича, Фомина, Бортнянского). Оперы Верстовского. Жанр хорового концерта (Березовский, Бортнянский). Развитие инструментальных жанров (Бортнянский, Хандошкин).

Тема 6. Музыкальная культура России в I половине XIX в.

Творчество М.И. Глинки как принципиально новый этап в развитии русской музыки. Создание русской классической оперы и романса. Оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила». Основные направления развития национальной оперы: народная музыкальная драма, опера-сказка, опера-былина. Глинкинский симфонизм: сочетание богатства народной музыки и высокого профессионального мастерства. М.И. Глинка как музыкальный педагог. Историческое значение наследия Глинки. Преодоление отставания русского музыкального искусства; выдвижение русской музыки XIX века в ряд наиболее значительных явлений европейской культурной жизни.

Творчество А.С. Даргомыжского. Его опера «Русалка»: рождение нового жанра, народно-бытовой психологической музыкальной драмы. «Каменный гость».

Тема 7. Музыкальная культура России во II половине XIX в.

Коренные сдвиги в укладе музыкальной жизни в 60-70-е годы XIX столетия. Расцвет отечественного музыкального искусства во II половине XIX века. Интенсификация общественной жизни. Создание Русского музыкального общества в Петербурге (1859г.) и его отделений в Москве (1860) и других городах (Киеве, Харькове, Одессе, Тифлисе). Успехи в развитии музыкального образования: открытие консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866). Создание Бесплатной музыкальной школы в Петербурге. Повышение уровня исполнительского мастерства русских певцов и музыкантов, оживление концертной деятельности. Русские симфонические концерты (М.П. Беляев) и их роль в деле пропаганды новых произведений отечественной симфонической музыки. Просветительская деятельность Общества камерной музыки в Петербурге и Московского филармонического общества. Развитие хоровой музыки. Придворная певческая капелла и Синодальное училище церковного пения. Русское хоровое общество (А.С. Аренский и М.М. Ипполитов-Иванов).

Творческое объединение музыкантов «Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи). Развитие традиций М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского, борьба за народность, реализм, национальный стиль в искусстве.

Опера как центральный жанр музыки XIX века. Развитие жанра национальной историко-патриотической оперы («Князь Игорь» А.П. Бородина, «Борис Годунов», «Хованщина» М.П. Мусоргского). Русская сказочная, сказочно-эпическая опера («Снегурочка», «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже» Н.А. Римского-Корсакова). Лирико-психологическая опера («Евгений Онегин», Пиковая дама», «Мазепа» П.И. Чайковского). Комическая опера или опера лирико-комедийного плана («Майская ночь», «Ночь перед Рождеством» Н.А. Римского-Корсакова, «Сорочинская ярмарка» М.П. Мусоргского, «Черевички» П.И. Чайковского). Творческое наследие П.А. Чайковского.

Классический период русского балета.

Рождение русской классической симфонии. Жанр симфонии в творчестве А.П. Бородина, П.И. Чайковского. Творчество А.К. Глазунова, А.К. Лядова. 1880-1890-е гг.: творчество А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.С. Аренского, Вас.С. Калинникова, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова.

Эпоха «сдвига всех осей» (Иванов). Ощущение своего времени как одного из великих рубежей, как преддверья Нового Века. Предчувствие близящихся перемен. Сложность, разветвленность процессов «умственного движения» (В.С. Соловьев) в России на рубеже XIX-XX веков и разнонаправленные процессы в отечественном искусстве. Эсхатологические ожидания. Расцвет духовной лирики. Усиление интереса к хоровым жанрам («Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» Танеева, «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение» и «Колокола» Рахманинова, соч. Гречанинова, Кастаньского).

Революционный подъем. Отражение революционных идей в искусстве (оперы «Кашей бессмертной» и «Золотой петушок» Римского-Корсакова, «Прометей» Скрябина).

Важнейшие течения в музыкальном искусстве конца XIX – начала XX века: романтизм и экспрессионизм, между которыми порой трудно провести разделительную линию; символизм, неоклассицизм (Глазунов, Танеев), неофольклоризм (Стравинский, отчасти ранний Прокофьев).

Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. Воздействие важнейших философских идей времени на теорию и практику русского символизма. Творчество композитора-символиста А.Н. Скрябина.

И. Стравинский и «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Ранний период творчества С.С. Прокофьева («Скифская сюита», балет «Про шута», фортепианные произведения).

Концертная жизнь на рубеже столетий. Ф.И. Шаляпин, А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, И.В. Ершов. Л.С. Ауэр, И.В. Гржимали, А.А. Брандуков, А.В. Вержбилович.

Творчество С.В. Рахманинова.

Тема 8. Западноевропейская музыкальная культура в XX в.

Пути развития западноевропейского искусства на рубеже XIX-XX столетий. Новые художественные течения. Оперный веризм в итальянском музыкальном искусстве начала 90-х гг., его связь с современной ему итальянской и французской литературой. Оперы «Сельская честь» П. Масканьи, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини. Музыкальный импрессионизм, художественные и литературные влияния и «точки пересечения». Творчество К. Дебюсси. Экспрессионизм в изобразительном искусстве, литературе, театре и музыке (А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн) Австрии и Германии, его творческие принципы.

Неоромантизм (А. Брукнер, Х. Вольф, Г. Малер, Р. Штраус). Неофольклоризм (М. де Фалья, Б. Барток). Неоклассицизм (М. Рeger, П. Хиндемит, А. Казелла).

Нововенская школа (творчество А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна). Э. Сати и французская «шестерка» (Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер). Конкретная музыка, пуантилизм, сонорика, алеаторика, электронная и компьютерная музыка). П. Булез, П. Шеффер (Франция); К. Штокхаузен (Германия), Дж. Кейдж (США). Антиромантизм (варваризм, урбанизм). Джаз.

Творчество О. Мессиана (Франция); П. Хиндемита, К. Орфа (Германия); Дж. Гершвина (США); Б. Бриттена (Англия); В. Лютославского, К. Пендерецкого (Польша); Дж. Энеску (Румыния); Б. Бартока (Венгрия).

Тенденции развития современной музыкальной культуры.

Тема 9. Отечественная музыкальная культура в XX в.

Русская музыка после 1917 года. Новые тенденции в искусстве. Дух революционной эпохи в музыке. Активное развитие жанра массовой песни. Марши. Новая жизнь хоровых жанров.

1920-е гг.: поиски новых средств в области языка, драматургии, формы. Стремление выразить в музыке пафос индустриализации. Усиление элементов конструктивизма. Ослабление связи с классической традицией. Отечественный музыкальный авангард (Ребиков, Мосолов, Станчинский, Дешевов).

«Классическая» линия: А.К. Глазунов, Н.Я. Мясковский, Р.М. Глиэр.

Активная исполнительская и педагогическая деятельность мастеров старшего поколения (пианисты Ф.М. Blumenфельд, А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов; певцы А.В. Нежданова, Н.А. Обухова, Л.В. Собинов и др.) и более молодых музыкантов (Г.Г. Нейгауз, Л.Н. Оборин, В.В. Софроницкий; И.С. Козловский, С.Я. Лемешев, А.С. и Г.С. Пироговы и др.). Становление советского музыковедения.

Противостояние группировок: РАПМ (Российской ассоциации пролетарских музыкантов) и Ассоциации современной музыки.

С.С. Прокофьев. Оперное творчество: широкий круг нетрадиционных сюжетов (оперы: «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел», «Семен Котко», «Война и мир»), новые принципы и приемы музыкальной драматургии. Сотрудничество с Дягилевым, Мейерхольдом, Таировым. Балеты («Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», «Стальной скок», «Ромео и Джульетта», «Золушка»). Симфонизм. Произведения для фортепиано.

Д. Шостакович. Развитие симфонизма. 15 симфоний: продолжение лучших традиций русской и зарубежной музыки и собственный неповторимый стиль. Вклад Шостаковича в развитие музыкального театра. Оперы «Нос», «Катерина Измайлова».

Новая плеяда молодых талантливых композиторов, выдвинувшаяся в 1960-1970-е гг.: В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, С.М. Слонимский, Б.И. Тищенко А.Г. Шнитке, Э.В. Денисов, С. Губайдуллина и др., их новаторские достижения. Изменения творческой атмосфера в 1980-е гг. и в последующие десятилетия.

Современная ситуация в отечественном музыкальном искусстве.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости

Рейтинг-контроль №1

1. Установите соответствие между жанровыми группами и названиями жанров, расположите в правильном порядке (например, 1-в, 2-в, 3-а и т.д.):
 - 1) песни, хоры а capella (без сопровождения)
 - 2) соната, трио, квартет, квинтет, рапсодия, скерцо, ноктюрн, прелюдия, этюд, экспромт, вальс, мазурка, полонез и т. д.
 - 3) опера, балет, оперетта, мюзикл, музыкальная комедия, музыка к драматическому спектаклю
 - 4) кантата, оратория, месса, реквием, страсти (пассионы)
 - 5) симфония, увертюра, концерт, симфоническая поэма, сюита, фантазия
 - 6) романс, песня, баллада, дуэт, ария, вокализ, вокальный цикл и т. д.

а) инструментальные; б) вокальные; в) вокально-инструментальные; г) театральные.
2. История музыки как наука сложилась ...
 - 1) в эпоху античности; 2) в эпоху Возрождения; 3) в XVIII веке; 4) в XIX веке.
3. Большую роль в становлении новой науки сыграли открытия...
 - 1) Платона; 2) Сократа (в частности, его диалектика); 3) Г.Ф. Гегеля; 4) И. Канта.
4. В Древней Греции соотносили гармонию музыки с гармонией небесных сфер, а также связывали музыку с математикой (математически вычисляли интервалы, ходы, лады, длину струны, точку золотого сечения) ...
 - 1) пифагорейцы; 2) софисты; 3) неоплатоники; 4) стоики.
5. Идеи об этическом воздействии музыки и даже о ее связи с государственной политикой выдвигаются ...
 - 1) в IX в. до н.э. (представлены в гомеровском эпосе); 2) в V веке до н.э. (Домоном Афинским); 3) в III в. (императором Диоклетианом); 4) на рубеже VI-VII вв. (папой Григорием I).
6. Вывод о том, что «...музыка способна оказать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи», – принадлежит:
 - 1) Домону Афинскому; 2) Сократу; 3) Платону; 4) Аристотелю;
7. Гидравлос (предшественник современного органа) был изобретен...
 - 1) в Александрии (Египет) в период Нового царства (ок. 1500 г. до н.э.); 2) в Афинах в V в. до н.э.; 3) в Александрии в III в. до н. э.; 4) в Древнем Риме, в III в.
8. В VII-VI вв. пение под аулос (тип двойного гобоя) называлось:
 - 1) аулодия; 2) аулистика; 3) аулет; 4) носила одноименное с инструментом название («аулос»).
9. Среди поэтических жанров VI в. до н.э. большую популярность приобретают...
 - 1) элегии и гимны; 2) свадебные песни и так называемые «сколии» (застольные песни); 3) эпиникии (песни в честь победителей на состязаниях) и партении (культовые песнопения); 4) верно все.
10. Великим веком древнегреческой трагедии стал...

1) XI в. до н.э.; 2) VI в. до н.э.; 3) V век до н. э.; 4) III в. до н.э.

11. Значение Рима для культуры средневековья было в значительной мере подорвано...

1) со времени Лаодикийского собора (364 г.); 2) с падением Западной Римской империи (476 г.); 3) со времени вступления на папский престол папы Григория I (590-604 гг.); 4) с расцветом городов в Западной Европе (XII-XIII вв.)

12. Специалисты полагают, что в приемах псалмодирования, в богато украшенной мелодике аллилуй, а также в исполнительских традициях христианского пения (антифон, респонсорий) сказывается влияние...

1) древнегреческой традиции; 2) древнеримской традиции; 3) образцов восточной музыки (древнеиудейской, сирийской, египетской, армянской); 4) верно все.

13. У ранних христиан в пении участвовала(-ли)...

1) вся община; 2) только певцы-профессионалы; 3) певцы, специально приглашенные для исполнения церковных произведений на латыни из Рима.

14. Создание в начале VII в. свода канонизированных напевов (антифонария) приписывается...

1) епископу Амвросию (отсюда название: «амвросианское пение»); 2) папе Григорию I (вошедшие в него одногласные напевы получили название григорианского хорала); 3) Франциску Ассизскому.

15. Огромный спектакль на глобальный сюжет, постановка которого порой растягивалась порой на несколько лет, в котором участвовал весь город, а сценой для которого была, обычно, центральная площадь – это:

1) миракль; 2) средневековая мистерия; 3) моралите.

16. Название жанра – «фарс», – происходит от слова:

1) «farouch» - дикий; 2) «far-out» – передовой, нетрадиционный, свободный от предрассудков; 3) «farce» - фарш, начинка.

17. Инструментарий бродячих народных музыкантов средневековья был представлен:

1) различными духовыми (трубы, рога, свирели, флейты Пана, волынка); 2) арфой и кротой; 3) различными разновидностями смычковых (в их числе – предки будущей скрипки: ребаб, виела, фидель); 4) верно все.

18. Странствующие школяры, беглые монахи, деклассированные неудачники из мелкого духовенства, т.е. люди, безусловно, грамотные, но утратившие устойчивое положение в обществе, появляются в рядах бродячих актеров и музыкантов в XI-XII веках и получают название:

1) менестрели и шпильманы; 2) ваганты и голиарды; 3) трубадуры и труверы; 4) верно все.

19. Цеховые объединения народных музыкантов и актеров по аналогии с ремесленными цехами – с целью защиты своих прав, определения места в обществе, передачи профессиональных традиций ученикам, – образуются в различных городах Европы...

1) с IX-X вв.; 2) с XI-XII вв.; 3) с конца XIII в.; 4) с XIV-XV вв.

20. Первый расцвет светской музыкально-поэтической лирики, связанный поначалу с культурой средневекового рыцарства, с его деятельностью, вкусами, кругом интересов, наступил в XII веке...

1) в Шампани; 2) в Бургундии; 3) в Гаскони; 4) в Провансе.

21. «Агс нова» в истории итальянского музыкального искусства (период от 20-х до 80-х гг. XIV в.) связан с именем...
- 1) Франческо Ландини; 2) Гийома Дюфай; 3) Йоханнеса Окегема; 4) Якоба Обрехта.
22. Среди лучших хоровых капелл Западной Европы XVI в. наиболее многочисленной (от 50 до 63 певцов) была...
- 1) Папская капелла в Риме; 2) соборная капелла в Камбре; 3) соборная капелла в Антверпене; 4) капелла французского короля.
23. Нотопечатание, облегчившее распространение музыки, способствовавшее более широкому обмену опытом между композиторами разных стран, было изобретено в Европе ...
- 1) в 20-е гг. XIV в.; 2) в 40-е гг. XV в.; 3) в первые годы XVI в.; 4) в 90-е гг. XVI в.
24. Представитель музыкальной культуры Ренессанса, продолжатель дела многих поколений нидерландских мастеров, композитор, блестяще владевший полифонической техникой, связанный работой с двором французского короля, принявший на закате жизни духовный сан, автор 20 месс (уже при жизни вышли 3 книги его месс), мотетов и других духовных сочинений – это:
- 1) Й. Окегем; 2) Я. Обрехт; 3) Клеман Жанекен; 4) Ж. Дебре.
25. Одаренный и яркий композитор, особенно успешно проявивший себя в крупных песенных композициях картинно-изобразительного характера, автор популярных, многократно переиздававшихся в разных странах песен «Война», «Охота», «Пение птиц», «Жаворонок», «Крики Парижа» - это:
- 1) Й. Окегем; 2) Я. Обрехт; 3) К. Жанекен; 4) Ж. Дебре.
26. В итальянской музыкальной культуре XVI в. мадригал культивировался:
- 1) в церковных кругах; 2) в простонародной среде; 3) в характерной для Возрождения среде знатоков и просвещенных любителей музыки, в музыкально-поэтических содружествах, академиях.
27. Выдающийся представитель искусства мейстерзанга периода его расцвета (XVI в.) – это...
- 1) Вальтер фон дер Фогельвейде; 2) Нидгарт фон Рювенталь; 3) Генрих Фрауэнлоб; 4) Ханс Сакс; 5) Освальд фон Волькенштейн.
28. Слава «спасителя церковной музыки» закрепилась после Тридентского собора за ...
- 1) Ж. Дебре; 2) Палестриной; 3) О. Лассо.
29. Ему были подвластны как глубокая, скорбно-трагическая образность, так и бурное веселье; его колоритная личность послужила одним из прототипов образа Колы Брюньона в повести Романа Роллана; композитор универсального дарования, написавший 58 месс, более 700 мотетов, десятки мадригалов, французских chansons, немецких lied, – это...
- 1) Ж. Дебре; 2) Палестрина; 3) О. Лассо.
30. Крупнейшей органной школой Европы XVI в. стала...
- 1) немецкая органная школа; 2) итальянская органная школа; 3) французская школа; 4) английская школа.

Рейтинг-контроль №2

1. Главным событием в истории музыкального искусства XVII в. стало:

- 1) создание оперы; 2) окончательное оформление жанра оратории; 3) создание самостоятельных инструментальных жанров, свободных от непосредственного подчинения слову; 4) верно все.
2. Прототипом и идеалом для нового музыкально-драматического жанра, оперы, явилась ...
1) древнегреческая трагедия; 2) средневековая литургическая драма; 3) средневековая мистерия; 4) католическая месса; 5) мадригальная комедия.
3. Первой «драмой на музыке» (оперой), поставленной в 1598 г., была...
1) «Эвридика» на текст Ринуччини, музыка Каччини; 2) «Дафна» на текст Ринуччини, музыка Пери; 3) «Представление о Душе и Телe» Эмилио Кавальери; 4) «Святой Алексей» С. Ланди.
4. Название «опера» (вместо прежнего «dramma per musica») утвердилось...
1) во Флоренции; 2) в Риме; 3) в Венеции; 4) в Неаполе.
5. По-итальянски «опера» – значит ...
1) «произведение, труд, дело»; 2) «игра, представление»; 3) «серьезный, ученый» (жанр); 4) «отдых, забава».
6. Слово «либретто» (от «libro» – «книга»), сначала для обозначения текстов опер, а затем и для литературной канвы, стало употребляться...
1) во Флоренции; 2) в Венеции; 3) в Риме; 4) в Неаполе.
7. «Ораториями» назывались...
1) сборники богослужебных текстов; 2) помещения для молитв или трапезные в монастырях; 3) хоровые капеллы при монастырях; 4) традиционные воскресные проповеди.
8. Первые консерватории, появившиеся в Неаполе, поначалу были...
1) специальными учебными заведениями, готовившими музыкантов-исполнителей и композиторов; 2) любительскими хоровыми объединениями; 3) цеховыми объединениями скрипичных мастеров; 4) приютами для сирот и подкидышей.
9. Родина «лирической трагедии» как особой разновидности оперного жанра – ...
1) Италия; 2) Франция; 3) Германия; 4) Англия.
10. Крупнейшей в Европе скрипичной школой, выдвинувшей в XVII в. целую плеяду композиторов-скрипачей, а также исполнителей-виртуозов, стала...
1) итальянская; 2) французская; 3) немецкая; 4) английская.
11. Ведущее положение в развитии музыкального искусства XVIII века занимала творческая школа...
1) Германии; 2) Италии; 3) Франции; 4) всех названных стран.
12. Уже в детские годы И.С. Бах под руководством брата, Иоганна Кристофа, также музыканта, овладел игрой ...
1) на скрипке; 2) на клавесине; 3) на органе; 4) на всех перечисленных инструментах.
13. Получение почетного титула композитора придворной капеллы, создание наиболее значительных вокально-инструментальных произведений (Магнификат, «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», Месса си минор, Рождественская оратория) приходится на...
1) Веймарский период творчества И.С. Баха (1708-1717 гг.); 2) Кётенский период творчества И.С. Баха (1717-1723 гг.); 3) Лейпцигский период творчества И.С. Баха (1723-1750 гг.).

14. В последнее десятилетие активной композиторской деятельности центральным жанром творчества Г.Ф. Генделя стала ...
1) опера; 2) оратория; 3) кантата; 4) песня.
15. Венская классическая школа достигает зрелости к ...
1) 1730-м годам; 2) 1750-м годам; 3) 1780-м годам; 4) 1800-м годам.
16. Первая симфония Гайдна была создана ...
1) в 1749 году; 2) в 1759 году; 3) в 1769 году; 4) в 1779 году.
17. Автор ораторий «Сотворение мира» и «Времена года» - ...
1) И.С. Бах; 2) Г.Ф. Гендель; 3) Й. Гайдн; 4) В.А. Моцарт.
18. Отцу - скрипачу и композитору, прекрасному разностороннему музыканту, высокообразованному человеку, вдумчивому и наблюдательному педагогу, - обязан успешным началом своей творческой карьеры...
1) И.С. Бах; 2) Й. Гайдн; 3) В.А. Моцарт; 4) Л.В. Бетховен.
19. Впервые в истории жанра симфонии вводит в финале одной из своих симфоний хор...
1) Й. Гайдн; 2) В.А. Моцарт; 3) Л.В. Бетховен.
20. В 8 лет написал свою первую симфонию, в 11 – первую оперу, в 14 лет был награжден орденом Золотой шпоры и избран членом Болонской филармонической академии...
1) Й. Гайдн; 2) В.А. Моцарт; 3) Л.В. Бетховен.
21. Термин «романтизм» происходит от французского слова (romantisme), означающего...
1) «сказочность, увлекательность, мечтательность»; 2) «хрупкость, ранимость»; 3) «порывистость, необузданность, сгратность»; 4) верно все.
22. «Штюрмерами» называли...
1) всех романтиков; 2) представителей движения «Буря и натиск»; 3) ранних немецких романтиков, представителей йенского кружка; 4) композиторов-романтиков – Р. Шумана, Н. Паганини и др.
23. Начальный этап музыкального романтизма представлен творчеством...
1) Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза; 2) Ф. Шуберта, Э.Т.А. Гофмана, К.М. Вебера, Н. Паганини; 3) Ф. Листа, Р. Вагнера, Дж. Верди; 4) И. Брамса, А. Брукнера, Х. Вольфа, Р. Вагнера.
24. На русской почве романтические тенденции были представлены в творчестве...
1) К.А. Кавоса, А.А. Алябьева, А.Н. Верстовского; 2) П. И. Чайковского, А. Н. Скрябина; 3) С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера; 4) верно все.
25. Для романтического искусства (в том числе, музыкального) характерно...
1) раскрытие индивидуального мира личности, выдвигание психологически усложнённого лирического героя, отмеченного чертами раздвоенности; 2) способность видеть в трагическом и комическом, в возвышенном и буффонном поэзию жизни; 3) светлое, гармоническое, «солнечное» мироощущение; 4) верно все.
26. В своих произведениях романтики любили обращаться к ...

1) сказочной, фантастической образности; 2) к народному творчеству; 3) к образам природы;
4) верно все.

27. На позднем своём этапе романтизм породил новое направление (течение) в музыкальном искусстве. Это...

1) веризм; 2) импрессионизм; 3) экспрессионизм; 4) верно все.

28. Обладая кроме музыкального таланта еще и литературно-поэтическим, уже в юношеские годы был автором множества стихотворений, трех драм и двух романов, организатором литературного кружка для изучения отечественной литературы...

1) Ф. Шуберт; 2) Ф. Шопен; 3) Р. Шуман; 4) Ф. Мендельсон

29. Его музыка носила глубоко национальный характер, тема родины, ностальгические мотивы были главными в творчестве прожившего большую часть жизни за границей (в Париже) ...

1) Ф. Шуберта; 2) Ф. Шопена; 3) Р. Шумана; 4) Ф. Мендельсона

30. Один из самых выдающихся оперных драматургов-реалистов в мировом музыкальном искусстве, автор популярнейших опер «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Аида» и др. —

...
1) Дж. Россини; 2) В. Беллини; 3) Дж. Верди; 4) Р. Вагнер.

Рейтинг-контроль № 3

1. Музыка древних славян – это, в первую очередь:

1) песни календарного цикла; 2) семейно-бытовые песни; 3) игра на музыкальных инструментах, пляски и театрализованные действия; 4) верно все.

2. Древнерусский героический песенный эпос достигает своего расцвета...

1) к VIII-IX вв.; 2) к X-XI вв.; 3) к XIV-XV вв.; 4) к XVIII в. (к эпохе петровских преобразований).

3. Русские летописи свидетельствуют, что певческие школы на Руси существовали уже в ...

1) X-XI вв.; 2) XII-XIII вв. 3) XIV-XV вв.

4. Жанр исторической песни, которая в отличие от былин или «старин», хранивших память о героическом народном прошлом, непосредственно откликалась на события современности («Как царь Иван Казань-город брал», «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Думы Степана Разина») сложился ...

1) к XIV-XV вв.; 2) в XVI в.; 3) в XVII в. 4) к XVIII в.

5. В начале XVI в. в Москве был(а) создан(а) располагавшая(ший) не только талантливыми музыкантами, певцами, сочинителями музыки, вышедшими из среды скоморохов, но и отличными музыкальными мастерами...

1) Государева потешная палата; 2) особый Скомороший приказ; 3) Скоморошья слобода, куда впредь приказано было селиться скоморохам.

6. Расцвет лирической народной песни как особого жанра, обладающего своими стилистическими признаками, наступает ...

1) в XIV-XV вв.; 2) в XVI-XVII вв.; 3) в XVIII в.; 4) в XIX в.

7. Новый стиль хорового многоголосия – партесное пение, которое утвердилось в России во второй половине XVII в. первоначально сложилось...

1) в Польше; 2) в Германии; 3) в Белоруссии; 4) на Украине.

8. Переход к пятилинейной квадратной (киевской) нотации, затем к современному нотному письму произошел ...

1) в I половине XVII в.; 2) во II половине XVII в.; 3) в I половине XVIII в.; 2) во II половине XIX в.

9. Начиная с конца 70-х гг. XVIII в. на русской почве ...

1) развивается опера; 2) появляются сложные жанры инструментальной музыки; 3) большого размаха достигает хоровое искусство; 4) верно все.

10. Ранняя русская опера (завоевавшая особую популярность к последней трети XVIII столетия) по жанру чаще всего зачастую приближалась к ...

1) опере-сериа («серьезной» опере); 2) лирической трагедии; 3) бытовой комедии с музыкальными номерами песенного характера; 4) верно все.

11. Расцвет русского музыкального романтизма связан с именами...

1) А.А. Алябьева и А.Н. Верстовского; 2) С.И. Давыдова и С.А. Дегтярева; 3) Д.Н. Капина и А.Д. Жилина; 4) А.Н. Титова и К.А. Кавоса.

12. Ведущее положение в ряду русских оперных композиторов вплоть до появления опер М.И. Глинки занимал...

1) А.Н. Титов («Ям, или Почтовая станция», «Девичник, или Филаткина свадьба»); 2) К.А. Кавос («Иван Сусанин»); 3) Д.Н. Капин («Наталья, боярская дочь», «Сельский праздник»); 4) А.Н. Верстовский («Аскольдова могила»).

13. В отечественной музыке «глинкинской эпохой» (связанной с творчеством великого русского композитора, основоположника национальной школы, М.И. Глинки) по праву считается...

1) начало XIX в.; 2) вторая треть XIX в.; 3) 60-70-е гг. XIX в.; 4) последняя четверть XIX в.

14. Опера М.И. Глинки, посвященная подвигу костромского крестьянина И.Сусанина в годы русско-польской интервенции, поначалу носила название:

1) «Вот каковы русские»; 2) «Минин и Пожарский»; 3) «Жизнь за царя»; 4) «Иван Сусанин».

15. Оперы М.И. Глинки открыли классический период в русской опере и положили начало ее основному (основным) направлению (направлениям):

1) народной музыкальной драме; 2) опере-сказке; 3) опере-былине; 4) верно все.

16. Впервые воплотил в музыке тему социального неравенства, создал жанр народно-бытовой психологической музыкальной драмы, обогатил жанры вокальной лирики драматическими и сатирико-комическими песнями...

1) М.И. Глинка; 2) А.С. Даргомыжский; 3) А.Г. Рубинштейн; 4) М.А. Балакирев.

17. В конце XIX века усовершенствовал балалайку, создал ряд ее разновидностей и организовал в 1888 г. первый оркестр русских народных инструментов ...

1) И.Е. Хандошкин; 2) И.Ф. Яблочкин; 3) С.И. Налимов; 4) В.В. Андреев.

18. В 1870 г. музыкант-рожечник Н.В. Кондратьев создал ансамбль («хор») рожечников, состоявший из пастухов ...

1) Ивановской губернии; 2) Владимирской губернии; 3) Московской губернии; 4) Тамбовской губернии.

19. Первая в России консерватория, основанная по инициативе А.Г. Рубинштейна в 1862 г. – это ...

- 1) Петербургская консерватория; 2) Московская консерватория;
3) Нижегородская консерватория; 4) Саратовская консерватория.

20. Деятели «Балакиревского кружка» («Могучей кучки») были:

- 1) М. Балакирев, Ц. Кюи, А. Бородин; 2) М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков;
3) П. Чайковский и А. Глазунов; 4) верно все; 5) верно 1) и 2).

21. Автор оперы «Князь Игорь»:

- 1) А. П. Бородин; 2) М. И. Глинка; 3) М. А. Балакирев; 4) М. П. Мусоргский; 5) П. И. Чайковский.

22. Автор опер «Хованщина» и «Борис Годунов»:

- 1) М.А. Балакирев; 2) М.П. Мусоргский; 3) Н.А. Римский-Корсаков; 4) А.П. Бородин.

23. С миром народной сказки (см. оперы: «Снегурочка», «Садко», «Кашей Бессмертный», «Золотой петушок») было тесно связано оперное творчество...

- 1) Н.А. Римского-Корсакова; 2) А.П. Бородин; 3) М.П. Мусоргского; 4) П.И. Чайковского.

24. Русская классическая симфония сформировалась в последней трети XIX в. в творчестве...

- 1) А.Г. Рубинштейна и М.А. Балакирева; 2) М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова; 3) П.И. Чайковского и А.П. Бородин;

25. На рубеже XIX-XX вв. был ярким новатором в области средств музыкальной выразительности и жанров, вводил в оркестр необычные тембровые краски (в том числе, использовал хор и орган), в качестве особого приема выразительности планировал создавать специальное освещение зала, и даже ввел с этой целью в партитуру особую строку для «светового клавира» ...

- 1) С.В. Рахманинов; 2) А.К. Глазунов; 3) А.Н. Скрябин; 4) Н.К. Метнер.

26. Название оперного направления, возникшего в начале 90-х гг. XIX в. – веризм, – происходит ...

- 1) от имени итальянского оперного композитора – Дж. Верди (композиторы-веристы – его последователи); 2) от итальянского *vero* – «истинный, правдивый»; 3) от лат. *versus* – «против»; 4) от английского *verge* – «граничить», «быть на грани».

27. Для музыкального импрессионизма наиболее характерно:

- 1) стремление к изображению реальной жизни «как она есть», без вымысла, интерес к судьбам простых людей; 2) легендарно-мистическая тематика; 3) интерес к пейзажу, любовные колористическими деталями, утонченная техника чистых красок; 4) предельно заостренные эмоции, стремление показать изнутри душевную жизнь, потрясенную уродствами и дисгармонией окружающей действительности; 5) верно все.

28. К авангардистским направлениям в музыкальном искусстве послевоенных лет относится...

- 1) конкретная музыка, пуантилизм; 2) сонорика, алеаторика; 3) электронная и компьютерная музыка; 4) верно все.

29. В годы советской власти музыка была включена в программу единой трудовой школы, на равных началах со всеми другими предметами; была выдвинута задача просвещения трудящихся, приобщения их к основам музыкальной культуры...

1) постановлением Наркомпроса от 25 ноября 1918 г. 2) постановления ЦК ВКП (б) от 24 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций»; 3) в 1932 г. (наряду с созданием Союза композиторов СССР).

30. Произведение, вошедшее в мировую оперную классику, поставленное на протяжении 1934-1936 гг. во многих отечественных и зарубежных театрах, в 1936 г. по личному указанию И.В. Сталина резко раскритикованное как «формалистическое»; лишь в 1962 г. его постановка была возобновлена в новой авторской редакции – речь идет об опере...

1) «Семен Котко» С.С. Прокофьева; 2) «Тихий Дон» И.И. Держинского; 3) «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») Д.Д. Шостаковича; 4) «Кола Брюньон» Д.Б. Кабалевского.

31. В развитии советской симфонической музыки основополагающим было творчество...

1) Н.Я. Мясковского; 2) С.С. Прокофьева; 3) Д.Д. Шостаковича; 4) верно все.

32. Редакционные статьи газеты «Правда» («Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь»), вышедшие в январе-феврале 1936 г. были направлены против композитора...

1) Н.Я. Мясковского; 2) С.С. Прокофьева; 3) Д.Д. Шостаковича;
4) Д.Б. Кабалевского.

33. Произведение, написанное Д.Д. Шостаковичем на стихи Ф. Гарсии Лорки; прототипом для его создания, по собственному признанию композитора, послужили «Песни и пляски смерти» М.П. Мусоргского, – это:

1) оратория «Песнь о лесах»; 2) сатирическая кантата «Раек»; 3) кантата «Над Родиной нашей солнце сияет»; 4) Четырнадцатая симфония Шостаковича.

34. Среди экспериментов, новаций Р.К. Щедрина – ...

1) «внедрение» приемов народного пения в академические жанры; 2) использование традиций древнего знаменного распева и колокольных звонов; 3) создание особого типа вокально-инструментального произведения (концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора и оркестра «Поэтория» на стихи А.А. Вознесенского); 4) верно все.

35. К настоящему времени в России работают около...

1) 25 музыкальных театров; 2) 50 музыкальных театров; 3) 75 музыкальных театров; 4) 100 музыкальных театров.

5.2. Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету:

1. Музыка как вид искусства, ее специфические черты. Средства музыкальной выразительности.

2. Музыка как язык. Музыка как модель эмоций. Музыка как отражение идей эпохи. Восприятие музыкального произведения.

3. Музыкальные жанры, жанровые группы.

4. Музыка в системе искусств античности. Место музыки в общественной и частной жизни древних греков.

5. Древнегреческая трагедия и ее значение для дальнейших судеб музыкального искусства.

6. Западноевропейская музыкальная культура средних веков: генетическая связь с античностью и новые тенденции.

7. Церковная музыка средневековья. Григорианский хорал. Складывание мессы. Развитие многоголосия. Мотет. Певческие школы при монастырях.

8. Средневековые города как важные центры культуры. Расцвет светской вокально-поэтической лирики. Развитие инструментария в эпоху средневековья.
9. Музыкальная культура Возрождения. Новые явления в музыкальной культуре XIV-XVI веков. Секуляризация культуры в эпоху Возрождения. Рождение и развитие национальных школ.
10. Нидерландская полифоническая школа. Гийом Дюфай, Йоханнес Окегем, Якоб Обрехт, основные жанры их творчества. Значение наследия Палестрины, О. Лассо.
11. Расцвет французской музыкальной культуры в XVI в. Французская полифоническая песня. Личность и творческое наследие Клемана Жанекена.
12. Итальянское искусство рубежа XVI-XVII века. Деятельность флорентийской камераты. Происхождение оперы.
13. Оратория и другие духовные вокальные жанры. Их генезис. Взаимодействие кантаты и оратории с оперным жанром.
14. Инструментальная музыка XVII в.: органная (Я.П. Свелинк, Дж. Фрескобальди, Г. Бём, Г. Пахельбель, Д. Букстехуде), клавирная (У. Бёрд, Д. Булл, Г. Пёрселл, Л. Куперен). Инструментальные ансамбли. Рождение жанра концерта (А. Корелли, А. Вивальди).
15. Западноевропейская музыкальная культура XVIII века. Творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя.
16. Западноевропейская музыкальная культура XVIII века. Венский классицизм: становление, этапы развития.
17. Венская классическая школа. Творческий путь Й. Гайдна. Эволюция сонатно-симфонического цикла в творчестве Гайдна.
18. В.А. Моцарт. Развитие жанра симфонии. Оперное творчество композитора.
19. Людвиг ван Бетховен. Значение творчества Бетховена.
20. Романтизм в музыке. «Романтический герой». Новые жанры на музыкальной авансцене.
21. Творчество Ф. Шуберта.
22. Творчество Р. Шумана, немецкого композитора-романтика, критика, дирижера, педагога, музыкального писателя.
23. Творчество Ф. Шопена.
24. Творчество Ф. Листа.
25. Творческое наследие Джузеппе Верди.
26. Оперная реформа Р. Вагнера.
27. Древнейшие пласты отечественной музыкальной культуры. Музыка в языческих обрядах древних славян. Скоморошество на Руси.
28. Воздействие принятия Русью христианства на развитие ее музыкальной культуры. Становление церковной музыки.
29. Реформы Петра I и утверждение в России новых форм музыкальной жизни.
30. Творчество М.И. Глинки как принципиально новый этап в развитии русской музыки. Оперы М.И. Глинки.
31. Творчество А.С. Даргомыжского. Его опера «Русалка»: рождение нового жанра, народно-бытовой психологической музыкальной драмы. «Каменный гость».
32. Русская музыкальная культура II половины XIX века. Творческое объединение музыкантов «Могучая кучка».
33. Рождение русской классической симфонии. Жанр симфонии в творчестве А.П. Бородина, П.И. Чайковского.
34. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. Творчество композитора-символиста А.Н. Скрябина.
35. Русская музыка после 1917 года. Новые тенденции в искусстве.
36. Творчество С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича.

37. Пути развития западноевропейского искусства на рубеже XIX-XX столетий. Новые художественные течения.

38. Музыкальный импрессионизм, художественные и литературные влияния и «точки пересечения». Творчество К. Дебюсси.

39. Экспрессионизм в изобразительном искусстве, литературе, театре и музыке (А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн) Австрии и Германии, его творческие принципы.

40. Неоромантизм, неофольклоризм, неоклассицизм в музыке, их идейные истоки, эстетическая платформа.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине «История музыкальной культуры» включает в себя следующие виды деятельности:

1) изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы (см. раздел 6: «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»);

2) составление тезисов выступлений, конспектов, подготовка мультимедийных презентаций;

3) самостоятельное выполнение заданий, аналогичных предлагаемым на занятиях.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Музыкально-теоретические воззрения греков. Музыка и математика в античной традиции.
2. Философы Древней Греции о месте музыки в общественной жизни, о значении музыки в системе образования и воспитания.
3. Лирика вагантов, ее значение.
4. О. Лассо как творческая личность.
5. Личность и творческое наследие Клемана Жанекена.
6. Деятельность флорентийской камераты, ее значение.
7. Личность и творческое наследие И.С. Баха.
8. Западноевропейская музыкальная культура XVIII века.
9. Эволюция сонатно-симфонического цикла в творчестве Гайдна.
10. Синтезирующая роль искусства Моцарта для XVIII века.
11. Романтизм в музыке. «Романтический герой».
12. Новый характер симфонизма в XIX веке. «Психологизация» симфонизма.
13. Музыка в языческих обрядах древних славян.
14. Композиторы-предшественники М.И. Глинки.
15. Опера как центральный жанр музыки XIX века.
16. Жанр симфонии в творчестве русских композиторов-классиков.
17. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма (на примере творчества А.Н. Скрябина).
18. Пути развития западноевропейского искусства на рубеже XIX-XX столетий.
19. Феномен музыкального импрессионизма (на примере творчества К. Дебюсси).
20. Экспрессионизм в изобразительном искусстве, литературе, театре и музыке: специфика и «точки пересечения».
21. Крупнейшие композиторы Европы и США II половины XX века.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Лозинская В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века / Лозинская В.П. - Красноярск: СФУ, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-7638-2794-1 - Текст: электронный.	2013	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763827941.html
2. Горбачева Е.Г. Популярная история музыки / Автор-сост. Е. Г. Горбачева. - М.: Вече, 2002. - 512 с. - ISBN 5-94538-111-X - Текст: электронный.	2002	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN594538111.html
3. Алфеевская Г.С., История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музык. образование» / Г.С. Алфеевская. - М.: ВЛАДОС, 2009. - 159 с. (Учебник для вузов) - ISBN 978-5-305-00219-5 - Текст : электронный.	2009	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002195.html
Дополнительная литература		
1. Левашев Е.М. История русской музыки: В десяти томах. Т. 10В: 1890-1917. Хронограф. Кн. I / Под общ. науч. ред. Е.М. Левашева - М.: Издательский дом «ЯСК», 2011. - 968 с. - ISBN 978-5-9551-0508-6 - Текст: электронный.	2011	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785955105086.html
2. Левашев Е.М. История русской музыки: В десяти томах. Т. 10В: 1890-1917. Хронограф. Кн. II / Под общ. науч. ред. Е.М. Левашева - М.: Издательский дом «ЯСК», 2011. - 1232 с. - ISBN 978-5-9551-0509-3 - Текст : электронный.	2011	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785955105093.html
3. Погорелая С.В. История музыкальной культуры [Электронный ресурс] : методические рекомендации к занятиям по истории музыкальной культуры / сост. С. В. Погорелая. - Владимир : Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2005. - 24 с.	2002	http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/1027
4. Курьшева Т.А. Музыкальная журналистика и музыкальная критика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Музыковедение" / Т.А. Курьшева. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. - 295 с. - ISBN 978-5-305-00198-3 - Текст : электронный.	2007	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305001983.html

6.2. Периодические издания

1. Музыкаведение. – 2015-2019.
2. Вопросы этномузыкознания. – 2015-2019.
3. Музыка. Искусство, наука, практика. – 2015-2019.

6.3. Интернет-ресурсы

1. Сайт «Погружение в классику». – <http://www.intoclassics.net/>.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специально оборудованные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Практические работы проводятся в мультимедийной аудитории 213-2. Имеется необходимое для обучения лицензионное программное обеспечение, демонстрационные приборы, мультимедийные средства.

Рабочую программу составил доц. кафедры ИАиК Погорелая С.В.
(ФИО, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя) научно-исследовательский отдел Государственного
Владими́ро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника,
главный редактор научных изданий, к.ф.н., доцент Сазонова З.Н.
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории, археологии и краеведения
Протокол № 8 от 24.06.21 года

Заведующий кафедрой Тихонов А.К. _____
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 51.03.01 – «Культурология»

Протокол № 8 от 24.06.21 года
Председатель комиссии Тихонов А.К. _____
(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 20 ____ / 20 ____ учебный года

Протокол заседания кафедры № ____ от ____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на 20 ____ / 20 ____ учебный года

Протокол заседания кафедры № ____ от ____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на 20 ____ / 20 ____ учебный года

Протокол заседания кафедры № ____ от ____ года

Заведующий кафедрой _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины

НАИМЕНОВАНИЕ

образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП,

направленность: наименование (указать уровень подготовки)

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнител ь ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Заведующий кафедрой _____ / _____

Подпись

ФИО