

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

51.03.03 «Социально-культурная деятельность»

профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности»

квалификация (степень) - бакалавр

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения

очная форма - **4 года**

заочная форма – **5 лет**

Нальчик

2023

**Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.В.05 Музыкальное искусство**

I. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Музыкальное искусство» являются:

- изучение теории и истории музыкального искусства (знакомство с основами музыкальной грамоты, средствами музыкальной выразительности, различными формами и жанрами музыкального искусства);
- расширение музыкального кругозора студентов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций:

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основы системного подхода, методов поиска, анализа и синтеза информации; основные виды источников информации; основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологии, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; основные методы научного исследования(УК-1)

уметь: уметь осуществлять поиск, анализ, синтез информации для решения поставленных экономических задач в сфере культуры; использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным социогуманитарным проблемам; обосновывать и адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни на основе системного подхода; самостоятельно анализировать культурологическую, естественнонаучную, историческую, психологопедагогическую информацию; определять ценностные свойства различных видов источников информации; оценивать и прогнозировать последствия своей научной и профессиональной деятельности; сопоставлять различные точки зрения на многообразии явлений и событий, аргументировано обосновывать своё мнение(УК-1)

владеть : навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; навыками внутренней и внешней критики различных видов источников информации; способностью анализировать и синтезировать информацию, связанную с проблемами современного общества, а также природой и технологиями формирования

основ личностного мировоззрения; методологией и методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере(УК-1)

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на первом и втором курсе в течении четырех семестров (1й, 2й,3й, 4й семестры)

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	7	252	2 семестр	4 семестр
Аудиторные занятия		140		
Самостоятельная работа		112		
Контактная работа		176		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	7	252	2 семестр	4 семестр
Аудиторные занятия		32		
Самостоятельная работа		220		
Контактная работа		52		

* В том числе экзамен: 36 час.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Музыкальное искусство» являются:

- изучение теории и истории музыкального искусства (знакомство с основами музыкальной грамоты, средствами музыкальной

выразительности, различными формами и жанрами музыкального искусства);

- расширение музыкального кругозора студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок **Б1.В.В.05**

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основы системного подхода, методов поиска, анализа и синтеза информации; основные виды источников информации; основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологии, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; основные методы научного исследования(УК-1)

уметь: уметь осуществлять поиск, анализ, синтез информации для решения поставленных экономических задач в сфере культуры; использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным социогуманитарным проблемам; обосновывать и адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни на основе системного подхода; самостоятельно анализировать культурологическую, естественнонаучную, историческую, психологопедагогическую информацию; определять ценностные свойства различных видов источников информации; оценивать и прогнозировать последствия своей научной и

профессиональной деятельности; сопоставлять различные точки зрения на многообразие явлений и событий, аргументировано обосновывать своё мнение(УК-1)

владеть : навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; навыками внутренней и внешней критики различных видов источников информации; способностью анализировать и синтезировать информацию, связанную с проблемами современного общества, а также природой и технологиями формирования основ личностного мировоззрения; методологией и методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере(УК-1)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на первом и втором курсе в течение четырех семестров (1й, 2й,3й, 4й семестры)

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	7	252	2 семестр	4 семестр
Аудиторные занятия		140		
Самостоятельная работа		112		
Контактная работа		176		
Заочная форма обучения				
Общая трудоемкость	7	252	2 семестр	4 семестр
Аудиторные занятия		32		
Самостоятельная работа		220		
Контактная работа		52		

* В том числе экзамен: 36 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Очное обучение

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекции	семинары	СРС	
1.	Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства.	1	2			
2.	Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи.		6			
3.	Мелодия, речитатив, интервалы в структуре мелодии, выразительное значение интервала		2			
4.	Метроритм и его выразительные свойства		2			
5.	Лад, тональность. Лады народной музыки. Цветной слух.		2			
6.	Гармония, фактура (полифонический, гомофонно-гармонический склад)		2			
7.	Регистр, тембр, происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров.		4			
8.	Программно-изобразительная музыка.		4			
9.	Музыкальные жанры. Жанры вокальной музыки. Народная песня.		2			
10.	Марши. Танцевальная музыка.		2			
11.	Жанры инструментальной музыки.		2			
12.	Балет		2			
13.	Опера		2			
14.	Оперетта, мюзикл и рок-опера		2			
			36		28	
15.	Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира	2	4			
16.	Музыка Средневековья и эпохи Возрождения.		4			
17.	Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка		4			

18.	Творчество Баха, Генделя.		6			
19.	Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.		4			
20.	Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века.		6			
21.	Французский музыкальный импрессионизм		2			
22.	Пути развития музыкального искусства в 20 веке /Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда/.		6			
			34		28	зачет
23.	Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века.	3	6			
24.	Русская музыка 18 века		6			
25.	Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс.		6			
26.	Творчество М.И.Глинки, Даргомыжского		6			
27.	Композиторы «Могучей кучки». Творчество Чайковского.		6			
28.	Музыкальное искусство России кон. 19 и нач. 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского.		6			
			36		28	
29.	Отечественная музыкальная культура 20 в.	4	6			
30.	Творчество С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова		8			
31.	Творчество Р.Щедрина.		6			
32.	Советский авангард 60-80-х /творчество Шнитке, Денисова, Губайдуллиной/		6			
33.	Творчество композиторов Кабардино-Балкарии.		8			
			34		28	экзамен
	Итого		140		112	
	Всего				252	

* В том числе контактная работа 176 час.

Заочное обучение

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов			Формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекции	семинары	СРС	
1.	Введение. Виды искусств. Музыка как вид	1	1			

	искусства.				
2.	Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи.		1		
3.	Мелодия, речитатив, интервалы в структуре мелодии, выразительное значение интервала		1		
4.	Метроритм и его выразительные свойства				
5.	Лад, тональность. Лады народной музыки. Цветной слух.		1		
6.	Гармония, фактура (полифонический, гомофонно-гармонический склад)		1		
7.	Регистр, тембр, происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров.				
8.	Программно-изобразительная музыка.		1		
9.	Музыкальные жанры. Жанры вокальной музыки. Народная песня.		1		
10.	Марши. Танцевальная музыка.				
11.	Жанры инструментальной музыки.				
12.	Балет		1		
13.	Опера				
14.	Оперетта, мюзикл и рок-опера				
			8	55	
15.	Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира	2	1		
16.	Музыка Средневековья и эпохи Возрождения.		1		
17.	Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка		1		
18.	Творчество Баха, Генделя.		1		
19.	Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.		1		
20.	Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века.		1		
21.	Французский музыкальный импрессионизм		1		
22.	Пути развития музыкального искусства в 20 веке /Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда/.		1		
			8	55	зачет
23.	Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века.	3	2		
24.	Русская музыка 18 века				
25.	Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс.				
26.	Творчество М.И.Глинки, Даргомыжского		2		
27.	Композиторы «Могучей кучки». Творчество Чайковского.		2		

28.	Музыкальное искусство России кон. 19 и нач. 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского.		2			
			8		55	
29.	Отечественная музыкальная культура 20 в.	4	2			
30.	Творчество С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова		2			
31.	Творчество Р.Щедрина.		2			
32.	Советский авангард 60-80-х /творчество Шнитке, Денисова, Губайдуллиной/					
33.	Творчество композиторов Кабардино-Балкарии.		2			
			8		55	экзамен
			32		220	
	Всего				252	

* В том числе контактная работа 52 час.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства

Предмет и задачи курса.

Возникновение искусства. Искусство как форма отражения мира и способ его преобразования. Художественная, познавательная и воспитательная функции искусства. Виды искусства. Пространственные, временные виды искусства. Выразительные средства.

Специфика музыки как одного из видов искусства. Выражение содержания на уровне обобщения. Воздействие на сферу человеческих эмоций. Отсутствие наглядного образа. Звуковой образ. Особенности содержания музыкального искусства.

2. Музыкальный язык. Нотация.

Звук – «строительный материал» музыкального искусства. Физическая природа звука. Качества музыкального звука.

Звукоряд. Октава. Гамма. Тон/полутон. Основные и производные ступени звукоряда. Нотное письмо. История нотного письма. Основные элементы: нотный стан, ноты, ключи. Длительности.

3. Элементы музыкальной речи.

Основные элементы музыкальной речи: мелодия, лад, ритм, гармония, тембр, темп, регистр, фактура – их взаимосвязь.

Мелодия и музыкальный образ, мелодия как главнейшее из средств музыкальной выразительности. Ладовая основа, звуковысотный рисунок, ритмика.

Ритм и метр как выявление временной организации произведения. О выразительности ритма.

Лад как основа звуковысотной организации музыкальной речи. Зависимость характера музыки от лада.

Гармония как важное выразительное средство. Отношение гармонии к мелодии, влияние на ее смысловую определенность.

Темп, динамика. Тембр, регистр. Фактура. Их выразительное значение.

4. Мелодия, речитатив, интервалы в структуре мелодии, выразительное значение интервала.

Звуковысотные соотношения, характеристика мелодической линии /типы мелодического движения/. Кульминация. Строение мелодии /мотив, фраза, предложение, каданс/.

Кантилена и речитатив.

Определение интервала, виды интервалов. Диссонанс, консонанс. Величина интервала.

Выразительное значение интервалов /интонаций/. Положение интервала в структуре мелодии, интервал как «интонационное зерно» мелодии. Устойчивое выразительное значение интервала в типичных интонационных оборотах.

5. Ритм и метр. Звук как физическое явление. Качества звука.

Связь музыки с движением. Акцент, доля, метр и размер /2-3-х дольный/, такт. Ритм, группировка. Ритмический рисунок и характер произведения. Ритмические рисунки как типовые признаки жанров /ритм в танцах и маршах/.

6. Лад, тональность. Лады народной музыки. Цветной слух.

Лад и тональность как основа звуковысотной организации музыкального языка. Устойчивые и неустойчивые ступени, тяготение. Главные ступени лада. Мажор и минор, их сходство и различие. Структура мажора и минора.

Натуральные лады /иначе – старинные, церковные лады, лады народной музыки/. Распространение в эпоху Средневековья как в музыке культовой, так и в народно-песенном искусстве. Названия ладов, строение. Сравнение с мажором и минором. Выразительные свойства область применения.

Цветной слух – как звуковые переживания при восприятии цвета и как цветовые ассоциации при слушании музыки. Индивидуальность цветовых ассоциаций. Тональность и цвет. «Синтетическое искусство» Скрябина.

7. Гармония, фактура (полифонический, гомофонно-гармонический склад).

Гармония как важнейшее выразительное средство, основанное на объединении звуков в созвучия и на взаимосвязи этих созвучий между собой. Созвучие, аккорд. Красочность гармонии. Образные определения гармонии.

Гармония как средство усиления выразительности мелодии.

Фактура как способ изложения музыкального материала, совокупность технологических средств (мелодика, аккорды, фигурации, подголоски). Основные виды фактуры: гомофонно-гармонический склад /его разновидности/ и полифонический склад.

Образные определения фактуры / «прозрачная», «плотная» и т.п./ . Связь с характером и жанром музыкального произведения.

8. Регистр, тембр, происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров

Выразительные свойства регистра. 3 регистра – три сферы выразительности. Понятие диапазона.

Тембр в системе выразительных средств музыки. Неповторимость звучания каждого музыкального инструмента. Инструменты симфонического оркестра. Партитура и клавиры.

Камерный оркестр. Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов. Эстрадный оркестр. Особенности состава, влияние состава оркестра на выразительные, тембровые и динамические возможности.

9. Программно-изобразительная музыка.

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

10. Музыкальные жанры. Жанры вокальной музыки. Народная песня.

Музыкальный жанр – как вид, род музыкального искусства. Сложность классификации произведений музыкального искусства.

Первичные /простые/ музыкальные жанры /песня, танец, марш/. Устойчивые черты простых жанров. Вторичные музыкальные жанры, их связь с первичными жанрами.

Вокальная и инструментальная музыка.

Музыка и речь. Определение понятия вокальной музыки. Значительная роль текста в вокальной музыке. Слияния музыки и слова. Различное прочтение одного и того же текста. Классификация и характеристика певческих голосов. Разнообразие жанров вокальной музыки от песни до оперы. Краткая характеристика вокальных жанров.

Разнообразие жанров, богатство содержания. Бытовые обрядовые, календарные, исторические и былины, плясовые, колыбельные, шуточные, частушки, лирические протяжные. Характеристика содержания и мелодики, ритма, темпа и манеры исполнения.

Использование народных песен в творчестве профессиональных композиторов /цитирование подлинных напевов и интонационная близость фольклорным образцам/.

11. Марши. Танцевальная музыка.

Происхождение жанра. Главенство ритма и темпа. Разновидности маршевой музыки /походные, траурные, сказочные, детские и др./ характерные черты. Марши как самостоятельные произведения и как отдельные номера более крупных форм.

Происхождение танца. Танцы народов России: русские, белорусские, украинские, народов Кавказа и др. Связь музыки с танцевальными движениями. Характер, особенности мелодики и ритма. Использование в профессиональной музыке.

Танцы народов Европы и их воплощение в профессиональном музыкальном искусстве.

Старинные танцы. Старинная сюита как последовательность разнохарактерных танцев. Их происхождение, характеристика.

12. Жанры инструментальной музыки.

Камерная музыка. Определение. Возникновение жанра, его светская основа, жанровые особенности. Камерная музыка 17-18 вв, камерная музыка 19-20 вв. Жанры камерной музыки, их разнообразие. Соната. Камерно-инструментальные ансамбли /трио, квартеты и т.п/. Фортепианная миниатюра.

Симфония, концерт. Происхождение жанров. Строение крупной формы, включающей в себя несколько структурно самостоятельных частей, образующих систему сложных соотношений, в которых каждая часть играет определенную роль. Принцип контраста как основа расположения частей цикла. Драматический, нередко конфликтный характер 1 части. Лиризм 2 части. Жанрово-бытовой элемент 3 части. Народность и массовость как выражение содержания 4 части.

13. Балет.

Балет как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа балета. Соотношение музыки и хореографии. Возникновение жанра. Жанрово-историческая типология балета: дивертисмент, балет-драма, романтический балет, академический балет,

симфоническая балетная драма, неоклассический балет, хореодрама, «тотальный театр».

Идея, драматургия балетного спектакля. Идейное единство, охватывающее все компоненты балетного спектакля. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия /конфликта/, кульминация, развязка.

Структура балетного спектакля.

Выдающиеся композиторы – авторы балетов.

14. Опера.

Опера как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа оперы.

Возникновение жанра. «Серьезная» и «комическая» опера.

Опера и драматический спектакль. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия /конфликта/, кульминация, развязка. Главенство музыкального начала. Структура оперного спектакля. Характеристика сольных /ария, ариозо, ариетта, каватина/ ансамблевых /дуэт, трио, квартет и др./, хоровых номеров. Увертюра и музыкальные антракты. Либретто.

Выдающиеся композиторы – авторы опер.

15. Оперетта. Мюзикл и рок-опера.

Оперетта – характеристика жанра. Возникновение жанра. Содержание. Структура. Выдающиеся композиторы – авторы оперетт.

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

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

16. Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира

История музыки как часть истории мировой художественной культуры. Общность основных этапов исторического развития. Специфические особенности музыкального искусства. Понятие стиля в музыке.

Основные черты художественной культуры Древнего Египта. Зарождение жанра мистерии, создание крупных музыкальных ансамблей и различных форм сольного и хорового пения. Музыкальные инструменты.

Индия. Древние истоки индийской музыкальной культуры. Ритуальные песнопения, собранные в древних письменных памятниках «Ригведа» и «Атхарваведа». Трактат «Натьяшастра» (I век н. э.), освещающий вопросы театра, музыки, танца и их синкретической связи. Основные виды музыкальных инструментов.

Китай. Древнейшие истоки музыкальной культуры Китая. Памятник народного творчества «Шицзин» («Книга песен», V век до н.э.) Богатство инструментария и особенности традиционного китайского оркестра.

Древняя Греция. Богатство музыкально-поэтического творчества (трудовые, лирические, военные песни и танцы и др.). Народные певцы и сказители (аэды и рапсоды). Инструменты. Большая роль музыки в общественной жизни. Древнегреческая трагедия — единство поэзии, музыки, сценического действия и танца. Музыкальные теории древних греков.

Музыкальная культура Древнего Рима. Социальные функции музыки в Древнем Риме.

17. Музыка Средневековья и эпохи Возрождения.

Средневековая музыкальная культура арабских стран. Основные песенные жанры. Ислам и музыка. Высокий уровень музыкальной науки в IX веке. Средневековая музыкальная культура Византии, синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран.

Средневековая музыкальная культура Европы. Творчество странствующих музыкантов Развитие церковной музыки: от монодического григорианского хора к многоголосной хоровой музыке. Профессиональное светское музыкальное искусство. Поэтическое и музыкальное творчество трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии.

Европейская музыкальная культура эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм и его отражение в музыкальной культуре. Музыка протестантских движений: гуситские гимны, протестантский хорал, гугенотские псалмы, песнопения английских пуритан. Музыка католической контрреформации. Высшие формы развития хоровой полифонии. Основные жанры ренессансной музыки. Ведущее значение церковных жанров - мессы, мотета. Постепенное усиление роли светской музыки. Многообразие национальных форм полифонической песни (французские шансон и баллада, немецкая Lied, итальянские фроттола и виланелла). Блестящий расцвет мадригала в 16 веке. Эмансипация инструментальной музыки в период позднего Ренессанса. Лютневая и органная музыка.

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

Инструментальная музыка Италии XVII-XVIII вв. Джироламо Фрескобальди (1583—1643) - крупнейший представитель органной и клавирной музыки первой половины XVII века. Распространение лютни, гитары и клавичембало в музыкальном быту. Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов. Сонатно-концертные жанры XVII — начала XVIII веков. Роль в развитии этих жанров композиторов Арканджело Корелли (1653—1713), Антонио Вивальди (около 1677—1741), Джузеппе Тартини (1692—1770). Расцвет камерного и концертного исполнительства.

Музыкальная культура Франции XVII-XVIII вв. Эстетика французского классицизма. Развитие французского музыкального театра. Придворный балет. Жан Батист Люлли (1632—1687) - создатель французской национальной оперы (лирической трагедии). Бытовые жанры французской музыки; их связь с народным творчеством. Клавесинная музыка XVII—XVIII веков. Франсуа Куперен (1668—1733) и Ж.Ф.Рамо.

Музыкальная культура Германии XVII-XVIII вв. Идеи протестантизма в развитии немецкой музыкальной культуры XVII века. Роль протестантского хора в профессиональном композиторском творчестве. Генрих Шютц (1585—1672). Органисты в Германии — предшественники И.С.Баха (И.Пахельбель, Г.Бём, Д.Букстехуде и др.) Развитие оперного жанра в Германии.

Музыкальная культура Англии XVII-XVIII вв. Генри Пёрселл (1659—1695) - крупнейший национальный английский композитор. Широкий охват вокальных и инструментальных жанров. Связь с традициями английской песенной хоровой культуры. Творчество английских вёрджиналистов (У.Берд, Д.Булл, Д.Дауленд).

19. Творчество Баха, Генделя.

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750). Творческий путь И.С.Баха, его работа как композитора и исполнителя. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, протестантским хоралом.

Вокально-инструментальные жанры в творчестве И. С. Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы. Музыка для клавира. «Хорошо темперированный

клавир» - круг образов, особенности композиционной структуры. Клавирные сюиты (французские, английские), партиты - их связь с бытовыми музыкальными прообразами. Концерты для клавир с оркестром. «Итальянский концерт» — его новаторский характер. Вершина полифонического мастерства – «искусство фуги».

Органная музыка — токкаты, фантазии, прелюдии и фуги, пассакалии; их монументальность, импровизационная свобода. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства.

Георг Фридрих Гендель (1685—1759). Роль его творчества в развитии музыкальной культуры не только Германии, но и Англии.

Творческий путь Г.Генделя, его основные этапы. Оперное творчество Г.Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-серия.

Оратории Г.Генделя. Героико-патриотическая идея в оболочке библейской сюжетики. Связь ораторий Г.Генделя с общественной жизнью Англии первой половины XVIII века. Монументальный, демократический характер. Черты театральности.

Основные жанры инструментальной музыки Г.Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов, пьесы для клавир. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе («Музыка для фейерверка», «Музыка для прогулки на воде»).

20. Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен.

Демократическая направленность творчества венских классиков. Их связь с философией эпохи Просвещения. Претворение народной песенности и жанров народно-бытовой музыки. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность формы. Новаторство в оперной и инструментальной музыке.

Франц Йозеф Гайдн (1732—1809). Творческий путь. Основные черты искусства И. Гайдна: демократичность, оптимизм, связь с народной музыкой — австрийской, а также славянской и венгерской.

Роль симфонии и квартета в творчестве И. Гайдна. Формирование классического состава симфонического оркестра.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) Творческий путь. Идеино-образное содержание творчества.

Оперное творчество, его выдающееся реформаторское значение. Высшие оперные достижения В. Моцарта: «Похищение из сераля» — лирико-психологическая трактовка зингшпиля; «Свадьба Фигаро» — реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами; «Дон Жуан» — уникальный образец совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-буффа (*dramma giocosa*); «Волшебная флейта» — сказочный, философско-возвышенный зингшпиль.

Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях.

«Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Особенности трактовки жанра и драматургия.

Людвиг Ван Бетховен (1770—1827). Бетховен как представитель нового этапа развития венской классической музыкальной школы. Творческий путь. Общая характеристика философско-эстетических позиций композитора

Бетховенский симфонизм — его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора.

Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена. Богатство и глубина содержания. Обогащение выразительных возможностей инструмента.

21. Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке

XIX века.

Основные принципы романтической эстетики. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Многообразное самобытное проявление романтизма в различных национальных музыкальных школах. Возросший интерес к истории и быту различных стран и народов, их искусству, фольклору. Обращение к исторической тематике. Природа и человек в искусства романтиков. Выдвижение темы личности и в связи с этим — лирических жанров. Конфликт личности со средой, обществом. Жанровое разнообразие романтической музыки. Роль миниатюры, крупной одночастной формы; новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств (в области мелодики, гармонии, ритмики, инструментовки).

Ф.Шуберт – первый музыкальный романтик. Вокальная лирика Ф.Шуберта. Широкий круг поэтических текстов. Поэзия В.Гёте, Г.Гейне, и В.Мюллера. Симфонические произведения Ф.Шуберта. Фортепианное творчество.

Творчество Р. Шумана как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Мятёжно-романтическая направленность творчества. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана, основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности.

Фридерик Шопен (1810—1849). Значение искусства Ф. Шопена в польской и мировой музыке. Его творческий путь. Характерные черты стиля Ф. Шопена. Разнообразие жанров фортепианной музыки и их форм. Мазурки и полонезы как основа национального стиля Ф.Шопена. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллад, скерцо, фантазий).

Романтизм в Италии. Творчество Россини, Беллини, Доницетти, Паганини. Особенности виртуозного стиля Паганини (1782-1840). Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре.

Гектор Берлиоз (1803—1869) - виднейший представитель романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма.

Р.Вагнер (1813-1883) Создание музыкальной драмы, основанной на национальных традициях и выразившей новаторские устремления композитора. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме.

Ф.Лист (1811-1886) - гениальный реформатор пианистического искусства, изменивший представления о возможностях фортепиано и фортепианного исполнительства. Создание жанра симфонической поэмы - программного одночастного произведения.

Джузеппе Верди (1813—1901). Историческое значение творчества Дж.Верди в итальянской и мировой музыке. Особенности оперной эстетики.

Жорж Бизе (1838—1875). Оперное творчество. «Кармен» как одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве.

Чешская композиторская школа в XIX веке. Творчество Б.Сметаны и А.Дворжака.

Традиции норвежской музыки в творчестве Э.Грига. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Воплощение народной жизни, сказаний и легенд, картин родной природы, поэтических мотивов норвежской литературы.

22. Французский музыкальный импрессионизм

Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке под воздействием импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века (Ф. Куперена, Ф. Рамо). Новаторский характер

французского импрессионизма в области тематики, средств звуковой выразительности. Творчество Клода Дебюсси, Мориса Равеля.

23. Пути развития музыкального искусства в XX веке /Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда/.

Конец XIX и начало XX века в музыкальном искусстве Европы - время завершения эпохи романтизма и зарождения новых стилевых направлений. Время радикальных перемен в общественном сознании, философии и искусстве под влиянием новой исторической ситуации в Европе, а также новых научных открытий. Наиболее важные стилевые направления, получившие развитие не только в музыке, но и в литературе и живописи: экспрессионизм, неоклассицизм, конструктивизм. Влияние этнического музыкального сознания на профессиональные виды музыкального искусства через неофольклоризм и джаз. Джаз как одна из ранних форм массовой музыкальной культуры, импортированная из США, выросшая на основе негритянской народной музыки и получившая к середине XX века статус профессиональной. Интенсивный поиск новых средств музыкального языка. Усиление интереса к индивидуальности авторского стиля. Возникновение системы додекафонии в творчестве композиторов Нововенской школы. Крупнейшие творческие фигуры I половины XX века: И.Ф.Стравинский, А.Шёнберг, А.Онеггер, П.Хиндемит, К.Орф, Б.Барток, О.Мессиаан, Ч.Айвз.

Конец 40-х и начало 50-х гг. XX века – новый этап в развитии и изменении музыкального сознания в Европе и Америке. Формирование эстетики авангардизма и новых подходов в сфере композиции. Различные композиторские техники. Открытие студий электронной музыки в Кёльне и Милане, революционные возможности новых способов записи звука. Представители музыкального авангарда: Булез, Шеффер, Штокхаузен, Кейдж, Пендерецкий.

24. Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века.

Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Музыкальный инструментарий. Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное письмо. Светское музыкальное искусство Московской Руси.

Двойственный характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций со средневековым мировоззрением. Появление элементов общеевропейской культуры в русском общественном сознании. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральные представлениях. Иностранцы музыканты при московском дворе в XVI-XVII веках.

Стилевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Партесный стиль.

25. Русская музыка 18 века

Разрыв со средневековым мировоззрением, утрата церковью ведущего значения в сфере идеологии и искусства. Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве.

Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Военная музыка. Петровские канты, их содержание и стилистические особенности.

Музыка в театре. Первые оперные спектакли и их характер. Опера-серия на русской почве, ее официальный придворный характер. Итальянская и французская комическая опера в России. Домашнее музицирование и любительство. Виды и жанры

бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального творчества.

Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и др.

26. Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс.

Русская опера начала века. Любительское музицирование в различных слоях населения. Народная песня в городском быту. Популярность цыганского пения и влияние исполнительской манеры цыган на городскую песню-романс. Камерно-вокальное творчество А.А.Алябьева, А.Е.Варламова (1801-1848) и А.Л.Гурилева (1803-1858). Национальные основы их искусства. Связь с бытовой исполнительской традицией.

27. Творчество М.И.Глинки, Даргомыжского

М.И.Глинка(1804-1857) – основоположник русской классики. «Иван Сусанин» — первая русская классическая опера историко-трагедийного жанра. «Руслан и Людмила» - образец народно-сказочной эпической оперы. Балетные сцены в операх Глинки.

Инструментальное творчество Глинки (Арагонская хота, Вальс-фантазия, Камаринская)

А. С. Даргомыжский (1813-1869) — соратник и продолжатель Глинки в создании основ русской классической музыкальной школы. Критический реализм как основа творческого метода Даргомыжского. Новаторство Даргомыжского в оперном жанре.

28. Композиторы «Могучей кучки». Творчество Чайковского.

Роль «Могучей кучки» в развитии отечественного музыкального искусства.

М.А.Балакирев (1837-1910). Значение Балакирева как организатора и руководителя «Могучей кучки». Многосторонняя деятельность Балакирева — композитора, пианиста, дирижера, педагога, музыкально-общественного деятеля, собирателя народных песен.

М.П.Мусоргский (1839-1881) — один из величайших русских композиторов-реалистов, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов. Тема народа, его исторического прошлого — основная проблема творчества Мусоргского. Интерес композитора к тематике историко-социальных конфликтов.

Н.А.Римский-Корсаков (1844-1908). Оперное творчество. Взгляды Римского-Корсакова на взаимоотношение музыки и драмы в опере. Роль народнопоэтических жанров в оперном стиле композитора. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических образов.

А.П.Бородин (1833-1887). Значение героико-эпической концепции в творчестве Бородина, народные основы его музыкального стиля, смелое новаторство в музыкальном языке. Оперный жанр в творчестве Бородина. Балетные сцены в опере «Князь Игорь».

Творчество П.И.Чайковского (1840-1893) Обобщающий философский смысл музыки Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Народность творчества Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса. Чайковский и русский балет.

29. Музыкальное искусство России конца 19 и нач. 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского.

С. Танеев — его роль в утверждении традиций мировой музыкальной классики в русской музыке рубежа XIX—XX века. Хоровое творчество.

А.Глазунов (1865-1936). Образы русского эпоса, народного быта и природы в его творчестве. Балеты Глазунова.

А. Лядов (1855—1914). Интерес Лядова к народной песне, обращение не только к русскому фольклору, но и к фольклору других народов. Инструментальное творчество.

С.Рахманинов (1873—1943). Композитор, пианист, дирижер. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и современность в музыке Рахманинова.Фортепианное творчество.

Сложность идейно-художественного облика А.Скрябина (1871-1915). Его эволюция от романтизма к символизму. Симфоническое творчество: «Поэма экстаза», «Прометей».

И.Стравинский (1882-1971) Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства. Русские истоки музыки. Балеты Стравинского. Стравинский и Дягилев.

30. Отечественная музыкальная культура 20 в.

Музыкальная культура 20-30-х гг. Противоречия новой культурной политики. РАПМ и его борьба с новаторскими исканиями. Политизация всех музыкальных жанров.

Период 30-х - 50-х г.г. – музыкальное искусство в условиях тоталитарного государства. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна, И.О.Дунаевского, Д.Б.Кабалевского, Ю.А.Шапорина, Т.Н.Хренникова.

Годы ВОВ. Огромная роль музыки в деле патриотического воспитания советских людей, а в особенности, - жанра песни, ставшей оружием в борьбе с врагом. Особая роль творчества композиторов-песенников - А.Александрова, В.Соловьёва-Седого, Б.Мокроусова, З.Захарова, М.Блантера и др.

1945 – 1953 - продолжение репрессивной политики в сфере культуры.

60 – 90-е гг. Период «оттепели», появление возможности получения новой музыкальной информации из-за «железного занавеса». Создание мощной государственной системы профессионального музыкального воспитания, поддержки молодых музыкальных талантов. Расцвет творчества Д.Д.Шостаковича, Г.В.Свиридова, Р.Я.Щедрина. Высшие достижения - симфонии Шостаковича, музыкально-театральные произведения Р.Щедрина, кантатно-ораториальные сочинения Г.Свиридова. Появление нового поколения композиторов: С.Слонимский, В.Гаврилин, Б.Тищенко. Советский авангард (А.Шнитке, С.Губайдулина, Э.Денисов). Развитие жанров отечественной «лёгкой» музыки: джаз, рок- и поп- музыка.

31. Творчество С.Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова

Прокофьев (1891–1953) — крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской.

Создание выдающихся произведений разных жанров. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) - творческий облик. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.

Судьба его музыкально-сценических произведений. Симфоническое творчество (7, 13, 14 симфонии).

Вокальное и хоровое творчество Г. Свиридова.

32. Творчество Р.Щедрина.

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

33. Советский авангард 60-80х

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

34. Музыкальная культура Кабардино-Балкарии.

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУШАНИЯ:

Тема: Элементы музыкальной речи

1. Чайковский. Детский альбом.
2. Рахманинов. Вокализ.
3. Мусоргский. Детская. В углу.
4. Шопен. Прелюдия № 20, до-минор
5. Бах. ХТК. Прелюдия До-мажор /I том/
6. Римский-Корсаков. Шехеразада.
7. Равель. Болеро.
8. Григ. Пер Гюнт.

Тема: Программно-изобразительная музыка

1. Чайковский. Детский альбом. Времена года
2. Римский-Корсаков. Шехеразада.
3. Григ. Пер Гюнт.
4. Мусоргский. Картинки с выставки.
5. Лядов. Кикимора.
6. Дебюсси. Лунный свет.

Тема: Марши. Танцевальная музыка

1. Чайковский. Детский альбом. /Камаринская/
2. Чайковский. Щелкунчик. Трепак.
3. Россини. Тарантелла.
4. Григ. Норвежские танцы.
5. Шопен. Мазурки. Вальсы. Полонезы.
6. Бах. Французская сюита Соль-мажор
7. Рахманинов. Полька.
8. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».

9. Шопен соната № 2, II часть
10. Шопен. Прелюдия № 20, до-минор
11. Дунаевский Песня о Родине.
12. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»
13. Верди. Марш из оперы «Аида»

Тема: Жанры инструментальной музыки

1. Моцарт. Соната Ля-мажор
2. Бетховен. Соната № 8.
3. Шопен. Соната № 2.
4. Шопен. Полонезы. Мазурки. Вальсы. Экспромты. Ноктюрны.
5. Мендельсон. Песни без слов.
6. Вивальди. Времена года.
7. Гайдн. Симфония № 103
8. Моцарт. Симфония № 40
9. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».

Тема: Жанры вокальной музыки

1. Рахманинов. Вокализ.
2. Мусоргский. Детская. В углу.
3. Глинка. Песня жаворонка.
4. Глинка. Руслан и Людмила. Рондо Фарлафа.
5. Шуберт. Ave Maria.
6. Шуберт. В путь из цикла «Прекрасная мельничиха»

Темы: Опера, оперетта, рок-опера, мюзикл

1. Бизе. Кармен.
2. Глинка «Руслан и Людмила»
3. Чайковский «Евгений Онегин»
4. Бородин «Князь Игорь»
5. Кальман. Сильва
6. Рыбников. Юнона и авось.
7. Лоу. Моя прекрасная леди.
8. Уэббер. Иисус Христос-суперзвезда

Тема: Балет

1. Чайковский. «Щелкунчик», «Лебединое озеро»
2. Прокофьев. «Ромео и Джульетта»

Тема: Европейская музыкальная культура 17-18 веков

1. Вивальди. Времена года
2. Клавирные сочинения Люлли, Куперена Рамо

Тема: Музыкальное барокко. Бах, Гендель

1. Гендель. Самсон
2. Гендель. Чакона
3. Гендель Ода на день рождения королевы Анны
4. Бах. Токката и фуга ре-минор
5. Бах. Хоральные прелюдии
6. Бах. ХТК.
7. Бах. Страсти по Матфею.

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

1. Гайдн. Симфония № 103
2. Моцарт. Свадьба Фигаро.
3. Моцарт. Симфония № 40.
4. Моцарт. Реквием.
5. Бетховен. Симфония № 5.
6. Бетховен. Эгмонт.
7. Бетховен. Соната № 14 «Лунная»

Тема: Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века

1. Шуберт. Музыкальные моменты, экспромты, лендлеры, вальсы, экосезы.
2. Шуберт. Неоконченная симфония.
3. Шуберт. Прекрасная мельничиха.
4. Шопен. Полонезы. Мазурки. Вальсы.
5. Шуман. Карнавал.
6. Лист. Венгерские рапсодии.
7. Паганини. Каприсы.
8. Берлиоз. Фантастическая симфония.
9. Бизе. Кармен.
10. Верди. Аида.
11. Вагнер. Фрагменты из опер: Лознгрин, Тангейзер, Тристан и Изольда.
12. Григ. Пер Гюнт. Норвежские танцы.

Тема: Французский музыкальный импрессионизм

1. Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна.
2. Дебюсси. Арабески. Лунный свет.
3. Равель. Болеро.

Тема: Пути развития музыкального искусства в XX веке. Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда

1. Стравинский. Петрушка. Аполлон Мусагет. Путьчинелла
2. Арнольд Шёнберг. Фортепианные пьесы
3. Джордж Гершвин Rhapsody in Blue, «Порги и Бесс»
4. Артур Онеггер Pacific 231
5. Пауль Хиндемит
6. Ludus tonalis (Игра тональностей)
7. Кшиштоф Пендерецкий. Плач по жертвам Хиросимы

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

1. Романсы Алябьева, Гурилева, Варламова

Тема: творчество М.И.Глинки, Даргомыжского

1. Глинка. Иван Сусанин. Руслан и Людмила (балетные сцены)
2. Глинка. Арагонская хота. Камаринская. Вальс-фантазия.
3. Даргомыжский. Русалка. Каменный гость.

Тема: Композиторы «Могучей кучки». Творчество Чайковского

1. Балакирев. Исламей.

2. Бородин. Князь Игорь (Половецкие пляски)
3. Римский-Корсаков. Снегурочка.
4. Мусоргский. Борис Годунов.
5. Мусоргский. Картинки с выставки.
6. Чайковский. Евгений Онегин. 1 концерт для ф-но с орк.
7. Чайковский. Балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро».

Тема: Музыкальное искусство России конца 19 и нач. 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского

1. Глазунов. Раймонда.
2. Лядов. Кикимора. Волшебное озеро.
3. Скрябин. Прометей.
4. Рахманинов. Вокализ. Второй концерт для ф-но с орк.

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

1. Прокофьев. Классическая симфония.
2. Прокофьев. Ромео и Джульетта. Золушка.
3. Шостакович. Симфония № 7, 13, 14.

Тема: Творчество Р.Щедрина

1. Щедрин. Концерт «Озорные частушки»
2. Щедрин. Балеты «Кармен-сюита», «Чайка», «Анна Каренина», «Дама с собачкой»

Тема: Советский авангард 60-80х

1. Шнитке. Симфония № 1.
2. Шнитке. Кончерто гротто № 1.
3. Губайдулина. Семь слов спасителя на кресте.

Тема: Музыкальная культура Кабардино-Балкарии

1. Казанов. Игры и грезы.
2. Хаупа. Сказки Седых гор.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В ходе учебного процесса используется две основные формы работы: лекционное и практическое занятия. Практические занятия должны выполнять обобщающую роль в изучении определенных тем и разделов курса. Их содержанием может быть заслушивание докладов, самостоятельно подготовленных студентами, проведение викторин и тестирования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе изучения курса студенты знакомятся с различными стилями и жанрами музыкального искусства, творчеством выдающихся композиторов. При ведении данного курса необходимо учитывать отсутствие у студентов специальной музыкальной подготовки. В связи с этим в ходе изучения курса не предполагается детальное освоение

конкретных произведений с подробным анализом структуры и музыкального языка, поскольку для этого необходимы профессиональные знания, которых студенты не имеют. Разговор о конкретном произведении возникает в ходе лекции как иллюстрация стиля того или иного композитора, того или иного художественного направления, жанра. Звучащий материал должен, прежде всего, ориентировать студентов на формирование внутреннего ощущения того или иного художественного стиля, умение отличить его на слух от других стилей, выявлять роль средств музыкальной выразительности в создании художественного образа.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине включает подготовку к практическим занятиям, конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации, написание рефератов, выполнение письменных работ по музыкальной грамоте, а также творческих заданий, включающих сочинение ритмических этюдов, выполнение заданий по подбору элементов музыкальной речи к сюжетам произведений литературы, живописи (т.н. «музыкальное оформление»).

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-опроса, защиты рефератов, проверки письменных работ, проведения докладов, коллоквиумов и т.п.

Рабочая учебная программа по курсу отражает основное содержание самостоятельной работы, темы для самостоятельной проработки, тесты для самопроверки, списки рекомендуемой литературы.

Образцы тестов:

1. Теория музыки

1. Что такое имитация?

- подражание
- варьирование

3. Самая распространенная и совершенная полифоническая форма:

- 3-х частная

- фуга
- рондо
4. Что означает реприза?
1. повторение
 2. развитие
 3. экспонирование
5. В какой форме пишутся песни?
- 3х-частной
- куплетной
- вариационной
6. Как называется ритм, часто используемый в жанре марша?
- ровный
- пунктирный
- синкопированный
7. Какой размер типичен для марша?
- 3/4
- 4/4
- 6/8
8. Какой из перечисленных маршей является образцом героического?
- Марш Черномора из оперы Глинки "Руслан и Людмила"
- Марш из оперы Верди "Аида"
- Марш Царя Берендея из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка»
9. Вальс - по «национальности» какой танец?
- польский
- французский
- австрийский
10. Какие из указанных танцев польские?
- полька
- полонез
- камаринская
- мазурка
- гопак
- бульба
11. Как называется напевная, плавная мелодия:
- фанфара
- кантилена
- речитатив
12. Как называется вокальная мелодия похожая на речь?
- Кантилена
- Ариозная
- Речитатив
13. Что в переводе означает - классический?
- музыкальный
- старинный
- образцовый
14. Какие инструменты не входят в группу медных духовых:
- Валторна
- Гобой
- Тромбон
- Саксофон
- Челеста
15. Отметить инструменты, не входящие в группу струнных смычковых:

- Альт
 - Контрабас
 - Арфа
 - Виолончель
16. Какие из данных ударных инструментов имеют определенную высоту звучания:
- Челеста
 - Колокола
 - Кастаньеты
 - Вибрафон
 - Литавры
 - Тамбурин
17. Расположите по порядку танцы, которые входили в странную сюиту:
Куранта, Жига, Аллеманда, Сарабанда
18. Опера возникла в:
- 16 веке
 - 17 веке
 - 18 веке
 - 19 веке
19. Интонацией «вздоха» в музыке называют нисходящую:
- Секунду
 - Терцию
 - Кварту
 - Квинту
20. Какие из перечисленных интервалов диссонирующие:
- Терция
 - Кварта
 - Секунда
 - Октава
 - Септима
21. Название какого из перечисленных жанров в переводе означает «ряд, последовательность»:
- Концерт
 - Симфония
 - Соната
 - Сюита

2. История музыки

Зарубежная музыка

1. Античная музыкальная культура – это культура:
- Древнего Китая и Древней Индии
 - Шумера и Вавилона
 - Древней Греции и Древнего Рима
2. Господствующий склад музыки в эпоху Средневековья:
- Монодический
 - Полифонический
 - Гомофонно-гармонический
3. В музыке эпохи Барокко господствовал:
- Одноголосный склад
 - Гомофонно-гармонический склад
 - Полифонический склад
4. В эпоху Барокко зародился жанр:
- Оперы

- Симфонии
- Вокального цикла
5. Композиторы итальянской скрипичной школы создали жанр:
- Концерто гротто
- Сюита
- Вариации
6. Представителем школы французских клавесинистов является:
- Арканжело Корелли
- Франсуа Куперен
- Генри Перселл
7. Дитрих Букстехуде это:
- Английский верджиналист
- Французский клавесинист
- Немецкий органист
8. Жанр итальянской оперы XVII века получил название:
- Опера – buffa
- Опера seria
- Опера – зингшпиль
9. Жанр французской оперы XVII века получил название:
- Опера-драма
- Комическая опера
- Лирическая трагедия
14. Какую национальную культуру представляет творчество Баха?
- итальянскую
- немецкую
- французскую
15. В какой период жизни Бах написал лучшие органные произведения?
- Веймарский
- Кетенский
- Лейпцигский
16. Как называют XVIII век в истории Европейской культуры?
- Просвещение
- Возрождение
- Романтизм
17. Как называют композиторов Глюка, Гайдна, Моцарта, Бетховена?
- Итальянские скрипачи
- Венские классики
- Французские клавесинисты
17. В «Неоконченной симфонии» Ф.Шуберта:
- Две части
- Три части
- Четыре части
- Главная тема творчества Ф.Шопена:
- Тема Родины
- Тема борьбы
- Тема природы
18. Историческое значение творчества Ф.Шопена:
- Оперный реформатор
- Основоположник жанра инструментальной миниатюры
- Основоположник польской музыкальной классики
19. Р.Вагнер – это:
- Реформатор системы нотации
- Реформатор жанра балета

- Оперный композитор-реформатор
20. Представителями музыкального импрессионизма являются:
- Л.Делиб
- К.Дебюсси
- Ж.Орик
- М.Равель
- Ж.Ф.Рамо
21. Представителями музыкального экспрессионизма являются:
- А.Шенберг
- А. Дворжак
- А.Берг
- К.М.Вебер
- А.Веберн
22. Главой и основателем Нововенской школы был:
- Ж.Кокто
- Э.Сати
- А.Шенберг
- Р.Штраус
23. Кто из перечисленных композиторов принадлежал к группе «Шести»?
- Д.Мийо
- Ш.Гуно
- Ф.Пуленк

Русская музыка

1. Жанр оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»:
- лирико-психологическая драма
- народно-бытовая опера
- отечественная героико-трагическая опера
2. Жанр оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила»:
- народно-бытовая опера
- сказочно-эпическая опера
- народная музыкальная драма
3. В каком симфоническом произведении М.И. Глинки ярко воплощены картины народной жизни Испании?
- Камаринская
- Арагонская хота
- Вальс-фантазия
4. Какая опера А.С.Даргомыжского является наиболее новаторским произведением, созданным на неизменный текст А.С.Пушкина?
- «Эсмеральда»
- «Каменный гость»
- «Русалка»
5. К какому направлению в русском искусстве середины XIX века примыкает творчество А.С.Даргомыжского?
- Романтизм
- Натурализм
- Критический реализм
6. Кто из указанных композиторов является главой содружества «Могучая кучка»?
- Бородин
- Чайковский
- Балакирев
7. Отметить фортепианный цикл Мусоргского:

- Времена года
 Картинки с выставки.
 Прелюдии
 Детский альбом
8. Какие балеты не являются сочинениями Чайковского:
- Раймонда
 Щелкунчик
 Золотой век
 Лебединое озеро
 Спящая красавица
9. Поставьте напротив сочинения фамилию автора
 «Раймонда»
 «Алеко»-
 «Прометей»-
 «Пиковая дама»-
10. Кто явился заказчиком таких балетов Прокофьева как «Шут», «Стальной скок», «Блудный сын»?
- Большой театр
 Малый театр оперы и балета
 Дягилев
11. Кто был первой исполнительницей партии Джульетты в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта»?
- Плисецкая
 Павлова
 Уланова
12. Кто является авторами следующих балетов:
 «Петрушка»-
 «Золушка»-
 «Конек-горбунок»-
 «Болт»-
 «Анна Каренина»-
 «Икар»-

0/0

Разделы и темы для самостоятельного изучения	Виды и содержание самостоятельной работы
Происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров	Подготовка рефератов к практическим занятиям
Балет. История возникновения и развития жанра.	-//-
Оперетта, мюзикл и рок-опера. История возникновения и развития жанров.	-//-
Музыкальная культура Древнего мира, средневековья и эпохи Возрождения.	-//-
Французский музыкальный классицизм и жанр балета.	-//-
Творчество композиторов-романтиков: Шуман, Шопен, Паганини, Лист.	-//-
Французский музыкальный импрессионизм. Творчество Дебюсси, Равеля.	-//-

Значение балетных сцен в операх Глинки, Бородина	-//-
Творчество И. Стравинского	-//-
Творчество Р. Щедрина	-//-
Жанр балета в творчестве композиторов КБР.	-//-

3\0

Разделы и темы для самостоятельного изучения	Виды и содержание самостоятельной работы
Происхождение, классификация музыкальных инструментов. Виды оркестров	Самостоятельная проработка учебного материала, выполнение контрольных работ
Оперетта, мюзикл и рок-опера. История возникновения и развития жанров.	-//-
Музыкальная культура Древнего мира, Средневековья и эпохи Возрождения.	-//-
Французский музыкальный импрессионизм. Творчество	-//-
Творчество С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина.	-//-
Творчество композиторов Кабардино-Балкарии	-//-

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов обеспечена обширным библиотечным фондом СКГИИ, возможностью использования ресурсов Интернет, наличием методических разработок и указаний, имеющимися в фонде библиотеки. Студенты также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и видео- записей, которые хранятся в фонотеке и студии звукозаписи института.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Текущий контроль успеваемости студентов в виде промежуточной аттестации позволяет оценить уровень усвоения пройденного материала по дисциплине, сформированность компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Контроль за работой студентов может осуществляться в форме кратких экспресс-опросов, проведения музыкальных викторин и тестирования по пройденным темам и разделам, беседы по вопросам, заранее предложенным преподавателем и посвященным проблеме определенного стиля, жанра, конкретного произведения и т.п. Возможно заслушивание и обсуждение сообщений, докладов, рефератов по различным темам и проблемам курса, самостоятельно подготовленных студентами, опрос студентов по всем темам и разделам, пройденным за весь период до аттестации.

Зачет по курсу «Музыкальное искусство» проводится в конце 2 семестра по билетам, включающим два теоретических вопроса.

Критерии оценивания следующие:

Зачет – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты

Незачет - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Экзамен по курсу «Музыкальное искусство» проводится в конце 4 семестра по билетам, включающим два теоретических вопроса.

Критерии оценивания следующие:

«5» отлично – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания с опорой на существенные аспекты,

«4» хорошо – уметь масштабно охватить содержание вопроса с некоторыми недостатками частного характера

«3» удовлетворительно – в устном ответе вопрос раскрыт не полностью, имеются затруднения в основных формулировках и неясное представление о музыкальных категориях, имеющих отношение к дисциплине; отсутствие динамичности в ответе и дикционно-стилистической погрешности.

«2» неудовлетворительно - устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; студент не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

Образцы экзаменационных билетов:

№1.

1. Творчество В. А. Моцарта
2. Творчество композиторов «Могучей кучки»

№2.

1. Венская классическая школа и ее представители
2. Творчество П.И. Чайковского

№3.

1. Музыкальная культура Средневековья
2. Творчество И. Стравинского

№4.

1. Импрессионизм в музыке
2. Творчество Р. Щедрина

№ 5.

1. Творчество Ф. Шопена
2. Творчество Г. Свиридова

№ 6.

1. Неофольклоризм
2. Творчество Д..Д. Шостаковича

№7.

1. Творчество Р. Вагнера
2. Творчество С. Прокофьева

№8.

1. Неоклассицизм
2. Музыкальная культура Древней Руси

№9.

1. Творчество Э. Грига
2. Творчество композиторов КБР

№10.

1. Романтизм.
2. Творчество А. Шнитке

№ 11

1. Отечественный музыкальный авангард и его представители
2. Творчество Ф. Шуберта

№ 12

1. Французская «Шестерка»
2. Творчество С. Губайдулиной

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.) литература

Теория музыки

1. Амазарян А., Анисимова А., Смирнова Е. Теория музыки. СПб., 2005.
2. Богданов, Г. Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического произведения: Учебно-методическое пособие / Г. Ф. Богданов. - Вып. 1. – М., 2008.
3. Внемузыкальные компоненты композиторского текста /Межвузовский сборник статей/- Уфа, 2002.
4. Жак-Далькроз Э. Ритм. Классика XXI века. М., 2002.
5. Музыкальные инструменты мира. М., 2001.
6. Музыкальный словарь ГРОУВА. М., 2001.
7. Музыка: Энциклопедия. М., 2002.
8. Музыканты о музыке. XX век /сост. Е.Г. Хотунцов/. СПб., 2005.
9. Основы теоретического музыкознания /ред. М.И. Роттерштейн/. М., 2003.
- 10.Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. М., 2000.
- 11.Середа В.П. О ладе и разладе в музыке. – М., 2010.
- 12.Середа В.П. Теория музыки. Сольфеджио /Методические рекомендации/. М., 2005.
- 13.Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. М., 2000.
- 14.Холопова В.Н. Теория музыки. М., 2002.

15. Художественный мир музыкального произведения /Межвузовский сборник статей/ отв. ред.- сост. Л.Н. Шаймухаметова/. Уфа, 2001.

История зарубежной музыки

А) Основная

1. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. - М., 2000.
2. История зарубежной музыки. XX век. Отв. ред. Н.А. Гаврилова.- М., 2007.

Б) Дополнительная

1. Брюнель-Лобришон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII-XIII веков. - М., 2003.
2. Герцман Е.В. Тайны истории древней музыки. - СПб., 2007.
3. Герцман Е.В. Античный орган. - СПб., 2004.
4. Забалуева Т.Р. История искусств: Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. - М., 2003.
5. Ландовска В. О музыке. - М., 2005.

История русской, отечественной музыки

А) Основная

1. История отечественной музыки второй половины XX века /отв. ред. Т.Н. Левая. - СПб., 2005.
2. История современной отечественной музыки (Под ред. Тараканова). Вып.1.- М., 2005.
3. Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века». М., 2001.
4. Русские композиторы: История отечественной музыки в биографиях ее творцов (ред.-сост. Серебрякова Л.А.). - М., 2001.
5. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 1. - М., 2005.
6. Современная отечественная музыкальная литература: 1917-1985. Вып. 2. - М., 2002.

Б) Дополнительная

1. Савенко С.С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. - М., 2008.
2. Хавпачев Х.Х. Профессиональная музыка Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1999.
3. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Т. 1-2. М., 1985-1986.
4. Холопова В.Н. София Губайдуллина. Путеводитель по произведениям. М., 2001.
5. Холопова В.Н. Неизвестный Щедрин //Музыкальная академия. 1998. № 2.

2) Интернет-ресурсы:

- Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств <https://eios.skgii.ru/login/>
- International Music Score Library Project (www.imslp.org) электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru) электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru) Цифровой образовательный ресурс (цифровая библиотека) IPR SMART
- Электронно-библиотечная система Znanium <https://znanium.com/>
- Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) – <https://skgii.antiplagiat.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- учебные аудитории для занятий по дисциплине;
- компьютерные классы с выходом в сеть Интернет;
- концертные залы, конференц-зал для открытых и публичных выступлений, а также для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
- библиотечный фонд - 115167 экз.
- фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия (аудиоматериал в количестве 3097 единиц).

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав.кафедрой

Налоева Л.Ж.

Разработчик:

Шериева М.М.

Эксперт:

Налоева Л.Ж.