

ФИО: Сухолет Ирина Наумовна

Должность: ректор

Дата подписания: 23.02.2026 19:21:01

Уникальный программный ключ:

90b04a8fcdf24f39034a47d003e725667d57043e870b41a7c0a22df0848bbe2c

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСИ В СОСТАВЕ ООП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Образовательная программа

Режиссура зрелищ и событийных проектов

Направление подготовки

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Разработчики программы:

Бабич Н.Ф., кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры режиссуры
театрализованных представлений и праздников

© Бабич Н.Ф.

© АНО ВО «Институт современного
искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	овладение обучающимися широкими знаниями историко-стилевых процессов в области музыкальной культуры, знакомство с национальными композиторскими школами и, в целом, расширение музыкального кругозора обучающихся.	
Задачи:	формирование у обучающихся знаний о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки; о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества; приобретение начальных навыков стилового анализа произведений различных эпох и традиций в рамках профессии режиссера театрализованных праздников; формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран; умение ориентироваться в современных музыкально-исторических тенденциях	
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ПК-1	

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ПК-1	Способность применять на практике режиссерские методы и технологии в разработке социально значимых постановочных проектов
Знать:	- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной и зарубежной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, направления и стили зарубежной и отечественной музыки, основные направления массовой музыкальной культуры;
Уметь:	- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; - применять теоретические знания в процессе разработки музыкального решения праздников и представлений.
Владеть:	- навыками создания музыкального решения театрализованного

	<p>представления, используя теоретические знания по истории музыки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой создания музыкальных жанрово-стилистических блоков и лейтмотивных систем в рамках режиссуры представления; - способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; - методикой анализа музыкального произведения в структурном, образном, историческом аспектах;
--	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.О.21
-------------------	---------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) предварительной подготовки не требуется.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часов.

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения		
	очная	очно - заочная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины	144		144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	64		16
Лекции (Л)	64		16
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ)			
Самостоятельная работа студента (СРС)	80		124

Практическая подготовка			
Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)			
Зачет (З)			
Дифференцированный зачет (ДЗ)	(4 семестр)		4 (4 сессия)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- ~ номера семестра учебного плана;
- ~ количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия / семинары,
 - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- ~ формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения

Раздел дисциплины				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	С	СРС	
	Раздел 1	3	72	32		40	
1.	Происхождение музыки. Музыкальная культура Древнего мира. Античная музыкальная культура Музыкальная культура Древней Руси	3	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
2.	Музыкальная культура Средневековья	3	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине.

Раздел дисциплины				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	С	СРС	
3.	Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения	3	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
4.	Западно-европейская музыкальная культура XVII - XVIII веков. Развитие инструментальной музыки Музыкальная культура России XVII - XVIII веков.	3	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
5.	Музыкальное барокко. Творчество И.С. Баха, Творчество Г.Ф. Генделя	3	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
6.	Пути развития оперы в XVIII веке. Творчество К.В. Глюка	3	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
7.	Венская классическая школа. Творчество Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена	3	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
8.	Музыкальный романтизм в Западной Европе. Музыкальная культура России первой половины XIX века.	3	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине

Раздел дисциплины				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	С	СРС	
	Раздел 2.	4	72	32		40	
9.	Развитие оперы в первой половине XIX века	4	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
10.	Итальянская опера во второй половине XIX века. Творчество Дж. Верди.	4	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине.
11.	Развитие национальных школ Чехии, Норвегии, Испании, Дании во 2-й половине XIX века	4	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
12.	Эстетика и оперное творчество композиторов – членов объединения «Могучая кучка»	4	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
13.	Музыкальный импрессионизм	4	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
14.	Западно-европейский музыкальный экспрессионизм.	4	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
15.	Творчество П. Чайковского, А. Лядова, А. Скрябина, С.	4	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки,

Раздел дисциплины				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	С	СРС	
	Рахманинова, И. Стравинского						просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
16.	Зарубежная и Русская музыка XX-XXI в.в.	4	9	4		5	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине Зачет с оценкой.

Для заочной формы обучения

Раздел дисциплины				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	С	СРС	
	Раздел 1	3	72	8		64	
1.	Происхождение музыки. Музыкальная культура Древнего мира. Античная музыкальная культура Музыкальная культура Древней Руси	3	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
2.	Музыкальная культура Средневековья	3	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине.
3.	Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения	3	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
4.	Западно-европейская музыкальная культура	3	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры,

Раздел дисциплины				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	С	СРС	
	XVII - XVIII веков. Развитие инструментальной музыки Музыкальная культура России XVII - XVIII веков.						прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
5.	Музыкальное барокко. Творчество И.С. Баха, Творчество Г.Ф. Генделя	3	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
6.	Пути развития оперы в XVIII веке. Творчество К.В. Глюка	3	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
7.	Венская классическая школа. Творчество Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена	3	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
8.	Музыкальный романтизм в Западной Европе. Музыкальная культура России первой половины XIX века.	3	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
	Раздел 2.	4	68	8		60	
9.	Развитие оперы в первой половине XIX века	4	8	1		7	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
10.	Итальянская опера во второй половине XIX века. Творчество Дж.	4	8	1		7	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки,

Раздел дисциплины				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	С	СРС	
	Верди. Музыкальные драмы Р. Вагнера						просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине.
11.	Творчество Ф. Шопена. Развитие национальных школ Чехии, Норвегии, Испании, Дании во 2-й половине XIX века	4	8	1		7	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
12.	Эстетика и оперное творчество композиторов – членов объединения «Могучая кучка»	4	8	1		7	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
13.	Музыкальный импрессионизм	4	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
14.	Западно-европейский музыкальный экспрессионизм.	4	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
15.	Творчество П. Чайковского, А. Лядова, А. Скрябина, С. Рахманинова, И. Стравинского	4	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине
16.	Зарубежная и Русская музыка XX-XXI в.в.	4	9	1		8	Чтение рекоменд. учебной и научной лит-ры, прослушивание музыки, просмотр видео, подготовка к музыкальной викторине Зачет с

Раздел дисциплины				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Л	С	СРС	
							оценкой.

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам

Раздел 1.

Тема 1. Происхождение музыки. Музыкальная культура Древнего мира. Античная музыкальная культура. Музыкальная культура Древней Руси

Центры зарождения музыкальной культуры, древнейшие музыкальные инструменты. Античная культура как основа для формирования европейской традиции. Роль музыки в античном обществе. Инструментарий, античные трагедия и комедия, уцелевшие письменные памятники.

Основные исторические предпосылки и общий вектор развития культуры. Первоисточки русской музыки. Византийско-русские связи. Музыкальная культура Киевской Руси. Историческая роль Новгорода. Эволюция жанров в Новгородской Руси. Культура и искусство Московской Руси. Особенности древнерусской церковной музыки. Система жанров. Культура скоморошества на Руси. Народная, церковная и светская музыка: разграничения и взаимные влияния.

Тема 2. Музыкальная культура Средневековья

Проблема периодизации. Роль музыканта в средневековом обществе. Устная и письменная традиции Средневековья. Наиболее яркие представители музыкальной культуры. Менестрели. Основные жанры светской музыкальной культуры. Инструментарий указанного исторического периода и символика музыкальных инструментов. Понятие «григорианский хорал». Формирование многоголосия в светской и церковной практиках. Полифония школы Нотр-Дам.

Тема 3. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения

Европейский ренессанс. Общая характеристика художественной культуры эпохи Возрождения. Ars Nova в Италии и Франции. Филипп де Витри и Гийом де Машо как наиболее яркие представители направления Ars Nova. Полифония строгого стиля, нидерландская школа и ее основные представители. Система жанров: месса, изоритмический мотет, светские полифонические песни, мадригал. Инструментарий XIV-XVI веков, развитие инструментальной музыки. Полифонические школы разных стран.

Тема 4. Западно-европейская музыкальная культура XVII - XVIII веков. Развитие инструментальной музыки. Музыкальная культура России XVII - XVIII веков.

Развитие инструментария, появление новых инструментов. Становление профессиональных школ, развитие системы жанров. Ключевые жанры периода: сюита, соната, концерт. Роль

композиторов-инструменталистов в их развитии. Творчество Корелли и Вивальди. Органная музыка. Клавирные школы.

Новое время. Влияние внешних и внутренних политических событий на культуру. Воссоединение России с Украиной и отражение этого шага на музыкальной культуре. Церковный раскол. Разнообразие Противопоставление новой эстетики XVII века старой. Особенности русского барокко. Течения в изобразительном искусстве, особенности эволюции в иконописи, стилевые явления в архитектуре. Теория музыки. «Идеи грамматики мусикийской» Н.Дилецкого. Обогащение форм и интонационного строя церковного певческого искусства, появление новых распевов (киевского, греческого, болгарского). Развитие многоголосия. Реформы Петра I и их последствия для русской культуры эпохи Просвещения. Партесное пение, его эволюция в XVIII веке. Влияние достижений западноевропейской музыки на жанр хорового концерта. Расцвет жанра в творчестве М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского. Крестьянский и городской фольклор, значение русской песни для сложения новой музыкальной культуры. Профессиональное музыкальное образование. Начало собирания фольклора. Утверждение господства светской музыкальной культуры. Тенденции развития инструментальной музыки XVIII века. Творчество И.Е.Хандошкина и Д.С.Бортнянского. Формы салонного музицирования. Музыкальный театр в России XVIII века. Иностраные оперные труппы при дворе. Формирование русской национальной композиторской школы. Социальные условия возникновения русской оперы, художественные истоки жанра. Первые русские оперы. Вершины жанра в творчестве Д.С.Бортнянского, В.Пашкевича, Е.Фомина. Музыкальная драматургия, роль народной песни в первых русских операх. Разнообразие жанров.

Тема 5. Музыкальное барокко. Творчество И.С.Баха, Творчество Г.Ф.Генделя

Барокко - черты стиля. Жизненный и творческий путь И.С.Баха. Проблемы изучения и восприятия творчества. Картина жанров. Барочная риторика в музыке Баха. Духовные и светские кантаты Баха. Роль хорала. Пассионы. «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею» – история создания и исполнения, инструментальная символика. Месса h-moll: история создания и исполнения. Драматургия. Органное и клавирное творчество И.С.Баха. Проблема темперации во времена Баха. Оркестровые и ансамблевые сочинения И.С.Баха: жанры концерта, сюиты, сонаты. Творческий портрет Г.Ф.Генделя. Значение композитора для развития английской и немецкой музыкальных культур. Картина жанров. Инструментальная музыка Генделя, жанр concerto grosso. Пленэрная музыка в творчестве Генделя. Оперное творчество Г.Ф.Генделя: сюжеты, жанровые разновидности. «Юлий Цезарь» как образец opera-seria. Ораториальное творчество композитора, роль Генделя в формировании новой трактовки жанра: («Израиль в Египте», «Саул», «Иуда Маковей», «Мессия»). Проблемы восприятия и исполнения оперно-ораториального наследия Генделя в XX-XXI веках.

Тема 6. Пути развития оперы в XVIII веке. Творчество К.В. Глюка

Развитие итальянской оперы, реформа жанра opera-seria Метастазиио. Opera-buffa в творчестве Перголези, французская комическая опера. Значение Ж.Ф.Рамо для французской музыкальной культуры. Жанр оперы-балета в творчестве композитора, новаторство в трактовке мифологических сюжетов. Немецкий зингшпиль. «Война буффонов». Творческий

портрет К.В.Глюка. Сотрудничество с Р.Кальцабиджи и Г.Анджолони. Оперная реформа Глюка. Эстетические принципы, изложенные в предисловии к опере «Альцеста». Проблема соотношения слова и музыки в операх композитора. Парижские редакции опер Глюка.

Тема 7. Венская классическая школа. Творчество Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена.

Классический стиль в музыке XVIII века. Венские классики. Творческий портрет Й.Гайдна. Эволюция жанра симфонии в творчестве композитора. Оркестр Гайдна. Становление жанра квартета. Творческий портрет В.А.Моцарта, его роль в формировании музыкального языка классической эпохи. Проблема интерпретации и бытования творчества в XX-XXI веках. Типы моцартовских симфоний. Оркестр Моцарта. Принципы музыкальной драматургии в операх «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Церковная музыка, «Реквием». Камерно-инструментальное творчество. Особенности квартетного письма. Жанр фортепианной сонаты. Л. ван Бетховен – творческий портрет и общая характеристика творчества. Музыкальный быт Вены и его влияние на становление жанров и музыкальный язык композитора. Творчество Бетховена как переходный этап от классицизма к романтизму. Симфонии. Жанр фортепианной сонаты. Особенности инструментов и их влияние на развитие жанра. Особенности формы частей, цикла. Феномен позднего стиля Бетховена. Камерно-инструментальная музыка. Философская основа позднего творчества композитора. Вокальная музыка. Опера «Фиделио».

Тема 8. Музыкальный романтизм в Западной Европе. Музыкальная культура России первой половины XIX века.

Становление романтизма в Европе. Основные процессы, происходящие в литературе, музыке и живописи. Различие и общность тенденций. Проблема синтеза искусств. Проблемы музыки XIX века. Возникновение программной музыки. Жанровая система романтизма. Проблема историзма и внимания к искусству прошлых эпох.

Общий вектор развития музыкальной культуры в начале XIX века. Отечественная война 1812 года и ее влияние общественную жизнь и культуру России; восстание 14 декабря 1825 года. Борьба направлений и школ в русской литературе начала века. Роль В.Г.Белинского. Воздействие литературы на развитие русской культуры. Роль А.С.Пушкина. Развитие и демократизация музыкальной жизни России. Оперный и балетный театр в начале столетия. Концертная жизнь двух столиц. Культура салонного музицирования. Развитие мысли о музыке: В.Ф.Одоевский, А.Д.Улыбышев, В.П.Боткин. Общая характеристика творчества О.А.Козловского, А.Н.Верстовского и др. Их влияние на развитие музыкальной культуры первой половины XIX века.

Раздел 2.

Тема 9. Развитие оперы в первой половине XIX века

Немецкая романтическая опера. Э.Т.А.Гофман как основоположник жанра. Принципы музыкальной эстетики. «Ундина» – пример первой романтической оперы. Общая характеристика творческого пути и наследия К.М.фон Вебера. Опера «Волшебный стрелок».

Культурная жизнь Италии начала XIX века: музыка, театр, литература. Итальянская опера начала XIX века. Творчество Дж.Россини, Г.Доницетти, В.Беллини.

Тема 10. Итальянская опера во второй половине XIX века. Творчество Дж. Верди. Музыкальные драмы Р.Вагнера

Творческий портрет Дж.Верди. Реформа итальянской оперы в творчестве автора. Музыкальная драма Вагнера и оперы Верди – особенности и различия музыкальной эстетики. Формирование «Сценической музыкальной драмы». Ранние историко-героические оперы. Поиски либретто, отвечающего требованиям композитора. Обращение к сюжетам Шекспира, Гюго, Шиллера. Оперы 50-х годов «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Психологизм, роль оркестра, мелодии. Сочетание номерной структуры и сквозного развития. Оперы последних лет. «Реквием».

Р.Вагнер – реформатор искусства XIX века. Жизненный путь, основная проблематика творчества: дирижерская, философская и литературная деятельность Вагнера. Проблема синтеза искусств. Путь к оперной реформе: от романтической оперы к «Лоэнгину», «Тангейзеру», «Нюрнбергским мейстерзингерам». Теория музыкальной драмы в литературных трудах Вагнера. Тетралогия «Кольцо нибелунга». Литературная основа, сюжет, драматургия. Лейтмотивная система. Особенности драматургии драмы «Тристан и Изольда».

Тема 11. Творчество Ф. Шопена. Развитие национальных школ Чехии, Норвегии, Испании, Дании во 2-й половине XIX века

Творческий портрет композитора. Проблема соотношения национального и общеевропейского в творчестве Ф.Шопена. Основные особенности стиля, значение национальных польских жанров. Миниатюра как ведущий жанр творчества Шопена: мазурки, вальсы, полонезы, ноктюрны. Проблема образования циклов: драматургия, особенности тематизма. Классические традиции в творчестве Ф.Шопена. Жанры этюда, прелюдии, сонаты, концерта. Претворение принципа поэчности. Жанры баллады, скерцо.

К вопросу становления национальных школ во второй половине XIX века. Исторические предпосылки и условия, интерес к фольклору, истории, эпосу, фантастике, особенностям музыкальной эстетики. Чехия. Б.Сметана – универсализм композитора, публициста, пианиста и дирижера, создателя национальной оперной классики. Программное симфоническое творчество. Новый виток развития чешской музыки в творчестве А.Дворжака. Широкая палитра жанров. Дворжак как создатель национальных симфонических концепций: жанры концерта и симфонии. Э.Григ как представитель норвежской национальной школы. Особенности гармонического языка. Финская композиторская школа. Творчество Я.Сибелиуса. Место Дании в культурном пространстве Скандинавии. Творчество Нильсена. Музыкальная культура Испании: И.Альбенис и Э.Гранадос.

Тема 12. Эстетика и оперное творчество композиторов – членов объединения «Могучая кучка»

Балакиревский кружок как характерное явление своего времени. История появления названия «Могучая кучка». Утверждение и развитие кучкистами традиций Глинки и Даргомыжского и новаторство. Основные эстетические установки «Могучей кучки». Широкая

разработка тем отечественной истории, народной поэзии и сказки. Значение народной песни. Принцип творческой интуиции. Принцип утверждения национального самосознания. Обращение к культуре Востока. Внимание к программной музыке. Значение критической деятельности А.Н.Серова и В.В.Стасова. Ведущие жанры творчества “кучкистов”. Общий обзор картины жанров во 2-й 1\2 XIX века. Расцвет жанра оперы. Многообразие жанров и типов оперной драматургии. Идеино-эстетическое кредо Мусоргского. Вопросы соотношения традиционного и новаторского в произведениях композитора. Параллели с творчеством Глинки и Даргомыжского. Особенности оперной драматургии Мусоргского. Непонятость эпохой, судьба творческого наследия композитора в XX веке. Универсализм - как главная черта личности Бородина. Эпос - как ключевое понятие его творчества. Внимание к историко-патриотической теме, национальным образам, русскому фольклору. Бородин – оперный драматург. Характерные выразительные средства, трактовка оперных форм и жанров. Значение Римского-Корсакова в истории русской музыкальной культуры. Творческий облик. Многообразие музыкальной деятельности композитора, ученого, педагога, дирижера, общественного деятеля. Характерные черты музыкального стиля. Оперная эстетика Римского-Корсакова. Эволюция оперного стиля, разнообразные жанровые, композиционные и драматургические решения оперного спектакля. Симфонизм опер Римского-Корсакова, создание развернутой лейтмотивной системы. Общие черты и различия с творческими принципами Вагнера. Оперное творчество композиторов «второго ряда»: А.Серова, А.Г.Рубинштейна, Ц.Кюи. Вектор развития симфонической музыки.

Тема 13. Музыкальный импрессионизм

Основные тенденции в развитии западноевропейской музыкальной культуры рубежа веков. Обновление музыкального языка. Импрессионизм и символизм как художественные течения в разных искусствах. Особенности музыкального импрессионизма, характеристика гармонических и оркестровых средств. Творческий портрет Дебюсси, черты стиля. Прелюдии, особенности формирования цикла. Оркестровый импрессионизм. «Пеллеас и Мелизанда». Обзор творческого наследия Равеля. Параллели и различия в эстетике Равеля и Дебюсси.

Тема 14. Западно-европейский музыкальный экспрессионизм.

Множественность художественных концепций начала XX века. Экспрессионизм как художественное течение, характеристика в разных видах искусства. Особенности музыкального экспрессионизма: сюжеты, стиль, вокально-оркестровые средства. Роль А.Шенберга в изменении музыкального языка и создании новой техники. Эволюция творчества. Творчество А.Веберна. Додекафония и ее основные принципы. Творчество А.Берга. Основные особенности музыкального языка композитора. Жанровая система. Композиция и драматургия оперы «Воццек». Применение в ней принципов додекафонии в отдельных сценах. Музыкальные портреты главных действующих лиц. Сочинения для камерных составов А.Берга.

Тема 15. Творчество П. Чайковского, А. Лядова, А. Скрябина, С. Рахманинова, И. Стравинского

Чайковский – один из первых композиторов-профессионалов. Противопоставление его «композиторам-дилетантам», «кучкистам». Творческий облик композитора. Общие черты и отличия эстетики Чайковского и эстетических принципов «Могучей кучки», трактовка понятий «национальное», «народное». Широта и богатство стилевых истоков и исторических связей. Возможные параллели с Левитаном, Чеховым, Толстым, Брамсом. Симфонизм как основной творческий метод Чайковского. Характерные черты симфонического мышления Чайковского. Принципы конфликтной драматургии. Композитор-мелодист, истоки мелодического языка Чайковского, влияние городского романса. Обзор оперного наследия Чайковского. Особенности оперной драматургии. Проблема соотношения вокальной и оркестровой партий в операх автора. Симфонизм опер Чайковского. Новаторство в трактовке оперных форм сольного и ансамблевого типа.

Лирико-драматическая и лирико-психологическая проблематика в оперном и симфоническом творчестве Чайковского. Взаимовлияния жанров оперы и симфонии. Многообразие типов русской симфонии в творчестве автора. Параллели Чайковский – Глинка, Чайковский – Бетховен. Эволюция жанра: от жанрово-психологической лирики I симфонии к трагической концепции VI симфонии. Программный симфонизм Чайковского. Роль эпистолярного наследия, дневников композитора в понимании его творчества. Жанр концерта в творчестве Чайковского. Балетная реформа Чайковского и ее значение в истории балетного театра. Различные жанровые и драматургические решения в трех балетах Чайковского. Симфонизация жанра балета. Обновление драматургии балетного спектакля. Чайковский и XX век. Творческие связи с Рахманиновым, Стравинским, Шостаковичем, Щедриным и др.

Истоки эстетической позиции Скрябина. Влияние русской философской мысли (Н. Бердяев, П. Флоренский, В. Розанов, В. Соловьев, Б. Шлецер) на концепцию творчества композитора. Философские идеи А. Скрябина: идея преобразующей силы искусства, идея художника-творца, идея солипсизма, космогонические идеи и т.д. Эволюция музыкального стиля композитора. «Высшая утонченность» и «Высшая грандиозность» как два основных полюса музыки композитора. Периодизация творчества. Связь с музыкальным искусством XIX века в ранний и средний периоды. Силевые параллели с творчеством Шопена, Листа, Чайковского. Новаторство в области гармонии, мелодики, приемов изложения. Значение жанров фортепианной музыки в творчестве Скрябина. Фортепианные миниатюры и произведения крупной формы. Создание жанра фортепианной поэмы. Особенности авторского фортепианного стиля. Силевые признаки позднего периода. Развитие философских взглядов Скрябина. Симфоническое творчество Скрябина. Путь от многочастной симфонии к симфонической поэме. Союз цвета и музыки в произведениях позднего периода. Развитие идей Скрябина в музыке XX века

Лядов как один из хранителей традиций «кучкистов» в русской музыке конца XIX - начала XX века, представитель петербургской композиторской школы. Жанры фортепианной музыки Лядова в контексте романтического искусства (Шопен, Шуман) и русской национальной традиции (Глинка, Чайковский, Мусоргский, Бородин). Программные симфонические произведения. Значение народной песни в формировании авторского стиля.

Преломление романтических традиций в творчестве Рахманинова. Влияние Чайковского. Три ипостаси Рахманинова – композитора, пианиста и дирижера. Периодизация творческого пути, расширение круга жанров с начала века и сужение с 20-х гг. Обособление последнего периода. Национальная основа творчества Рахманинова, встающие, в этой связи, проблемы гармонии, мелодики. Понятие «колокольность». Ведущее значение фортепианного творчества в музыкальном наследии композитора, отражение в нем авторской исполнительской манеры. «Концертность» как ключевое понятие фортепианного стиля Рахманинова. Сочетание традиций русской фортепианной школы с достижениями западноевропейских мастеров. Значение композитора в развитии жанров прелюдии, сонаты. Фортепианные транскрипции Рахманинова. Сюиты для двух фортепиано и 4-ручные произведения Рахманинова – новая ступень в развитии жанра фортепианного дуэта. Концерты как классические образцы жанра в мировой музыкальной литературе. Проблема соотношения фортепианной и оркестровой партий. Симфонизм концертов Рахманинова. Образно-эмоциональное богатство камерно-вокального творчества композитора. Оперы Рахманинова в контексте общих тенденций развития музыкального театра рубежа веков. Камерность как черта оперного театра Рахманинова. Вокально-симфоническое и хоровое творчество композитора. Программность. Обновление тематики, новаторство в области музыкального языка. Рахманинов – симфонист. Сочетание традиций повествовательно-эпического симфонизма “кучкистов” и лирико-драматического симфонизма Чайковского. Рахманинов – новатор или ретроград? Взгляд из XXI века.

Творческий портрет И.Стравинского. Стиль и эстетические основы творчества. Литературное наследие композитора, автор в воспоминаниях современников. Характеристика балетного творчества. Сотрудничество с С.Дягилевым. Проблема периодизации творчества. Эволюция стиля и композиционных техник Стравинского в разные периоды.

Тема 16. Зарубежная и Русская музыка XX-XXI в. в.

Неоклассицизм в музыке первой половины XX века. Эволюция творчества П.Хиндемита. Картина жанров. Симфоническая и камерно-инструментальная музыка. Симфония «Художник Матис» - особенности строения и драматургии. Фортепианные опусы композитора, цикл «Ludus tonalis». Исторические связи и аллюзии на будущие сочинения. Музыкальный театр К.Орфа, своеобразие театральных концепций. Методика К.Орфа в воспитании детей. Ее распространенность и востребованность в мире.

Пути развития итальянской музыки в XX веке. Проблемы оперной эстетики, бытование крупных симфонических жанров. Обращение композиторов к эпохам Возрождения и Барокко. Возникновение итальянского футуризма. Творчество О.Респиги, Ф.Буззони, Дж.Малипьеро, Л.Даллапикколы, А.Казеллы. Бытование идей композиторов в современном мире. Судьба произведений для театра итальянских авторов названного периода.

Музыкальная культура Франции накануне Первой мировой Войны. Роль Э.Сати в развитии французской музыки. История возникновения «Французской шестерки». Эстетические принципы. Роль Ж.Кокто как идейного вдохновителя объединения. Наиболее значительны произведения участников группы. Особенности эстетики О.Мессиана. Творческий портрет и личностный мир композитора: роль католичества, интерес к восточной цивилизации, увлечение орнитологией. Многообразие картины жанров.

Многообразие и интенсивное развитие художественной жизни. Ощущение кануна, рубежа, «доживания эпохи» (термин А.Соколова) как основные приметы времени. Понятие «Серебряный век», черты времени. Беляевский кружок в Петербурге — как характерное явление эпохи. Абрамцевский кружок, возникновение МХАТа. Символизм в России. Деятельность Д. Мережковского. Поэзия А. Блока, В.Брюсова, А.Белого и др. в творчестве композиторов-современников. Увлечение сюжетами М. Метерлинка, О. Уайльда, Э. По, А. Беклина. «Мир искусства», эстетические принципы. Взаимодействие и взаимовлияние различных видов искусств. «Мир искусства», эстетические принципы. «Дягилевские сезоны». Государственная политика СССР в области музыкальной культуры в 20-е годы. Музыкальные организации после 1917 года. Идеи организаций «РАПМ» и «АСМ». Персимфанс. Хоровые коллективы после революции. Особенности становление массовой музыкальной культуры. Жанр песни в 20-е годы. Театральные жанры 20-х годов.

Музыкальная жизнь в СССР в преддверии Великой Отечественной войны. Музыкальные произведения первых дней войны. Отражение темы в произведениях Т. Хренникова, А. Хачатуряна, С.Прокофьева, Дм.Шостаковича. Музыкальный театр в годы ВОВ. Эвакуация музыкальных организаций. Перечень музыкальных произведений, созданных в годы ВОВ. Особенности творчества композиторов-песенников, на примере произведений С. Седого, М. Фрадкина, И. Дунаевского, Б. Александрова и др.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.3. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Раздел 1.	- 40 (очная форма) - 64 (заочная форма)	Работа с литературой. Практическая работа с музыкальным текстом.	ПК-1;
2.	Раздел 2.	- 40 (очная форма) - 60 (заочная форма)	Работа с литературой. Практическая работа с музыкальным текстом.	ПК-1;

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6.1 Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекции;
- семинары;
- практические занятия;
- самостоятельная работа студентов

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

выполнение письменных заданий и прослушивание музыки.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся, помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, для самостоятельной работы могут пользоваться следующими методическими материалами:

- ~ планы семинарских занятий
- ~ Планом анализа выразительных средств музыкально-театрализованного представления (см. Приложение 1);
- ~ Справочником-классификатором музыкальных жанров и стилей (см. Приложение 2.).

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

8.1. Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
	Галацкая В.	Музыкальная литература зарубежных стран: учеб.пособие. Вып.1.	М.2013
2	Галацкая В.	Музыкальная литература зарубежных стран: учеб.пособие. Вып.2.	М., 2013
	Галацкая	Музыкальная	М., 2008

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
	В.	литература зарубежных стран: учеб.пособие. Вып.3.	
	Рапацкая Л.	История русской музыки от Древней Руси до «Серебряного века»	Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56564 — Загл. с экрана.
	Савенко С.	История русской музыки XX века. От Скрябина до Шнитке. М., 2011	М., 2011

8.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Владышевская Т.	История русской музыки. Вып.1.	М., 2013
2	Сост. Гивенталь И., Щукина Л., Ионин Б.	Музыкальная литература зарубежных стран: учеб.пособие Вып.7.	М., 2014
3	Лензон В.М.	Музыкальный анализ в профессиональной подготовке режиссёра.	Москва: МГУКИ, 2010.
4	Кремлёв Ю.	Выразительность и образность в музыке	Москва, 1962
5	Берлиоз Г.	О подражании в музыке //Избранные статьи.	Москва, 1956

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Современные профессиональные базы данных

- ~ Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- ~ Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>
- ~ <http://elibrary.ru>
- ~ <https://biblio-online.ru>
- ~ Педагогическая библиотека
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
- ~ База профессиональных данных «Мир психологии» - <http://psychology.net.ru/>
- ~ ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
- ~

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе семинарских и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- ~ программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- ~ программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- ~ программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)
- ~

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	Аудитория для проведения лекционных занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом
Семинар Практические занятия	Аудитории для проведения занятий семинарского типа, оборудованные стационарным или переносным мультимедийным комплексом для презентаций и показов видео и аудио материалов, инструментом фортепиано, доской, партами и стульями

