Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО»
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г.Ялте
Экономико-гуманитарный колледж

Методические рекомендации по дисциплине

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)

Специальность
53.02 04 Вокальное искусство

Пояснительная записка

Педагогически целесообразно организованная самостоятельная работа студентов побуждает их получать учебную информацию из разнообразных источников (от учебника – до Internet), формирует у них навыки самостоятельного планирования и организации собственного учебного процесса, который обеспечивает переход к непрерывному образованию (самообразованию) после завершения обучения в высшем учебном заведении, дает возможность максимально использовать сильные качества личности благодаря самостоятельному выбору времени и способов работы, источников информации.

Важными для творческого взаимодействия студентов и преподавателей в системе самостоятельной работы студентов является психологическая и практическая готовность преподавателя к анализу и оценке собственной деятельности по организации самостоятельной работы студентов. *Психологическая готовность* выражается в формировании потребности в самоанализе и самооценке своей деятельности в процессе управления самостоятельной работой студентов, а *практическая* — в усвоении методик и инструментария научной деятельности.

Контроль самостоятельной работы студентов выполняет две функции: *корректирующую* (состоит в своевременном выявлении ошибок) и *стимулирующую* (является своеобразным внешним толчком к деятельности). В соответствии с этими функциями выделяют два вида контроля: за процессом и за результатом. *Контроль за процессом* предусматривает внимательное наблюдение за каждым «шагом выполняемой деятельности». При этом текущая деятельность сравнивается с эталонной, запрограммированной. *Контроль по результатам* предусматривает полную свободу студентов в осуществлении процесса деятельности, но ставит их перед необходимостью своевременно предоставить конкретный результат. Такой контроль целесообразен для самостоятельной работы, так как конечный ее результат всегда отображен в конкретных формах: конспекты, рефераты, устные ответы и т.п. Контролируя самостоятельную работу студентов, следует исходить из того, что главным в ней является сама ее структура как деятельности, ее мотивы, цели: чем вызывается самостоятельная работа; на решение каких проблем она направлена; почему эти проблемы интересуют студента и т.п. Т.е. основным объектом в самостоятельной работе, который подлежит контролю, являются найденные и испробованные студентом пути поиска, постановки и решения проблем. К эффективным формам контроля самостоятельной работы студентов относят рефлексивный контроль, индивидуальные собеседования, письменные задания по пропущенным темам и контрольные работы, рефераты, деловые игры, коллоквиумы и др.

Рефлексивный (лат. — отображение; раздумья, сомнения) *контроль* — контроль в форме обмена мнениями между студентом и преподавателем в равноправном диалоге. Студент информирует преподавателя о путях поиска и конкретизации проблем. Преподаватель уточняет отдельные нюансы этих путей, стараясь определить неточности и ошибки, чтобы подсказать студенту, подкорректировать его действия. Такой диалог не является контролем в прямом смысле этого слова, поскольку в нем нет четкого противопоставления позиций контролирующего и контролируемого. Рефлексивный контроль фактически объединяет преимущества контроля за процессом и контроля за результатом и преодолевает их ограниченность.

Индивидуальные собеседования. Их проводят по учебному расписанию и во вне учебное время. Такая форма контроля целесообразна со студентами, которые пропустили одно или несколько учебных занятий или получили неудовлетворительную оценку, отстают в обучении. Изучив уровень подготовки таких студентов и причины их отставания, преподаватель должен разработать и предложить индивидуальные задания и периодически контролировать их выполнение. Индивидуальные собеседования проводят также с лучшими студентами. Они обусловлены желанием преподавателя сориентировать студента на более эффективную самостоятельную работу для самосовершенствования как будущего специалиста. Собеседования с целью контроля самостоятельной работы студентов целесообразны по темам учебного курса, которые не освещались во время лекций или семинарских занятий. Для проведения такого собеседования преподаватель должен дать студентам конкретное задание и определить литературу, с которой студент должен ознакомиться. К темам, которые предлагаются студентам на самостоятельную обработку, должны быть подготовлены соответствующие методические указания.

Письменные задачи и контрольные работы. Письменные задачи практикуют по пропущенным темам курса, что обязывает студента самостоятельно обработать эти темы. Контрольные работы целесообразно проводить после изучения одной или нескольких тем курса. Их результаты могут учитываться во время проведения зачета или экзамена по учебной дисциплине.

Рефераты. В процессе написания реферата студент может обращаться к преподавателю с разными вопросами. Преподаватель, консультируя студента, обнаруживает уровень его знаний по определенной теме.

Деловая игра. Используют ее при обсуждении вопросов, которые нуждаются в экспертной оценке или выполнении роли. Каждый студент может выступать в роли эксперта по какой-то проблеме, заранее самостоятельно изучив дополнительные материалы.

Коллоквиумы. Их результативность зависит от четкой организации: определения перечня тем, которые выносятся на обсуждение, и необходимой специальной литературы, своевременное доведение их до сведения студентов. Во время самостоятельной подготовки студентов к коллоквиуму преподаватель по необходимости консультирует их, направляя познавательную деятельность студентов на осознание сущности материала и выявление знаний. Коллоквиум целесообразно проводить с небольшой группой студентов, которая обеспечивает их активность не только во время подготовки к нему, а и в процессе его проведения.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых стандартов.

Самостоятельная работа студентов включает в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, лабораторным, Интернет-конференциям и др.) и выполнение соответствующих заданий;
- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами;
- подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками;
- выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций;
- подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым, цикловым и комплексным экзаменам и зачётам;
- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение выпускной квалификационной работы;
- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.;
- участие в работе факультативов, спец семинаров и т.п.;

- участие в научной и научно-методической работе колледжа;
- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.;

При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы используются следующие типы самостоятельной работы:

- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации;
- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного способа действия в частично измененной ситуации;
- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации;
- творческая, направленная на формирование знаний-трансформаций и способов исследовательской деятельности.

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентов учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- сформированность общеучебных умений;
- умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;
- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со следующими рекомендуемыми ее видами:

- *Для овладения знаниями*: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; составление электронной презентации; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками: учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- *Для закрепления и систематизации знаний*: работа с конспектом лекции; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии и др.;
- *Для формирования умений*: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ.

Цель курса – углубление знаний о зарубежном музыкальном искусстве и формировании теоретической базы для освоения основ исторического и теоретического музыкознания. Необходимо отметить интеграционную сущность Музыкальной литературы: эта дисциплина связана с филологией, историей искусств, философией, культурологией, историей. Эта взаимосвязь дает возможность для широких художественных обобщений. Закладывает основу для развития научного мышления.

В курсе Музыкальной литературы рассматриваются вопросы развития античной, классической и современной музыки, затрагиваются разные стилевые концепции, национальные композиторские школы. Большое внимание уделяется анализу музыкальных стилей, направлений музыкальной драматургии, вопросам традиций и новаторства.

Программный материал предмета зависит от рассматриваемого исторического периода и отражает особенности разных этапов становления мировой и Европейской культуры.

Важнейшими ***задачами*** Музыкальной литературы являются:

– формирование представления об основных направлениях, стилевых особенностях музыки разных эпох, жанров;

– раскрытие закономерности становления европейской музыкальной культуры;

– формирование умений самостоятельного анализа художественных произведений;

– формирование умений самостоятельно приобретать знания, пояснять явления музыкальной культуры, пользоваться учебниками, исследовательской литературой, актуальной периодикой.

Музыка как форма общественного сознания. Специфика музыкального искусства, его отличие от других видов искусства. Связь курса Музыкальной литературы с другими дисциплинами.

Культура – общественный феномен. Концепции становления культур: исторический и метаисторический аспекты. Древнеиндийская концепция циклического становления природных и общественных явлений: Золотая эра (Сатья-Юга), Серебряная эра (Трета-юга), Бронзовая эра (Двапара-юга), Железная эра (Кали-юга). Концепция развития искусства Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831). Культурологические концепции Освальда Шпенглера (1888-1936), Арнольда Джозефа Тойнби (1889-1975), Льва Николаевича Гумилёва (1912-1922). Четырехэтапная циклическая структура – Символический, Классический, Романтический, Интенциональный – периоды развития культур Александра Опанасюка.

Тема 1. Древнее музыкальное искусство

По учебнику Галацкой В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.:

1. Сделать обзор основных теорий о происхождении музыкального искусства. Древнейшие воспоминания о музыке. Первые образцы музыкального творчества, которые сохранились до наших времен.

Древний Египет. 2. Проследить развитие науки, искусства. Дать характеристику культуры Древнего Египта. Религия и мифология египтян.

Музыкальная культура Древней Индии. 3. Дать характеристику культуры Древней Индии. Развитие науки, искусства. Религия и мифология индийцев.

Музыкальная культура Древнего Китая. 4. Дать характеристику культуры Древнего Китая. Развитие науки, искусства. Религия и мифология древних китайцев.

Музыкальная культура Древней Греции. 5. Изучить Древние культуры на территории Греции (критская/минойская, микенская – III-кон. II тыс. до н.э.). Периоды становления культуры Древней Греции: Архаический (XI-VIII-VI вв. до н.э.), Классический (V-IV вв. до н.э.), Эллинистический (III вв. до н.э. – I в. н.э.), Греко-Римский (I-V в. н.э.). Религия и мифология древних греков.

Музыкальная культура Древнего Рима. 6. Дать характеристику музыкальной культуры Древнего Рима.

Тема 2. Европейская музыкальная культура эпохи Средневековья

(V-XV)

По учебнику Галацкой В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.:

Византийская культура (V-XV): Проследить развитие теологии, философии, науки, искусства. 476-1453 гг. Дать характеристику Византийской культуре. Объединение в художественной культуре двух тенденций: пышного зрелища и утонченности композиций.

Византийское музыкальное искусство. Культовая, обрядовая и народная музыка. Профессиональная и развлекательная музыка.

Европейская музыкальная культура эпохи Средневековья. Дать характеристику культуры эпохи Средневековья (476-1453). Сравнение мировоззренческих позиций античности и Средневековья. Преимущество выражения внутренних чувств над внешним изображением. Формирование в Европейской культуре ментальной позиции, которая предусматривает актуализацию принципа рассказа, исповеди. Развитие науки, искусства.

Тема 3. Европейская музыкальная культура эпохи Возрождения (XIV-XVI)

По учебнику Ливановой Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2-х т. – Т.1, Т.2:

Дать характеристику эпохе Возрождения, Ренессанса (франц. Renaissance, итал. Rinascimento – от лат. Renascor – возрождаюсь). Эпоха Возрождения в контексте становления Символического периода Европейской культуры и культурных явлений более широкого масштаба. Философско-эстетический фундамент культуры Возрождения. Раскрыть общие тенденции эпохи. Активное развитие науки и искусства.

Тема 4. Европейская музыкальная культура XVII-XVIII вв. (в Классический период становления)

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып. 3:

Рассмотреть философский и эстетический фундамент Европейской культуры Классического периода развития (XVII-XVIII вв.). Развитие науки, искусства.

Тема 5. Опера, оратория и кантата XVII-начала XVIII вв.

По книге Маркези Г. Опера: Путеводитель: Рассмотреть:

Античность – основной принцип общего поворота в искусстве в эпоху Возрождения. Поиски нового искусства пения. Где мелодия была бы независимой от контрапункта, от полифонической фактуры. Вокальная мелодия и аккордовое сопровождение (монодия с инструментальным сопровождением). Гомофонно-

гармонический склад. Цифрованный бас. Флорентийская группа «Камерата». Идеи Винченцо Галилея (около 1520-1591), итальянского композитора, лютниста, музыкального теоретика, автора трактата «Диалог о древней и новой музыке» (1581).

Dramma per musica (драма средствами музыки). Опера (от итал. Opera – сочинение, действие, труд) – музыкально-сценическое представление.

Тема 6. Инструментальная музыка XVII-первой половины XVIII вв.

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып. 4:

Проследить путь инструментальной музыки от вокальных, танцевальных образцов до собственно инструментальных жанров полифонического, гомофонного и смешанного типов изложения музыкального материала (концерт, партита, симфония, древняя соната, сюита, фуга).

По учебнику Ливановой Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2-х т. – Т.1, Т.2:

Проследить развитие исполнительства на смычковых инструментах Сини Андреа Амати (1520-1580), Антонио, Джироламо и внук Николо (1540-после 1600, 1560-1630, 1596-1684), Андреа Гварнери ()1626-1698, Антонио Страдивари (1644-1737) и его наследники и ученики – известные мастера струнно-смычковых инструментов. Интенсивное развитие игры на органе, клавесине. Написать рефераты по исполнителям.

Тема 7. Музыкальная культура Германии XVII-первой половины XVIII вв.

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып. 4:

Определить: 1. исторические условия развития музыкальной культуры. Последствия тридцатилетней войны 1618-1648 гг. экономическая и политическая отсталость страны. Разделение Германии на большое количество герцогств, княжеств. Сосуществование многих независимых культурных центров. Религиозное разделение (католицизм, лютеранство, пиетизм). Развитие искусства.

Немецкая органная школа. 2. Проследить развитие органного искусства XVII-начала XVIII вв. Ян Питерсзон Свелинк (1562), Самуэль Шайдт (1587-1654), Дитрих Букстэхудэ (1637-1707), Йоганн Рахельбель (1653-1706).

3. Составить тезисы по темам : ***Георг Филип Гендель*** (1685-1759)**.** Гендель – известный немецкий композитор. Гуманизм искусства Генделя. Многогранность творчества. Творческий путь Генделя.

Йоганн Себастьян Бах (1685-1750)**.** Бах и эпоха. Тематика и образный мир музыки Баха. высокоэтичность, фолософичность баховской музыки. Искусство Баха – уникальное явление мировой музыки. Максимальное приближение (открытие) к объективным законам движения музыкальной материи. Многогранность творчества. Творческий путь Баха.

Тема 8. Опера XVIII в.

По книге Маркези Г. Опера: Путеводитель:

Проследить развитие оперы-сериа в XVIII в. Исторические условия, причины и истоки жанра комедийной оперы. Комедийная опера в Италии, Франции, Германии, Австрии, Англии. Построение комедийной оперы и оперы-сериа. Опера «номерной» структуры. Идеи французских энциклопедистов и оперная эстетика Глюка. Значение творчества Глюка.

Тема 9. Венский классицизм

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып. 4:

Сделать тезисный конспект:

Венский классицизм – вершина развития классического стиля в музыкальном искусстве. Кристаллизация музыкальных жанров. Четкость формы, богатство и полнота музыкальных образов. Основные жанры: симфония, соната, концерт, квартет.

Йозеф Гайдн (1732-1809)**.** Тематика и образное содержание музыки Гайдна. Жанры творчества. Особенности стиля. Связь музыкального тематизма с австрийским, немецким, венгерским фольклором. Жанровое разнообразие тематизма. Творческий путь Гайдна. Основные жанры.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)**.** Тематика и образное содержание музыки Моцарта. Жанровая универсальность творчества. Творческий путь Моцарта. Особенности музыкального стиля Моцарта.

Людвиг Ван Бетховен (1770-1827)**.** Место Бетховена в истории европейской музыкальной культуры. Тематика и образное мир музыки Бетховена. Философское начало. Инструментальная музыка – основная сфера творчества Бетховена. Творческий путь композитора. Прблема бетховенского стиля. Бетховен и эстетика классицизма. Романтические тенденции.

<u>Основные задания и умения, которые должен приобрести студент после изучения программы модуля 1</u>

Студент должен знать:

Понятия: культура; основные периоды развития культуры: символический, классический, романтический, интенциональный; эпоха; эпохи Средневековья и Возрождения; стиль (барокко, классицизм, рококо); прикладная музыка; жанр; музыкальная форма; драматургия музыкального произведения; гиполад, гиперлад; псалмодия; сангийа, рага, раса, шрути; мусичное искусство; секвенции, тропи, литургическая драма; григорианский хорал; григорианский антифонарий; антифонарий, респонсорий; строгий стиль; хорал; опера; опера «номерной» структуры; оратория; пасионы; кантата; литургия; месса; реквием; партита; сюита; кончерто гроссо; симфония; симфонизм; тип симфонизма; соната; концерт; каденция в концерте; увертюра; камерно-инструментальная и камерно-вокальная музыка; сонатное аллегро; экспозиция, разработка, реприза; сонатно-симфонический цикл; менуэт, скерцо (в жанре симфонии); фуга; стрета; полифоническое и гомофонно-гармоническое изложение музыкального материала; гармоническая фигурация; альбертиевы фигуры.

Основы и принципы: основные основы концепции циклического развития культур; культурологический и философско-эстетический фундамент Символического периода Европейской культуры; принципы символического музыкального искусства; культурологический и философско-эстетический фундамент Классического периода Европейской культуры; принципы классического музыкального искусства; принципы пяти направлений музыкальной эстетики античности; принципы музыкального катарсиса пифагорийцев; музыкально-эстетические принципы каноников и гармоников; принципы прикладной музыки древнего мира; основы монодии Средневековья; принципы ранней полифонии; основные положения строгого стиля; основы оперы-сериа, оперы-буффа и зингшпиля; основы искусства французских клавесинистов; принципы развертывания фуги; принципы тонального строения ХТК Й.С. Баха; смысловые основы логической структуры тезис-антитезис-синтез; принципы развития музыкального материала венских классиков; принципы монотематизма Л. Бетховена; принципы проведения ГП и ПП в симфониях Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена (в экспозиции и репризе); особенности романтических тенденций в поздних сонатах Л. Бетховена; принципы индивидуализации сонатно-симфонического цикла Л. Бетховена; принципы оперной эстетики Х. Глюка, В. Моцарта; стилевые основы музыки Й.С. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена.

Студент должен уметь:

а) общая компетентность: уметь формулировать рассматриваемую проблему; уметь определить цель и задачи исследования; уметь выстроить одну или несколько рабочих гипотез исследования определенной темы; уметь отбирать предыдущие знания для планирования, наблюдения и интерпретации новых результатов; уметь отбирать главные моменты, которые определяют драматургию музыкального произведения.

б) компетентность, которая отвечает предмету:

Теоретически обосновывать: вопросы развития музыкальных жанров (определенной эпохи или определенной национальной культуры); особенности музыкального стиля эпохи, композитора; образно-идейное содержание и драматургию произведения; эволюцию творчества композитора.

Определять особенности формообразующих принципов произведения.

Иллюстрировать (игрой на музыкальном инструменте или голосом) основные темы определенных произведений.

Узнавать на слух фрагменты определенных произведений.

Анализировать по нотам драматургию произведения.

История художественных стилей XIX в.

Тема 1. Романтизм в литературе и музыке

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып. 4:

Рассмотреть Европейскую культуру в контексте романтической рефлексии (в романтический период становления). Культурологические и общественно-исторические предпосылки романтизма – художественного направления в европейских странах конца XVIII – начала XIX вв. Революционные движения. Французская революция 1789-1794 гг. Наполеоновский режим. Период политической реакции. Динамика развития науки и искусства. Тенденции индустриализации и урбанизации. Романтизм и реализм. Составить тезисно конспект по данным темам.

Тема 2. Итальянская музыкальная культура первой половины XIX в.

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып. 4

Составить тезисно конспект: Винченцо Баллини (1801-1835) и его «Норма» (1831). Развитие вокального стиля бельканто.

Николо Паганини (1782-1840). Творческий путь Паганини. Новаторство в искусстве игры на скрипке.

Джоакино Россини (1792-1868). Творческий путь Россини. «Севильский цирюльник» (по одноименной комедии П.-О. де Бомарше, 1816) – вершина развития жанра оперы-буффа.

Тема 3. Французская музыкальная культура первой половины XIX в.

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып. 4

Составить тезисно конспект: Гектор Берлиоз (1803-1869). Тематика и образное содержание музыки Берлиоза. Творческий путь композитора. Берлиоз – основоположник программного симфонизма. Симфоническое творчество.

Тема 4. Польская музыкальная культура XIX в.

По учебнику Конена В.Д. История зарубежной музыки. Вып. 4 составить тезисно конспект:

Фридерик Шопен (1810-1849) – основоположник польской музыкальной классики. Творчество Шопена – уникальное явление в истории музыки. Тематика и образный мир музыки Шопена. Классические и романтические тенденции. Жанры творчества. Жанровое разнообразие фортепианных произведений. Творческий путь Шопена.

Тема 5. Польская музыкальная культура
конца XVIII – первой половины XIX вв.

По учебнику Конена В.Д. История зарубежной музыки. Вып. 4

1.Раскрыть исторические условия становления музыкальной культуры. Активное развитии науки и искусства.

2.Составить тезисно конспект: Станислав Монюшко (1819 – 1872) – создатель польской оперы, кантаты, программной симфонической музыки. Роль фольклора в творчестве Монюшко. Музыкальные особенности оперы «Галька». Достижения Монюшко в песенном жанре.

Тема 6. Музыкальная культура Австрии и Германии
второй половины XIX вв.

По учебнику Конена В.Д. История зарубежной музыки. Вып. 4 составить тезисно конспект:

Рихард Вагнер (1813-1883). Вагнер и европейская музыка второй половины XIX в. Эстетические и философские взгляды композитора, увлечение философией А. Шопенгауэра и Л. Фоербаха в послереволюционные годы. Обоснование идеи синтеза искусств в литературном сочинении «Опера и драма» (1850-1851). Оперная эстетика Вагнера.

Йоганнес Брамс (1833-1897). Образное и идейное содержание музыки Брамса. Классические и романтические тенденции. Жанры творчества. Творческий путь Брамса.

Тема 7. Венгерская музыкальная культура XIX в.

По учебнику Конена В.Д. История зарубежной музыки. Вып. 4

1.Раскрыть исторические условия становления музыкальной культуры. Активное развитии науки и искусства. Развитие искусства. Музыкально-театральная жизнь. Развитие жанров. Народная музыка (исторические, сельские песни; городские песни). Стиль вербункош.

2.Составить тезисно конспект: Ференц Эркель (1810-1893). Оперное творчество Эркеля; его общественная деятельность. Знание творчества композитора для развития венгерской музыкальной культуры.

Ференц Лист (1811-1886) –классик венгерской музыки. Мировое значение исполнительской, композиторской и общественной деятельности Листа. Тематика и образное содержание музыки Листа. Творческий путь Листа.

Тема 8. Французская музыкальная культура второй половины XIX в.

По учебнику Конена В.Д. История зарубежной музыки. Вып. 4 составить тезисно конспект:

Шарль Гуно (1818-1893) – один из самых больших представителей лирической оперы. Особенности жанра лирической оперы.. усиление лирических тенденций.

Жорж Бизе (1838-1875). Тематика и образное содержание музыки Бизе. Творческий путь композитора. Оперное творчество. Драматизация жанра лирической оперы. Реалистическая концепция оперы «Кармен».

Тема 9. Итальянская музыкальная культура середины и конца XIX в.

По учебнику Конена В.Д. История зарубежной музыки. Вып. 4 составить тезисно конспект:

Музыкальная жизнь Италии середины и конца XIX в. Развитие жанров. Опера – ведущий жанр итальянской музыки XIX в.

Джузеппе Верди (1813-1901). Верди и его предшественники. Связь творчества композитора с национально-освободительной борьбой. Эстетические взгляды Верди. Тематика и образное содержание опер композитора. Творческий путь Верди.

Джакомо Пуччини (1858-1924). Пуччини – известный представитель итальянской оперы конца XIX – начала XX вв. общие и отличные принципы оперной эстетики Верди и Пуччини. Творческий путь Пуччини. Оперное творчество Пуччини.

Тема 10. Чешская музыкальная культура XIX в.

По учебнику Конена В.Д. История зарубежной музыки. Вып. 4 составить тезисно конспект:

Берджих Сметана (1824-1884). Сметана – основоположник чешской национальной композиторской школы. Тематика и образное содержание музыки Сметаны. Творческий путь Сметаны.

Антонин Дворжак (1841-1904). Дворжак и чешская музыкальная культура. Тематика и образное содержание музыки Дворжака. Творческий путь Дворжака.

Тема 11. Норвежская музыкальная культура XIX в.

По учебнику Конена В.Д. История зарубежной музыки. Вып. 4 составить тезисно конспект:

Развитие музыкальных жанров.

Эдвард Григ (1843-1907). Григ – Классик норвежской музыкальной культуры. Тематика и образное содержание музыки Грига. Творческий путь Грига. Особенности норвежской народной музыки и её влияние на формирование важнейших черт стиля Грига. Музыкальный язык Грига.

Основные задания и умения, которые должен приобрести студент после усвоения программы модуля 2

Студент должен знать:

Понятия: романтизм; симфоническая поэма; симфоническая картина; большая одночастная композиция; вокальный цикл; инструментальный цикл; песня; романс; песня без слов; новеллетта; интермеццо; рапсодия; баллада; программность музыки; трансформация тематического материала; лейтмотив; лейтмотивная система; многоплановая тема; разложенная гармония; полифонизация фактуры; тематические

признаки фактуры; музыкальная декламация; речитатив; вокализация инструментальной музыки; опера сквозного строения; оперетта; рисорджименто; веризм.

Основы и принципы: культурологические и философско-эстетические основы Романтического периода Европейской культуры; принципы романтического музыкального искусства; принципы единения сонатно-симфонического цикла; принципы нового типа вариаций в «Симфонических этюдах» Р. Шумана; принципы симфонизации оперы; основные основы оперной эстетики Р. Вагнера и Д. Верди; основные основы оперной эстетики русских композиторов (М. Глинки, М. Мусоргского, О. Бородина, П. Чайковского); основные основы симфонической концепции А. Брукнера; принципы симфонизма Чайковского; принципы строения венгерских рапсодий Ф. Листа; особенности драматургии сонаты си-минор Ф. Листа; стилевые основы музыки Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Э. Грига, Ф. Листа, П. Чайковского.

Студент должен уметь:

а) общая компетентность: уметь формулировать рассматриваемую проблему; уметь определить цель и задачи исследования; уметь строить одну или несколько рабочих гипотез исследования по определенной теме; уметь отбирать предыдущие знания, которые необходимы для планирования и выполнения наблюдения и интерпретации его результатов; уметь отбирать главные моменты, которые определяют драматургию музыкального произведения.

б) компетентность, отвечающая предмету:

Теоретически обосновывать: вопросы развития музыкальных жанров (определенной эпохи или определенной национальной культуры); особенности музыкального стиля эпохи, композитора; образно-идейное содержание и драматургию произведения; эволюцию творчества композитора.

Определять особенности формообразующих принципов произведения.

Иллюстрировать (игрой на инструменте или голосом) основные темы определенных произведений.

Узнавать на слух фрагменты определенных произведений.

Анализировать по нотам драматургию произведения.

История художественных стилей XIX – начала XX вв.

Тема 1. Особенности развития европейской музыкальной культуры XX – начала XXI вв.

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып.5. - Г., 1988. Составить конспект тезисно:

Закономерности становления культур в заключительный период их развития (в интенциональный период). Развитие науки и искусства.

Импрессионизм (от франц. impression – впечатление), экспрессионизм (от лат. expression – выражение), символизм (от франц. ymbolisme, греч. symbolon – знак), неоклассицизм, неофольклоризм, неопримитивизм, фовизм (франц. fauvisme от faue – дикий), реализм, неоромантизм – основные стили европейской музыки XX – начала XXI вв. Идейно-философская и эстетическая платформа отмеченных стилей.

Тема 2. Французская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып.5. - Г., 1988. Составить конспект тезисно:

2.Дебюсси и музыка XX века. Сб.статей. - Л., 1983.

Исторические условия развития культуры. Развитие науки и искусства.

Клод Дебюсси (1862-1918). Дебюсси и музыка XX в. Тематика и образный мир музыки Дебюсси. Принципы программности. Попытка воплотить лишь поэтическую идею, рожденный программой ассоциативный образ, а не сюжетное содержание. Творческий путь Дебюсси. Особенности музыкального языка.

Рекомендуемая книга Альшванаг А. Произведения Дебюсси и Равеля. М., 1963. Составить конспект :

Морис Равель (1875-1937). Равель и Дебюсси. Тематика и содержание музыки Равеля. Образно-стилевая эволюция творчества композитора. Творческий путь Равеля. Особенности музыкального языка.

Тема 3. Австрийская и Германская музыкальная культура конца XIX – начала XXI вв.

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып.5. - Г., 1988. Составить конспект тезисно:

Общественно-исторические условия развития музыкальной культуры. Австро-Венгрия. Объединение Германии. Развитие науки и искусства.

Рихард Штраус (1864-1949). Творческий путь Штрауса. Симфоническая поэма, опера – основные жанры творчества композитора. Принципы программности в симфонической музыке Штрауса. Монотематизм, трансформация тематического материала. Театральность музыки. Штраус – мастер оркестровки.

Густав Малер (1860-1911). Малер – великий австрийский композитор и дирижер. Музыкальное наследие Малера. Тематика и образный мир сочинений. Творческий путь Малера. Музыкальный язык Малера.

Новая венская школа

Арнольд Шенберг (1874-1951) – глава Новой венской школы, яркий представитель музыкального экспрессионизма. Мировосприятие и мировоззрение композитора. Эстетические взгляды. Разнообразная творческая деятельность. Творческий путь Шенберга.

Альбан Берг (1885-1935). Творческий путь Берга. Лирика и экспрессия – два полюса творческой натуры композитора.

Антон Веберн (1883-1945) – один из наиболее оригинальных творческих личностей музыки XX в.

Пауль Хиндемит (1895-1963). Хиндемит – центральная фигура немецкой музыки середины XX в. Многогранность творческой деятельности Хиндемита (композитор, дирижер, теоретик музыки, исполнитель на альте, педагог, автор литературных текстов некоторых своих опер). Тематика и образное содержание музыки. Экспрессионистические, неоклассические тенденции в творчестве композитора. Творческий путь Хиндемита.

Карл Орф (1895-1982). Творчество Орфа – уникальное явление в европейской музыке конца XX в. Демократичность музыки. Театр – основная сфера творчества композитора. Музыкально-педагогическая работа Орфа. Творческий путь Орфа. Особенности музыки Орфа.

Тема 4. Французская музыкальная культура середины XIX – начала XX вв.

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып.5. - Г., 1988. Составить конспект тезисно:

Исторические условия развития музыкальной культуры. Развитие науки и искусства.

Французская музыка после Первой мировой войны. Творчество ***Эрика Сати*** (1866-1925); его роль в становлении новой музыки. Французская «шестерка» и их лидер Жан Кокто.

Артюр Онеггер (1892-1955). Тематика и образное содержание музыки композитора. Творческий путь Онеггера.

Оливье Мессиан (1908-1992). Мессиан и музыка. Жанры и основная тематика творчества Мессиана. Влияние эстетики символизма и импрессионизма на творчество

композитора. Теолого-мистическая основа музыки Мессиана. Эволюция музыкального стиля; обращение к мелосу неевропейских культур. Творческий путь Мессиана. Особенности музыкального языка.

Тема 5. Американская музыкальная культура XIX – начала XXвв.

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып.5. - Г., 1988. Составить конспект тезисно:

Джордж Гершвин (1898-1937). Тематика и образное содержание музыки Гершвина. Музыкальное наследие композитора. Органичное единение в творчестве Гершвина джазовых элементов, американской эстрадной музыки и разных форм европейской музыки. Творческий путь композитора. Песни, оперетты, мюзиклы Гершвина. Опера «Порги и Бесс» (1935).

Чарлз Айвз (1874-1954). Айвз и музыкальные традиции Америки. Тематика и образное содержание музыки композитора. Ведущие жанры творчества. Творческий путь Айвза.

Тема 6. Английская музыкальная культура XX в.

По учебнику Друскина М.С. История зарубежной музыки. Вып.5. - Г., 1988. Составить конспект тезисно:

Бенджамин Бриттен (1913-1976). Тематика и образное содержание музыки Бриттена. Жанры творчества. Оперное творчество. Жанровое разнообразие опер. Реалистическая драма «Питер Граймс» (1945).

Основные задания и умения, которые должен приобрести студент после усвоения программы модуля 3

Студент должен знать:

Понятия: интенциональность; стили: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неопримитивизм, фовизм, неофольклоризм, неоромантизм, неотрадиционализм, реализм, символизм; натурализм; атональность; модальность; 12-титоновая тональность; серия; додекафония; сериализм; пуантилизм; сонорика; алеаторика; конкретная музыка; стохастичная музыка; музыка-техно; полиладовость; полиаккордовость; полистилистика; ладовая переменность; ладовый колорит; фонизм аккордов; звуковая краска, тембровая палитра; афористичность письма; дегуманизация искусства; моноопера; камерная опера; тема-символ; макротема; коллаж.

Основы и принципы: культурологические и философско-эстетические основы Интенционального периода Европейской культуры; принципы интенциональной рефлексии; принципы интенционального музыкального искусства (в активнои и пассивном проявлениях); основные основы экспериментального и традиционного направлений музыки XX в.; принципы взаимопроникновения жанров; принципы оркестровой драматургии «Болеро» М. Равеля; принципы композиции с 12 тонами; принципы тонального и структурного строения «Ludus tonalis» П. Хиндемита; принципы воплощения фовистических тенденций в балете «Весна священная» И. Стравинского; основные основы техники композиции О. Мессиана; принципы трактовки музыкального фольклора в музыке Б. Бартока; стилевые основы музыки К. Дебюсси, М. Равеля, Г. Малера, О. Скрябина, С. Рахманинова, Д. Гершвина, И. Стравинского, О. Мессиана, Б. Бартока, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Ч. Айвза.

Студент должен уметь:

а) общая компетентность: уметь формулировать рассматриваемую проблему; уметь определить цель и задачи исследования; уметь строить одну или несколько рабочих гипотез исследования по определенной теме; уметь отбирать предыдущие знания, которые необходимы для планирования и выполнения наблюдения и интерпретации его результатов; уметь отбирать главные моменты, которые определяют драматургию музыкального произведения.

б) компетентность, отвечающая предмету:

Теоретически обосновывать: вопросы развития музыкальных жанров (определенной эпохи или определенной национальной культуры); особенности музыкального стиля эпохи, композитора; образно-идейное содержание и драматургию произведения; эволюцию творчества композитора.

Определять особенности формообразующих принципов произведения.

Иллюстрировать (игрой на инструменте или голосом) основные темы определенных произведений.

Узнавать на слух фрагменты определенных произведений.

Анализировать по нотам драматургию произведения.

Критерии и средства диагностики успешности обучения

Формой контроля достигнутых успехов студента за модуль, семестр и дисциплины в целом являются модульно-рейтинговые задания. Зачет и экзамен сдают не только те

студенты, которые по итогам модульно-рейтингового контроля получили оценку «неудовлетворительно», а и те, которые желают улучшить оценку, полученную по результатам модульных контролей.

Структура модульного задания должна быть такой, чтоб можно было провести оценивание теоретических знаний и практических умений студента за данный модуль программного материала, а также учитывать систематичность выполнения им семинарских заданий и курсовых работ.

:

ЛИТЕРАТУРА

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. – М.: АСТ-ПРЕСС; Галарт, 2004. – 624 с.

2. Друскин М.С. История зарубежной музыки / М.С. Друскин. – М.: Музыка, 1983. - Вып. 4. – 528 с.

3. Конен В.Д. История зарубежной музыки / В.Д. Конен. – М.: Музыка, 1984. - Вып. 4. – 534 с.

4. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2-х томах / Т.Н. Ливанова.. – М.: Музыка, 1983. – Т.1, Т.2 – 696 с., 622 с.

5. Маркези Г. Опера: Путеводитель / Г. Маркези. – М.: Музыка, 1990. – 384 с.

6. Балашша И., Галл. Д. Путеводитель по операм / И. Балашша., Д. Галл. – Будапешт: Изд-во Корвина, 1967. - Вып.1, 2. – 436 с., 408 с.

7. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX в. (1901-1945) / В. М. Полевой. – М.: Искусство, 1991. – 304 с.

8. Розанова Ю.А. История русской музыки. Вторая половина XIX века. П.И. Чайковский / Ю.А. Розанова: [Учеб. для муз. Вузов]. – М.: Музыка, 1981. - Т.2, Кн.3.. – 310 с.

9. Русская музыкальная литература: учеб. пособие. / [Состав., общ. ред. Э.Л. Фрид]. – Л.: Музыка, 1980. - Вып.2. – 296 с.

10. Шедевры мирового оперного искусства: история создания. Либретто / [Сост. М.С. Друскин]. – К.: Мистецтво, 1993. – 512 с.

11. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. / В.С. Галацкая. – М.: Музыка, 1985. - Вып.1– 352 с.

12. Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран / Б.В. Левик.. – М.: Музыка, 1987. - Вып.4. – 224 с.

13. Музыкальная эстетика Германии XIX века. В 2-х томах /

[сост. А. Михайлов, В. Шестаков, ред. Н. Шахназарова]. – М.: Музыка, 1981, 1982. . – Т.1, Т.2 – 415 с., 432 с.