

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор
-проректор по учебной работе

_____ Маркелова Т.В.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА (ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА)**

Образовательная программа

Музыкальное искусство

Направление подготовки

50.06.01 Искусствоведение

Уровень высшего образования

Подготовка кадров высшей квалификации

Рабочая программа дисциплины

Специальная дисциплина (История и теория музыкального искусства)

Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – аспирантура по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 909 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г. Регистрационный № 33683))

Разработчики программы:

- Бакши Людмила Семеновна, доцент кафедры истории и теории музыки, кандидат искусствоведения, доцент

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	Подготовить студента к сдаче кандидатского минимума. Программа предполагает выяснение знаний аспирантов истории и теории музыки, умения ориентироваться в процессах современного музыкального искусства, владения навыками самостоятельного анализа и систематизации материала, освоения методов исследовательской работы и научного обобщения. Кандидатский минимум рассчитан на имеющих базовое образование выпускников музыкальных вузов.
Задачи:	От аспирантов, сдающих экзамен по данной специальности, требуется освоение специальных понятий музыковедения, дающих возможность использовать в научно-творческой деятельности новые для них концепции и положения. Важным фактором требований является овладение современными технологиями исследовательской деятельности, умением и навыками использовать теоретический материал в практической (исполнительской, педагогической, научной) деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	УК1, УК2, ОПК1, ПК2

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:

УК1	способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Знать:	методы критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Уметь:	критически анализировать и оценивать современные научные достижения, генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Владеть:	навыками критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в

	междисциплинарных областях
УК2	способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
Знать:	основы проектирования и осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
Уметь:	проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
Владеть:	методом проектирования и осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

ОПК1	способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
Знать:	способы самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий теоретические знания в профессиональной деятельности
Уметь:	осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
Владеть:	навыками применения теоретических знания в профессиональной деятельности
ПК-2	анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального искусства и образования
Знать:	принципы анализа актуальных проблем и процессов в области музыкального искусства и образования
Уметь:	анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального искусства и образования
Владеть:	навыками анализа актуальных проблем и процессов в области музыкального искусства и образования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1. В. 04
-------------------	------------------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- История и философия науки (УК-2,)
- Теория и методика научно-исследовательской деятельности (УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-1.)
- Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) (УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-1)

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. Объем 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		32
Лекции (Л)	36		16
Семинары (С)	36		16
Практические занятия (ПЗ)			
Самостоятельная работа студента (СРС)	53		99

Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)	27 час. (5 семестр)		9 час. (5 семестр)
Зачет (З)	(4 семестр)		4 часа (4 семестр)
Дифференцированный зачет (ДЗ)			

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

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				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	С	СРС	
1.	Музыка как вид искусства. Три стороны музыкального содержания. Функции музыки. Художественный образ в музыке. Интонация, сонор, звук.	4	4	1	1	2	
2.	Музыкальная культура Античности (2-е тыс. до н. э. — V в. н. э.)						
	2.1 Лирика: сольная и хоровая. Учение о музыке. Древнегреческие лады. Инструментарий.	4	6	1	1	4	Собеседование, опрос, музыкальная викторина

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	С	СРС	
	2.2. Античный театр	4	6	1	1	4	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
3.	Музыкальная культура средневековья (V по XIV века н.э.)						
	3.1 Церковная музыка средневековья	4	6	2	2	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	3.2.Светская музыка средневековья: трубадуры, труверы, мимы, менестрели, шпильманы, миннезингеры, хоглары.	4	4	1	1	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
4.	Музыка эпохи Возрождения (XIV—XVI вв)						
	4.1 Церковная и светская музыка Возрождения	4	8	2	2	4	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	4.2 Формирование национальных школ: английская, нидерландская, итальянская.	4	8	2	2	4	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
5.	Музыкальная культура барокко						
	5.1. Рождение оперы. (рубеж XVI – XVII столетий) Флорентийская камерата.	4	8	2	2	4	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	5.2. Развитие оперы. Клаудио Монтеверди. Генри Перселл	4	8	2	2	4	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	5.3.И.С. Бах. Г.Ф. Гендель – величайшие мастера эпохи барокко. Направления творчества.	4	8	2	2	4	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
6.	Музыкальная культура классицизма и романтизма						

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	С	СРС	
	6.1 Венская школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен. Оперная реформа Глюка	4	6	2	2	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	Зачет						
	6.2 Франц Шуберт — первый композитор-романтик. Вокальный цикл и симфония	5	4	2	1	1	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	6.3 Опера в эпоху романтизма. Италия. Германия. Франция. Россия	5	5	2	1	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
7.	Новые парадигмы развития музыкальной культуры в 20 веке						
	7.1. Периодизация. Авангард 1 и Авангард 2.	5	5	2	1	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	7.2. Отечественная музыка во второй половине XX – начале XXI века. Дм. Шостакович, Г. Свиридов, Р. Щедрин, А. Волконский. «Московская тройка»: творчество А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной.	5	5	2	1	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
8.	Основные музыкально-эстетические тенденции второй половины 20-21 веков						
	8.1. Диалог культур в советском и постсоветском пространстве. А. Пярт, Г. Канчели, В. Сильвестров.	5	5	2	1	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	8.2. Антивоенная тема в творчестве композиторов 20 столетия		5	2	1	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
9.	Массовая музыкальная культура в XX веке. Артифициальная и нонартифициальная музыка						

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	С	СРС	
	9.1 Советская массовая песня	5	5	2	1	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	9.2. Авторская песня	5	5	2	1	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	9.3. Рок-опера, мюзикл (отечественный и зарубежный).	5	6	2	2	2	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	Экзамен	5	27			27	Тест. Собеседование

Для заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	С	СРС	
1.	Музыка как вид искусства. Три стороны музыкального содержания. Функции музыки. Художественный образ в музыке. Интонация, сонор, звук.	4	8	1	1	6	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
2.	Музыкальная культура Античности (2-е тыс. до н. э. — V в. н. э.) Лирика: сольная и хоровая. Учение о музыке. Древнегреческие лады. Инструментарий. Античный театр	4	8	1	1	6	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
3	Музыкальная культура средневековья (V по XIV века н.э.)	4	8	1	1	6	Собеседование, опрос, музыкальная викторина

Для заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	С	СРС	
	3.1 Церковная музыка средневековья. Светская музыка средневековья: трубадуры, труверы, мимы, менестрели, шпильманы, миннезингеры, хоглары.	4	8	1	1	6	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
4	Музыка эпохи Возрождения (XIV—XVI вв) Церковная и светская музыка Возрождения. Формирование национальных школ: английская, нидерландская, итальянская.	4	10	1	1	8	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
5	Музыкальная культура барокко	4	8	1	1	6	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	5.1. Рождение оперы. (рубеж XVI – XVII столетий) Флорентийская камерата. Развитие оперы. Клаудио Монтеверди. Генри Перселл. И.С. Бах. Г.Ф. Гендель – величайшие мастера эпохи барокко. Направления творчества.	4	10	1	1	8	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
6	Музыкальная культура классицизма и романтизма 6.1Венская школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен. Оперная реформа Глюка	4	8	1	1	6	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	Зачет		4час.				Опрос, музыкальная викторина

Для заочной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	С	СРС	
	6.2 Франц Шуберт — первый композитор-романтик. Вокальный цикл и симфония. Опера в эпоху романтизма. Италия. Германия. Франция. Россия	5	10	1	1	8	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
7	Новые парадигмы развития музыкальной культуры в 20 веке. Периодизация. Авангард 1 и Авангард 2.		12	2	2	8	
	7.1. Отечественная музыка во второй половине XX – начале XXI века. Дм. Шостакович, Г. Свиридов, Р. Щедрин. «Московская тройка»: творчество А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной.	5	10	1	2	7	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
8	Основные музыкально-эстетические тенденции второй половины 20-21 веков						
	8.1. Антивоенная тема в творчестве композиторов 20 столетия	5	11	2	1	8	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
9	Массовая музыкальная культура в XX веке. Артифициальная и нонартифициальная музыка.						
	9.1. Советская массовая песня. Авторская песня	5	10	1	1	8	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	9.3. Рок-опера, мюзикл (отечественная и зарубежная).	5	10	1	1	8	Собеседование, опрос, музыкальная викторина
	Экзамен		9 час.				опрос, музыкальная викторина.

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1) Музыка как вид искусства. Три стороны музыкального содержания.

Три фундаментальных стороны музыкального содержания: эмоция, образительность и символика. Проявление этих свойств в музыкальной культуре Нового и Новейшего времени, от XVII до XX вв, начиная с установления музыкальной парадигмы эпохи барокко. Изменение соотношения стороны музыкального содержания в разные эпохи.

Эпоха барокко (начало XVII—серед. XVIII вв.) – равнозначность трех сторон содержания. Творчество Клаудио Монтеверди. Аффектная типология арий в итальянской опере. Образительная сторона содержания музыки барокко – программный цикл скрипичных концертов "Времена года" Вивальди.

Символика в творчестве композиторов барокко. Монтеверди, Гендель, И. С. Бах: система музыкально-риторических фигур, символика числа.

Классической эпоха – венские классики Гайдн, Моцарт, Бетховен. Преобладание эмоций. Образительность и символика на втором плане.

Музыкальная парадигма искусства романтизма – приоритет эмоционального содержания музыки, в сочетании с новым подъемом музыкальной образительности, но второстепенной ролью символика. П.И. Чайковский. Музыка как душевная стихия.

Расцвет музыкальной образительности в русской школе XIX в., в соответствии с эстетикой реализма. Мир зримого в творчестве "кучкистов" - Бородина, Кюи, Мусоргского, Римского-Корсакова, далее Лядова и Рахманинова (в симфонической музыке, операх, романсах).

Символическая сторона содержания в XIX в. – второй план. Отражение в программных наименованиях инструментальных пьес: Шуман ("Карнавал", "Фантастические пьесы", "Детские сцены", "Альбом для юношества", "Лесные сцены", "Листики из альбома"), Чайковский ("Детский альбом" и "Времена года"), Григ ("Лирические пьесы"), Лист, Р.Штраус (симфонические поэмы), Лядов (симфонические картины). Вид символика XIX в. оперные лейттема, лейтмотив, исторически пришедшие на смену музыкально-риторическим фигурам как определенные музыкальные обороты с закрепленным смысловым значением (Вагнер, Римский-Корсаков).

2) Музыкальная культура Античности (2-е тыс. до н. э. — V в. н. э.)

2.1 Лирика: сольная и хоровая. Учение о музыке. Древнегреческие лады.

Инструментарий.

VII век до н.э. – героический эпос постепенно оттесняется лирикой. «Лирика» — греческое слово. Произошло от струнного инструмента «лира», исполнение песни под аккомпанемент лиры. Лирика – поэтические произведения небольшого объема, в которых передаются чувства и настроения автора. Изначально лирическая песня у греков называлась «мелос». Название утвердилось в эпоху эллинизма. Лирическая поэзия существовала в единстве с пением, музыкальным аккомпанементом и даже мимическими телодвижениями — танцами. Поэт совмещал и автора слов, и композитора, и хормейстера. Как и в эпической поэзии, которая первоначально исполнялась аэдами певчески, а затем только декламировалась рапсодами, так и обязательная связь текста с музыкой в лирике постепенно становилась менее тесной, пока совсем не разорвалась. Некоторые виды лирики, как ямб и

элегия, рано оторвались от музыкального аккомпанемента и превратились в чисто литературные жанры. Другие формы греческой лирики эту связь с музыкой сохраняли до эпохи эллинизма. Эти формы назывались словом «мелос», т. е. песня, или «мелика» — мелическая поэзия. В зависимости от того, как поется песня, различают лирику одноголосную — «монодийную» («монодия» — песня соло) и хоровую. Монодийная лирика выражала чисто индивидуальные настроения и отличалась простотой, хоровая приурочивалась к событиям общественной жизни и получала вследствие этого особенно торжественный характер.

Индивидуальная лирика возникла из народных песен и потому сохраняла в более развитом виде многие формы народного творчества, например свадебных песен — «гименеев» и «эпифаламиев», похоронных заплачек — «френов», воинственных маршевых песен — «эмбатериев», застольных песен — «сколиев», девичьих песен — «парфениев», плясовых песен — «гипорхем», разного рода гимнов и т. д.

Место возникновения мелики, т. е. индивидуальной песенной поэзии — остров Лесбос. VII в. — творчество ряда выдающихся поэтов: Терпандр был известен своими «номами» (см. гл. VI, о. 135), Арион из Мефимны на Лесбосе — родоначальник «дифирамбов», песнопений в честь Диониса, послуживших впоследствии основой трагедии (см. гл. VIII). Простейшие формы мелической поэзии — монодийная, одноголосая, лирика. Эолийские (лесбосские) поэты Алкей и Сапфо и иониец Анакреонт.

Хоровая лирика. 7-6 века до н.э. Спарта. Терпандр. Алкман. Стесихор. Установление принципа «лирической триады», т. е. троичности. Песни составлялись из нескольких строф, построенных по определенной ритмической схеме. Слово «строфа» значило «поворот». Хор пел песню, находясь в движении; поворот хора заканчивает одну часть, после чего начинается другая часть песни, тождественная с первой по своему метрическому и музыкальному составу. Со времени Стесихора вошло в употребление сочетание из трех групп стихов: строфы, совершенно сходной с ней в музыкальном отношении «антистрофы» (буквально: «обратный поворот») и заключения, так называемого «эпода» (буквально: «припев»), состоявшего из группы стихов в новой комбинации. В дальнейшем этот принцип использовался у лирических поэтов Симонида, Пиндара, Бакхилида и других и еще с большим разнообразием перешел в лирические части драмы. Высший расцвет хоровой лирики — Пиндар, Бакхилид.

VI-V вв. до н. э. — развитие инструментальной музыки. Имена древнегреческих музыкантов: Терпандр, Сакад из Аргоса, Тимофей из Милета. Известность получает школа кифаристов во главе с Терпандром.

Инструменты — струнные — форминга кифара, лира, барбит. Духовые — авлос.

В древней Греции возникла первая музыкально-теоретическая Пифагорейская школа. Учение Пифагора — «акустические соотношения музыкальных звуков аналогичны соотношениям расстояний небесных светил, и движение светил порождает музыкальные звуки — «гармонию небесных сфер», «гармонию мира».

Основу ладовой системы древнегреческой музыки составляли тетра хорды (первоначально только нисходящие). В зависимости от интервального состава тетрахордов греки различали три наклонения, или рода. (диатонический, хроматический, энгармонический)

2.2. Античный театр

Основные свойства драматического жанра. Происхождение греческой драмы и ее виды.

Основные черты драмы — действие и диалог — мимическая игра и разговор действующих лиц. Необходимый элемент — хор, поющий под аккомпанемент музыки и исполняющий мимические танцы. Развитие драмы из торжественной лирики. Греческая драма как совмещение элементов лирической поэзии с элементами эпоса (в речах действующих лиц, в

рассказах «вестников»). Отличие драмы от лирики и от эпоса – наглядность воспроизведения действием.

Первый драматический поэт Феспид. Суть новаторства – выделение из состава хора одно действующее лицо в качестве актера для исполнения нескольких ролей, меняя костюмы и маски. Переворот Эсхила – введение второго актера, появление драматического конфликта. Софокл – введение третьего актера. Все роли исполнялись тремя актерами, которые в ходе действия меняли костюмы и маски. Исполнение женских ролей мужчинами. Добавление к исполнителям «лиц без речей», статистов, число которых неограниченно.

Связь процесса образования драмы и структуры. Песни хора разделяют ее на части. Начальная часть до вступления хора – пролог; песня, которую поет хор, вступая на площадку оркестры, — парод (буквально: «проход») — по названию части театра, по которой хор входил на оркестру; дальнейшие диалогические части - эпизодии, т. е. привходящие, — свидетельство того, что они, вклиниваясь в песни хора, первоначально рассматривались не как основной, а как дополнительный элемент; хоровые партии между двумя эпизодиями — стасимы, т. е. стоячие песни, поскольку исполнялись хором в стоячем положении на оркестре. А заключительная часть драмы за последним стасимом – эксод, т. е. исход, так как в конце ее хор с краткой песнью удалялся из оркестры. Греческая драма возникла из песен хора. Хор изначально ее главный элемент. У Эсхила хор нередко являлся главным действующим лицом. У Софокла он имеет уже второстепенное значение, хотя и сохраняет связь с действием. У Эврипида часто утрачивает эту связь, и песни его превращаются в музыкальный дивертисмент. Искусство мелописи в античной пьесе. Жан-Батист Дюбо об искусстве мелописи.

3) Музыкальная культура средневековья (V по XIV века н.э.)

3.1 Церковная музыка средневековья

Центры средневековой культуры — храмы и монастыри. Средневековая монодия. Папа Римский Григорий и кодифицирование «Григорианского антифонария» – круга строго канонизированных песнопений, распределённых в пределах церковного года. Григорианский хорал или Григорианское пение – литургическая монодия Римско-католической церкви. Две группы Григорианских хоралов: распевные, связанные с формированием мессы и речитативные, связанные с формированием пассионов.

Пассионы – крупное театрализованное произведение, основанное на псалмодии – произнесение Евангелия нараспев. Речитативные разделы чередуются с вокальными – хоровыми. Повествование о Страстях Господних, исполнялись на Пасху.

Литургическая драма – более народная, светская по духу, театральная. Зародилась в IX веке в рамках церковной службы, но не является канонической, то есть не принимается церковью.

Месса – основной циклический жанр католического богослужения. Мессы *обиходные* (Ordinarium), *заупокойные* (Requiem), *торжественные* (Solemnis). 6 частей мессы: Kyrie eleison («Господи, помилуй»), Gloria («Слава в вышних»), Credo («Верую»), Sanctus («Свят»), Benedictus («Благословен»), Agnus Dei («Агнец Божий»). Первые образцы полифонии: имитационные (с повторением фрагментов мелодии), контрапунктические (на основе cantus firmus – заданной мелодии в одном из голосов), бурдонные (на основе одного выдержанного звука).

Жанры полифонии: *канон, органум, мотет.*

Собор Нотр-Дам. Первая европейская школа хоровой полифонии – Парижская, или Нотр-Дамская. Первые композиторы школы – Леонин (XII век) и Перотин (XIII век).

Изобретатель линейной нотации – Гвидо из Арrezzo (995-1050).

3.2. Светская музыка средневековья: трубадуры, труверы, мимы, менестрели, шпильманы, миннезингеры, хоглары.

Образ земного человека во всем многообразии его земной жизни в светском искусстве. Поклонение Прекрасной даме, культ любви в песенно-поэтическом искусстве странствующих музыкантов.

Франция – трубадуры, труверы, мимы, менестрели. **Германия** – шпильманы, миннезингеры. **Испания** – хоглары. Странствующие артисты, совмещавшие в своём творчестве игру на инструментах, пение, пляску, фокусничество, кукольный театр, цирковое искусство. Любовная лирика трубадуров. Канцона — песня для сольного (первоначально) или ансамблевого исполнения.

Музыкальные песенно-танцевальные жанры трубадуров, труверов и миннезингеров: рондо, баллада, виреле (рефренные формы), героический эпос (французский эпос «Песнь о Роланде», немецкий - «Песнь о Нибелунгах»). Миннезингеры – песни крестоносцев.

Вальтер Фон дер Фогельвейде (около 1160—1170-позже 1228) —миннезингер.

Адам де ла Аль (1240 —1287) - трувер из Франции.

Ars nova — *новое искусство* (XIV в).

Гийом де Машо (1300 — 1377) - последний из труверов позднего Средневековья.

4) Музыка эпохи Возрождения (XIV—XVI вв)

4.1 Церковная и светская музыка Возрождения

4.2 Формирование национальных школ: английская, нидерландская, итальянская.

Нидерландская школа (XV – XVI вв.) — ведущая композиторская школа эпохи Возрождения. Расцвет классической вокально-хоровой полифонии и итог развития английского и французского вокального многоголосия XIII – начала XV вв. Разработка универсальной системы законов полифонии — контрапункт строгого стиля, развитие традиции трехголосного склада, господство полнозвучного четырёхголосия с равноправием голосов.

Классические образцы вокально-хоровых полифонических жанров, церковных и светских – месса, мотет, мадригал, шансон.

Центральный жанр Нидерландской школы – *хоровая месса a cappella*.

Структура музыкальной мессы (*ординарий*) — неизменяемый текст латинского католического богослужения), части:

◦I. Kyrie eleison (греч. Κύριε ἐλέησον) — Господи, помилуй — единственная часть на древнегреческом.

◦II. Gloria in excelsis Deo — Слава в вышних Богу

◦III. Credo — Верую

◦IV. Sanctus — Свят

◦V. Benedictus — Благословен

◦VI. Agnus Dei — Агнец Божий

Крупнейшие представители: Гийом Дюфаи, Йоханнес Окегем, Якоб Обрехт, Жоскен Дебре. Орландо ди Лассо.

Джон Данстейбл – один из первых английских мастеров полифонии.

Джованни Пьерлуиджи да Палестрина – Римская школа. Джованни Габриэли – Венецианская школа.

Карло Джезуальдо да Веноза. Италия.

5) Музыкальная культура барокко

5.1. Рождение оперы. (рубеж XVI – XVII столетий)

Флорентийская камерата.

5.2. Развитие оперы. Клаудио Монтеверди. Генри Перселл

«Dramma per musica» – «драма на музыке» или «музыкальная драма». Италия, Флоренция (рубеж XVI – XVII столетий) – первые оперы. Флорентийская камерата (ит. camerata – кружок) – любители искусства, собиравшиеся у богатых меценатов Джованни Барди и Якопо Корси. Возрождение идеала античной драмы. Создание речевой мелодики – полунапевного, полудекламационного характера, предназначенной для сольного исполнения с инструментальным сопровождением. Первая опера не сохранилась. Две другие были написаны на один и тот же сюжет известного мифа об Орфее. Назывались «Эвридика». Автор музыки одной из них Якопо Пери, другой – Джулио Каччини. Автор текста – поэт Оттавио Ринуччини. Характерные черты: господство речитатива, отсутствие арий и ансамблей, статичность действия.

Введение инструментальных музыкальных вставок – мадригалов и ригурнелей со временем сложилось в увертюру. Утверждение гомофонного склада в профессиональном музыкальном творчестве.

Клаудио Монтеверди (1567–1643). Опера как образец нового жанра и стиля. Музыка на первом плане. Создание напряженного, драматического речитатива, введение арий, хора, оркестра. Первые оперы Монтеверди – «Орфей» и «Ариадна». Венецианский период – «Возвращение Улисса» и «Коронация Поппеи».

Англия. Генри Перселл. «Дидона и Эней» – рождение национальной английской оперы.

Опера во Франции. Жан-Баттист Люлли. «Ариадна», «Атис», «Армида», «Ацис и Галатя», «Тезей» на текст поэта Филиппа Кино, бессменного либреттиста композитора. Структура – пятиактная с обязательным прологом (итальянская серьезная опера была трехактной).

Общность – мифологические мотивы. Основа – декламационный речитатив. Трактовка арии как результат и завершение речитативного монолога. Развлекательность проявлялась в обилии балетных номеров. В 5 акте изобилие балетных сцен, в которых принимали участие король и королевская знать. Усиление роли хоровых эпизодов. Утверждение французского типа увертюры.

5.3. И.С. Бах. Г.Ф. Гендель – величайшие мастера эпохи барокко. Направления творчества.

Г.Ф. Гендель: композитор эпохи барокко. Особенности творческого пути. Основные жанры творчества. Опера в творчестве Генделя. Оратория как выражение эпико-драматического начала в музыке Генделя.

И.С. Бах: особое место в истории мировой музыкальной культуры. Содержание и диапазон творчества. Обобщение традиций ведущих европейских школ при основополагающем значении немецкой национальной культуры. Связи с лютеранским хоралом. Полифония Баха и отличительные особенности. Важнейшие жанры творчества.

6) Музыкальная культура классицизма и романтизма

6.1 Венская школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен

6.2. К.В. Глюк. Оперная реформа

6.2 Франц Шуберт — первый композитор-романтик австрийского происхождения. Вокальный цикл и симфония.

И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен – Венская классическая школа.

Й. Гайдн: основоположник венской классической школы, жанров симфонии и сонаты. Связь музыки Гайдна с народно-песенными истоками, оптимистический тон произведений. Лондонские симфонии – вершина творчества Гайдна.. Строение сонатно-симфонического цикла и формы сонатного аллегро.

В.А. Моцарт: жанровое многообразие музыки. Особенности стиля. Проявление новаторства в разных музыкальных жанрах – опере, симфонии, сонате. Реформаторские устремления Моцарта в области оперы, особенности жанра и драматургии.

Л. ван Бетховен: тесная связь творчества с немецкой философией, литературой, увлечение идеями французской революции 1789 года. Симфонизм как основной метод выражения бетховенских идеалов. Масштабность и глубина музыки, ее обращенность к народным массам, особенности тематизма. Эволюция творчества.

К.В. Глюк (1714–1787) – австрийский композитор и драматург, реформатор итальянской *оперы-seria* и *французской лирической трагедии* во второй половине XVIII века. Основные положения оперной реформы: наиболее полному раскрытию драматического содержания, подчинение всех компонентов оперного спектакля (сольного пения, хора, оркестра, балета) единому замыслу: отказ от излишеств, арии – индивидуальные высказывания героев драмы, а не лирические манифестации композитора, усиление декламационной выразительности в речитативных эпизодах, увеличение роли оркестра и оркестрового сопровождения, что сказалось на большой роли балетных инструментальных сцен и увертюры, которая, по мнению Глюка, должна была стать "вступительным обзором содержания», преодоление мозаичности и схематизма номерной структуры оперы объединением ряда эпизодов, в том числе и балетных номеров в большие сцены на едином драматическом развитии. Реформаторские оперы: *«Ифигения в Авлиде»* (по трагедии Ж. Расина, 1774); *«Армида»* (по поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» 1777); *«Ифигения в Тавриде»* (по драме Г. де ла Туш, 1779); *«Эхо и Нарцисс»* (1779). Опера Глюка – музыкальная драма, где театр и музыка не спорят друг с другом, а дополняют.

Ф. Шуберт: один из первых представителей музыкального романтизма. Лирико-психологическое начало. Жанр миниатюры, песня, поэзия в романсах Шуберта, влияние песни на другие жанры творчества, лирический герой Шуберта.

7) Новые парадигмы развития музыкальной культуры в 20 веке

7.1. Периодизация. Авангард1 и Авангард 2

7.2. Отечественная музыка во второй половине XX – начале XXI века. Дм. Шостакович, С.Прокофьев, Г. Свиридов, Р. Щедрин, А. Волконский. «Московская тройка»: творчество А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной.

XX век как переломная эпоха в истории музыки. Понятия «новая» и «новейшая музыка». Трудности при рассмотрении основных парадигм, установок указанного периода: а) глобальная широта эстетического материала; новыми парадигмами могут быть местные национальные традиции («негритянский джаз», модальные народные и древне-религиозные культуры России, культовая мелодика Ближнего Востока и др.). б) пестрота эстетических установок музыки XX столетия: от академизма до джаза, эстрады, электроники, киномузыки и т.п.

Две «волны авангарда» XX века. Основные новации Авангарда-I и Авангарда 2. Основные музыкально-эстетические тенденции второй половины XX века. Новые системы композиции и стилистические повороты.

Творчество Дм. Шостаковича, Г. Свиридова, Р. Щедрина. А. Волконский как первый в отечественной музыке авангардист новой волны. «Московская тройка»: творчество А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной. Концептуальность замыслов. Стилиевые метаморфозы творчества.

8) Основные музыкально-эстетические тенденции второй половины 20-21 веков

8.1. Антивоенная тема в творчестве композиторов 20 столетия (Шостакович, Бриттен, Пендерецкий, Шенберг).

8.2. Диалог культур в советском и постсоветском пространстве. А. Пярт, Г. Канчели, В. Сильвестров.

Авангардисты 60-80хх гг.: Н.Каретников, С.Слонимский, Р.Щедрин, Б.Тищенко, А. Караманов, на Украине – В. Сильвестров, Л. Грабовский, в Азербайджане – К.Караев, в Эстонии – А. Пярт.

9) Массовая музыкальная культура в XX веке. Артифициальная и нонартифициальная музыка

9.1 Советская массовая песня. Сольная и хоровая.

Отличительная черта — создана профессиональным композитором (или любителем), рассчитана на массовое распространение. Проблематика. Стилль. Композиция. Инструментарий. От 20-х годов к 50-м.

20-е гг. Творческое объединение молодых композиторов «Проколл»: В. А. Белый («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), А. А. Давиденко («Конная Будённого», «Нас побить, побить хотели»), М. В. Коваль («Юность»), Б. С. Шехтер («Железными резервами»). «Проколловцы» первыми выдвинули понятие «массовая песня».

30-е годы – песни Шостаковича («Песня о встречном») и Дунаевского («Марш веселых ребят»). Песенное творчество Александрова, Соловьева-Седого, Лебедева-Кумача.

Песни о войне и мире: «Бухенвальдский набат» В. И. Мурадели, «Пусть всегда будет солнце» А. И. Островского, «Песня о тревожной молодости» А. Н. Пахмутовой, «Родина» С. С. Туликова.

9.2 Авторская песня.

Песенный жанр, возникший в середине 20 века. Отличительная черта – автор музыки, текста и исполнитель в одном лице. Предвестники — городской романс и песенные миниатюры Ал. Вертинского. В 30-е «Бригантина» Павла Когана. В 50-е – новые авторы: Юрий Визбор, Юлий Ким, Ада Якушева. Булат Окуджава. В 60—80-е – Вл. Высоцкий, Ал. Галич. Разновидности бардовой песни. Тематика. Строение.

9.3. Рок-опера, мюзикл. (*Рок-опера, истоки жанра. Западноевропейская рок-опера.* Т.Райс, Э.Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда». Отечественная рок-опера).

Кинофильмы «Весёлые ребята», «Волга-Волга», и «Цирк» как первые ростки жанра мюзикл в России.

«Метро» – первый отечественный мюзикл, созданный по всем законам жанра на основе польского мюзикла.

«Норд-Ост» – первый оригинальный русский мюзикл, созданный на основе романа Каверина «Два капитана». Алексей Иващенко и Георгий Васильев – авторы первого российского мюзикла.

Адаптация французских мюзиклов и их постановка на отечественной сцене («Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Монте-Кристо»). Бродвейские мюзиклы: «Чикаго» и «42-я улица» на отечественной сцене.

Отечественный мюзикл «12 стульев», «Иствикские ведьмы». Открытие Театра мюзикла в Москве. Московский театр музыки и драмы Стаса Намина и стиль драматического мюзикла. Кинофильм «Стиляги» как первый российский фильм-мюзикл, созданный по американскому образцу.

Рок-опера, истоки жанра. Западноевропейская рок-опера. Т.Райс, Э.Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда»

Тенденция сближения и интеграции академической традиции и «массовой музыки». Эволюция западной рок-музыки от простых форм (рок-н-ролл, сольная рок-песня) к их циклическому объединению в «концептуальном альбоме». Изменение содержания и способов музыкальной организации в «концептуальном альбоме». Тенденция циклизации как импульс к театрализации рока и возникновению рок-оперы.

Возникновение рок-оперы на рубеже 60-х -70-х годов XX века в англоязычных странах Запада. Первооткрыватели жанра – британская группа The Pretty Things и их концептуальный альбом «S.F. Sorrow» (1967-1968). Рок-группа The Who и ее лидер Пит Таунсенд как основоположник жанра рок-оперы.

Идейная направленность рок-оперы, ее связь со стихийным бунтом молодежи против ценностей буржуазного общества.

Рок-опера как поликультурный феномен. Жанр, родившийся на стыке профессионального композиторского творчества и средств массовой коммуникации. Рок-опера и жанры академической музыки. Влияние оперы на рок-оперу. Связь с мюзиклом. Драматургия рок-оперы как цепь отдельных замкнутых номеров (ария, монолог, хоровая сцена) в сочетании с лейтмотивностью.

Эксцентрические приемы и эстрадные эффекты (звуковые и светотехнические), связь с атрибутами *мюзик-холла, шоу-обозрения и ревью*, введение разговорных диалогов, танцевальных эпизодов со специфической пластикой.

Исполнение рок-оперы классическим составом, с рок-ансамблем в их сочетании. Формы бытования рок-оперы: на сценической площадке, в виде сольной пластинки (рок-альбома), где отдельные композиции объединяются единым сюжетным или сквозным интонационно-тематическим развитием. Применение различных элементов музыкального языка — от фольклорного до авангардистского, от стилизации музыки барокко до *джаза и шлягера*.

Первые рок-оперы: «Волосы» Г. Макдермота (1967), «Спасение» Т. Лина (1969), «Томми» (1970) и «Квадрофония» П. Таушенда (1972).

Рок-опера Э.Уэббера-Т.Райса «Иисус Христос – суперзвезда» Взаимодействие жанровых элементов оперы и пассионов. Речитативная сфера рок-оперы, заимствование приемов построения музыкально-поэтического целого, свойственное пассионам (эмфатическое выделение главных слов в фразе, использование семантики внутрислогового распева, использование барочной риторики, а именно, формулирование «ключевой» фразы в начале сольного номера, привлечение «облигатных» инструментов в ариях персонажей). Нетрадиционное решение хоровых номеров, применение приемов, заимствованных из практики рок-музыки и джаза («мнимое» одноголосие, многоголосие гетерофонного типа).

Ладотональная организация оперы при опоре на принцип «тонально-семантических соответствий», сложившийся в пассионах (тональные арки, семантика отдельных тоналностей и групп, оппозиция дизезной и бемольной сфер, приемы тематической повторности).

Аккумуляция драматургически значимого материала в кульминационной зоне, свойственное оперному жанру, оркестровые эпизоды, обрамляющие оперу, увертюра с функцией конспективного показа основного тематического фонда сочинения.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. 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.	Музыка как вид искусства. Три стороны музыкального содержания.	2	Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа доклад собеседование, сообщение в рамках занятия, дискуссия Функции музыки. Художественный образ в музыке. Интонация, сонор, звук.	УК1, УК2, ОПК1, ПК2.
2.	Музыкальная культура Античности (2-е тыс. до н. э. — V в. н. э.)	8	Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа Доклад, собеседование, сообщение в рамках занятия, дискуссия. Музыка в общественной жизни. Лирика: сольная и хоровая. Учение о музыке. Древнегреческие лады. Инструментарий. Античный театр. Музыка в античном театре.	
3.	Музыкальная культура средневековья (V по XIV века н.э.)	4	Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа Доклад, собеседование, сообщение в рамках семинарского занятия,	

			<p>дискуссия. Музыка эпохи Средневековья, ее виды. Церковная музыка средневековья Светская музыка средневековья: трубадуры, труверы, мимы, менестрели, шпильманы, миннезингеры, хоглары.</p>	
4.	Музыка эпохи Возрождения (XIV—XVI вв)	8	<p>Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа Доклад, опрос, собеседование, сообщение в рамках семинарского занятия, дискуссия. Церковная и светская музыка Возрождения. Формирование национальных школ: английская, нидерландская, итальянская.</p>	
5.	Музыкальная культура барокко	12	<p>Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа Доклад, опрос, собеседование, сообщение в рамках семинарского занятия, дискуссия.</p> <p>Рождение оперы. (рубеж XVI – XVII столетий) Флорентийская камерата. Первые оперы. Клаудио Монтеверди. Генри Перселл</p> <p>Г.Ф. Гендель: композитор эпохи барокко. Особенности творческого пути. Основные жанры творчества. Опера в творчестве Генделя. Оратория как выражение эпико-драматического начала в музыке Генделя. И.С. Бах: особое место в истории мировой</p>	

			<p>музыкальной культуры. Содержание и диапазон творчества. Обобщение традиций ведущих европейских школ при основополагающем значении немецкой национальной культуры. Связи с лютеранским хоралом. Полифония Баха и отличительные особенности. Важнейшие жанры творчества.</p>
6.	Музыкальная культура классицизма и романтизма	5	<p>Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа. Доклад, собеседование, сообщение в рамках семинарского занятия, дискуссия. И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен – Венская классическая школа. Оперная реформа К.В. Глюка. Й. Гайдн: основоположник венской классической школы, жанров симфонии и сонаты. Связь музыки Гайдна с народно-песенными истоками, оптимистический тон произведений. Лондонские симфонии – вершина творчества Гайдна.. Строение сонатно-симфонического цикла и формы сонатного аллегро. В.А. Моцарт: жанровое многообразие музыки. Особенности стиля. Проявление новаторства в разных музыкальных жанрах – опере, симфонии, сонате. Реформаторские устремления Моцарта в области оперы, особенности жанра и драматургии. Л. ван Бетховен: тесная связь творчества с немецкой</p>

			<p>философией, литературой, увлечение идеями французской революции 1789 года. Симфонизм как основной метод выражения бетховенских идеалов. Масштабность и глубина музыки, ее обращенность к народным массам, особенности тематизма. Эволюция творчества.</p> <p>К.В. Глюк: развитие оперы в XVIII веке, основные оперные жанры. Значение Глюка в истории развития оперного жанра. Основные положения оперной реформы.</p> <p>Ф. Шуберт: один из первых представителей музыкального романтизма. лирико-психологическое начало. Жанр миниатюры, песня, поэзия в романсах Шуберта, влияние песни на другие жанры творчества, лирический герой Шуберта.</p> <p>Русская музыкальная культура 50—70-х годов XIX века: Новые формы музыкально-общественной жизни; РМО; музыкальное образование. Деятельность В.В. Стасова, А.Н. Серова, А.Г. Рубинштейна, Н.Г. Рубинштейна. «Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка»): состав, характер деятельности, эстетические принципы, ведущие жанры творчества, историческое значение.</p>	
7.	<p>Новые парадигмы развития музыкальной культуры в 20 веке</p>	4	<p>Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа Доклад, опрос, собеседование, сообщение в рамках семинарского</p>	

			<p>занятия, дискуссия.</p> <p>XX век как переломная эпоха в истории музыки.</p> <p>Понятия «новая» и «новейшая музыка».</p> <p>Трудности при рассмотрении основных парадигм, установок указанного периода: а) глобальная широта эстетического материала; новыми парадигмами могут быть местные национальные традиции («негритянский джаз», модальные народные и древне-религиозные культуры России, культовая мелодика Ближнего Востока и др.). б) пестрота эстетических установок музыки XX столетия: от академизма до джаза, эстрады, электроники, киномузыки и т.п.</p>	
8.	Основные музыкально-эстетические тенденции второй половины 20-21 веков	4	<p>Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа</p> <p>Доклад, опрос, собеседование, сообщение в рамках семинарского занятия, дискуссия.</p> <p>Две «волны авангарда» XX века. Основные новации Авангарда-1 и Авангарда 2.</p> <p>Основные музыкально-эстетические тенденции второй половины XX века</p> <p>Новые системы композиции и стилистические повороты.</p> <p>Творчество Дм. Шостаковича, Г. Свиридова, Р. Щедрина. А. Волконский как первый в отечественной музыке авангардист новой волны. «Московская тройка»: творчество А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной.</p>	

			<p>Концептуальность замыслов. Стилиевые метаморфозы творчества. Авангардисты 60-80хх гг.: Н.Каретников, С.Слонимский, Р.Щедрин, Б.Тищенко, А. Караманов, на Украине – В..Сильвестров, Л..Грабовский, в Азербайджане – К.Караев, в Эстонии – А. Пярт. Антивоенная тема в творчестве композиторов 20 столетия</p>	
9.	<p>Массовая музыкальная культура в XX веке. Артиificialная и нонартиificialная музыка</p>	6	<p>Подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа. Доклад, опрос, собеседование, сообщение в рамках семинарского занятия, дискуссия. <i>Советская массовая песня.</i> Сольная и хоровая. Отлич. черта — создана проф.композитором и рассчитана на массовое распространение. Проблематика. Стиль. Композиция. Инструментарий. От 20-х годов к 60-м. В 20-х гг. творческое объединение молодых композиторов «Проколл»: В. А. Белый («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), А. А. Давиденко («Конная Будённого», «Нас побить, побить хотели»), М. В. Коваль («Юность»), Б. С. Шехтер («Железными резервами»). «Проколловцы» первыми выдвинули понятие «массовая песня». 30-е годы – песни Шостаковича и Дунаевского. Александров, Соловьев-Седой, Лебедев-Кумач.</p>	

		<p>Песни о войне и мире: «Бухенвальдский набат» В. И. Мурадели, «Пусть всегда будет солнце» А. И. Островского, «Песня о тревожной молодости» А. Н. Пахмутовой, «Родина» С. С. Туликова</p> <p><i>Авторская песня.</i> Песенный жанр, возникший в середине 20 века. Отличительная черта – автор музыки, текста и исполнитель в одном лице. Предвестники городской романс и песенные миниатюры Ал. Вертинского. В 30-е «Бригантира» Павла Когана. В 50-е – Юрий Визбор, Юлий Ким, Ада Якушева. Булат Окуджава. В 60—80-е – Вл. Высоцкий, Ал. Галич. Разновидности бардовой песни. <i>Рок-опера, мюзикл</i> <i>(отечественный и</i> <i>зарубежный).</i></p> <p>Кинофильмы «Весёлые ребята», «Волга-Волга», и «Цирк» как первые ростки жанра мюзикл в России. «Метро» – первый отечественный мюзикл, созданный по всем законам жанра на основе польского мюзикла. «Норд-Ост» – первый оригинальный русский мюзикл, созданный на основе романа Каверина «Два капитана». Алексей Ивашенко и Георгий Васильев – авторы первого русского мюзикла. Адаптация французских мюзиклов и их постановка</p>	
--	--	--	--

		<p>на отечественной сцене («Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «Монте-Кристо»).</p> <p>Бродвейские мюзиклы: «Чикаго» и «42-я улица» на отечественной сцене.</p> <p>Отечественный мюзикл «12 стульев», «Иствикские ведьмы». Открытие Театра мюзикла в Москве.</p> <p>Московский театр музыки и драмы Стаса Намина и стиль драматического мюзикла.</p> <p>Кинофильм «Стиляги» как первый российский фильм-мюзикл, созданный по американскому образцу.</p> <p><i>Рок-опера, истоки жанра. Западноевропейская рок-опера.</i> Т.Райс, Э.Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда»</p> <p>Тенденция сближения и интеграции академической традиции и «массовой музыки». Эволюция западной рок-музыки от простых форм (рок-н-ролл, сольная рок-песня) к их циклическому объединению в «концептуальном альбоме». Изменение содержания и способов музыкальной организации в «концептуальном альбоме».</p> <p>Тенденция циклизации как импульс к театрализации рока и возникновению рок-оперы.</p> <p>Возникновение рок-оперы на рубеже 60-х -70-х годов XX века в англоязычных странах Запада. Первооткрыватели жанра – британская группа The Pretty Things и их концептуальный альбом «S.F. Sorrow» (1967-1968).</p>	
--	--	---	--

		<p>Рок-группа The Who и ее лидер Пит Таунсенд как основоположник жанра рок-оперы.</p> <p>Идейная направленность рок-оперы, ее связь со стихийным бунтом молодежи против ценностей буржуазного общества.</p> <p>Рок-опера как поликультурный феномен. Жанр, родившийся на стыке профессионального композиторского творчества и средств массовой коммуникации. Рок-опера и жанры академической музыки. Влияние оперы на рок-оперу. Связь с мюзиклом. Драматургия рок-оперы как цепь отдельных замкнутых номеров (ария, монолог, хоровая сцена) в сочетании с лейтмотивностью.</p> <p>Эксцентрические приемы и эстрадные эффекты (звуковые и светотехнические), связь с атрибутами <i>мюзик-холла</i>, <i>шоу-обозрения</i> и <i>ревю</i>, введение разговорных диалогов, танцевальных эпизодов со специфической пластикой.</p> <p>Исполнение рок-оперы классическим составом, с рок-ансамблем в их сочетании. Формы бытования рок-оперы: на сценической площадке, в виде сольной пластинки (рок-альбома), где отдельные композиции объединяются единым сюжетным или сквозным интонационно-тематическим развитием. Применение различных элементов</p>	
--	--	--	--

		<p>музыкального языка — от фольклорного до авангардистского, от стилизации музыки барокко до джаза и шлягера.</p> <p>Первые рок-оперы: «Волосы» Г. Макдермота (1967), «Спасение» Т. Лина (1969), «Томми» (1970) и «Квадрофония» П. Таушенда (1972).</p> <p>Рок-опера Э. Уэббера-Т. Райса «Иисус Христос – суперзвезда»</p> <p>Взаимодействие жанровых элементов оперы и пассионов. Речитативная сфера рок-оперы, заимствование приемов построения музыкально-поэтического целого, свойственное пассионам (эмфатическое выделение главных слов в фразе, использование семантики внутрислогового распева, использование барочной риторики, а именно, формулирование «ключевой» фразы в начале сольного номера, привлечение «облигатных» инструментов в ариях персонажей).</p> <p>Нетрадиционное решение хоровых номеров, применение приемов, заимствованных из практики рок-музыки и джаза («мнимое» одноголосие, многоголосие гетерофонного типа).</p> <p>Ладотональная организация оперы при опоре на принцип «тонально-семантических соответствий», сложившийся в пассионах (тональные арки, семантика</p>	
--	--	---	--

			отдельных тональностей и групп, оппозиция диезной и бемольной сфер, приемы тематической повторности). Аккумуляция драматургически значимого материала в кульминационной зоне, свойственное оперному жанру, оркестровые эпизоды, обрамляющие оперу, увертюра с функцией конспективного показа основного тематического фонда сочинения.	
--	--	--	--	--

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 (тренинги, обсуждения пройденных тем и докладов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями культуры: мастер-классы экспертов и специалистов.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

–

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.

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)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Другие элементы

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 так же 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
1	Ливанова Т.	История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.1.Учебник.	М.: Музыка.1983.696с.
2	Ливанова Т.	История западноевропейской музыки до 1789 года. Т.II. 18 век. Учебник.	М.: Музыка.1982.442с.
3	Ред. Смирнов В.В.	История зарубежной музыки. Начало XX века - середина XX века	СПб.: «Композитор» 2010. 630с.

8.2. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Бакши Л.С.	Конвенции культуры и общественное устройство/Теория и история искусства. Вып.1/2.	М.: Бос, 2019. С. 27-34.
2	Высоцкая М.С., Григорьева Г.В.	Музыка XX века: от авангарда к постмодерну.	М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2014 — 440 с.
3	Григорьева Г.В.	Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений». Учебное пособие	М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС. 2004. 175 с.
4	Друскин М.	История зарубежной музыки. Вторая половина XIX века . Вып.4.	М.: Музыка.1976. 528с.
5	Ред. М. Е. Тараканова.	История современной отечественной музыки. 1917-1941. Вып.1.	М.: Музыка. 2005. 480 с.

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
6	Ред. - составитель Дурандина Е.Е.	Современная отечественная музыкальная литература: 1917 - 1985. Вып. 1 Учебник.	М.: Музыка. 2005 3376с.
7	Ред.- составитель Дурандина Е.Е.	Отечественная музыкальная литература: 1917 - 1985. Вып. 2. Учебник.	М.: Музыка 2002. 310с.
8	Катунян, М.И., редактор-составитель	Сто лет русского авангарда: сборник статей	М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2013. – 528 с., нот., ил., плюс 1 CD
9	Конен В.Д.	Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века.	М.: Музыка. 1994.– 158 с.
10	Конен В.	Блюзы и XX век.	М.: Музыка, 1980. - 80 с.
11	Конен В.	Рождение джаза.	М.: Сов. композитор, 1984. - 310 с.
12	Конен В.	Пути американской музыки. -	М.: Сов. композитор, 1961. 492 с.
13	Кандинский А, Петров Д, Степанова И.	История русской музыки. Вып. 2. Книга 1	М.: Музыка 20. 2009. 440 с.
14	Кандинский А., Аверьянова О., Орлова Е.	Русская музыкальная литература . Учебное пособие.	М.: Музыка 2004. 464с.
15	Левик Б.	История зарубежной музыки. Вторая половина XVIII века . Учебник. Вып.2.	М.: Музыка. 1974, 280с.

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
16	Ткаченко В.В.	Проблемы рок-оперы (на примере музыкальных сценических сочинений А.Рыбникова) / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения.	М.: 1993.–209 с.
17	Холопова В.Н.	Феномен музыки.	М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014.- 384 с.
18	Цукер, А.М.	Анатолий Цукер в беседах, размышлениях, статье Музыковедение и жизнь [Электронный ресурс]: Электрон. дан. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=66255 — Загл. с экрана.	Ростов-на-Дону : РГК РГК им. С. В. Рахманинова (Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова), 2014. — 423 с.
19	Сост. и общ. ред.: Смирнова В.В.	История зарубежной музыки. Начало XX века - середина XX века. Учебник для музыкальных вузов. Вып.6.	СПб.: «Композитор». 2001. 630с.
20	Чigareва Е.О.	Художественный мир Альфреда Шнитке.	Санкт-Петербург: композитор, 2012. – 368 с.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

9.1. Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>
- Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации: www.mkrf.ru
- Единый портал популяризации культурного наследия России «Культура.РФ» – <http://www.culture.ru>
- Сайт ссылок на словари и энциклопедии <https://obuchalka.org/20180724102350/enciklopedicheskii-muzikalnii-slovar-shteinpress-b-s-yampolskii-i-m-1959.html>
- История музыкальных инструментов <https://toolsmusic.ru>
- Музыкальные истории <https://histmusic.ru/o-sajte>
- Центр истории современной музыки <https://mosproducer.ru/project/centr-istorii-sovremennoj-muzyki/>

- Большая российская энциклопедия <https://bigenc.ru>
-

9.2. Информационные справочные системы

Большая российская энциклопедия <https://bigenc.ru>

Нотный архив Бориса Тараканова. notes.tarakanov.net Ноты ...

Словарь музыкальных терминов <https://cl.mmv.ru/vocab.htm>

Классическая музыка <https://classic.chubrik.ru>

Арслонга – музыковедческий сайт: <http://arsl.ru/?page=1>

Все пианисты. История фортепиано - <http://allpianists.ru/>

Поиск литературы о музыке <https://ruslania.com/ru/knigi/kategorii/240-literatura-russkih-emigrantov/?entity=&cid=240&title=muzikalnye-entsiklopedii-slovari-spravochniki>

Портал «Гуманитарное образование»: <http://www.humanities.edu.ru>

«Открытый текст»

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

В процессе лекционных 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
--------------------	--

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	Аудитория для проведения лекционных занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом
Семинар	Аудитория для проведения семинарских занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД	№ протокола кафедры
2018	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
2019	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
2020	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	