

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГУКИ

_____ Ю. П. Бондарь

«_____» _____ 2014 г.

Регистрационный № УД-_____/баз.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Раздел 1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей*

1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям),

1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),

1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям),
направлений специальностей

1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство
(реставрация изделий),

1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные),

1-16 01 10-02 Пение (народное),

1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец),

1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (балльный танец),

1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец)

Минск
БГУКИ
2014

СОСТАВИТЕЛИ:

Л. А. Шкор, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

Т. Н. Бабич, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

кафедра фортепиано учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка»;

Е. В. Лисова, заведующий проблемно-исследовательской лабораторией учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 15 от 25.06.2013 г.);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 10.10.2013 г.).

Ответственный за редакцию: В. В. Коташвили

Ответственный за выпуск: Л. А. Шкор

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История искусств» состоит из 4 разделов: «Музыкальное искусство», «Театральное искусство», «Изобразительное искусство», «Киноискусство». Данная учебная программа предназначена для изучения первого раздела «Музыкальное искусство».

В учебной программе представлен материал, раскрывающий важнейшие вехи развития истории мирового и отечественного музыкального искусства от Античности до наших дней. Раздел «Музыкальное искусство» является одной из фундаментальных учебных дисциплин, направленных на совершенствование теоретических знаний в области музыкального искусства. Материал учебной программы также неразрывно связан с осмыслением социально-философской и художественно-эстетической проблематики творчества известных композиторов, в произведениях которых непосредственно отразились основные прогрессивные концепции, повлиявшие на общественное развитие (Возрождение – творчество Дж.Палестрины, Реформация – творчество И.С.Баха и Г.Ф.Генделя, Просвещение – творчество Л.Бетховена и т.д.). В учебной программе раскрывается эволюция западноевропейского музыкального искусства как целостного процесса от момента его зарождения в период Античности до начала XXI в.; представлены этапы становления русской музыкальной культуры от древности (народная и церковная музыка) до современного периода развития; обновлены данные об основных периодах развития национальной (белорусской) музыкальной культуры. Особое внимание уделяется осмыслению современных тенденций развития музыкального искусства, формированию новых музыкальных стилей и направлений (электронная и компьютерная музыка). В свою очередь, знания, полученные студентами при изучении раздела «Музыкальное искусство» учебной дисциплины «История искусств», являются основой для изучения других разделов дисциплины «История искусств», а также дисциплин «Искусство XX в.», «Современные технологии в искусстве».

Цель дисциплины – освоение основных явлений истории мирового и белорусского музыкального искусства, общих закономерностей западноевропейского, русского, белорусского музыкального искусства, творческих достижений композиторов и музыкантов-исполнителей различных эпох.

Поставленная цель определила следующие *задачи*:

- систематизация теоретических знаний студентов в области истории и теории музыкального искусства;
- овладение фактическим аудиоматериалом, знание стилей и направлений развития отечественного и зарубежного музыкального искусства;
- выявление ценностных аспектов музыкального искусства (включая его нравственно-воспитательный потенциал);
- формирование навыков ориентирования в проблематике современного музыкального искусства, включая навыки проведения стилистического и жанрового анализа музыкальных произведений;
- приобщение к проблемам творчества: развитие понимания сложности художественного произведения, его многослойности, полифоничности;
- оптимизация навыков научного мышления и научного обобщения, выработка категориального аппарата для осуществления самостоятельного анализа явлений музыкальной культуры (в исторической ретроспекции и перспективе).

В результате изучения материала студент должен *знать*:

- смысл и предназначение различных видов искусства, образный язык музыкального искусства;
- видовую и жанровую типологию;
- историю музыкального искусства в соответствии с эпохами, стилями, направлениями и школами;
- основные исторические факты, события, даты, имена деятелей искусства;
- музыкальную культуру Беларуси и творческую деятельность белорусских композиторов;

уметь:

- анализировать закономерности развития музыкального искусства в разные эпохи;
- владеть категориальным аппаратом и специфическим языком музыкального искусства;
- выявлять, сопоставлять, сравнивать особенности музыкальных сочинений и авторских композиторских стилей;
- конструировать, анализировать, осуществлять на практике процесс преподавания истории искусств в соответствии с современными требованиями;
- использовать полученные знания в исследовательской практике.

Основными методами (технологиями) обучения являются проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы); коммуникативные технологии (дискуссия, проблемные дебаты, круглый стол) и др.

Материалы лекций сопровождаются аудиовизуальными и мультимедийными демонстрациями, слайд-презентациями для усиления эмоционально-образного восприятия материала дисциплины. На семинарских занятиях обязательно фрагментарное прослушивание музыкальных произведений для последующего искусствоведческого анализа представленного произведения.

Для управления образовательным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управления самостоятельной работой, учебно-методические комплексы.

В соответствии с учебными планами по специальности 1-17 01 05 «Режиссура праздников (по направлениям)», направлениям специальностей 1-15 02 01-07 «Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий)», 1-17 02 01-04 «Хореографическое искусство (народный танец)», 1-17 02 01-05 «Хореографическое искусство (бальный танец)», 1-17 02 01-06 «Хореографическое искусство (эстрадный танец)», 1-18 01 01-03 «Народное творчество (театральное)», 1-18 01 01-04 «Народное творчество (народные ремесла)», 1-18 01 01-05 «Народное творчество (фольклор)» на изучение раздела «Музыкальное искусство» учебной дисциплины «История искусств» всего предусмотрено 62 часа, из которых 36 часов аудиторных занятий (20 ч. – лекции, 16 ч. – семинары).

В соответствии с учебными планами по специальности 1-17 03 01 «Искусство эстрады (по направлениям)», направлениям специальностей 1-16 01 06-11 «Духовые инструменты (народные)», 1-16 01 10-02 «Пение (народное)», 1-18 01 01-01 «Народное творчество (хоровая музыка)», 1-18 01 01-02 «Народное творчество (инструментальная музыка)» на изучение раздела «Музыкальное искусство» учебной дисциплины «История искусств» всего предусмотрено 170 часов, из которых 84 часа аудиторных занятий (74 ч. – лекции, 10 ч. – семинары).

Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для специальности 1-17 01 05 «Режиссура праздников (по направлениям)», направлений специальностей 1-15 02 01-07 «Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий)», 1-17 02 01-04 «Хореографическое искусство (народный танец)», 1-17 02 01-05 «Хореографическое искусство (балетный танец)», 1-17 02 01-06 «Хореографическое искусство (эстрадный танец)», 1-18 01 01-03 «Народное творчество (театральное)», 1-18 01 01-04 «Народное творчество (народные ремесла)», 1-18 01 01-05 «Народное творчество (фольклор)»

Разделы и темы	Кол-во ауд. часов	В том числе	
		лекции	семинарские занятия
Введение. Музыка как вид искусства	1	1	
Раздел I. Истоки западноевропейского музыкального искусства			
Тема 1. Музыкальная культура Древнего Египта, Греции, Рима (VI в. до н. э. – IV в. н. э.)	2	1	1
Раздел II. Становление музыкального искусства в Средние века			
Тема 2. Музыкальное искусство Средневековья (V – начало XV в.)	2	1	1
Тема 3. Музыкальное искусство Возрождения (конец XIV – первая половина XVII в.)	2	1	1
Тема 4. Музыкальное искусство Беларуси от истоков до XVII в.	2	1	1
Тема 5. Древнерусская музыкальная культура (X–XVII вв.)	2	1	1
Раздел III. Развитие музыкального искусства Нового времени			
Тема 6. Музыкальное искусство XVII – первой половины XVIII в. (барокко)	2	1	1
Тема 7. Русское музыкальное искусство XVII–XVIII вв.	2	1	1
Тема 8. Развитие белорусского музыкального искусства XVIII в.	2	1	1
Тема 9. Музыкальное искусство второй трети XVII – начала XIX в. (классицизм)	2	1	1
Тема 10. Музыкальное искусство эпохи романтизма	2	1	1
Тема 11. Русское музыкальное искусство XIX в.	2	1	1
Тема 12. Музыкальное искусство Беларуси XIX в.	2	1	1
Тема 13. Музыкальное искусство Западной Европы, США, России последней трети XIX – начала XX в. (панорама стилей)	1	1	

Раздел IV. Музыкальное искусство Новейшего времени			
<i>Тема 14.</i> Музыкальное искусство Западной Европы XX в.	2	1	1
<i>Тема 15.</i> Музыкальное искусство России XX в. (советский период)	2	1	1
<i>Тема 16.</i> Музыкальное искусство Беларуси XX в. (советский период)	3	2	1
<i>Тема 17.</i> Музыкальное искусство Беларуси рубежа XX–XXI вв.	3	2	1
Всего...	36	20	16

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

для специальности 1-17 03 01 «Искусство эстрады (по направлениям)», направлений специальностей 1-16 01 06-11 «Духовые инструменты (народные)», 1-16 01 10-02 «Пение (народное)», 1-18 01 01-01 «Народное творчество (хоровая музыка)», 1-18 01 01-02 «Народное творчество (инструментальная музыка)»

Разделы и темы	Кол-во ауд. часов	В том числе	
		лек-ции	семин. занятия
Введение. Музыка как вид искусства	1	1	
Раздел I. Истоки западноевропейского музыкального искусства			
<i>Тема 1.</i> Музыкальная культура Древнего Египта, Греции, Рима (VI в. до н. э. – IV в. н. э.)	5	5	
Раздел II. Становление музыкального искусства в Средние века			
<i>Тема 2.</i> Музыкальное искусство Средневековья (V – начало XV в.)	2	2	
<i>Тема 3.</i> Музыкальное искусство Возрождения (конец XIV – первая половина XVII в.)	2	2	
<i>Тема 4.</i> Музыкальное искусство Беларуси от истоков до XVII в.	4	2	2
<i>Тема 5.</i> Древнерусская музыкальная культура (X–XVII вв.)	2	2	
Раздел III. Развитие музыкального искусства Нового времени			
<i>Тема 6.</i> Музыкальное искусство XVII – первой половины XVIII в. (барокко)	4	4	
<i>Тема 7.</i> Русское музыкальное искусство XVII–XVIII вв.	4	4	
<i>Тема 8.</i> Развитие белорусского музыкального искусства XVIII в.	4	2	2
<i>Тема 9.</i> Музыкальное искусство второй трети XVII – начала XIX в. (классицизм)	6	6	

<i>Тема 10.</i> Музыкальное искусство эпохи романтизма	6	6	
<i>Тема 11.</i> Русское музыкальное искусство XIX в.	6	6	
<i>Тема 12.</i> Музыкальное искусство Беларуси XIX в.	6	4	2
<i>Тема 13.</i> Музыкальное искусство Западной Европы, США, России последней трети XIX – начала XX в. (панорама стилей)	4	4	
Раздел IV. Музыкальное искусство Новейшего времени			
<i>Тема 14.</i> Музыкальное искусство Западной Европы XX в.	6	6	
<i>Тема 15.</i> Музыкальное искусство России XX в. (советский период)	6	6	
<i>Тема 16.</i> Музыкальное искусство Беларуси XX в. (советский период)	8	6	2
<i>Тема 17.</i> Музыкальное искусство Беларуси рубежа XX–XXI вв.	8	6	2
Всего...	84	74	10

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение. Музыка как вид искусства

Музыка и ее место в системе художественной культуры. Специфика музыкального искусства, художественный мир музыки. Музыка в синтезе искусств. Интонационная природа музыки.

Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Жанр в музыке. Стил в музыке. Средства художественной выразительности. Музыкальная форма. Основные жанры музыкального искусства. Музыкальные инструменты (профессиональные и народные). Оркестр и виды оркестров. Певческие голоса и их классификация.

Раздел I. Истоки западноевропейского музыкального искусства

Тема 1. Музыкальная культура Древнего Египта, Греции, Рима (VI в. до н.э. – IV в. н.э.)

Музыкальная культура Древнего Египта, связь музыки и храмовой культуры (культы Осириса, Исида, Тота). Описание древнеегипетских музыкальных инструментов (систр, дугоподобная арфа), сведения об исполнителях (хейроном Неферти, певцы Кайт, Хуфу-анх, певица Хесют), музыкальных династиях (Снефрунофер, Сешемнефер, Хетеп-Хнемт).

Синкретизм музыкального искусства Античности. Греческий пантеон (Аполлон и музы). Связь музыки, мифологии, поэзии, роль музыки в античном театре. Учения о музыке и музыкальной гармонии (Платон, Пифагор, Аристотель). Описание древнегреческих музыкальных инструментов (флейта, флейта Пана, арфа, авлос, кифара). Древнегреческие лады (дорийский, лидийский и др.).

Сведения о музыкальной культуре Древнего Рима. Описание музыкальных инструментов (тибия, псалтериум, щипковая лира). Музыка и культы Марса, Юпитера (военные танцы-игры салиев, арвальских братьев). Развлекательная функция музыки в Римских играх (зарождение римских театров).

Раздел II. Становление музыкального искусства в Средние века

Тема 2. Музыкальное искусство Средневековья (V – начало XV в.)

Общая характеристика эпохи. Монастыри как центры церковной культуры Средневековья, появление монастырских школ. Развитие церковной музыки: григорианский хорал, месса. Возникновение нотации в XI в. (Гвидо д'Ареццо): невменная и мензуральная нотация, названия нот, система записи мелодий.

Возникновение светской музыкальной культуры: вокально-поэтическое творчество рыцарства. Синкретизм светского искусства (трубадуры, труверы, менестрели, шпильманы и т.д.). Средневековые музыкальные инструменты.

«Ars nova» Ф.де Витри – крупнейший теоретический труд Проторенессанса (обновление мензуральной нотации). Творчество Г. де Машо и Ф.Ландини. Появление новых музыкальных жанров (французские мотет, рондо, баллада; итальянские мадригал, качча, баллата).

Тема 3. Музыкальное искусство Возрождения (конец XIV – первая половина XVII в.)

Общая характеристика эпохи: особенности западноевропейского ренессансного музыкального искусства. Переход от одноголосия к многоголосию (формирование полифонии). Композиторские полифонические школы: итальянская римская (Дж. Палестрина), итальянская венецианская (А. Габриели, Дж. Габриели), французская (К. Жанекен), нидерландская (О. ди Лассо, Г. Дюфаи, Ж. Депре). Ренессансные музыкальные жанры: вокальные (месса, мотет, протестантский хорал), инструментальные (ричеркары, канцоны, фантазии).

Музыкальные инструменты Возрождения (лютня, виола, клавесин), особенности ренессансного бытового музицирования. Лютневая музыка, творчество Ф.да Милано, Д.Дауленда, Х.Нойзидлера и др.

Предпосылки возникновения музыкального стиля барокко в итальянской музыкальной культуре (начало XVII в.).

*Тема 4. Музыкальное искусство
Беларуси от истоков до XVII в.*

Традиционный музыкальный инструментарий белорусов. Искусство скоморохов. Истоки профессиональной музыкальной культуры.

Белорусская музыкальная культура эпох Средневековья и Возрождения (X–XVII вв.). Становление художественного (в том числе музыкального) образования в центрах христианской культуры XI–XII вв. (полоцкий Софийский собор, Спасо-Преображенская церковь Спасо-Евфросиниевского монастыря, бельчицкий Борисоглебский монастырь, Благовещенская церковь в Витебске, храмы Турово-Пинских земель). Подготовка профессиональных музыкантов: открытие музыкальных бурс, коллегий, академий (католических); школ и училищ при братствах (православных). Средневековые певческие сборники.

Развитие инструментального искусства Беларуси в XV–XVI вв. Первые инструментальные капеллы князей Великого Княжества Литовского: Альдоны (дочери великого князя Гедемина), Витовта, Ягайло. Лютневая и клавирная музыка. Творчество на белорусских землях композиторов и виртуозов-лютнистов: Д.Като, В.Длугорая, В.Бакфарка (а также Вацлава из Шамотул, Циприана Базылика, Криштова Клабана). Деятельность «Литовской капеллы».

Музыкальное наследие Беларуси XVI–XVII вв.: «Виленская тетрадь» и «Полоцкая тетрадь» («Ягеллонская рукопись» или «Остромечевская тетрадь»). Белорусское барокко. Становление многоголосного (партесного) певческого стиля. Инструментальное музицирование.

Тема 5. Древнерусская музыкальная культура (X–XVII вв.)

Истоки русского музыкального искусства: календарно-обрядовые и семейно-обрядовые песни.

Музыкальная культура Древней Руси: церковная и народная музыка. Древнерусские церковные песнопения (стихиры, тропари, кондаки). Народная музыка (народные инструменты: сопели, гусли). Музыкальная культура Киевской Руси (IX – начало XVII в.): общая характеристика, вокально-хоровое искусство, церковно-музыкальное образование, особенности нотации. Знаменный распев. Культура Владимирского и Московского княжеств (XIV–XVI вв.). Развитие знаменного распева (школа

московских распевщиков, Савва Рогов). Искусство колокольного звона. Первые профессиональные музыкальные коллективы.

Раздел III. Развитие музыкального искусства Нового времени

Тема 6. Музыкальное искусство XVII – первой половины XVIII в. (барокко)

Развитие итальянского музыкального искусства XVII в.: стиль барокко, его характерные черты. Опера как важнейший музыкально-театральный жанр итальянского барокко (*dramma per musica*). Вокальное искусство *bel canto*. Формирование жанров оперы-*seria* и оперы-*buffa*.

Композиторы Флорентийской камераты (Я. Пери, Дж. Каччини, О. Ринуччини). Оперное творчество и новаторство музыкального языка К. Монтеверди – «Орфей». Органная школа и творчество Дж. Фрескобальди. Светские органные концерты, новые инструментальные полифонические жанры (фуга). Итальянская скрипичная школа: А. Корелли, Т. Альбинони, А. Вивальди. Крупные циклические формы (*concerto grosso*, концерты, ансамблевые сонаты).

Особенности развития немецкого музыкального искусства. Органная школа Германии (И. Пахельбель и Д. Букстехуде). Творчество И. С. Баха. Духовные кантаты Баха: Месса *h-moll*, страсти «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею». Светские кантаты («Кофейная кантата»). Переосмысление традиционных жанров органной музыки: токкаты, фантазии, пассакальи. Клавирная музыка: клавирные концерты, «Хорошо темперированный клавир», «Английские сюиты» и «Французские сюиты».

Особенности развития английского музыкального искусства. Творчество Г. Ф. Генделя: оратории, *concerti grossi*, сюиты «Музыка на воде» и «Музыка фейерверка». Влияние творчества Генделя на формирование эстетики классицизма.

Тема 7. Русское музыкальное искусство XVII–XVIII вв.

Воцарение династии Романовых: перемена социополитических условий, обновление музыкальных традиций. Труд Н. Дилецкого «Мусикийская грамматика». Возникновение партесного (многоголосного) пения. Ведущие мастера русского много-

голосного распева: В. Титов, Н. Калашников, Н. Бавыкин, Ф. Редриков. Хоровой концерт. Возникновение светского музыкального искусства. Зарождение русского музыкального театра: «Пещное действо», вертепный кукольный театр. Деятельность С.Полоцкого.

Общая характеристика русской музыкальной культуры XVIII в. Реформы Петра I, европеизация общественной жизни. Русские канты: исторические, виватные, панегирические, навигацкие и т.д. Любительское музицирование на европейских инструментах. Создание придворной оперы и творчество западноевропейских композиторов в России (Ф. Арайя, Б. Галуппи, Дж. Паизиелло и др.).

Творчество первых русских композиторов А. Пашкевича, Е. Фомина, Д.Бортнянского. Дальнейшее развитие жанра русского хорового концерта (сочинения Д.Бортнянского и М.Березовского). Появление первых нотных сборников народных песен (Н.Львов и И.Прач).

Тема 8. Развитие белорусского музыкального искусства XVIII в.

Распространение идей Просвещения. Виленский университет – крупнейший центр образования. Два направления развития художественного образования (в том числе музыкального): культовое (церковное) и светское. Деятельность С.Лауксмина – музыкального теоретика, организатора хоров, автора первого отечественного учебника «Теория и практика музыки» (1667). Дальнейшее распространение школьных театров, вокальных и инструментальных капелл.

Деятельность частновладельческих (магнатских) театров и капелл.

Капеллы Радзивиллов в Несвиже и Слуцке, М.К.Огиньского в Слониме, А.Тизенгауза в Гродно, С.Зорича в Шклове. Организация музыкальных и балетных школ. Оперные и балетные постановки на сцене магнатских театров. Коллекция музыкальных инструментов М.К.Огиньского.

Деятельность иностранных профессиональных музыкантов и композиторов на белорусских землях: Я.Голанда, Я.Дусика, Дж. Альбертини и др.

*Тема 9. Музыкальное искусство
второй трети XVII – начала XIX в. (классицизм)*

Развитие французского музыкального искусства в XVII в.: взаимовлияние эстетики барокко и эстетики классицизма. Придворная музыкальная культура и оперное творчество Ж. Б. Люлли.

Развитие инструментальной музыки: школа клавесинистов во Франции (Ж. Ф. Рамо, Ф. Куперен). Сюиты и пьесы для клавесина. Музыкально-теоретические труды: трактат «Искусство игры на клавесине» Ф. Куперена, «Трактат о гармонии» Ф. Рамо.

Венская классическая школа. Определение понятий «классицизм» и «классический». Особенности музыкального классицизма, взаимосвязь с барокко, рококо, сентиментализмом. Кристаллизация жанров симфонии, концерта, сонаты. Оперная реформа К. В. Глюка («Орфей», «Альцеста»). Творчество Й. Гайдна: инновации в области формирования классических жанров (симфония, соната, концерт для инструмента с оркестром), форм (сонатная форма, сонатно-симфонический цикл), принципов развития (мотивно-тематическая разработка), состава оркестра (двойной оркестр).

Творчество В. А. Моцарта, разработка симфонизма как высшего типа музыкального мышления, понимание музыкальной гармонии как концепции композиторского мышления и мировосприятия, художественность музыкальных образов, их взаимодействие (на примере опер, симфоний, сонат и др.).

Кульминационное выражение идей просветительского классицизма в творчестве Л. ван Бетховена. Расширение трактовки сонатно-симфонического цикла, границ тональной сферы, усиление драматического содержания, принцип контраста как выражение единства противоположностей. Программные сочинения (симфонические увертюры «Эгмонт», «Кориолан», сонаты для фортепиано «Лунная», «Аппассионата», «Патетическая»). Отражение художественно-эстетических принципов романтизма в циклах песен, сочинениях для фортепиано.

Тема 10. Музыкальное искусство эпохи романтизма

Романтизм как идейно-художественное направление в музыкальной культуре Западной Европы XIX в.: периодизация, представители, основные темы и жанры. Характерные черты

художественно-эстетической концепции музыкального романтизма: идея синтеза искусств, принцип программности музыкальных произведений, разработка новых средств музыкальной выразительности.

Музыкальное искусство Западной Европы первой половины XIX ст. Развитие городской культуры, возникновение новых театров, музыкально-просветительских организаций. Инструментальное исполнительство как самостоятельный вид профессиональной деятельности. Утверждение фортепиано в музыкальной исполнительской практике. Ранний романтизм (Ф.Шуберт, К.М.Вебер, Н.Паганини, Дж.Фильд), зрелый романтизм (Р.Шуман, Ф.Шопен, Ф.Мендельсон, Г.Берлиоз и др.), поздний (Ф.Лист, Р.Вагнер, И.Брамс).

Западноевропейский музыкальный театр второй половины XIX в. Многогранность творческого облика Р.Вагнера и его оперная реформа: симфонизация оперы, драматургические возможности лейтмотивных преобразований, хроматизированная гармония, экспрессия выражения, монументальность формопостроений («Кольцо нибелунга»). Воплощение концепции музыкальной драмы: оперы «Тристан и Изольда», «Лоэнгрин», «Летучий голландец».

Творческий облик Дж.Верди и обновление концепции жанра оперы: синтез опыта западноевропейских оперных школ и традиций итальянского народно-песенного искусства, динамизм развития сюжета, яркая контрастность сцен, драматизм внутренних переживаний героев. Высокий гуманизм оперных сюжетов наряду с отражением социальных конфликтов («Травиата», «Риголетто»), обращение к национально-освободительной идее, воедино связанной с личной драмой героев («Аида», «Бал-маскарад»). Воздействие творчества Дж.Верди на формирование эстетики веризма (веристские оперы «Сельская честь» П.Масканьи и «Паяцы» Р.Леонкавалло).

Творчество Ж.Бизе, воплощение принципов реализма в опере «Кармен»: обращение к испанской музыкальной культуре, динамизм и смысловая многосложность сцен, противоречивость характеров главных героев.

Формирование национальных композиторских школ (поздний романтизм): в Венгрии (Ф.Лист), Чехии (Б.Сметана, А.Дворжак), Норвегии (Э.Григ), Испании (И.Альбенис). Обращение композиторов к национальному фольклору, использова-

ние народных танцевальных ритмов, выявление самобытных стилистических особенностей в гармонии и ритмике, воплощение в музыкальных образах народных легенд и сказаний.

Тема 11. Русское музыкальное искусство XIX в.

Русская музыкальная культура XIX в.: жанры, темы, тенденции. Предпосылки формирования русской композиторской школы под влиянием идей романтизма (А.Верстовский «Аскольдова могила»). Развитие городской культуры, популяризация жанра романса (А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев).

Основоположник русской композиторской школы М. И. Глинка (оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила»). Новое понимание народности в музыке, героико-патриотическая направленность сочинений: обращение к древнерусскому эпосу, народной сказке, фольклору.

Творческое объединение русских композиторов «Могучая кучка», общность их эстетической концепции: народность, критический реализм, национальный стиль в искусстве, развитие художественных традиций М.Глинки.

Универсализм творчества П.Чайковского: отражение в сочинениях Чайковского достижений бетховенского симфонизма, эстетики романтизма, влияние наследия композиторов-«кучкистов», литературная деятельность композитора. Общая характеристика оперного и балетного творчества, симфонические, вокальные сочинения, музыка для детей.

Тема 12. Музыкальное искусство Беларуси XIX в.

Особенности развития музыкального искусства на белорусских землях в XIX в. (в составе Российской империи).

Начало формирования городской музыкальной культуры, организация частных музыкальных салонов, музыкальных школ-пансионов (Минск, Пинск, Полоцк, Слуцк и др.). Деятельность Ю.Дощинского, Н.Орды, Ф.Милодовского, М.Огиньского, К.Ельского, Камиллы Дунин-Марцинкевич и др. Музыкальное образование и критика. Деятельность музыкальных товариществ, объединений, кружков, активизация художественной жизни белорусских городов.

*Тема 13. Музыкальное искусство
Западной Европы, США, России*

последней трети XIX – начала XX в. (панорама стилей)

Поиск новых средств художественной выразительности. Зарождение эстетики импрессионизма во французской живописи и в музыкальной культуре Франции (последняя треть XIX в.).

Творчество К.Дебюсси. «Прелюдия к “Послеполуденному отдыху фавна”» как манифест музыкального импрессионизма (тембральное своеобразие трактовки инструментов оркестра, сопоставление приемов звукоизвлечения). Опера «Пеллеас и Мелизанда» (синтез импрессионизма и литературного символизма). Сочинения для фортепиано («Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор» и т.д.).

Творчество М.Равеля. Развитие принципов музыкального импрессионизма наряду с проявлением классицистских тенденций («Павана в честь усопшей инфанты»). Воплощение традиций французской музыкальной культуры в произведениях для фортепиано (сюита «Гробница Куперена»), творческие связи с русскими композиторами.

Новые направления развития западноевропейского музыкального искусства начала XX в.: неоклассицизм, неоромантизм, неофольклоризм. Неоклассицизм в творчестве Ф.Бузони, М.Равеля, П.Хиндемита, И.Стравинского, Э.Вила-Лобоса: обновление эстетики музыкального барокко, обращение к барочным жанрам, воссоздание принципов полифонического письма наряду с использованием современного музыкального языка (атональность). Неофольклоризм в творчестве И.Стравинского, Б.Бартока, М. де Фальи: обновление музыкального языка с опорой на фольклор (метрическая нерегулярность, ладоинтонационные особенности народной музыки). Неоромантизм в творчестве Р.Штрауса, Г.Малера, А.Брукнера: дальнейшее развитие эстетики романтизма в качестве противопоставления музыкальному авангардизму нововенской школы.

Зарождение экспрессионизма в музыкальной культуре Австрии и Германии (первая четверть XX в.). Принципы музыкального экспрессионизма: отказ от мажоро-минорной системы, атональность, предельная диссонантность гармонии, крайняя образно-эмоциональная напряженность. Творчество композиторов нововенской школы (А.Шёнберг, А.Берг, А.Веберн). Создание метода додекафонии, серийной техники.

«Серебряный век» русского музыкального искусства, его развитие в контексте мирового: «Русские сезоны» и деятельность С.Дягилева, И.Стравинского. Творчество русских композиторов рубежа XIX–XX вв.: своеобразие мелодического языка С.Рахманинова, музыкально-философская концепция А.Скрябина (симфоническая поэма «Прометей», идея создания «Мистерии»).

Музыкальное искусство США: взаимовлияние европейских традиций и афроамериканского фольклора. Театры менестрелей, джаз-бэнды, развитие жанров спиричуэла, блюза, регтайма.

Раздел IV. Музыкальное искусство Новейшего времени

Тема 14. Музыкальное искусство Западной Европы XX в.

Авангардизм в музыкальном искусстве, его этапы и характерные черты: отторжение исторически сложившихся стилей, радикальное обновление основ искусства, популяризация принципа сериальности в фиксации нотного текста. Творчество композиторов французской «Шестерки» (Л.Дюрей, Д.Мийо, А.Онеггер, Ж.Орик, Ф.Пуленк, Ж.Тайфер).

Джаз: истоки и этапы становление в мировой музыкальной культуре («Рапсодия в стиле блюз» и опера «Порги и Бесс» Дж.Гершвина). Возникновение жанра мюзикла («Оклахома» Р.Роджерса, «Моя прекрасная леди» Ф.Лоу, «Вестсайдская история» Л.Бернстайна), его развитие в европейском музыкальном искусстве.

«Конкретная» и «электронная» музыка: технологические эксперименты со звуком (на примерах композиций Дж.Кейджа, Ш.Шеффера, Э.Вареца, Д.Лигети, К.Штокхаузена, Я.Ксенакиса и др.).

Киномузыка (творчество Э.Мориконе, Н.Рота, Ф.Гласса, М.Наймана и др.). Экранизации шедевров оперного жанра (Ф.Дзеффирелли).

Тема 15. Музыкальное искусство России XX в. (советский период)

Русское советское музыкальное искусство: периодизация, крупнейшие представители (композиторы, музыканты, творческие объединения). Соцреализм как ведущий метод развития

советского искусства. Жанр массовой песни в творчестве советских композиторов (И. Дунаевский, братья Покрас и др.).

Творчество С. Прокофьева (балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка», кантата «Александр Невский» и др.). Творчество Д. Шостаковича (опера «Катерина Измайлова», симфонии, фортепианная музыка, киномузыка и др.). Музыкальное искусство периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет. Массовая песня, песни военных лет (А. Александров, Б. Мокроусов, М. Блантер, В. Соловьев-Седой и др.). Патриотическая направленность послевоенных сочинений Д. Шостаковича (опера «Война и мир»), А. Хачатуряна (балет «Спартак»), С. Прокофьева (оратория «На страже мира»).

Особенности развития русского советского музыкального искусства в 1950–1980 гг. Противоречивость пафосного «официального» искусства и авангардистских поисков (на примерах творчества Г. Канчели, А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдуллиной и др.). Популяризация бардовских/авторских песен (Ю. Визбор, Ю. Ким, Б. Окуджава и др.).

Советский мюзикл (А. Рыбников). Киномузыка в творчестве Г. Свиридова, М. Таривердиева, А. Пахмутовой, Е. Доги и др. Детская песня (Я. Френкель, В. Шаинский, Г. Гладков и др.).

Тема 16. Музыкальное искусство Беларуси XX в. (советский период)

Белорусское советское музыкальное искусство 1917–1940-х гг. Становление композиторской школы Беларуси. Открытие первых учреждений образования и культуры (филармония, консерватория, театр оперы и балета). История создания оркестра белорусских народных инструментов. Деятельность И. Жиневича, Д. Захара. Народная культура Беларуси. Белорусские народные музыкальные инструменты (дуда, дудка, жалейка, лира, гусли, цимбалы и др.). Творческая деятельность А. Богатырева, Н. Аладова, Н. Чуркина, А. Туренкова, Е. Тикоцкого и др.

Белорусская советская музыкальная культура 1950–1980-х гг. Народная песня – источник творчества белорусских композиторов. Творчество белорусских советских композиторов: В. Оловников, Д. Смольский, Е. Глебов, А. Мдивани, Г. Сурус, С. Кортес, К. Тесаков, И. Лученок, В. Помозов и др.

Тема 17. Музыкальное искусство Беларуси рубежа XX–XXI вв.

Современный период развития музыкального искусства Беларуси. Творчество современных белорусских композиторов: И. Лученок, В. Кузнецов, В. Курьян, Г. Горелова, В. Кондрусевич, Д. Смольский, В. Малых, А. Друкт и др. Белорусский музыкальный авангард: Е. Поплавский, В. Курьян и др. Деятели музыкального искусства Беларуси – дирижеры, музыканты, вокалисты, постановщики: Г. Проваторов, М. Финберг, А. Анисимов, В. Елизарьев и др. Творческие коллективы Беларуси (хоровые, инструментальные, хореографические), музыкальные фестивали, конкурсы. Деятельность фольклорных и постфольклорных молодежных ансамблей различных художественных направлений.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИМ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Алексеев, А. Д.* История фортепианного искусства / А. Д. Алексеев. – М. : Музыка, 1998. – 415 с.
2. *Андреева, Е. Ю.* Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. Ю. Андреева. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 488 с. : ил.
3. *Асафьев, Б. В.* О музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев. – Л. : Музыка, 1973. – 144 с.
4. *Брянцева, В. Н.* Французский клавесинизм / В. Н. Брянцева. – СПб. : Гос. ин-т искусствоведения, 2000. – 377 с.
5. *Дадиомова, О. В.* Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII веке / О. В. Дадиомова. – Минск : Наука и техника, 1992. – 207 с.
6. *Дадзіёмава, В. У.* Гісторыя музычнай культуры Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст. : дапаможнік для сярэд. навуч. устаноў гуманіт. профілю / В. У. Дадзіёмава. – Мінск : Беларус. гуманіт. адукац.-культ. цэнтр, 1994. – 95 с.
7. *Друскин, М. С.* Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI–XVIII веков / М. С. Друскин. – Л. : Искусство, 1960. – 283 с.
8. *Капилов, А. Л.* Музыкальная культура Беларуси XIX – начала XX века / А. Л. Капилов, Е. И. Ахвердова. – Минск: Ин-т совр. знаний, 2000. – 142 с.
9. *Ливанова, Т.Н.* Западноевропейская музыка XVII–XVIII веков в ряду искусств / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1977. – 528 с.
10. *Ливанова, Т. Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1983. – 454 с.
11. *Ливанова, Т. Н.* Русская музыкальная культура XVIII века и связи с литературой, театром и бытом : исследования и материалы / Т. Н. Ливанова. – М. : Госмузиздат, 1953. – 536 с.
12. *Лосев, А. Ф.* Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1978. – 750 с.
13. *Мдивани, Т. Г.* Западный рационализм в музыкальном мышлении XX века / Т.Г.Мдивани. – Минск : Беларус. навука, 2003. – 327 с.

14. *Пракапцова, В. П.* Мастацкая адукацыя ў Беларусі / В. П. Пракапцова. – Минск : Бел. ун-т культуры, 1999. – 210 с.

Дополнительная

1. *Бондаренко, Е.С.* История белорусской музыкальной культуры до XX века : учеб.-метод. пособие / Е.С. Бондаренко. – Минск : БГПУ, 2007. – 73 с.

2. *Бондаренко, Е.* Мир современной белорусской музыки / Е. Бондаренко // Мастацтва : зб. арт. / склад. А. Г. Гуляева. – Минск : НЮ, 2008. – С. 36–43.

3. *Денисов, Э.В.* Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники / Э. В. Денисов. – М. : Сов. композитор, 1986. – 206 с.

4. *Жабинский, К. А.* Музыка в пространстве культуры: избр. ст. / К. А. Жабинский, К. В. Зенкин. – Ростов н/Д. : Книга, 2001. – Вып. 1. – 230 с.

5. *Зимин, П.* История фортепиано и его предшественников / П. Зимин. – М.: Музыка, 1968. – 215 с.

6. *Кузьмініч, М. Л.* Гісторыя музычнага выхавання і адукацыі (ад старажытнасці да XIX ст.) : вучэб. дапаможнік для ВНУ культуры і мастацтваў / М. Л. Кузьмініч . – Мінск : БГУ культуры, 2000. – 187 с.

7. *Музыкальный словарь Гроува* / пер. с англ., ред. и доп. д-ра искусствоведения Л. О. Акопяна. – М. : Практика, 2001. – 1095 с.

8. *Музыкальный театр Беларуси : дооктябрьский период* / Г. И. Барышева [и др.]. – Минск : Навука и техника, 1990. – 382 с.

9. *Назайкинский, Е. В.* Звуковой мир музыки / Е. В. Назайкинский. – М. : Музыка, 1988. – 254 с.

10. *Холопова, В. Н.* Музыка как вид искусства : учеб. пособие для вузов искусств и культуры / В. Н. Холопова. – СПб. : Лань, 2000. – 319 с.

11. *Шестаков, В. П.* От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века / В. П. Шестаков. – М. : Музыка, 1975. – 351 с.

12. *Шоу, Б.* О музыке: эссе и статьи / Б. Шоу. – М. : Арграф, 2000. – 302 с.

Критерии оценки результатов учебной деятельности

Баллы	Показатели оценки
1 (один)	Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта, отказ от ответа
2 (два)	Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий
3 (три)	Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логическими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий
4 (четыре)	Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий
5 (пять)	Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине

	<p>плине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий</p>
6 (шесть)	<p>Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на семинарских занятиях; периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий</p>
7 (семь)	<p>Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий</p>
8 (восемь)	<p>Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной лите-</p>

	ратуры, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий
9 (девять)	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий
10 (десять)	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий

Рекомендуемые средства диагностики

В качестве одного из элементов, рекомендуемого для выявления уровня учебных достижений студента, используются критериально-ориентированные тесты. Они представляют собой совокупность тестовых заданий закрытой формы с одним или несколькими вариантами правильных ответов; заданий на установление соответствия между элементами двух множеств с одним или несколькими соотношениями и равным или разным количеством элементов в множествах; заданий открытой формы с формализованным ответом; заданий на установление правильной последовательности.

Для измерения степени соответствия учебных достижений студента требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать проблемные, творческие задачи, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ.

Учебное издание

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
Раздел 1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Учебная программа

Редактор В. В. Коташвили
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 27.05.2014. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага писчая № 2. Ризография.
Усл. печ. л. 1,63. Уч.-изд. л. 1,13. Тираж 50 экз. Заказ 124.

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ