

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л.Шпарло

«07» 07 2023 г.

Регистрационный № УД-6-16-3/эуч.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0213-01 Искусствоведение*

Учебная программа составлена на основе учебного плана по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение (профилизация: Компаративное искусствоведение)

СОСТАВИТЕЛЬ

Т.Н. Бабич, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Т.А. Ким, доцент кафедры концертмейстерского мастерства учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат педагогических наук, доцент

Н.И. Дожина, заведующий кафедрой музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 24 от 26.06.2023)

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023)

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального директора
по научной, международной и просветительской работе
Национального художественного музея Республики Беларусь

В.А.Кузьмина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Музыкальное искусство» включена в модуль «История искусств». Учебная программа по учебной дисциплине «Музыкальное искусство» адресована студенческой аудитории и включает в себя материалы, предназначенные для подготовки обучающихся учреждений высшего образования для специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение.

Учебная программа включает материалы по истории и теории мирового и отечественного музыкального искусства с древнейших времен до XX века. Программа направлена на изучение основных этапов развития зарубежной, российской, советской и белорусской музыкальной культуры, творчества композиторов, инструменталистов, певцов, дирижеров. Является одной из фундаментальных академических дисциплин, направленных на формирование профессиональных знаний в области музыкального искусства.

Актуальность проблемы освоения истории мирового и отечественного музыкального искусства, изучения динамики музыкально-исторического процесса и его практического воплощения в шедеврах мировой музыки обусловлена рядом факторов. Образование в современном, динамично развивающемся обществе приобретает особую значимость как общечеловеческая ценность. Важнейшей целью воспитания в обществе становится развитие как гражданских и нравственных качеств, так и творческих способностей, обеспечивающих готовность личности к ответственному преобразованию окружающего мира.

Многовекторность обозрения истории музыкального искусства определила возможность оставить за автором-составителем право отбора учебного материала. Особое внимание уделено не только специфике музыкального искусства, его форм и направлений, но и межпредметным связям с эстетикой, культурологией, философией, литературой, историей театра, изобразительного и киноискусства. Взаимосвязь учебных дисциплин позволяет наиболее полно изложить основы музыкального искусства.

Освоение учебной программы по учебной дисциплине «Эпохи и стили в искусстве» направлено на формирование *базовых профессиональных компетенций*:

- определять этапы развития мирового и отечественного искусства, основываться в профессиональной деятельности на объективных фактах и законах исторического развития;
- применять методы комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художественной жизни и художественных процессов;
- выявлять специфику межвидового взаимодействия искусств в контексте истории развития художественных стилей.

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов необходимого комплекса знаний о закономерностях и основных тенденциях развития музыкального искусства.

Поставленные задачи учебной дисциплины:

- систематизация теоретических знаний студентов в области истории и теории музыкального искусства;
- овладение фактическим аудиоматериалом, знание стилей, течений и направлений развития отечественного и зарубежного музыкального искусства;
- раскрытие уникальных особенностей творчества композиторов, дирижеров, исполнителей, оказавших влияние на развитие мирового и отечественного музыкального искусства;
- выявление ценностных аспектов музыкального искусства (включая его нравственно-воспитательный потенциал);
- ознакомление с основными произведениями мирового и отечественного музыкального искусства до XX века;
- 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, вырабатывание категориального аппарата для осуществления анализа явлений музыкальной культуры.

Познакомившись с материалом учебного курса, студент должен *знать*:

- образный язык музыкального искусства;
- основные стилевые направления музыкального искусства;
- творчество крупнейших представителей (композиторов, дирижеров, исполнителей) и значительные произведения мировой музыкальной классики.

уметь:

- анализировать произведений музыкального искусства в историческом и жанровом контексте,
- выделять особенности народного, классического и современного музыкального творчества;
- использовать полученные знания в исследовательской практике.

владеть:

- категориальным аппаратом и специфическим языком музыкального искусства;
- различными исследовательскими подходами в изучении произведений музыкального искусства;
- навыками осознанного восприятия произведений музыкального искусства и критического суждения в сфере интерпретации художественных текстов;
- системными представлениями о взаимосвязи и взаимозависимости явлений мирового музыкального искусства и методами жанрового и стилевого анализа музыки.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Музыкальное искусство» для специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение предусмотрено 228 часов, из которых 124 часа – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 84 часа, семинарские – 40 часов, распределенных на три семестра.

Форма текущей аттестации – защита творческих работ.

Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. Теоретические основы музыкального искусства

Тема 1. Введение. Теория музыкального искусства

Цель, задачи, содержание учебной дисциплины. Основные понятия. 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. Основные жанры музыкального искусства (вокальные, хоровые, вокально-инструментальные, камерно-инструментальные, симфонические, музыкально-театральные (опера, балет, оперетта, мюзикл). Понятие стиля в музыке. Средства художественной выразительности. Музыкальная форма.

Музыкальные инструменты (профессиональные и народные). История классификаций музыкальных инструментов. Систематика музыкальных инструментов Э. Хорнбостеля – К. Закса (1914). Оркестр и виды оркестров (симфонический, камерный, духовой, эстрадный, народный). Певческие голоса (сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас) и их использование на практике.

Народно-песенное и народно-инструментальное искусство Беларуси. Традиционные музыкальные инструменты белорусов. Деятельность профессиональных и любительских народных коллективов Беларуси.

Раздел II. Музыкальная культура Древнего мира

Тема 2.1 Истоки музыки. Музыкальная культура древнейших цивилизаций

Первобытный синкретизм. Первоначальные формы проявления художественной практики, тесная связь с магической обрядовостью. Первобытный инструментарий. Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры.

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

Индия. Древние истоки индийской музыкальной культуры. Ритуальные песнопения, собранные в древних письменных памятниках «Ригведа» и «Атхарваведа». Трактат «Натьяшастра» (I в.), освещающий вопросы театра, музыки, танца и их синкретической связи. Рага: музыкально-эстетическая и

этическая концепция. Древнеиндийская теория музыки: система шрути. Основные виды музыкальных инструментов. Взаимодействие с западной музыкой. Музыка индийского кино.

Китай. Древнейшие истоки музыкальной культуры Китая. Отличия традиционной китайской музыки от европейской. Связь музыки с философскими учениями. Пентатоника. Памятник народного творчества «Шицзин» («Книга песен», V в. до н.э.) Китайская классификация музыкальных инструментов. Богатство инструментария и особенности традиционного китайского оркестра. Музыка «шёлка и бамбука». Китайская опера и ее разновидности. Народная музыка.

Тема 2.2 Музыкальная культура Античности (VI в. до н.э. – IV в. н.э.)

Синкретизм музыкального искусства Античности. *Древняя Греция.* Греческий пантеон (Аполлон и музы). Связь музыки, мифологии, поэзии. Большая роль музыки в общественной жизни. Древнегреческая трагедия – единство поэзии, музыки, сценического действия и танца. Роль музыки в античном театре. Учения о музыке и музыкальной гармонии (Платон, Пифагор, Аристотель). Богатство музыкально-поэтического творчества (трудовые, лирические, военные песни и танцы и др.). Народные певцы и сказители (аэды и рапсоды). Описание древнегреческих музыкальных инструментов (флейта, флейта Пана, арфа, авлос, кифара). Музыкальные теории древних греков. Древнегреческие лады (дорийский, фригийский, лидийский и др.). Буквенная музыкальная нотация.

Древний Рим. Сведения о музыкальной культуре Древнего Рима. Социальные функции музыки в Древнем Риме. 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 III. Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения

Тема 3.1 Музыкальное искусство Средневековья (V – XV вв.)

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 3.2 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. Дюфай, Ж. Дебре). 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 3.3 Древнерусское музыкальное искусство (IX – начало XVII в.)

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.

Русская музыкальная культура в период образования единого русского государства (14-16 вв.). Светское музыкальное искусство Московской Руси. Проникновение западноевропейских инструментов в придворный быт.

Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Музыкальный инструментарий. Происхождение и ранние формы русского церковного пения.

Тема 3.4 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, Вацлава из Шамотул, Циприана Базылика, Криштова Клабана. Деятельность «Литовской капеллы» в Гродно.

Раздел IV. Музыкальное искусство XVII – первой половины XVIII в.

Тема 4.1 Западноевропейское музыкальное искусство XVII – первой половины XVIII в.

Музыкальное искусство Италии. Развитие итальянского музыкального искусства XVII в. Стиль *барокко* и его характерные черты. Опера как важнейший музыкально-театральный жанр итальянского барокко (*dramma per musica*). Вокальное искусство *bel canto*. Композиторы Флорентийской камераты (Я. Пери, Дж. Каччини, О. Ринуччини). Античная мифологическая основа сюжетов. Художественный синтез поэзии, музыки и сценического действия. Речитативный стиль пения. Музыкально-драматическая композиция ранних итальянских опер.

Клаудио Монтеверди – крупнейший музыкальный драматург первой половины XVII в., основоположник венецианской оперной школы. Важнейшие этапы его творческой эволюции. Оперное творчество и новаторство музыкального языка К. Монтеверди (опера «Орфей»).

Венецианская опера после К. Монтеверди: Ф. Кавалли, М. А. Чести. А. Скарлатти и его роль в создании оперы-*seria* в Италии. Зарождение мелодического стиля *bel canto*, многообразие народных истоков. Достижения А. Скарлатти в области вокального и инструментального оперного стиля. Яркая лирическая выразительность и контрастность музыки. Отражение в неаполитанских оперных либретто А. Скарлатти придворно-аристократических художественных вкусов. Итальянская опера-*buffa*, ее истоки, особенности сюжетов, связь с народной музыкой. Творчество Джованни Перголези.

Инструментальная музыка Италии XVII–XVIII вв. Дж. Фрескобальди – крупнейший представитель органной и клавирной музыки первой половины XVII в. Распространение лютни, гитары и клавичембало в музыкальном быту. Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов в связи с усилением роли мелодического начала.

Итальянская скрипичная школа: А. Корелли, Т. Альбинони, А. Вивальди, Дж. Тартини. Крупные циклические формы (*concerto grosso*,

концерты, ансамблевые сонаты). Расцвет камерного и концертного исполнительства.

Музыкальное искусство Франции. Развитие французского музыкального искусства в XVII в.: взаимовлияние эстетики барокко и эстетики классицизма. Эстетика французского 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. Бытовые жанры французской музыки; их связь с народным творчеством. Французская комическая опера, бытовые и социально-обличительные сюжеты, французская песня как основа интонационного строя.

Музыкальное искусство Германии. Идеи протестантизма в развитии немецкой музыкальной культуры XVII в. Роль протестантского хора в профессиональном композиторском творчестве. Органная школа Германии добаховского периода: И. Пахельбель и Д. Букстехуде. Развитие оперного жанра в Германии.

И.-С. Бах как вершина духовности в музыкальном искусстве. Творческий путь И.-С.Баха, его работа как композитора и исполнителя – органиста, клавириста, дирижера, педагога. Музыкальный стиль И.-С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, с протестантским хоралом. Музыка для клавира. «Хорошо темперированный клавир» - круг образов, особенности композиционной структуры, соотношение прелюдий и фуг. Клавирные сюиты (французские, английские), партиты – их связь с бытовыми музыкальными прообразами; черты нового в трактовке цикла сюиты. Концерты для клавира с оркестром, «Итальянский концерт» - solo, его новаторский характер. Вершина полифонического мастерства – «искусство фуги». Органная музыка – токкаты, фантазии, прелюдии и фуги, пассакалии; их монументальность, импровизационная свобода. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства. Токката и fuga ре-минор. Вокально-инструментальные жанры в творчестве И.-С. Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы. Духовные кантаты И.-С. Баха: Месса h-moll, страсти «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею». Светские сочинения: «Кофейная кантата». Переосмысление традиционных жанров органной музыки: токкаты, фантазии, пассакальи. Клавирная музыка: клавирные концерты, «Хорошо темперированный клавир», «Английские сюиты» и «Французские сюиты». Баховедение как область научного исследования.

Музыкальное искусство Англии. Особенности развития английского музыкального искусства. Музыкальная культура Англии XVII–XVIII вв. Распространение в Англии новых европейских музыкальных жанров в период реставрации. Г. Пёрселл – крупнейший английский композитор.

Широкий охват вокальных и инструментальных жанров. Связь с традициями английской песенной хоровой культуры. Творчество английских вёрджиналистов (У.Берд, Д.Булл, Д.Дауленд).

Г.-Ф. Гендель и его роль его творчества в развитии музыкальной культуры Германии и Англии. Творческий путь Г.Генделя, его основные этапы. Размах и широта исполнительской деятельности как органиста, клавириста, дирижера. Немецкая основа его творчества, усвоение передовых достижений других национальных школ. Творчество Г.-Ф.Генделя: оратории, concerti grossi, «пленэрные» жанры: сюиты «Музыка на воде» и «Музыка фейерверка». Влияние творчества Г.-Ф.Генделя на формирование эстетики классицизма. Оперное творчество Г.-Ф.Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-seria, ее драматизация. Оперы «Юлий Цезарь», «Радамисто», «Пор».

Тема 4.2 Русское музыкальное искусство XVII в.

Воцарение династии Романовых: перемена социо-политических условий, обновление музыкальных традиций. Историческое значение периода XVI–XVII вв. в культурном развитии России. Появление элементов общеевропейской культуры в русском общественном сознании и быту этого времени. Новые формы театрально-музыкального быта – школьная драма, вертеп. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральных представлениях. Иностранные музыканты при московском дворе в XVI–XVII вв.

Стилевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII в. и вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Партесный стиль, его связь с народной полифонией и ранними формами церковного многоголосия. Борьба сторонников партесного пения (Н. Дилецкий, И. Коренев) против консервативного узкоцерковного взгляда на музыку. Линейная нотация. Ведущие мастера русского многоголосного распева: В. Титов, Н. Калашников, Н. Бавыкин, Ф. Редриков. Партесный концерт. В. Титов и Н. Дилецкий как мастера нового русского хорового стиля. Труд Н. Дилецкого «Мусикийская грамматика». Канты и псалмы. Н. Дилецкий как теоретик и педагог. Зарождение русского музыкального театра: «Пещное действо», вертепный кукольный театр. Деятельность С. Полоцкого. Роль С. Полоцкого в формировании театра и развитии кантов.

Тема 4.3 Русское музыкальное искусство XVIII в.

Общая характеристика русской музыкальной культуры XVIII в. Формирование профессиональной композиторской школы. Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве. Реформы Петра I, европеизация общественной жизни. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Военная музыка. Хоровое дело при Петре; реорганизация хора государевых

певчих дьяков. Петровские канты: их содержание и стилистические особенности. Любительское музицирование на европейских инструментах. Создание придворной оперы и творчество западноевропейских композиторов в России (Ф. Арайя, Б. Галуппи, Дж. Паизиелло и др.).

Придворные театры, Петровские ассамблеи, застольная музыка, серенады на открытом воздухе. Начало концертной жизни при дворе и в аристократических кругах Петербурга. Первые оперные спектакли на русской сцене: опера-seria, итальянская и французская комическая опера. Домашнее музицирование и любительство. Деятельность крепостных театров и оркестров.

Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального искусства. Творчество первых русских композиторов (А. Пашкевич, Е. Фомин, Г. Пашкевич, И. Хандошкин). Дальнейшее развитие жанра русского хорового концерта (сочинения Д. Бортнянского и М. Березовского). Народная основа творчества русских композиторов XVIII в. Появление первых нотных сборников народных песен (Н. Львов и И. Прач).

Тема 4.4 Музыкальная культура Беларуси XVII–XVIII вв.

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.

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

Музыкальная культура Беларуси второй половины XVII–XVIII вв.: общая характеристика. Деятельность частновладельческих (магнатских) театров и капелл. Капеллы Радзивиллов в Несвиже и Слуцке, М.К. Огинского в Слониме, А. Тизенгауза в Гродно, С. Зорича в Шклове. Организация музыкальных и балетных школ. Оперные и балетные постановки на сцене магнатских театров. Творчество М.К. Огинского и коллекция музыкальных инструментов. Деятельность иностранных профессиональных музыкантов и композиторов на белорусских землях: Я.Д. Голанда, Я. Дусика, Э. Ванжуры, Дж. Альбертини и др.

Раздел V. Музыкальное искусство второй половины XVIII в.

Тема 5.1 Западноевропейское музыкальное искусство второй половины XVIII в.

Определение понятий «классицизм» и «классический». К.-В. Глюк и

значение его искусства в истории развития оперного жанра. Эстетические взгляды К.-В. Глюка. Принципы оперной драматургии. Оперная реформа К.-В. Глюка («Орфей», «Альцеста»).

Формирование во второй половине XVIII в. *Венской классической школы*. Демократическая направленность творчества венских классиков. Их связь с философией эпохи Просвещения. Претворение народной песенности и жанров народно-бытовой музыки. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность формы. Новаторство в оперной и инструментальной музыке.

Й. Гайдн и основные черты его творчества: жизненная правдивость, демократичность, оптимизм, связь с народной музыкой. Темы крестьянской жизни, быта, труда, картины природы в творчестве Й. Гайдна. Конкретность музыкальных образов, жанровая характерность. Роль симфонии и квартета в творчестве Й. Гайдна. Формирование классического состава симфонического оркестра. 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, художественность музыкальных образов, их взаимодействие (на примере опер, симфоний, сонат и др.). Оперное творчество В.-А. Моцарта и его реформаторское значение. Создание динамичной музыкальной драматургии на основе исторически сложившихся оперных жанров. Жизненная правдивость, богатство в выражении духовного мира действующих лиц, индивидуализация характеров героев – типичные черты опер В.-В. Моцарта. Высшие оперные достижения Моцарта: «Похищение из сераля» (лирико-психологическая трактовка зингшпиля); «Свадьба Фигаро» (реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами); «Дон Жуан» (уникальный образец совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-buffa (dramma giocosa)); «Волшебная флейта» (сказочный, философско-возвышенный зингшпиль). Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях. «Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Особенности трактовки жанра и драматургия.

Кульминационное выражение идей просветительского классицизма в творчестве Л. ван Бетховена. Его связи с австрийской музыкальной культурой. Творческий путь; основные периоды и их характеристика. Общая характеристика философско-эстетических позиций композитора. Бетховенский симфонизм: его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Центральное место симфоний №№ 3, 5, 9, в которых наиболее полно и широко воплощена идея «через борьбу к победе». Итог творческого пути – симфония № 9, утверждающая идею братства свободных народов. Увертюры «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора № 3» как образцы высокоидейного программного симфонизма. Расширение трактовки сонатно-симфонического

цикла, границ тональной сферы, усиление драматического содержания, принцип контраста как выражение единства противоположностей. Программные сочинения Л. ван Бетховена (симфонические увертюры «Эгмонт», «Кориолан», сонаты для фортепиано «Лунная», «Аппассионата», «Патетическая»). Отражение художественно-эстетических принципов романтизма в циклах песен, сочинениях для фортепиано. Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена. Богатство и глубина их идейного содержания. Обогащение выразительных возможностей инструмента.

Раздел VI. Музыкальное искусство XIX в.

Тема 6.1 Западноевропейское музыкальное искусство первой половины XIX в.

Романтизм как идейно-художественное направление в музыкальной культуре Западной Европы XIX в.: периодизация, представители, основные темы и жанры. Основные принципы романтической эстетики. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Основные этапы развития музыкального романтизма (ранний, зрелый, поздний). Характерные черты художественно-эстетической концепции музыкального романтизма: идея синтеза искусств, принцип программности музыкальных произведений, разработка новых средств музыкальной выразительности.

Многообразное самобытное проявление романтизма в различных национальных музыкальных школах. Возросший интерес к истории и быту различных стран и народов, их искусству, фольклору. Обращение к исторической тематике. Природа и человек в искусства романтиков. Выдвижение темы личности в музыке, конфликт личности со средой, обществом. Жанровое разнообразие романтической музыки. Роль миниатюры, крупной одночастной формы; новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств (в области мелодики, гармонии, ритмики, инструментовки).

Музыкальное искусство Западной Европы первой половины XIX в. 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).

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

Ф. Шуберт – первый музыкальный романтик. Вокальная лирика Ф. Шуберта. Широкий круг поэтических текстов. Поэзия В. Гёте, Г. Гейне, и В. Мюллера в вокальной лирике Ф. Шуберта. Ее национальные истоки и индивидуальное своеобразие, претворение бытовых интонаций. Соотношение вокальной и фортепианной партий. Симфонические произведения Ф. Шуберта. Фортепианное творчество Ф. Шуберта: романтическая миниатюра

Творчество Р. Шумана как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Романтическая направленность его творчества. Общественная деятельность Р. Шумана; яркое индивидуальное своеобразие его личности. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана в 1830-е гг. Основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве. Пропаганда музыки великих мастеров прошлого и современности. Идеино-эстетическая направленность и своеобразие литературного стиля критических статей Р. Шумана.

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

Г. Берлиоз – виднейший представитель романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма. Г. Берлиоз – композитор, критик и дирижер. Круг тем и образов в творчестве Г. Берлиоза. Своеобразие программности Г. Берлиоза (сюжетность, театральность, картинность).

Ф. Лист – реформатор фортепианного искусства. Создание жанра симфонической поэмы – программного одночастного произведения.

Творчество Н. Паганини. Особенности виртуозного стиля Н. Паганини. Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре.

Тема 6.2 Русское музыкальное искусство первой половины 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). Музыка в драматическом театре; опера и балет. Концертная жизнь. Широкое распространение гитары в быту и в концертной жизни. Любительское музицирование в различных слоях населения. Народная песня в городском быту. Популярность цыганского пения и влияние исполнительской манеры цыган на городскую песню-романс. Русский водевиль и роль музыки в нем. Водевили А. Верстовского. Русская

опера начала века. Камерно-вокальное творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева. Национальные основы их искусства. Связь с бытовой исполнительской традицией.

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. Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») – первая русская классическая опера исторического трагедийного жанра. Проявление эпического характера оперы в народных хоровых сценах и в характеристиках действующих лиц. Использование народных песенных жанров. Опера «Руслан и Людмила» как образец народно-сказочной эпической оперы в мировой и оперной литературе. Обогащение сказочного сюжета образами былинного эпоса. Балетные сцены в операх М. Глинки. Инструментальное творчество М. Глинки («Арагонская хота», «Вальс-фантазия», «Камаринская»).

Тема 6.2 Западноевропейское музыкальное искусство второй половины XIX в.

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». Итог деятельности Р. Вагнера – создание музыкальной драмы, основанной на национальных традициях и выразившей собственные новаторские устремления композитора. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме, национальные символы как элементы философии и эстетики Р. Вагнера.

Творческий облик Дж. Верди. Особенности оперной эстетики Дж. Верди, 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. «Кармен» – одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве. Жизненность и острота драматического конфликта, единство музыки и

сценического действия. Яркое раскрытие характеров в их психологической сложности и развитии.

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

Тема 6.3 Русское музыкальное искусство второй половины XIX в.

«Могучая кучка» и ее роль в развитии русской профессиональной музыки. Творческое объединение русских композиторов «Могучая кучка», общность их эстетической концепции: народность, критический реализм, национальный стиль в искусстве, развитие художественных традиций М. Глинки. Значение М.А. Балакирева как организатора и руководителя «Могучей кучки» в годы ее формирования и роста. Многосторонняя деятельность М.А. Балакирева – композитора, пианиста, дирижера, педагога, музыкально-общественного деятеля, собирателя народных песен. Романтические черты в музыке М.А. Балакирева, его увлечение творчеством Ф. Листа. Его значение в выработке основ стиля «кучкизма» в 1860-е гг. Роль народной песни в музыке композитора. Образы Востока в музыке М.А. Балакирева. Его роль в развитии русской фортепианной музыки, особенно ее крупных виртуозных форм. Основные типы его фортепианных произведений. Новаторские черты фантазии «Исламей».

Русская опера второй половины XIX в. и трактовка оперного жанра в творчестве А.П. Бородина, М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.

М.П. Мусоргский – один из величайших русских композиторов-реалистов, выразитель в музыке демократических идей 1860-х гг., реформатор оперного жанра. Тема народа и его исторического прошлого в творчестве композитора. Интонационный реализм М.П. Мусоргского и новаторское использование им русской народной песни и речевой интонации. «Борис Годунов» - историческая музыкальная трагедия. История создания оперы, ее авторские редакции, дальнейшая судьба (редакция Н. Римского-Корсакова, восстановление подлинного авторского текста П. Ламмом, инструментовка авторского текста Д. Шостаковичем). Значение образа народа и народных сцен.

Многогранность творческой деятельности Н.А. Римского-Корсакова. Оперы Н.А. Римского-Корсакова и их значение в истории музыкального театра. Многообразие типов музыкальной драматургии оперы. Опера-сказка «Снегурочка»: сущность, образы, народность поэтического и музыкального содержания. Программная основа симфонической музыки Н.А. Римского-Корсакова. Народность его симфонических произведений, особенности их повествовательно-картинной драматургии. Новая трактовка Н.А. Римским-Корсаковым программности в симфонических произведениях. «Шехерезада».

Творческий облик А.П. Бородина. Значение героико-эпической концепции в его творчестве, народные основы его музыкального стиля,

смелое новаторство в музыкальном языке. Оперный жанр в творчестве А.П. Бородина. Опера «Князь Игорь: история, драматургия, образы.

Творчество П.И. Чайковского. Глубина и многогранность отражения в творчестве Чайковского русской жизни того времени. Универсализм творчества П.И. Чайковского: отражение в сочинениях П.И. Чайковского достижений бетховенского симфонизма, эстетики романтизма, влияние наследия композиторов «кучкистов», литературная деятельность композитора. Обобщающий философский смысл музыки П.И. Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Народность творчества Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса. Общая характеристика оперного и балетного творчества, симфонические, вокальные сочинения, музыка для детей. Жанр симфонии – основа симфонического наследия композитора («Зимние грезы», Шестая «Патетическая» симфония). Программная симфоническая музыка П.И. Чайковского. Тяготение композитора к сюжетам, основанным на глубоких и сильных жизненных конфликтах. П.И. Чайковский и литература (У. Шекспир, А. Пушкин, А. Островский). Оперное наследие П.И. Чайковского. Особенности оперной драматургии. Многообразие жанрового облика опер П.И. Чайковского. Новаторство в опере «Евгений Онегин», трактовка сюжета А.С. Пушкина. «Пиковая дама» – вершина оперного творчества композитора. Глубина и социально-философская концепции оперы. Оптимистическая идея торжества сил жизни в опере «Иоланта».

Творчество русских композиторов в 1880–1890-е гг.: А. Глазунов, А. Лядов, С. Танеев. С. Танеев – глава московской композиторской школы, его роль в утверждении музыкальной классики в русской музыке. Кантата «Иоанн Дамаскин». Образы русского эпоса, народного быта и природы в творчестве А. Глазунова. Инструментальная и балетная музыка А. Глазунова. Интерес А. Лядова к фольклору. Инструментальная музыка А. Лядова.

Тема 6.4 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. Дошинского, Н. Орды, Ф. Милодовского, М.Кл. Огинского, К. Ельского, К. Марцинкевич и др. Музыкальное образование и критика. Деятельность музыкальных товариществ, объединений, кружков, активизация художественной жизни белорусских городов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		лекции	семинары		
1	Раздел I. Теоретические основы музыкального искусства	6		2	фронтальный опрос
1.1	Введение. Теория музыкального искусства	6			
2	Раздел II. Музыкальная культура Древнего мира	6	4	2	защита творческих работ
2.1	Истоки музыки. Музыкальная культура древнейших цивилизаций	2	2		
2.2	Музыкальная культура Античности (VI в. до н.э. – IV в. н.э.)	4	2		
3	Раздел III. Музыкальная культура Средневековья и эпохи Возрождения	12	8	2	фронтальный опрос
3.1	Музыкальное искусство Средневековья (V – XV вв.)	2	2		
3.2	Музыкальное искусство Возрождения (конец XIV – первая половина XVII в.)	4	2		
3.3	Древнерусское музыкальное искусство (IX – начало XVII в.)	4	2		
3.4	Музыкальное искусство Беларуси от истоков до XVII в.	2	2		
4	Музыкальное искусство XVII – первой половины XVIII в.	12	8	6	защита творческих работ
4.1	Западноевропейское музыкальное искусство XVII – первой половины XVIII в.	4	2		
4.2	Русское музыкальное искусство XVII в.	2	2		
4.3	Русское музыкальное искусство XVIII в.	2	2		
4.4	Музыкальная культура Беларуси XVII–XVIII вв.	4	2		

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСП	Форма контроля знаний
		лекции	семинары		
5	Раздел V. Музыкальное искусство второй половины XVIII в.	10	2	6	эссе
5.1	Западноевропейское музыкальное искусство второй половины XVIII в.	10	2		
6	Раздел VI. Музыкальное искусство XIX в.	22	10	6	эссе
6.1	Западноевропейское музыкальное искусство первой половины XIX в.	6	2		
6.2	Русское музыкальное искусство первой половины XIX в.	6	2		
6.3	Русское музыкальное искусство второй половины XIX в.	6	4		
6.4	Музыкальное искусство Беларуси XIX в.	4	2		
	Всего:	68	32	24	

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Раздел I. История зарубежной музыки

- Палестрина Дж.* Мотет «Аве Мария». Месса «Brevis»: №1 «Kiril eleison».
Мадригал «Любовь – убежище моей души».
- Пёрселл Г.* Опера «Дидона и Эней»: «Ария Дидоны» из III д.
- Жанекен К.* «Пение птиц».
- Скарлатти Д.* Сонаты для клавесина. Гавот.
- Корелли А.* Концерты. Сонаты.
- Рамо Ж.* «Курица», «Мюзет в рондо». «Жига в рондо». «Циклопы».
Концерт для клавесина, скрипки и виолончели из цикла «Королевские концерты».
Менуэт, ригодон, элегия. «Переключение птиц». «Солонские дураки».
Соната №2 для клавесина.
- Куперен Ф.* Пьесы для клавесина: «Жнецы», «Барабанщица», «Цветочница».
«Менуэт со скрепленными руками». «Сборщицы винограда». Сюита № 23.
- Глюк К.В.* Опера «Орфей и Эвридика».
- Боккерини Л.* Квинтет «Ночная музыка в Мадриде». Менуэт.
- Альбиниони Т.* «Адажио» соль минор.
- Перголези Дж.* «Стабат Матер» фрагменты № 1, 2, 3, 11, 12, 13.
Опера «Служанка-госпожа»: Инструкция. Дуэт (Серпина, Умберто).
- Тартини Дж.* Соната для скрипки и фортепиано «Дьявольские трели».
- Дакен Л.* «Кукушка».
- Гендель Г.* Концерт №2 для органа с оркестром (I ч.). «Музыка на воде» для оркестра.
«Музыка королевского фейерверка» для оркестра.
Concerti Grossi, сочинение 6 (концерто гроссо). Сюита № 8, фа минор (клавесин).
Оратория «Самсон».
- Вивальди А.* «Времена года». Скрипичные концерты и сонаты.
- Гайдн Й.* Струнные квартеты. Лондонские симфонии (№ 1-12). Симфония № 45.
Сонаты. Концерты. Оратория «Времена года».
- Бах И. С.* «Бранденбургские концерты». «Токката и fuga ре минор». ХТК том I и том II.
Месса си минор. Сонаты для скрипки. Страсти по Матфею. Страсти по Иоанну.
Сюита для оркестра №2 «Шутка». Кантата «Кофейная».
Итальянский концерт ля мажор.
- Моцарт В.А.* «Маленькая ночная серенада». Фортепианные и скрипичные концерты.
Симфония № 40, 41 («Юпитер»). Сонаты для фортепиано и скрипки.
Соната №11 для фортепиано ля мажор. Концерты для фортепиано и для скрипки.
Реквием. Оперы «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Дон Жуан».
- Паганини Н.* Соната «Наполеон» (для струны Соль). 24 каприза для скрипки-соло.
Кампанелла. «Вечное движение».
- Бетховен Л.* Сонаты для фортепиано (1-32). Сонаты для скрипки. Симфонии 1-9.
Увертюры «Кориолан», «Леонора», «Эгмонт». Опера «Фиделио».
Фортепианная соната «Элизе».
- Вебер К.* «Оберон» увертюра. Шесть сонат для скрипки. Опера «Волшебный стрелок».
- Шуберт Ф.* Симфония № 8. Вальсы, экосезы, полонезы, экспромты.
Квартеты для скрипок. Музыкальные моменты.
Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».
Песни: «Аве Мария», «Баркарола», «Лесной царь», «Серенада», «Форель».
- Шуман Р.* Фортепианные циклы «Карнавал», «Альбом для юношества».
«Фантастические пьесы». Вокальный цикл «Любовь поэта».

- Экспромт ля-бемоль мажор и другие. Ноктюрны.
Мендельсон Ф. Сюита «Сон в летнюю ночь». Симфония №3 «Шотландская».
 Концерт для скрипки с оркестром ми минор. «Песни без слов».
 Симфония ля мажор № 4 «Итальянская».
Шопен Ф. Полонезы, мазурки, прелюдии, этюды, ноктюрны, вальсы, баллады.
 Концерт №12 для фортепиано с оркестром.
Дворжак А. Симфония № 9. «Славянские танцы». «Юмореска».
Берлиоз Г. «Фантастическая симфония».
Сметана Б. Симфоническая поэма «Влтава».
Брамс И. Симфония № 4. «Венгерские танцы» № 1, 4, 5. Рапсодии.
Вагнер Р. Увертюры из опер: «Летучий голландец», «Тангейзер», «Гибель богов»,
 «Нюрнбергские мастерзингеры», «Валькирия» (полет Валькирий), «Лоэнгрин».
Сен-Санс К. Фортепианный цикл «Карнавал животных».
 Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Симфоническая поэма «Пляски смерти».
Оффенбах Ж. Увертюры к опереттам: «Прекрасная Елена», «Орфей в аду»,
 «Парижская жизнь».
Лист Ф. Концерты для фортепиано с оркестром №1, 2. «Венгерские рапсодии».
 Ноктюрн «Грёзы любви». Большие этюды по Паганини №3 («Калиганелла»)
 Этюды высшего мастерства. Симфоническая поэма «Прелюды».
 Мефисто-вальс. Соната для фортепиано си-минор.
Григ Э. Сюита «Пер Гюнт». Концерт для фортепиано с оркестром ля минор.
 «Лирические пьесы». «Норвежские танцы». Сонаты для скрипки.
 Сонаты для фортепиано. Романсы: «Лебедь», «Люблю тебя», «Розы».
Сибелиус Я. Концерт для фортепиано с оркестром. «Грустный вальс».
Россини Дж. Опера «Севильский цирюльник». Увертюры из опер «Сорока-воровка»,
 «Золушка», «Итальянка в Алжире», «Шелковая лестница».
Верди Дж. Оперы: «Аида». «Риголетто». «Травиата».
Бизе Ж. Опера «Кармен».
Сарасате П. «Андалузский романс». «Баскское каприччо». «Наварра».
 «Цыганские напевы».
Дебюсси К. Ноктюрны «Облака», «Празднества», «Сирены». Баллада фа мажор.
 Фортепианные прелюдии «Дельфийские танцовщицы», «Лунный свет»,
 «Остров радости». Балет «Ундина».
Равель М. «Болеро». Благородные и сентиментальные вальсы.
 Сюита «Гробница Куперена». Балет «Дафния и Хлоя».
 Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор.
Штраус И. Оперетта «Летучая мышь». Вальсы.

Раздел II. История русской музыки

а) Русская старинная и духовная музыка:

- Знаменный распев «Придите поклонимся»
 Строчное пение – «Блажен муж»
 Раннее 2-х голосие – «Единородный сыне»
 Раннее 3-х голосие – «Свете тихий»
 Демественный распев – «Да исправится молитва моя»
 Партесное пение «Достойно есть»
 Канты на Полтавскую победу: «Орле Российский». «Виват»
Дилецкий Н. «Иже образу твоему». «Радуйся дево» / ранний партесный концерт
Титов В. «Многолетие». Концерт «Радуйся, людие». «Три псалма»
Березовский М. Концерт «Не отвержи меня для во время старости» ч.1

Бортнянский Д. Концерт «Да воскреснет Бог» и др.

Канты «Буря море раздымает». «Склонитесь веки»

Ломакин Г. «Тебе поём»

Архангельский А. «Хвалите имя господне»

Гречанинов А. «Верую»

Чесноков П. «Совет преевечный». «Да исправится».

б) Русская музыка XIX – начала XX в.

Алябьев А. Романсы «Соловей» и др.

Варламов А. Романсы: «Красный сарафан», «На заре ты ее не буди»,

«Белеет парус одинокий», «Вдоль по улице метелица метет» и др.

Гурилев А. Романсы «Радость-душечка», «Домик-крошечка», «Колокольчик» и др.

Верстовский А. Опера «Аскольдова могила»

Глинка М. Романсы: «Ночной смотр», «Сомнение», «Попутная песня», «Жаворонок»,

«Я помню чудное мгновенье», «Не пой, красавица», «Ночной зефир».

Симфоническая фантазия «Камаринская». «Вальс – фантазия».

Симфоническая увертюра «Арагонская хота». Ноктюрн «Разлука».

Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»

Даргомыжский А. Романсы: «Старый капрал», «Ночной зефир», «Мельник»,

«Титулярный советник», «Мне грустно», «Ночной зефир», «И скучно, и грустно»,

«Влюблён я, дева красота!». Опера «Русалка». Шутка-фантазия «Баба-Яга».

Балакирев М. Восточная фантазия «Исламей». Симфоническая поэма «Русь».

Романсы: «Обойми, поцелуй», «Грузинская песня», «Песня Селима»,

«Взошел на небо месяц ясный», «Для берегов отчизны дальней»

Бородин А. Опера: «Князь Игорь». Симфония № 2 «Богатырская». Квартеты.

«Маленькая сюита». Симфоническая поэма «В средней Азии».

Мусоргский М. Песни и романсы: «Полководец», «Трепак», «Светик Саввишна»,

«Колыбельная Ерёмушки», «Ночь», «Где же ты, звёздочка», «Блоха».

Фортепианный цикл «Картинки с выставки».

Оперы: «Борис Годунов», «Хаванщина».

Римский-Корсаков Н. Оперы «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане»,

«Золотой петушок», «Майская ночь», «Сказание о невидимом граде Китеже».

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Романсы: «То было раннею весною», «Пророк», «Редает облаков»,

«На холмах Грузии», «Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье».

Кюи Ц. «Царскосельская статуя».

Рубинштейн А. Опера «Демон»: хор «Ноченька» (1 д.), романс Тамары (2 д.).

Вальс-каприз

Чайковский П. Оперы: «Евгений Онегин», «Пиковая дама»

Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица»

Фортепианный цикл «Времена года». Симфонии (все)

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Концерт для фп. с оркестром № 1.

Фортепианный цикл «Детский альбом». Квартеты. «Итальянское каприччио».

Песни и романсы: «Отчего», «Не только тот, кто знал», «Ни слова»,

«Хотел бы в единое слово», «О, друг мой», «Снова, как прежде, один»,

«Серенада Дон Жуана», «То было раннею весною», «Средь шумного бала»,

«Лизочек», «Пимпинелла», «Растворил я окно». Цикл «16 песен для детей».

Лядов А. «Кикимора», «Баба Яга», «Волшебное озеро».

Фортепианная пьеса «Музыкальная табакерка»

Танеев С. Симфонии. Кантата: «Иоанн Дамаскин». Хоры на стихи Я. Полонского

Глазунов А. Симфонии. Концерт для скрипки с оркестром. Концертный вальс № 2.

Симфоническая поэма «Стенька Разин». «Вакхическая песня»

Раздел III. История белорусской музыки

- “Песнопения про Ефросинью Полоцкую”.
- Христианский гимн “Богородица” (XIII в.).
- Лютневая музыка XVI в.: В.Длугорай, В.Бакфарк, Д.Като, Ф.Мафон.
- Вокальная музыка XVI в.: Н.Гомулка, К.Клабан, Д.Като.
- Сборник “Виленская тетрадь”.
- Сборник “Полоцкая тетрадь” (Ягелонская рукопись).
- Голанд Я. Опера “Агатка”.
- Огинский М. Казимир. Вокальный цикл “Да Касі”.
- Орда Н. Полонезы. Мазурки. Вальсы.
- Огинский М. Клеофас. Полонезы. Мазурки. Вальсы.
- Ельский М. Пьесы для скрипки.
- Любан И. “Бывайце здаровы”.
- Чуркин Н. Симфониетта (I ч., IV ч.). «Колыбельная».
- Аладов Н. Симфониетта До мажор (I ч.). Симфония № 9 (III ч.).
- Ровенский Н. Ария Брониславы из оперы «Бронислава». «Магутны Божа».

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Умнова, И. Г. Музыка второй половины XX – начала XXI века [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов бакалавриата / И. Г. Умнова. – Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 259 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1154369>.

2. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие для вузов искусств и культуры / В. Н. Холопова. – СПб. : Лань, 2000. – 323 с.

Дополнительная

1. Алфеевская, Г. С. История отечественной музыки XX века : С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Музыкальное образование" / Г. С. Алфеевская. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2009. – 159 с. : ноты, портр.

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

3. Большая энциклопедия Большого театра Беларуси = The great encyclopedia of the Bolshoi Theatre of Belarus / [редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) и др.]. – Минск : Беларус. энцыкл., 2014. – 703 с.

4. Боффи, Г. Большая энциклопедия музыки: пер. с итал. / Гвидо Боффи. – М. : АСТ: Астрель, 2006. – 413 с.

5. Бэлза, И. Исторические судьбы романтизма и музыка / И. Бэлза. – М. : Музыка, 1985. – 132 с.

6. Горович, Б. Оперный театр / Б. Горович; пер. М. Малькова. – Л. : Музыка, 1984. – 224 с.

7. Грубер, Р. И. Всеобщая история музыки : учеб. пособие для музыковедч. отд. консерваторий. Ч. 1 / Р. И. Грубер. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Музгиз, 1960. – 487 с.

8. Гуревич, Е. Западноевропейская музыка в лицах и звуках: XVII – первая половина XX века / Е. Гуревич. – М. : Музыка, 1994. – 132 с.

9. Дадіомава, О. В. Музыкальная культура городов Беларуси в XVIII в. / О. В. Дадіомава. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 205 с.: нот.

10. Дадзіёмава, В. У. Нарысы гісторыі музычнай культуры Беларусі: вучэбны дапаможнік / В. У. Дадзіёмава. – Мінск : БДАМ, 2001. – 256 с.

11. Дадіомава, О. В. Музыкальная культура Беларуси X – XIX вв. / О. В. Дадіомава. – Минск : Ковчег, 2015. – 243 с.

12. Друскин, М. С. История зарубежной музыки : учебник по истории зарубежной музыки для студентов музыкальных вузов / М. Друскин. – Изд. 7-е, перераб. – СПб. : Композитор, 2002. – Вып. 4: Вторая половина XIX века. – 2002. – 630 с. : нот. ил.

13. Житомирский, Д. В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д. В. Житомирский, О. Т. Леонтьева [и др.]. – М. : Музыка, 1989. – 300 с.
14. История зарубежной музыки: конец XIX – начало XX века / ред. И.Нестьев. – М.: Музыка, 1988. – Вып. 5. – 445 с.
15. История зарубежной музыки. XX век : учебное пособие / [Н. А. Гаврилова и др.] ; отв. ред. Н. А. Гаврилова. – М. : Музыка, 2007. – 572 с.
16. История русской музыки: в 10 т. – М. : Музыка, 1985-1988. – 10 т.
17. Келдыш, Ю.В. Русская музыка XVIII века / Ю. В. Келдыш. – М. : Наука, 1965. – 464 с.
18. Коллиер, Дж. Становление джаза / Дж. Коллинер. – М. : Музыка, 1984. – 132 с.
19. Конен, В. Рождение джаза / В. Конен. – М. : Музыка, 1984. – 265 с.
20. Конен, В. Пути американской музыки: Очерки по истории музыкальной культуры США / В.Конен. – 3-е изд.– М.: Музыка, 1977. – 154 с.
21. Красовская, В. М. Западноевропейский балетный театр : очерки истории. [В 4 т. Т. 1]. От истоков до середины XVIII века / В. Красовская. – Л. : Искусство, Ленингр. отд., 1979. – 294 с.: ил.
22. Левая, Т. Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи / Т. Н. Левая. – М. : Музыка, 1991. – 166 с.
23. Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века : монография / В. П. Лозинская. – Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2013. – 140 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/492764>.
24. Морозова, О. П. История белорусской музыки / О. П. Морозова. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. – 108 с.
25. Моцарт, В. А. Две триады судьбы. Письма. Воспоминания / В. А. Моцарт ; [пер. с нем. А. Петросян ; вступ. ст. М. А. Давыдовой]. – М. : Эксмо, 2016. – 410 с.
26. Музыкальный словарь Гроува / [пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна]. – 2-е рус. изд., испр. и доп. – М. : Практика, 2007. – 1103 с.
27. Пракапцова, В. П. Спасціжэнне майстэрства / В. П. Пракапцова. – Мінск : Мінская фабрыка каляровага друку, 2006. – 288 с.
28. Рапацкая, Л. А. История русской музыки от Древней Руси до Серебряного века : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Культура и искусство" / Л. А. Рапацкая. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб. [и др.] : Лань : Планета музыки, 2015. – 478 с.: ноты, портр.
29. Русская музыка и XX век = Russian music and the twentieth century : Рус. музык. искусство в истории художеств. культуры XX в. / Ред.-сост. М. Арановский; Гос. ин-т искусствознания, М-во культуры Рос. Федерации. – М. , 1997. – 874 с. : ил., портр., нот.

30. Сапонов, М. А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы / М. А. Сапонов. – М. : Союз, 2004 – 600 с.
31. Ханиш, М. Мюзиклы : знаменитые и легендарные / М. Ханиш, Г. В. Краснова. – М. : АСТ, 2018. – 335 с.
32. Чурко, Ю. М. Белорусский балетный театр / Ю. М. Чурко. – Минск : Беларусь, 1983. – 183 с.
33. Чурко, Ю. М. Белорусский балетный театр / Ю. М. Чурко. – Минск : Беларусь, 1983. – 181 с.: ил., портр.
34. Эйнштейн, А. Моцарт : Личность. Творчество : [Пер. с нем.] / А. Эйнштейн ; [Предисл. Е. Черной] ; Пер. с нем. Е.М. Закс. – М. : Музыка, 1977. – 453 с. : ил., нот. ил.

Рекомендуемые методы (технологии) обучения

Основными методами и технологиями обучения являются проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы); коммуникативные технологии (дискуссия, проблемные дебаты, круглый стол) и др. Основной формой обучения являются лекционные занятия для получения базовой информации. Чтение лекций сопровождается аудиовизуальными, мультимедийными демонстрациями и слайд-презентациями. Теоретические знания подкрепляются на семинарских занятиях с обязательным прослушиванием/просмотром произведений музыкального искусства, их анализом, выполнением творческих работ, подготовкой докладов, написанием музыкальных викторин, ведением дневника просмотров музыкальных спектаклей и т.п.

Рекомендуемые средства диагностики

Для контроля качества образования используются следующие средства диагностики:

- фронтальный опрос;
- написание музыкальных викторин, эссе;
- написание рефератов по отдельным разделам дисциплины;
- выступление студентов на семинарских занятиях по разработанным темам;
- выступление студентов на научно-практических конференциях с подготовленными ими докладами;
- зачет, экзамен.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины включает ознакомление с основной и дополнительной литературой по дисциплине, написание рефератов по изучаемым темам, самостоятельное ознакомление с музыкальными произведениями и подготовка к викторине по музыкальному материалу.