

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета государственной
культурной политики
Единак А.Ю.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИЙ**

Направление подготовки: 51.04.01 Культурология.

**Профиль подготовки/специализация: Культурные и социальные коммуникации:
аналитика и прагматика**

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная/заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

- дать целостное представление о генезисе и особенностях развития музыкальной культуры в сфере коммуникаций;
- сформировать способность и потребность самостоятельного исследования различных проблем музыкальной культуры как инструмента коммуникаций;
- помочь выработке у студентов осознания и понимания специфики эволюции музыкальных форм, процессов и явлений, как в связи со становлением и развитием российской и мировой цивилизации, так и в условиях конкретных историко-культурных периодов и ситуаций.

Задачи освоения дисциплины:

- определить предмет феномен музыкальной культуры в контексте межкультурной коммуникации;
- ознакомить студентов с новейшей системой знаний по истории музыкальной культуры в сфере коммуникаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору» Изучается в 1 и 2 семестрах.

Программа логически и содержательно связана с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин. Приступая к изучению курса, студент должен владеть базовыми знаниями в области истории, культурологии, истории искусства, межкультурных коммуникаций. Особенность дисциплины «Музыкальная культура в сфере коммуникаций» состоит в том, что ее изучение дает возможность познакомиться студентам с теми аспектами коммуникаций в истории культуры, которые не были представлены другими дисциплинами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные методологические подходы к изучению истории музыкальной культуры, рассмотренной в контексте межкультурных коммуникаций;
- базовые понятия, этапы и основные тенденции развития истории музыкальной культуры;
- важнейшие направления исследования истории музыкальной культуры в контексте межкультурной коммуникаций;

Уметь:

- работать с основными понятиями музыкальной культуры, на этой основе выстраивать соответствующий тематический тезаурус;
- применять современные методы исследования к изучению и анализу культурных, музыкальных процессов и явлений;
- идентифицировать и классифицировать источники музыкальной культуры;
- формулировать и корректно, аргументировано защищать собственную точку зрения на проблемы истории музыки;

Владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины;
- основными методами и приемами анализа истории музыкальной культуры, ее текстов, их трактовки в контексте межкультурной коммуникации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): ПК-2; ПК-5.

ПК-2 Способен применять аналитический и прагматический подходы в научно-исследовательской деятельности по выявлению и изучению культурных и социальных феноменов.

ПК-5 Готов к проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций

ПК-2 Способен применять аналитический и прагматический подходы в научно-исследовательской деятельности по выявлению и изучению культурных и социальных феноменов	ПК-2.1. Готов к разработке нормативных и методических документов в конкретных областях профессиональной деятельности культуролога ПК-2.2. Проводит комплексные информационно-аналитические исследования по выявлению и изучению культурных и социальных феноменов ПК-2.3. Использует различные методологические модели для описания культурных и социальных феноменов и явлений
Знать: - основные методы и приемы, реализуемые в процессе научно-исследовательской деятельности по выявлению и изучению культурных и социальных феноменов;- основные этапы и подходы в научно-исследовательской деятельности по выявлению и изучению культурных и социальных феноменов деятельности (в том числе в контексте межкультурных коммуникаций)	
Уметь: - формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности по выявлению и изучению культурных и социальных феноменов;- применять на практике результаты исследований, полученных в ходе научно-исследовательской деятельности в области межкультурных коммуникаций.	
Владеть: - основными аналитическими подходами в научно-исследовательской деятельности по выявлению и изучению культурных и социальных феноменов, способен применять их в практической сфере;- стратегическим мышлением, позволяющим предвидеть возможные проблемы и наметить пути решений.	

ПК-5 Готов к проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций	ПК -5.1 Готов к организационно-управленческой работе в социокультурной сфере: практическому применению социально-научного знания и теоретических основ управления, прогнозированию последствий принимаемых решений, координации и контролю. ПК-5.2. Проводит аналитические исследования в сфере культурных и социальных коммуникаций ПК-5.3. Разрабатывает методы исследования в проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций Знать: - основные методы и приемы, реализуемые в процессе проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций; - основные этапы и подходы к проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций; - основы управления исследованиями Уметь: - организовывать исследования в проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций; - осуществлять планирование деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций Владеть: - умением формировать программы исследований; - умением эффективного использования результатов проектно-аналитической деятельности в сфере культурных и социальных коммуникаций с целью оптимизации процессов личностного роста участников социокультурной деятельности

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет:

Количество зачетных единиц (очное отделение) – 4 (144 ч.)

Количество часов:

1 семестр – 26 (занятие лекционного типа) + 8 (занятие семинарского типа), (СРО – 32) + 6 (ИКР), 2 семестр – 26 (занятие лекционного типа) + 8 (занятие семинарского типа) (СРО – 32) + 6 (ИКР) + зачет

Занятия лекционного типа предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне.

Занятия семинарского типа предполагают работу каждого студента по групповому или индивидуальному заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом.

Самостоятельная работа обучающегося является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованной литературе, для выполнения заданий по дисциплине.

№	Название темы	Семестр	ЗЛТ	ЗСТ	СРО	ИКР	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Музыкальная культура в контексте коммуникации: основные подходы к осмыслению	I	2		32	6	Опрос
2	Музыка как инструмент коммуникации в жизни Др. Греции и Др. Рима. Ее динамика в зависимости от государственного строя		2				Опрос
3	Музыкальная культура Средневековья и Возрождения: культурный диалог европейских музыкальных культур.		2				Опрос
4	Музыкальная культура в эпоху барокко и новые музыкальные жанры. Межкультурные влияния на творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.		4	2			Опрос, доклад
5	Рождение оперы и оперные школы Италии в эпоху барокко.		2				Опрос
6	Культурный диалог стран Западной Европы: панорама музыкальных жанров Франции и Англии		2	2			Опрос, доклад
7	Венский классицизм: межкультурные влияния на творчество В.А. Моцарта		4				Опрос
8	Межкультурный диалог в эпоху романтизма: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен.		4	2			Опрос, доклад

	Итого (1 семестр)		26	8	32	6	
9	Межкультурные коммуникации в европейской музыке первой половины XIX в.	II	4	2	32	6	Опрос, доклад
10	Межкультурные коммуникации в музыке Западной Европы второй половины XIX в.		4				Опрос
11	И. Стравинский и А. Шенберг: поиски нового музыкального языка		2				Опрос
12	Народное песенное и инструментальное творчество: постановка вопроса о фольклористике как науке в культуре		2				Опрос
13	Зарождение джаза в контексте культурного диалога		2	2			Опрос, доклад
14	Современные направления массовой музыкальной культуры		2				Опрос
15	Музыка к кинофильмам как особое направление музыкальной культуры		2				Опрос
16	Основные тенденции в развитии музыки на современном этапе		4				Опрос
	Итого (2 семестр)		26	8	32	6	Зачет

Количество зачетных единиц (заочное отделение) – 4 (144 ч.)

Количество часов:

1 семестр – 4 (занятие лекционного типа) + 2 (занятие семинарского типа), (СРО - 55), (ИКР - 2 + контроль - 9), 2 семестр – 4 (занятие лекционного типа) + 2 (занятие семинарского типа), (СРО - 55), (ИКР - 2 + контроль - 9) + зачет с оценкой.

№	Название темы	Семестр	ЗЛТ	ЗСТ	СРО	ИКР	контроль	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

1	Музыкальная культура в контексте коммуникации: основные подходы к осмыслению. Музыка как инструмент коммуникации в жизни Др. Греции и Др. Рима.	I	1		55	2	9	Опрос
2	Музыкальная культура Средневековья и Возрождения: культурный диалог европейских музыкальных культур.		1					Опрос
3	Культурный диалог стран Западной Европы в эпоху барокко: рождение оперы в Италии, панорама музыкальных жанров Франции, Англии и Германии.		1	2				Опрос, доклад
4	Венский классицизм: межкультурные влияния на творчество В.А. Моцарта		1					Опрос
	Итого (1 семестр)		4	2	55	2	9	
5	Межкультурный диалог в эпоху романтизма: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен.	II	1		55		9	Опрос
6	Межкультурные коммуникации в музыке Западной Европы второй половины XIX в.		1					Опрос
7	Зарождение джаза		1	2				Опрос,

	в контексте культурного диалога И. Стравинский и А. Шенберг: поиски нового музыкального языка.							доклад
8	Музыка к кинофильмам как особое направление музыкальной культуры. Основные тенденции в развитии музыки на современном этапе		1					Опрос
	Итого (2 семестр)		4	2	55	2	9	Зачет с оценкой

4.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Музыкальная культура в контексте коммуникации: основные подходы к осмыслению

Лекция — 2 ч.

Представление о коммуникации во всей ее полноте и разнообразии. Роль музыки как особенной речевой и невербальной коммуникации, ее жанровые сферы, особенности коммуникативной среды, аудитории. Аналитика коммуникативных событий.

Тема 2. Музыка как инструмент коммуникации в жизни Др. Греции и Др. Рима. Ее динамика в зависимости от государственного строя.

Лекция — 2 ч.

Музыка как инструмент коммуникации в эпоху Античности. Место музыки в триаде «мусических» искусств. Учение об этосе. Школа каноников. Школа гармоников. Празднества в честь Аполлона и Диониса, мистерии. Музыка в древнегреческой трагедии. Музыка в Древнем Риме. Разностильный сплав в музыке империи. Развитие греческих традиций, влияние культур Востока.

Тема 3. Музыкальная культура Средневековья и Возрождения: культурный диалог европейских музыкальных культур.

Лекция — 2 ч.

Новая система ценностей в свете христианского теоцентризма. Григорианский хорал и внегригорианские явления позднего Средневековья: авторские гимны, литургическая драма. Искусство менестрелей. Барды и скальды. Университетская культура. Ваганты и голиарды. Песенный сборник «Carmina Burana». Формирование рыцарской культуры.

Коммуникативная роль музыки в культуре эпохи Возрождения. Немецкий мейстерзанг: уклад корпорации, состязания. Творчество Г. Закса. Lied, Leich, Spruch. Зарождение римской, неаполитанской и венецианской вокальных школ. Музыкальная придворная культура (Англия, Франция, Испания, Чехия). Музыкальная культура карнавала.

Тема 4. Музыкальная культура в эпоху барокко и новые музыкальные жанры. Межкультурные влияния на творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

Лекция – 4 ч.

Семинар - 2 ч.

Предпосылки революции в музыкально-культурном мышлении на рубеже XVI-XVII веков. Характеристика эпохи барокко. Основные жанры инструментальной и вокальной музыки. Предпосылки рождения оперы. Синкретический характер и «консервативность» творчества И.С. Баха как историко-культурологический феномен. Вокально-инструментальная музыка. Связь с народной немецкой песенной культурой, протестантским хоралом, итальянской оперой и французской клавесинной музыкой. Протестантский хорал как основа музыкального материала. Месса и «Страсти». Искусство импровизации и импровизационные жанры (токкаты, фантазии, прелюдии). Педагогическая деятельность И.С. Баха. Транскрипции концертов А. Вивальди и А. Марчелло и их роль в формировании собственного оркестрового стиля И.С. Баха. Деятельность Г.Ф. Генделя в направлении преодоления кризиса оперы seria, попытки драматизации жанра. Выход за пределы оперной драматургии. Органные концерты. Concerti grossi. Пленэрные жанры («Музыка фейерверка», «Музыка на воде»).

Вопросы к семинару:

1. Эпоха барокко. Характеристики основных жанров.
2. Предпосылки рождения жанра оперы.
3. Бах и протестантизм.
4. Межкультурные влияния на творчество И.С. Баха
5. Вокально-инструментальное творчество И.С. Баха во взаимосвязи с народной немецкой песенной культурой, протестантским хоралом, итальянской оперой.
6. И.С. Баха как педагог и импровизатор.
7. Круг камерных и оркестровых жанров эпохи барокко. Пленэрные жанры.
7. Межкультурные влияния на творчество Г.Ф. Генделя.
8. Деятельность Г.Ф. Генделя в направлении преодоления кризиса оперы.

Тема 5. Рождение оперы и оперные школы Италии в эпоху барокко.

Лекция – 2ч.

Италия. Рождение оперы. Мантуя. «Флорентийская камерата». Опера в Риме. Влияние духовной оратории Э. Кавальери, комедии дель арте и поэзии маринизма на формирование римской оперной эстетики. Религиозно-назидательное и гедонистическое начало в либретто. Традиция кастратного пения. Практика «оперных чудес». Роль хора и балета. Характерные черты итальянской увертюры. Венецианская опера. Влияние народной карнавальной культуры. Публичный оперный театр. Специфическая оперная терминология. Варьированный миф как основа либретто опер Ф. Кавалли и А.Чести. Творчество К. Монтеверди. Преломление флорентийских традиций в опере «Орфей». Неаполитанская опера. Консерватория и певческая школа bel canto.

6. Культурный диалог стран Западной Европы: панорама музыкальных жанров во Франции и Англии.

Лекция – 2 ч.

Семинар - 2 ч.

Французская опера. Театр при дворе Людовика XIV. Tragédie en musique Ж.-Б. Люлли. Влияние классицистских трагедий П. Корнеля и Ж. Расина. Роль балета. Школа французских клавесинистов. Клавесинное творчество Ф. Куперена. Клавесин, его устройство, технические и выразительные возможности. Черты стиля рококо в музыке. Круг образов и система выразительных средств.

Английские верджиналисты: У. Берд. Поколение «золотой» елизаветинской эпохи: представители и их вклад в клавирную музыку. Фицуильямова вёрджинельная книга и

другие репертуарные сборники. Связь с народно-бытовой и профессиональной лютневой и вокальной музыкой. Техника варьирования и типы вариаций. Поколение периода Реставрации. Г. Перселл как основоположник английского музыкального театра. Влияние итальянской и французской оперы, английской «маски», хорового и инструментального творчества Г. Перселла на формирование его оперного стиля. Опера «Дидона и Эней». Дальнейшая судьба английской оперы.

Вопросы к семинару:

1. Эпоха барокко. Основы эстетики и поэтики.
2. Итальянская и французская опера эпохи барокко.
3. Роль клавесина и клавикорда в сфере межкультурных коммуникаций. Клавесинное творчество Ф. Куперена как отражение эстетики французского барокко.
4. Английские верджиналисты.
5. Влияние итальянской и французской оперы, английской «маски», хоровой и инструментальной музыки на творчество Г. Перселла.
6. Г. Перселл как основоположник английского музыкального театра.
7. «Музыкальные трагедии» Ж.-Б. Люлли.
8. Театр при дворе Людовика XIV.

7. Межкультурные влияния на творчество В.А. Моцарта

Лекция – 4 ч.

Европейский классицизм как направление в искусстве и венский классицизм как его историческая разновидность. Связь с идеалами немецкого и французского Просвещения, движения «Бури и натиска», сентиментализма. Новый тип творческой личности, культ разума. Проблема народного и национального в музыке венских классиков. Жанровая иерархия и система музыкально-выразительных средств. Кризис итальянской оперы *seria* и французской *Tragédie en musique*. Борьба просветителей за новые оперные идеалы. Оперная реформа К. Глюка, ее основные положения. Роль либреттистов. Тема самопожертвования как основной мотив классицистической драмы. Роль Й. Гайдна в формировании жанра классической симфонии. Симфонический оркестр. Влияние «галантной» музыки. Оригинальность музыкальных концепций: «Времена года»: идейный замысел и его народно-бытовая трактовка. Феномен личности В.А. Моцарта. Жанровая многоплановость музыкального театра Моцарта. Претворение итальянских оперных традиций в «Свадьбе Фигаро». Драматургия «шекспировского» типа в «Дон Жуане», Симфонизация оперы.. Масонская символика в либретто и музыкальном языке оперы «Волшебная флейта». Проблемы взаимодействия симфонии и оперы. Воздействие идей Просвещения, «Бури и натиска», масонства. Влияние на творчество Бетховена.

8. Межкультурный диалог в эпоху романтизма: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен.

Лекция – 4 ч.

Семинар - 2 ч.

Кризис просветительской идеологии на рубеже XVIII–XIX вв. Романтизм как историко-культурный переворот. Этапы, направления и школы европейского романтизма. Антиномичность мышления романтиков и проблема двоемирия. Роль лирико-субъективного начала. Тема странничества. Этапы эволюции романтизма в Европе. Основные темы, мир образов и поэтические источники вокального творчества романтиков. Общество «Давидсбюндлеров». Песенность как тип мышления и принцип коммуникации. Вокальный цикл и его идейная и музыкальная целостность. Идеи программности в симфонической музыке. Связь симфонии и песни у Ф. Шуберта. Полемика вокруг программности в симфонической музыке. Национальные черты. Исполнительская деятельность композиторов-романтиков, ее влияние на обновление системы музыкально-выразительных средств. Программность и направленность к жанровому синтезу, национальная характерность музыкального языка.

Вопросы к семинару:

1. Песня и романс в жанровой иерархии романтизма.
2. Композиционное и жанровое многообразие песенных жанров в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана.
3. Общество «Давидсбюндлеров»
4. Программность как проявление идеи синтеза искусств.
5. Фортепианная музыка эпохи романтизма. Исполнительская деятельность композиторов-романтиков,
6. Полемика вокруг программности в симфонической музыке.
7. Национальные черты в творчестве Ф. Шопена.
8. Просветительская деятельность композиторов.

Тема 9. Межкультурные коммуникации в европейской музыке первой половины XIX в.

Лекция – 4 ч.

Семинар - 2 ч.

Национальные школы (Б. Сметана, А. Дворжак, Э. Григ). Соотношение традиций и новаторства, классицистских и романтических принципов в симфонической музыке композиторов. Просветительская и исполнительская деятельность композиторов (Ф. Мендельсон, Ф. Лист). Музыкальный театр XIX века. Условия развития итальянской оперы в период национально-освободительного движения. Ведущие жанры оперной сцены первой половины XIX века. Влияние литературного романтизма на развитие оперы.

Оперная реформа Д. Верди. Эволюция эстетических идеалов. Претворение национально-освободительных мотивов в операх раннего периода. Социальная проблематика в центральном периоде творчества. «Риголетто», «Травиата».

Немецкий оперный театр. Зингшпиль в немецком театре XVIII – начала XIX вв. Влияние литературного романтизма на оперную эстетику 10-х годов XIX века. Общественно-музыкальная деятельность К. Вебера, борьба за национальное самоопределение немецкого театра. Новые жанровые разновидности романтической оперы: сказочно-бытовая, легендарно-героическая, сказочно-романтический зингшпиль. Опера «Вольный стрелок». Жанровые черты зингшпиля. Бытовые сцены оперы, связь с традициями немецкого народного пения.

Оперная реформа Р. Вагнера. Эволюция философских, политических и религиозных убеждений Р. Вагнера. Музыкально-критическая деятельность композитора, ее связь с оперной реформой. Оперный театр в Байрейте.

Французская опера XIX века. Условия существования оперного театра в первой половине века. Характерные особенности большой оперы в творчестве Д. Мейербера. Период Второй империи и этап «обновления». Творчество Ж. Бизе. Жанровый диапазон оперного творчества Ж. Бизе. «Кармен» как вершина оперного реализма.

Вопросы к семинару:

1. Романтизм. Эстетика направления. Романтизм в музыке и других видах искусства. Основные жанры.
2. Оперная реформа Д. Верди. Социальная проблематика в центральном периоде творчества. «Риголетто», «Травиата».
3. Национальные школы (Б. Сметана, А. Дворжак, Э. Григ).
4. Ф. Мендельсон — композитор, дирижер, просветитель.
5. Французский романтизм и особенности программного симфонизма Г. Берлиоза
6. «Кармен» как вершина оперного реализма.
7. Отражение норвежских традиций в творчестве Э. Грига.
8. Р. Вагнер и Ф. Лист – черты сходства и различия в творчестве.
9. Полемика современников о творчестве Р. Вагнера и И. Брамса. Разница

эстетических пристрастий и вкусов.

Тема 10. Межкультурные коммуникации в музыке Западной Европы второй половины XIX в.

Лекция – 4 ч.

Двойственность социокультурной ситуации ее отражение в полярности импрессионизма и веризма. Влияние живописного импрессионизма и литературного символизма на формирование эстетики музыкального импрессионизма. Оркестровое творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Нововведения в фортепианной музыке. Повышение роли колористического компонента. Историческое значение французского импрессионизма и распространение в других странах.

Музыкальный веризм. Веризм в литературе. Круг тем и типы героев. Р. Леонкавалло и П. Масканьи как основоположники музыкального веризма. Усиление декламационного начала. Использование натуралистически-изобразительных приемов. Продолжение и преодоление веристских традиций в оперном творчестве Д. Пуччини. «Богема».

Музыкальная культура на рубеже XIX–XX веков. Переходный характер культуры рубежа веков. Наследование и отрицание традиций предшествующего этапа. Творчество Р. Штрауса. Разносторонность деятельности композитора. Политические взгляды Р. Штрауса, его роль в сохранении лучших достижений немецкой культуры в период фашизма.

Творчество Г. Малера. Влияние Ф. Достоевского, И. Гете, Ф. Ницше, З. Фрейда на формирование мировоззрения. Религиозные взгляды Г. Малера.

Тема 11. И. Стравинский и А. Шенберг: поиски нового музыкального языка

Лекция – 2 ч.

Неофольклоризм. Регионы распространения. Обращение к древнейшим пластам фольклора. «Весна священная» и «Свадебка» И. Ф. Стравинского в свете неофольклоризма. Экспрессионизм в музыке. Нововенская школа. «Эстетика избегания» в творчестве нововенцев, ее связь с «Критикой языка» в литературе. Суть додекафонного метода А. Шенберга. Кантата «Уцелевший из Варшавы» в свете экспрессионизма. Sprechstimme.

Тема 12. Народное песенное и инструментальное творчество: постановка вопроса о фольклористике как науке в культуре

Лекция – 2 ч.

Введение термина «фольклор». Постановка вопроса о фольклористике как науке в культуре конца XIX в. Основные этапы в развитии русского фольклора. Профессии исполнителей устного народного творчества (аэды, рапсоды, ашуги и пр.)

Тема 13. Зарождение джаза в контексте культурного диалога

Лекция – 2 ч.

Семинар — 2 ч.

Предпосылки появления джаза как музыкального направления. Основные истоки джаза. Блюз и менестрельный театр. Регтайм и новоорлеанский период в истории джаза. Джаз в Европе, Чикаго в истории джаза. Джаз 40х годов. Фри-джаз, джаз-прогрессив, ладовый джаз, музыка фьюжн, джаз в СССР и России, судьба «советского джаза», джазовое образование, джаз в 90-е годы, новые виртуозы джаза, этнический джаз, Ассимиляция джаза академической музыкальной культурой. Д. Гершвин как представитель американской культуры первой половины XX века, основоположник национальной оперы, симфоджаза. «Рапсодия в стиле блюз» - эксперимент синтетического стиля с ассимиляцией джаза, фольклорный тематизм и свобода формы рапсодии. Опера «Порги и Бесс».

Вопросы к семинару:

1. Спиритчуэлс в истории возникновения джаза.
2. Особенности вокального исполнения в джазовой музыке.
3. Импровизация как фундаментальный принцип джаза.
4. Ассимиляция джаза академической музыкой. Основные принципы.

5. Творческий портрет Дж. Гершвина.
6. Симфоджаз в настоящее время
7. «Рапсодия в стиле блюз». Музыкальный эксперимент.
8. «Порги и Бэсс». Проблемы постановки.

Тема 14. Современные направления массовой музыкальной культуры

Лекция – 2 ч.

Понятие массовой музыкальной культуры. Песня как жанровая основа популярной музыки. Советская массовая песня, возникновение и эволюция бит-рок-музыки, профессионализация бит-музыки, хард-рок, взаимодействие рок-музыки с коммерческими и академическими направлениями, бит-рок-музыка в СССР и России, рок-андеграунд, панк-рок. Влияние технических средств и современных технологий на эволюцию популярной музыки в XX в.. Новейшие технологии сочинения и «продвижения» музыки, жанровые и стилевые «миксты» современной популярной музыки. Современное состояние популярной музыки.

Тема 15. Музыка к кинофильмам как особое направление музыкальной культуры

Лекция – 2 ч.

Особенности музыкальной культуры XX в. Кинематограф и музыка. Период немого и звукового кино. Новые жанры и виды музыкальной культуры: саундтрек. Эннио Морриконе. Исаак и Максим Дунаевские. Эдуард и Артемий Артемьевы. Роль кино в распространении массовых песен и необычайном усилении их значения в культуре СССР. Андрей Петров, Микаэл Таривердиев.

Тема 16. Основные тенденции в развитии музыки на современном этапе

Лекция – 4 ч.

Музыкальный авангард. Творчество. К. Штокхаузена, К. Пендерецкого. Новые принципы звукоизвлечения и нотации. Гуманистическая тематика в творчестве композиторов рубежа XX-XXI вв. Музыкальный минимализм Арво Пярта. Взаимодействие и взаимопроникновение экспериментов рок-музыкантов и музыкантов других направлений популярной музыки - и экспериментов академических композиторов-авангардистов, режиссеров современного театра: «глэм-рок», «эмбиент», «техно-музыка», «хэппенинг», «перформанс» и т.п. Силевые трансформации.

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине и образовательные технологии

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Обучение проводится с использованием интерактивных технологий: лекций-презентаций, практических групповых и индивидуальных упражнений, педагогически обоснованного использования активных методов обучения, информационно-коммуникационных технологий и электронных средств учебного назначения. Предполагается самостоятельная работа студентов, направленная на закрепление практических знаний. Самостоятельная работа является важным дополнением занятий в аудитории и служит индивидуальному закреплению содержания дисциплины. Целью самостоятельных занятий является работа с литературой и источниками по данной дисциплине, закрепление знаний и навыков, необходимых для ее освоения. При самостоятельной работе рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению дисциплины. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов. Систематическая и планомерная самостоятельная работа является необходимым условием закрепления пройденного в аудитории материала.

Самостоятельная работа обучающегося обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, историческими источниками, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета, а также проработка конспекта;
- подготовка докладов к семинарским занятиям;
- подготовка к сдаче зачета.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи семинарских занятий, завершающих изучение каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Музыкальная культура в сфере коммуникаций» проводится в виде семинарских занятий.

6.1. Тематический план семинарских занятий

1. Музыкальная культура в эпоху барокко и новые музыкальные жанры. Межкультурные влияния на творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

1. Эпоха барокко. Характеристики основных жанров.
2. Предпосылки рождения жанра оперы.
3. Бах и протестантизм.
4. Межкультурные влияния на творчество И.С. Баха
5. Вокально-инструментальное творчество И.С. Баха во взаимосвязи с народной немецкой песенной культурой, протестантским хоралом, итальянской оперой.
6. И.С. Баха как педагог и импровизатор.
7. Круг камерных и оркестровых жанров эпохи барокко. Пленэрные жанры.
7. Межкультурные влияния на творчество Г.Ф. Генделя.
8. Деятельность Г.Ф. Генделя в направлении преодоления кризиса оперы.

2. Культурный диалог стран Западной Европы: панорама музыкальных жанров во Франции и Англии.

1. Эпоха барокко. Основы эстетики и поэтики.
2. Итальянская и французская опера эпохи барокко.
3. Роль клавесина и клавикорда в сфере межкультурных коммуникаций. Клавесинное творчество Ф. Куперена как отражение эстетики французского барокко.
4. Английские верджиналисты.
5. Влияние итальянской и французской оперы, английской «маски», хоровой и инструментальной музыки на творчество Г. Перселла.
6. Г. Перселл как основоположник английского музыкального театра.
7. «Музыкальные трагедии» Ж.-Б. Люлли.
8. Театр при дворе Людовика XIV.

3. Межкультурный диалог в эпоху романтизма: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен.

1. Песня и романс в жанровой иерархии романтизма.
2. Композиционное и жанровое многообразие песенных жанров в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана.

3. Общество «Давидсбюндлеров»
4. Программность как проявление идеи синтеза искусств.
5. Фортепианная музыка эпохи романтизма. Исполнительская деятельность композиторов-романтиков,
6. Полемика вокруг программности в симфонической музыке.
7. Национальные черты в творчестве Ф. Шопена.
8. Просветительская деятельность композиторов.
- 4. Зарождение джаза в контексте культурного диалога**
 1. Спиритуэлы в истории возникновения джаза.
 2. Особенности вокального исполнения в джазовой музыке.
 3. Импровизация как фундаментальный принцип джаза.
 4. Ассимиляция джаза академической музыкой. Основные принципы.
 5. Творческий портрет Дж. Гершвина.
 6. Симфоджаз в настоящее время
 7. «Рэпсодия в стиле блюз». Музыкальный эксперимент.
 8. «Порги и Бэсс». Проблемы постановки.

6.2. Выполнение доклада

предполагает предварительную подготовку: поиск необходимой литературы по проблеме с помощью библиографических списков в учебниках, использования систематического каталога, каталога персоналий в библиотеке МГИК, а также с помощью педагога. Следующим шагом становится изучение этих источников и отбор необходимой информации с ее последующей систематизацией в соответствии с тем планом доклада, который был намечен студентом, обсужден и скорректирован с преподавателем. Затем создается «макет» доклада, в котором общая линия рассуждения должна строиться по закону «от общего – к частному». После чего оформляется полный текст доклада в чистовом варианте с учетом исключительно личного использования докладчика. Для окончательного завершения требуется подбор иллюстративного – музыкального или иного – материала, который будет сопровождать устное, выразительное по форме изложение доклада.

Темы доклада

1. Классические Афины – эпоха Перикла, расцвет древнегреческого театра. Древнегреческая трагедия. Музыка в трагедии.
2. Понятие мифа, особенности мифа, разновидности мифов. Мифологические герои.
3. Боги и герои. Аполлон и музы.
4. Музыкальные инструменты эпохи античности.
5. Светское искусство Средневековья – эпоха труверов, трубадуров, майстерзингеров.
6. Школа Нотр-Дам: формирование полифонии..
7. Литургическая драма Средневековья.
8. Франко-фламандская полифоническая школа.
9. Значение римской, венецианской и неаполитанской вокальных школ.
10. Духовная музыка Возрождения в творчестве Палестрины.
11. Рождение оперы: флорентийская камерата.
12. Светская инструментальная музыка Возрождения.
13. Оперно-балетный театр в эпоху Людовика XIV.
14. Светские кантаты в творчестве И.С.Баха.
15. Гендель, Маттезон и Гамбургский оперный театр

16. Инструментальное творчество Генделя и его пленэрная музыка.
17. Клавишные инструменты и их жанры в творчестве французских клавесинистов XVIII века.
18. Бетховенская симфония и модель мира эпохи Просвещения.
19. «Дон Жуан» Моцарта и его предшественники.
20. Гайдн – судьба и музыка.
21. Опера-баллада в творчестве Вебера.
22. «Гарольд в Италии» Берлиоза как отражение идеи программного романтизма.
23. Литературно-критическая деятельность Шумана
24. Берлиоз – композитор и музыкальный критик
25. Фортепианная соната в творчестве Шуберта
26. Венгрия и венгерская тема в творчестве Листа
27. Лист- публицист.
28. Лист и Вагнер – параллели и взаимодействия.
29. Симфоническая поэма в творчестве Листа как отражение идеи синтеза искусств.
30. Вагнер. Литературное творчество. Проблема музыкальной драмы.
31. Миф в оперном творчестве Вагнера.
32. Вокальный цикл в творчестве Малера: от Шуберта к XX веку.
33. Малеровская симфония: завершение традиции австро-немецкого классико-романтического симфонизма или начало нового этапа в развитии симфонии
34. Шекспировские сюжеты в музыкальном театре Верди
35. Становление экспрессионистской оперы в творчестве Р. Штрауса.
36. Романтический оркестр в симфоническом творчестве Р.Штрауса
37. Неофольклоризм Б. Бартока.
38. Неоклассицизм С.С. Прокофьева
39. Урбанистические установки французской «Шестерки».
40. Пуленк – моноопера «Человеческий голос».
41. Неоклассицизм П.Хиндемита.
42. «Военный реквием» Бриттена к проблеме трактовки канонического жанра.
43. Пионеры американского джаза;
44. Эпоха свинга. Её особенности и её достижения;
45. Творчество Эллы Фитцджеральд в нескольких эпохах джаза;
46. Бенни Гудмен и его оркестр
47. Творчество Дюка Эллингтона
48. Джон Колтрейн – музыкальный мессия Америки
49. Роль Майлса Дэвиса в истории американской музыки
50. Крупнейшие музыканты и ансамбли эпохи фьюжн
51. Чик Кория и современный американский джаз
52. Молодые виртуозы современного джаза.

6.3 Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по дисциплине «Музыкальная культура в сфере коммуникаций» является оценка работы студентов во время семинарских занятий.

В соответствии с целями и задачами дисциплины выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания.

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией.
Хорошо	- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией
Удовлетворительно	тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией.
Неудовлетворительно	- студент не усвоил значительной части проблемы; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией

6.4. Критерии оценки качества знаний

Учебным планом профиля предусмотрены следующие формы контроля качества знаний студентов:

- 2 семестр – зачет (очное отделение)
- 2 семестр – зачет с оценкой (заочное отделение)

Зачет проводится в соответствии с утвержденными вопросами и завершается выставлением студенту итоговой оценки

Оценка «**отлично**» предполагает:

- умение подробно раскрыть актуальные проблемы истории музыки и основные подходы к их решению;
- знание генезиса и исторической динамики отдельных феноменов истории музыкальной культуры;
- умение демонстрировать понимание системных взаимосвязей изученного материала; использовать методы современной науки в конкретной учебной исследовательской деятельности; анализировать конкретный материал с точки зрения освоенной методологии; применять на практике современные теории, концепции и инструментарий культурологии;
- способность ориентироваться в проблемах и реалиях современной музыкальной культуры и выражать аргументированное отношение к ним.

Оценка **«хорошо»** предполагает:

- умение достаточно полно раскрыть актуальные проблемы истории музыки и основные подходы к их решению;
- представление об исторической динамике истории музыкальной культуры и направлениях ее изучения;
- умение раскрыть основное содержание профессиональных терминов и категорий, владение навыками их анализа и аргументацией «за» и «против», знание основоположников и представителей направлений в изучении истории русской культуры;
- способность ориентироваться в проблемах и реалиях современной музыкальной культуры и выражать аргументированное отношение к ним.

Оценка **«удовлетворительно»** предполагает:

- знание актуальных проблем истории музыки и основных подходов к их решению;
- адекватное представление о логике исторической динамики истории музыкальной культуры и ее исследований;
- умение раскрыть основное содержание наиболее известных концепций и подходов исследований истории музыкальной культуры, знание их основоположников и представителей;

Отметкой **«неудовлетворительно»** оценивается ответ студента, не отвечающий вышеперечисленным требованиям.

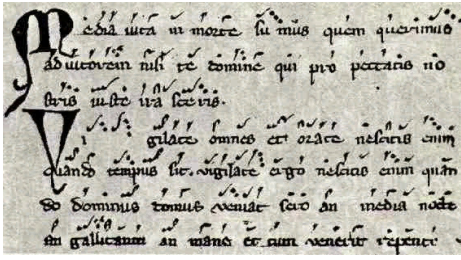
6.5. Вопросы к зачету с оценкой (2 семестр)

- 1.Музыкальная культура в контексте коммуникации: основные подходы к осмыслению.
- 2.Музыка как инструмент коммуникации в жизни Др. Греции и Др. Рима. Ее динамика в зависимости от государственного строя
3. Музыкальная культура Средневековья и Возрождения: культурный диалог европейских музыкальных культур.
- 4.Культурный диалог стран Западной Европы в эпоху барокко.
- 5.Рождение оперы в Италии и отличие оперных школ. Формирование стиля бельканто.
6. Межкультурные влияния на творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.
- 7.Панорама музыкальных жанров Франции, Англии и Германии.
8. Венский классицизм: межкультурные влияния на творчество В.А. Моцарта
- 9.Межкультурный диалог в эпоху романтизма: Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен.
- 10.Межкультурные коммуникации в музыке Западной Европы первой половины XIX в.
- 11..Межкультурные коммуникации в музыке Западной Европы второй половины XIX в.
- 12.Зарождение джаза в контексте культурного диалога
13. И. Стравинский и А. Шенберг: поиски нового музыкального языка.
- 14.Музыка к кинофильмам как особое направление музыкальной культуры.
15. Основные тенденции в развитии музыки на современном этапе

6.6. Тесты

	Выберите правильный ответ(ы)	Ключ верного ответа
1	<i>Какой способ записи музыки использовали древние греки?</i> 1) иероглифический 3) невменный 2) буквенный 4) нотный	2
2	<i>Назовите жанр, ставший выразителем гуманистических идей эпохи Возрождения:</i>	4

	1) мотет 2) месса	3) магнификат 4) мадригал	
3	Как назывался музыкально-сценический жанр, созданный деятелями Флорентийской камераты? 1) Singspiel 2) Drama per musica 3) Tragédie lyrique 4) Opera seria		2
4	Одним из важнейших источников мелодики И. С. Баха является: 1) григорианский хорал 2) лютеранский хорал 3) гугенотский псалом 4) гуситский гимн		2
5	Какие источники лежат в основе либретто тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга»? 1) Древнегреческие мифы 2) Скандинавский и немецкий эпос 3) Немецкая классицистская трагедия 4) Произведения немецкой романтической литературы		2
6	Назовите направление, эстетика которого оказала влияние на музыкальный импрессионизм: • сентиментализм • романтизм 3) символизм 4) натурализм		3
	Установите соответствие. Ответ к заданиям запишите в виде сочетания цифр и букв, соблюдая последовательность левого столбца, без пробелов и знаков препинания. Например, 1А2Б3В		
7	Установите временное соответствие творчества композиторов с этапами развития европейского барокко: 1) Раннее барокко 2) Позднее (высокое) барокко		1В(ДЕ) 2Г(АБ)
		А) И. С. Бах Б) А. Вивальди В) К. Монтеверди Г) Г. Гендель Д) Г. Перселл Е) А. Корелли	
8	Укажите, какие эстетические принципы характерны для музыкального импрессионизма и веризма – Импрессионизм 2. Веризм		1БВЕЗ 2АГДЖ
		А) преобладание трагических аффектов Б) передача едва уловимых ощущений В) обогащение живописно-колористических возможностей музыкального языка Г) социальная проблематика Д) обогащение речитативно-декламационной сферы Е) предпочтение программной инструментальной музыки Ж) предпочтение оперы З) уход от социально-злободневных тем	

9	Ответьте на вопросы, связанные с данной иллюстрацией: Как называются знаки, расположенные над латинским текстом? В какую эпоху они использовались?	Невмы. Данная нотация использовалась в эпоху Средневековья.
10	Впишите название творческого содружества, о котором идет речь в текстовом фрагменте статьи А. Т. Тевосяна: «Представители _____ стремились возродить принципы античного музыкального искусства. Выступали против полифонического пения, за возобновление древнегреческой трагедии на основе монодического склада. Здесь формировался новый музыкально-декламационный стиль (Stile rappresentativo) — монодия с гармоническим сопровождением (по цифрованному басу), противостоявшая господствовавшей полифонической музыке. Ответьте на вопрос: рождению какого жанра способствовали опыты композиторов данного содружества.	Флорентийская Камерата. Появление оперы.
11	На основе данного текстового фрагмента определите, о каком художественном стиле идет речь. Впишите его название и укажите хронологические границы данного стиля. «Происхождение термина «_____» связано с обозначением «неправильного», «непривычного», «преувеличенного». Художественную и мировоззренческую систему _____ отличает поиск и воспевание противоречий, антиномий, повышенная эмоциональность, сложность, избыточность языка, декоративные «излишества», пышность, разветвленная символика».	Барокко, с рубежа XVI-XVII вв. – до середины XVIII века.
12	Прочтите описание оперы, впишите ее название и имя композитора: На первый взгляд, «_____» — это опера-сказка, где прославляется победа света над мраком, добра над злом, любви над коварством, стойкости над малодушием, дружбы над враждой. На самом деле последняя опера композитора является глубочайшим философским произведением, где воплотился идеал справедливого государства. В содержании оперы справедливо видят символику, связанную с идеями и ритуалами тайного общества масонов («вольных каменщиков»), членом которого был _____ (с 1787 года).	Опера «Волшебная флейта» В. Моцарта
13	Был ли Бетховен учеником Гайдна? 1) да, 2) нет.	1
14	Автор «Лондонских симфоний» 1) И.С. Бах, 2) Й. Гайдн, 3) В. А. Моцарт	2
15	«Программа — это изложенное общедоступным языком предисловие к чисто инструментальной музыке, с помощью которого композитор стремится предохранить своих слушателей от произвольного поэтического толкования и наперед указать поэтическую идею целого, навести на ее главнейшие моменты»	Ф. Лист, композитор-романтик

	<i>Какому композитору принадлежит данное определение программности? К какому музыкальному направлению относится его творчество?</i>	
16	<i>Прочтите фрагменты статьи:</i> 1) «Ошибка в жанре оперы состояла в том, что средство выражения (музыка) было сделано целью, а цель выражения (драма) – средством». 2) «Оркестр играет непрерывную, многостороннюю поясняющую роль в том соединении выразительных средств, при помощи которого актер обращается одинаково к зрению и к слуху; он является жизненным лоном музыки, откуда вырастает объединяющая связь выразительных средств». 3) «Высшее всеобщее художественное творение – это драма; в возможной полноте своего осуществления она наличествует лишь тогда, когда в ней пребывают – каждое в своей наивозможной полноте – все виды искусства». <i>Определите, кому из оперных композиторов XIX века принадлежат эти суждения?</i>	<i>Рихард Вагнер</i>
17	<i>Кому из композиторов рубежа XIX–XX вв. принадлежит высказывание, приведенное ниже? Какой русский писатель оказал влияние на мировосприятие композитора?</i> «Всю жизнь я сочинял музыку лишь об одном: как я могу быть счастлив, если где-нибудь еще страдает другое существо».	<i>Г.Малер, на мировоззрение которого существенное влияние оказал Ф. М. Достоевский.</i>
18	<i>Единомышленники ли в творческом плане Вагнер и Брамс? 1) да, 2) нет.</i>	<i>2</i>
19	« _____ – это метод композиции, при котором вся музыкальная ткань выводится из единственного первоисточника – избранной последовательности всех 12 звуков хроматической гаммы. Данная последовательность называется серией».	<i>Додекафония</i>
20	<i>Перечислите жанры в творчестве Шопена, связанные с польской музыкальной традицией 1) мазурка, 2) полонез, 3) экосез, 4) вальс, 5) этюд.</i>	<i>1,2,3</i>
21	«Леди _____, украшенная интригующими ритмами, шла танцующей походкой через весь мир. Но нигде ей не встретился рыцарь, который ввел бы ее как уважаемую гостью в высшее музыкального сообщества . _____ сделал это чудо. Он смело одел эту крайне независимую и современную леди в классические одежды концерта. Однако нисколько не уменьшил очарования. Он – принц, который взял Золушку за руку и открыто провозгласил ее принцессой, вызвав удивление мира и бешенство ее завистливых сестер». <i>О каком направлении музыкального искусства XX в. и о каком своем соотечественнике пишет американский дирижер Вальтер Дамрош?</i>	<i>Джаз Джорж Гершвин</i>
22	<i>Sprashgesang - это:</i> 1. вокальный стиль	<i>1.</i>

	2.жанровое обозначение 3.указание нюансировки 4. агогический термин	
23	Алеаторика, соноризм, конкретная музыка, пуантилизм, серийность, минимализм, полистилистика - это: 1. музыкальные стили 2. художественные стили 3. исполнительские приёмы 4. методы сочинения	4
24	Автор музыки к кинофильмам «Весёлые ребята», «Дети капитана Гранта»: а) М. Таривердиев б) Г. Свиридов в) И. Дунаевский г) А. Зацепин	6
25	Распределить исполнителей в соответствии с их специализацией; а)певец б)дирижёр в) пианист г) альтист д)виолончелист е)балалаечник ж) скрипач Лучано Паваротти, Глен Гульд, Юрий Башмет, Пабло Казальс , Святослав Рихтер , Леонид Коган, Евгений Светланов, Мария Каллас, Алексей Архиповский, Мстислав Ростропович, Михаил Воскресенский, Герберт фон Караян, Давид Ойстрах, Гидон Кремер, Пласидо Доминго.	<i>Лучано Паваротти (а), Глен Гульд (в), Юрий Башмет (г), Пабло Казальс (д), Святослав Рихтер (в), Леонид Коган (ж) , Евгений Светланов (б), Мария Каллас (а), Алексей Архиповский (е), Мстислав Ростропович (д), Михаил Воскресенский (в), Герберт фон Караян (б), Давид Ойстрах (ж), Гидон Кремер (ж), Пласидо Доминго (а).</i>

1. Назовите величайших древнегреческих трагиков (Эсхил, Софокл, Еврипид). Назовите основные жанры древнегреческого театра (трагедия, комедия).
2. Определите основные признаки ладовой музыкальной системы древних греков (тетрахорд, этос лада).
3. Назовите основной музыкальный инструментарий в Древней Греции (кифара и авлос).
4. Перечислите основные черты григорианского хорала (латинский язык текста, монодия).
5. Назовите основной сборник григорианских песнопений эпохи Средневековья (антифонарий).
6. Укажите светские вокальные жанры эпохи Возрождения (баллада, мадригал, шансон, фроттола, вильянсико, вилланелла, Lied и лейх).
7. Перечислите основных представителей нидерландской полифонической школы (Жоскен Дебре, Орландо Лассо).
8. Укажите ведущий голос в мессе эпохи Средневековья и Возрождения (cantus firmus).
9. Назовите композиторов – представителей школы французских клавесинистов и укажите стиль, в котором они работали (Рамо, Куперен, Дакен, Маршан - рококо)
10. Какие разновидности оперного жанра бытовали в музыке 17 века? (опера-серия и опера-буффа).

11. Перечислите обязательные танцы, входящие в инструментальную сюиту 17 – 18 вв (алеманда, сарабанда, куранта, жига)..
12. Какие пьесы выражают интуитивное начало, а какие рациональное начало в малом барочном цикле? (1 — токката, фантазия, прелюдия; 2 - fuga)
13. Каковы основные эстетические характеристики искусства эпохи барокко? (виртуозность, изящество, вычурность, пышность, причудливость, зрелищность, эмоциональность).
14. С какими культурными центрами связано творчество Генделя (Гамбург, Рим, Ганновер Лондон)?
15. Жанр оперы Моцарта «Дон Жуан» (психологическая драма).
16. Назовите те части мессы, которые являются исключительно принадлежностью реквиема (Requiem Aeternam - Вечный покой, Dies irae – День гнева, Domine Jesu Christe - Господи Иисусе Христе, Lux Aeterna - Вечный свет).
17. Сформулируйте суть понятия симфония-драма (симфония, построенная по законам музыкальной драмы).
18. В чем специфика формы классического концерта (три части: сонатное аллегро, медленная часть и быстрый финал также в сонатной форме или форме рондо)?
19. Назовите известные вам песни Шуберта с их жанровым определением (баллада «Лесной царь», «Песня Миньоны», «Баркарола», «Серенада», Четыре канцоны, «Романс»).
20. В чем состоят основные принципы романтической программности? (музыкальный сюжет основана на поэтическом или литературном источнике, развертывание этого сюжета конкретизирует содержание музыки).
21. Какие философские концепции повлияли на творчество Вагнера? (Фейербах, Шопенгауэр, Ницше)
22. Примеры экспрессионистских опер в творчестве Р. Штрауса («Саломея», «Электра», «Дафна»).
23. Примеры веристских опер («Паяцы» Р. Леонкавалло, «Сельская честь» П. Масканьи, «Богема Дж. Пуччини).
24. Какой тип формы характерен для симфоний Малера: форма – кристалл или форма – процесс? (форма-процесс).
25. Назовите членов французской «Шестерки» (Л. Дюрей, Ж. Орик, Ж. Тайфер, Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Рекомендуемая литература

Основная литература

Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы

1. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08686-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453861>.
2. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, [б. г.]. — Книга 1 : От Античности к XVIII веку — 2017. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-2844-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/99800> — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138137> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Липаев, И. В. История музыки : учебное пособие / И. В. Липаев. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5347-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143579> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; под редакцией Т. С. Паниотовой. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1989-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112745> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Соколов, О. В. Из истории форм европейской музыки XII–XIX веков : учебное пособие / О. В. Соколов, А. А. Евдокимова. — 2-е изд. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2016. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/114388> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.2. Информационные ресурсы

- word 2003 и выше; acrobat reader; windjvu; internet explorer
- электронная библиотека МГУКИ; ruthenia.ru; gumer.info; OpenSpace.ru; yanko.lib.ru
- <http://www.consultant.ru/> (справочно-правовая система «Консультант плюс»)
- <https://elibrary.ru/> (Научная электронная библиотека)

Базы данных:

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.— Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>

ЭБС «Лань» — Режим доступа: <http://e.lanbook.com>

ЭБС «Рукопонт» — Режим доступа: <http://rucont.ru>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Либретто опер, ораторий, кантат, вокальных сочинений:

<http://www.firemusic.narod.ru/libretto/index.htm> - FIRE music

<http://www.libretto-opera.narod.ru/> - Libretto-opera

www.ceo.spb.ru/libretto - Либретто во сне и наяву

Нотные сайты:

<http://imslp.org/wiki/Category:Composers> – International Music Score Library Project

<http://www.icking-music-archive.org/ByComposer.php> – Werner Icking Music Archive

<http://notes.tarakanov.net/> – Нотный сайт Б. Тараканова

<http://www.piano.ru/library.html> – Нотная библиотека сайта «Фортепиано в России»

Сайты аудио и видеозаписей, музыкальной литературы и нот:

<http://intoclassics.net/index/0-2> – Погружение в классику

Дополнительная литература

7. Античная музыкальная эстетика (под ред. А. Лосева).
8. Музыкальная эстетика Средневековья и Возрождения (сост. В. Шестаков).
9. Музыкальная культура Средневековья. — Л., 1988.
10. Культура Возрождения и Средние века. — М., 1993.
11. Музыкальная эстетика западной Европы XVII–XVIII веков. — М. 1971.
12. Ренессанс, барокко, классицизм. — М., 1976.

13. Симакова Н. Музыкальные жанры эпохи Возрождения. – М., 1985.
14. Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII веков. – Л., 1960.
15. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII- первой половины XVIII века: принципы, приемы. – М., 1983.
16. Западноевропейская художественная культура XVIII века. – М., 1980.
17. Белоненко А.. Георг Гендель. – Л., 1972.
18. Барна Иштван. Если бы Гендель вел дневник. – Будапешт, 1972.
19. Зейфас Н. Concerti grossi Генделя. – Л., 1973.
20. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. – М., 1982.
21. Русская книга о Бахе. – М., 1985.
22. Друскин М. Мессы и пассионы Баха. – М., 1973.
23. Алексеев. История фортепианного искусства. Ч.1-2.
24. Аберт. Моцарт.
25. Черная. Моцарт. – М., 1962.
26. Лобанова М. Музыкальная эстетика и поэтика барокко. – М., 1995.
27. Брянцева В. Французская комическая опера. – М., 1985.
28. Кремлев. Гайдн.
29. Альшванг. Гайдн.
30. Альшванг. Бетховен. – М., 1970.
31. Климовицкий А. О творческом процессе Бетховена. – М., 1979.
32. Музыка Австрии и Германии XIX века. – М., 1975.
33. Проблемы музыкального романтизма. – Л., 1987.
34. Музыкальная эстетика Германии XIX века. Т.1-2. - М., 1981.
35. Музыкальная эстетика Франции XIX века. – М., 1974.
36. Хохлова. Западноевропейская опера. – М.,
37. Вульфius П. Шуберт. – М., 1983.
38. Воспоминания о Шуберте. – М., 1964.
39. Васина-Гроссман В. Немецкая романтическая песня. Музыка и поэтическое слово.
40. Мильштейн Я. Лист. – М., 1962.
41. Зенкин К. фортепианные миниатюры Шопена. - М., 1990.
42. Венок Шопену.
43. Мазель Л. Исследования о Шопене. – М., 1971.
44. Житомирский Д. Роберт Шуман – М., 1964.
45. Хохловкина А. Берлиоз. – М., 1960.
46. Ворбс Г.-Х. Ф.Мендельсон-Бартольди. – М., 1966.
47. Левик Б. Рихард Вагнер. М., 1978
48. Кенигсберг А. Рихард Вагнер. Л.-М., 1972
49. Рихард Вагнер. Статьи и материалы. М., 1974
50. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978
51. Гейрингер К. Иоганнес Брамс. М., 1965
52. Друскин М. И. Брамс. М., 1970
53. Царева Е. Иоганнес Брамс. М., 1986
54. Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX века. М., 1966
55. Хохловкина А. Жорж Бизе. М., 1957
56. Левашова О. Э. Григ. М., 1962

57. Мартынов И. Б. Сметана. М., 1963
58. Соловцова Л. Джузеппе Верди. М., 1966
59. Оперы Верди (путеводитель) М., 1971
60. Барсова И. Симфонии Малера. М., 1975
61. Розеншильд К. Густав Малер. М., 1975
62. Г. Малер. Письма, воспоминания. (Вступительная статья Барсовой). М., 1968
63. Неболюбова Л. Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX-XX в.в. Киев, 1990
64. Музыка XX века Ч. 1, кн. 2. М., 1979
65. Альшванг А. Произведения Дебюсси и Равеля. М., 1963
66. Мартынов И. Клод Дебюсси. М., 1964
67. Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 1964
68. Мартынов И. Морис Равель. М., 1979
69. Ступель А. Морис Равель. Л., 1975
70. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм, символизм. М., 1978
71. Краузе Э. Рихард Штраус. М., 1961
72. Энтелис Э. Силуэты композиторов XX века. Л., 1971
73. Нестьев И. Джакомо Пуччини. М., 1963
74. Левашова О. Пуччини и его современники. М., 1971
75. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М., 1964
76. Филенко Г. Французская музыка 1-ой половины XX века. Л., 1983
77. Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы «шести». Л., 1964
78. Раппорт Л. Артур Онеггер. М., 1967
79. Нестьев И. Бела Барток. М., 1969
80. Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. М., 1974
81. Ковнацкая Л. Английская музыка XX века М., 1986.
82. Музыка XX века. Ч. 2, кн. 4. М., 1984
83. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973
84. Друскин М. Очерки. Статьи. Заметки. Л., 1987. (Статья «Австрийский экспрессионизм»).
85. Холопова В., Холопов Ю. Антон Верберн. М., 1984
86. Тараканов М. Музыкальный театр А. Берга. М., 1976
87. Леонтьева О. Карл Орф. М., 1984
88. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит. М., 1974
89. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976
90. Пуленк Ф. Я и мои друзья. Л., 1977

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды и формы: подготовка к дискуссии во время семинара, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к семинарскому занятию, подготовка к дискуссии.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы.

9. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Операционные системы:

- Windows 7 Professional

- Пакет офисных программ:

91. ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic
92. Microsoft Office 2016 Outlook
93. Microsoft Office 2016 Word
94. Microsoft Office 2016 Excel
95. Microsoft Office 2016 PowerPoint
96. Microsoft Office 2016 OneNote
97. Microsoft Office 2016 SharePoint
98. Microsoft Office 2016 Microsoft Teams
99. Microsoft Office 2016 Access
100. Microsoft Office 2016 Publisher
101. 1С:Университет
102. Учебные планы ВО и УП ВПО

- Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

- Другое ПО:

- Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

- Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>
- Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>
- Электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система «Библиороссика» <http://www.bibliorossica.com/>
 - Научная электронная библиотека:
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, аудио-, видео-, иллюстративный материал.
- репродукции, видеофильмы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки бакалавр.

Автор(ы) : Двинина-Мирошниченко Н.Е., кандидат культурологии, преподаватель

Рецензент(ы) _____

Программа одобрена на заседании кафедры Культурологии от 2023 года,
протокол № .