

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе БГУКИ
В.Р.Языкович

2019

**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»**

специальности переподготовки: 1-17 01 73 «Звукорежиссура»
квалификация: звукорежиссер

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки, утвержденным
28.03.2017 г., регистрационный № 25-13/19

Минск, 2019

Разработчик программы:

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

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Рекомендована к утверждению:

Советом Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от 04.05.2019 № 5

ВВЕДЕНИЕ

Учебная программа по дисциплине «История музыки» составлена в соответствии с образовательным стандартом переподготовки руководящих работников и специалистов по специальности 1-17 01 73 Звукорежиссура.

Программа предусматривает изучение основных этапов развития истории мирового и отечественного музыкального искусства от Античности до наших дней.

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

Задачи программы:

систематизация теоретических знаний слушателей переподготовки в области истории и теории музыкального искусства;

овладение фактическим аудиоматериалом, знание стилей и направлений развития отечественного и зарубежного музыкального искусства;

формирование навыков ориентирования в проблематике современного музыкального искусства, включая навыки проведения стилистического и жанрового анализа музыкальных произведений;

оптимизация навыков научного мышления и научного обобщения, выработка категориального аппарата для осуществления самостоятельного анализа явлений музыкальной культуры (в исторической ретроспекции и перспективе).

Методы обучения: проблемное обучение, частично-поисковый и исследовательский методы; коммуникативные технологии (дискуссия, проблемные дебаты, круглый стол и др.)

Средства обучения: печатные издания (учебники, учебные пособия и др. дидактические материалы); мультимедийные презентации.

Основные требования к результатам обучения в рамках программы.

Слушатели должны:

знать:

видовую и жанровую типологию;

историю музыкального искусства в соответствии с эпохами, стилями, направлениями и школами;

основные исторические факты, события, даты, имена деятелей искусства;

музыкальную культуру Беларуси и творческую деятельность белорусских композиторов.

уметь:

анализировать закономерности развития музыкального искусства в разные эпохи;

владеть категориальным аппаратом и специфическим языком музыкального искусства;

выявлять, сопоставлять, сравнивать особенности музыкальных сочинений и авторских композиторских стилей;

конструировать, анализировать, осуществлять на практике процесс преподавания истории искусств в соответствии с современными требованиями.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов								
		Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Круглые столы, тематические дискуссии	Лабораторные занятия	Деловые игры	Тренинги	Конференции
1	Истоки западноевропейского музыкального искусства									
1.1	Введение. Музыка как вид искусства.	1	1							
1.2	Музыкальная культура древних Египта, Греции, Рима (VI в. до н.э. – IV в. н.э.)	2	1							1
2	Становление музыкального искусства в Средние века									
2.1	Музыкальное искусство Средневековья (V – начало XV вв.).	1	1							
2.2	Музыкальное искусство Возрождения (конец XIV – первая половина XVII вв.).	3	1		1					1
2.3	Музыкальное искусство на белорусских землях: от истоков до XVIIв.	1	1							
2.4	Древнерусская музыкальная культура (X – XVII вв.).	1	1							
3	Развитие музыкального искусства Нового времени									
3.1	Музыкальное искусство XVII – первой половины XVIII вв.: барокко.	3	1		1					1
3.2	Русское музыкальное искусство XVII – XVIII вв..	1	1							

3.3	Развитие музыкального искусства на белорусских землях в XVIII в.	1	1								
3.4	Музыкальное искусство XVIII в. – начала XIX в.: классицизм	3	1		1						1
3.5	Музыкальное искусство эпохи Романтизма.	3	1		1						1
3.6	Русское музыкальное искусство XIX в.	2	1								1
3.7	Музыкальное искусство на белорусских землях в XIX в.	2	1								1
3.8	Музыкальное искусство Западной Европы последней трети XIX – начала XX вв.: панорама стилей.	2	1								1
4	Музыкальное искусство Новейшего времени										
4.1	Музыкальное искусство Западной Европы XX в.	2	1								1
4.2	Музыкальное искусство России XX в. (советский период).	2	1								1
4.3	Музыкальное искусство Беларуси XX в. (советский период).	4	2		1						1
4.4	Музыкальное искусство Беларуси рубежа XX – XXI в.	4	2		1						1
Всего:		38	20		6						12

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1

Истоки западноевропейского музыкального искусства

Тема 1.1. Введение. Музыка как вид искусства

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

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

Тема 1.2. Музыкальная культура древних Египта, Греции, Рима (VI в. до н.э. – IV в. н.э.)

Музыкальная культура Древнего Египта, связь музыки и храмовой культуры (культы Осириса, Исиды, Тота, «Страдания Осириса»). Описание древнеегипетских музыкальных инструментов (систр, дугоподобные арфы, бомы), сведения об исполнителях (хейроном Неферти, певцы Кайт, Хуфу-Анх, певица Хесют), музыкальных династиях (Снефрунофер, Сешемнефер, Хетеп-Хнемт).

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

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

Раздел 2

Становление музыкального искусства в Средние века

Тема 2.1. Музыкальное искусство Средневековья (V– начало 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. да 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 2.2. 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, В. Длугорая, В. Бакфарка, Д. Като и др.

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

Тема 2.3. 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 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 на белорусских землях в XV – XVI вв. Первые инструментальные капеллы князей ВКЛ: Альдоны, Витовта, Ягайло. Лютневая и клавирная музыка Беларуси. Творчество композиторов

и виртуозов-лютян: Д. Като, В. Длугорая, В. Бакфарка (а также Вацлава из Шамотул, Циприана Базылика, Крыштофа Клабана). Деятельность «Литовской капеллы».

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

Тема 2.4. Древнерусская музыкальная культура (X–XVII вв.)

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

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

Раздел 3

Развитие музыкального искусства Нового времени.

Тема 3.1. Музыкальное искусство XVII – первой половины XVIII в.: барокко

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

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

Особенности развития немецкого музыкального искусства. Органная школа Германии (И. Пахельбель и Д. Букстехуде). Творчество И.С. Баха. Духовные кантаты Баха: Месса *h-moll*, «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею». Светские кантаты: «Кофейная кантата». Переосмысление

традиционных жанров органной музыки: токкаты, фантазии, пассакальи. Клавирная музыка: клавирные концерты, «Хорошо темперированный клавир», «Английские» и «Французские» сюиты.

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

Тема 3.2. Русское музыкальное искусство XVII–XVIII вв.

Воцарение династии Романовых: перемена социополитических условий, обновление музыкальных традиций. Труд Н. Дилецкого «Музыкальная грамматика». Возникновение партесного (многоголосного) пения. Ведущие мастера русского многоголосного распева: В. Титов, Н. Калашников, Н. Бавыкин, Ф. Редриков. Хоровой концерт. Возникновение светского музыкального искусства. Зарождение русского музыкального театра: «Пещное действо» и вертепный кукольный театр. Деятельность С.Полоцкого.

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

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

Тема 3.3. Развитие белорусского музыкального искусства XVIII в.

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

Деятельность частновладельческих (магнатских) театров и капелл белорусских магнатов. Деятельность иностранных профессиональных музыкантов и композиторов на белорусских землях: Я. Голанда, Я. Дусика, Дж.А. льбертини, Д. Кёрнера и др. Капеллы Радзивиллов в Несвиже и Слуцке, М.К. Огинского в Слониме, А. Тизенгауза в Гродно, С. Зорича в Шклове. Деятельность Я. Голанда, М. Радзивилла. Организация музыкальных

и балетных школ. Оперные и балетные постановки на сцене магнатских театров. Коллекция музыкальных инструментов М.К. Огинского.

Тема 3.4. Музыкальное искусство второй трети XVII – XVIII вв.: классицизм

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

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

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

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

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

Тема 3.5. Музыкальное искусство эпохи Романтизма

Романтизм как идейно-художественное направление в музыкальной культуре Западной Европы XIX в.: периодизация, представители, основные темы и жанры. Характерные черты художественно-эстетической концепции музыкального романтизма: идея синтеза искусств, принцип программности музыкальных произведений, разработка новых средств музыкальной выразительности.

Музыкальное искусство Западной Европы первой половины XIX ст. Развитие городской культуры, возникновение новых театров, музыкально-

просветительских организаций. Инструментальное исполнительство как самостоятельный вид профессиональной деятельности. Утверждение фортепиано в музыкальной исполнительской практике. Ранний романтизм (Ф. Шуберт, К.М. Вебер, Н. Паганини, Дж. Фильд), зрелый романтизм (Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз и др.), поздний (Ф. Лист, Р. Вагнер, И. Брамс).

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

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

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

Формирование национальных композиторских школ (поздний романтизм): в Венгрии (Ф. Лист), Чехии (Б. Сметана, А. Дворжак), Норвегии (Э. Григ), Испании (И. Альбенис). Обращение композиторов к национальному фольклору, использование народных танцевальных ритмов, выявление самобытных стилистических особенностей в гармонии и ритмике, воплощение в музыкальных образах народных легенд и сказаний.

Тема 3.6. Русское музыкальное искусство XIX в.

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

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

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

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

Тема 3.7. Музыкальное искусство на белорусских землях в 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.К. Огинского, К. Ельского, К. Дунин-Мартинкевич и др. Музыкальное образование и критика. Деятельность музыкальных товариществ, объединений, кружков, активизация художественной жизни белорусских городов.

Тема 3.8. Музыкальное искусство Западной Европы, США, России последней трети XIX – начала XX вв.: панорама стилей

Поиск новых средств художественной выразительности. Зарождение импрессионизма эстетики импрессионизма во французской живописи и в музыкальной культуре Франции (последняя треть XIX в.). Творчество К. Дебюсси. «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна»» как манифест музыкального импрессионизма (тембральное своеобразие трактовки инструментов оркестра, сопоставление приемов звукоизвлечения). Опера «Пеллеас и Мелизанда» (синтез импрессионизма и литературного символизма). Сочинения для фортепиано («Шаги на снегу», «Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор» и т.д.). Творчество М. Равеля. Развитие принципов музыкального импрессионизма наряду с проявлением классицистских тенденций («Павана в честь усопшей инфанты»). Воплощение традиций французской музыкальной культуры в произведениях для фортепиано (сюита «Гробница Куперена»), творческие связи с русским композиторами.

Новые направления развития западноевропейского музыкального искусства начала XX в.: неоклассицизм, неоромантизм, неофольклоризм. Неоклассицизм в творчестве Ф. Бузони, М. Равеля, П. Хиндемита, И. Стравинского, Э. Вила-Лобоса: обновление эстетики музыкального барокко, обращение к барочным жанрам, воссоздание принципов полифонического письма наряду с использованием современного

музыкального языка (атональность). Неофольклоризм в творчестве И. Стравинского, Б. Бартока, М. де Фалья: обновление музыкального языка с опорой на фольклор (метрическая нерегулярность, ладоинтонационные особенности народной музыки). Неоромантизм в творчестве Р. Штрауса, Г. Малера, А. Брукнера: дальнейшее развитие эстетики романтизма в качестве противопоставления музыкальному авангардизму нововенской школы.

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

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

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

Раздел 4.

Музыкальное искусство Новейшего времени (вторая половина XX в.)

Тема 4.1. Музыкальное искусство Западной Европы XX в.

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

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

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

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

Тема 4.2. Музыкальное искусство России XX в. (советский период)

Русское советское музыкальное искусство: периодизация, крупнейшие представители (композиторы, музыканты, творческие объединения). Соцреализм как ведущий метод развития советского искусства. Жанр массовой песни в творчестве советских композиторов (И. Дунаевский, бр. Покрас и др.).

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

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

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

Тема 4.3. Музыкальная культура Беларуси (советский период)

Белорусская советская музыкальная культура 1917-1940-х гг. Становление композиторской школы Беларуси. Открытие первых учреждений образования и культуры (филармония, консерватория, Театр оперы и балета). История создания государственного оркестра белорусских народных инструментов. Деятельность И. Жиновича, Д. Захара. Народная культура Беларуси. Белорусские народные музыкальные инструменты (дуда, дудки, жалейки, лира, гусли, цимбалы и др.). Творческая деятельность А. Богатырева, Н. Аладова, Н. Чуркина, А. Туренкова, Е. Тикоцкого и др.

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

Тема 4.4. Музыкальное искусство Беларуси рубежа XX – XXI вв.

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

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Раздел 1

Истоки западноевропейского музыкального искусства

Тема 1.2. Музыкальная культура древних Египта, Греции, Рима (VI в. до н.э. – IV в. н.э.)

Вопросы

1. Музыкальная культура Древней Греции. Учение о лада и гармонии.
2. Музыкальная культура Древнего Рима и древнегреческое наследие.

Список рекомендованной литературы

- 1 Грушевицкая, Т. Г. Словарь по мировой художественной культуре : учеб. пособие / Т. Г. Грушевицкая, М. А. Гузик, А. П. Садохин. – М. : Академия, 2001. – 408 с.
- 2 Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1983. – 454 с.
- 3 Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры / Е. В. Дуков. – М. : Классика-XXI, 2003. – 256 с.

Раздел 2

Становление музыкального искусства в Средние века

Тема 2.1. Музыкальное искусство Средневековья (V– начало XV вв.)

Вопросы

1. Музыкальная культура западноевропейских стран в Средние века.
2. Формирование светских музыкальных жанров. Музыкальный инструментарий.
3. Роль трубадуров в развитии итальянского вокального искусства.

Список рекомендованной литературы

- 1 Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1983. – 454 с.
- 2 Дадзіёмава, В. У. Музычнае мастацтва Беларусі ў эпоху Рэнесансу і барока / В. У. Дадзіёмава // Мастацтва. – 1997. – №6. – С. 46 – 49.
- 3 Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры / Е. В. Дуков. – М. : Классика-XXI, 2003. – 256 с.

4 Евдокимова, Ю. К. Музыка эпохи Возрождения / Ю. К. Евдокимова, Н. А. Симакова. – М. : Музыка, 1982. – 252 с.

Раздел 3.

Развитие музыкального искусства Нового времени

Вопросы

1. Музыка эпохи Барокко. Духовные и светские сочинения И. С. Баха
2. Г.Ф.Гендель и его влияние на музыкальную культуру Англии.
3. Творчество европейских женщин-композиторов.
4. Композиторы Венской классической школы.
5. Романтизм в литературе и искусстве.
6. Русская композиторская школа.

Список рекомендованной литературы

1 Капилов, А. Л. Музыкальная культура Беларуси XIX – начала XX веков / А. Л. Капилов, Е. И. Ахвердова. – Минск : Ин-т соврем. знаний, 2000. – 142 с.

2 Коган, И. Л. Гендерная культурология: культура пола и «пол» культуры / И. Л. Коган. – Минск : Ковчег, 2003. – 336 с.

3 Лелеко, В. Д. Пространство повседневности в европейской культуре / В. Д. Лелеко. – СПб. : Изд-во СПб. гос. ун-та культуры и искусств, 2002. – 320 с.

4 Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1983. – 454 с.

5 Ливанова, Т. Н. Западноевропейская музыка XVII – XVIII веков в ряду искусств / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1977. – 528 с.

6 Шкор, Л. А. Художественное творчество женщин в европейском искусстве XIV — первой половины XIX вв. : (на материале живописи и музыки) / Л. А. Шкор. – Минск : Энциклопедикс, 2014. – 132 с.

Раздел 4.

Музыкальное искусство Новейшего времени

Вопросы

1. Панорама развития музыкального искусства в XX веке.
2. Взаимосвязи видов искусства в XX века.
3. Ведущие композиторы XX века (на выбор).

Список рекомендованной литературы

1. Барсова, И. А. Контуры столетия / И. А. Барсова. – СПб : Композитор, 2007. – 256 с.
2. Лобанова, М. Н. Музыкальный стиль и жанр : история и современность / М. Н. Лобанова. – М. : Советский композитор, 1990. – 222 с.
3. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке / Е. В. Назайкинский. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 248 с
4. Смирнова, В. В. История зарубежной музыки / В. В. Смирнова. – СПб. : Композитор, 2001. – 626 с.
5. Шкор, Л. А. Ризома “Лунной сонаты” Бетховена в современном искусстве, Л. А. Шкор // Первый международный научный конгресс белорусской культуры : сб. м-лов / гл. ред. А. И. Локотко [и др.] : Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН РБ. – Минск : Право и экономика, 2016. – С. 138-141.
6. Шкор, Л. А. Отражение идей постмодернизма в современном искусстве (на примере «Сказок старого пианино») // Актуальные проблемы искусства : история, теория, методика: материалы III Международной научно-практической конференции, г. Минск, 10-11 апреля 2014 г. / БГПУ им. М. Танка; редколл. : М. Борозна [и др.]. – Минск : БГПУ, 2014. – с. 236–239.

Форма текущей аттестации – зачет.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Вопросы к зачету

1. Музыка как вид искусства.
2. Музыкальная культура древних Египта, Греции, Рима.
3. Музыкальное искусство Средневековья (V – начало XV вв.).
4. Музыкальное искусство Возрождения (конец XIV – первая половина XVII в.).
5. Музыкальное искусство Беларуси: от истоков до XVII в.
6. Древнерусская музыкальная культура (X–XVII вв.).
7. Музыкальное искусство XVII – первой половины XVIII в.
8. Русское музыкальное искусство XVII–XVIII вв.
9. Развитие белорусского музыкального искусства XVIII в.
10. Музыкальное искусство второй трети XVII – XVIII вв.: классицизм.
11. Русское музыкальное искусство XIX в.
12. Музыкальное искусство эпохи Романтизма.
13. Музыкальное искусство на белорусских землях в XIX в.
14. Музыкальное искусство Западной Европы, США, России последней трети XIX – начала XX вв.
15. Музыкальное искусство Западной Европы XX в.
16. Музыкальное искусство России XX в. (советский период).
17. Музыкальная культура Беларуси (советский период).
18. Музыкальное искусство Беларуси рубежа XX – XXI вв.
19. Периодизация музыкального искусства в рамках исторической смены музыкальной культуры эпох.
20. Вокальная лирика XIX века на примере любого композитора (по выбору).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Алексеев, А. Д. История фортепианного искусства / А. Д. Алексеев. – М. : Музыка, 1998. – 415 с.
2. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм : Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е.Ю. Андреева. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 488 с.
3. Асафьев, Б. В. О музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев. – Л. : Музыка, 1973. – 144 с.
4. Брянцева, В. Н. Французский клавесинизм / В. Н. Брянцева. – СПб. : Изд-во Гос. ин-та искусствоведения, 2000. – 377 с.
5. Дадиомова, О. В. Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII века / О. В. Дадиомова. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 207 с.
6. Дадзіёмава, В. У. Гісторыя музычнай культуры Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст. : дапам. для сярэд. навуч. устаноў гуманіт. профілю / В. У. Дадзіёмава. – Минск : Беларуск. гуманіт. адукац.-культ. цэнтр, 1994. – 95 с.
7. Друскин, М. С. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII веков / М. С. Друскин. – Л. : Искусство, 1960. – 283 с.
8. Капилов, А. Л. Музыкальная культура Беларуси XIX – начала XX веков / А. Л. Капилов, Е. И. Ахвердова. – Минск : Ин-т соврем. знаний, 2000. – 142 с.
9. Ливанова, Т. Н. Западноевропейская музыка XVII – XVIII веков в ряду искусств / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1977. – 528 с.
10. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1983. – 454 с.
11. Ливанова, Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века и связи с литературой, театром и бытом : исследования и материалы / Т. Н. Ливанова. – М. : Госмузиздат, 1953. – 536 с.
12. Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения : Исторический смысл эстетики Возрождения / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1978. – 750 с.
13. Мдивани, Т. Г. Западный рационализм в музыкальном мышлении XX века / Т. Г. Мдивани. – Минск : Бел. Навука, 2003. – 327 с.
14. Пракапцова, В. П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі / В. П. Пракапцова. – Минск : Бел. ун-т культуры, 1999. – 210 с.
15. Шкор, Л. А. Отражение гендерной теории в современном кинематографе (на примере фильма «Наннерль. Сестра Моцарта») / Л. А. Шкор // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : м-лы Міжнароднай навук.-тэар. Канф. : 10-11 ліст 2011 г. : Мінск, гл. рэд. А. І. Лакотка ; ІМЭіФ ім. К. Крапівы НАН РБ. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – с. 195-199.
16. Шкор, Л. А. Репрезентация социально-антропологических проблем в современном искусстве (на примере постановки В. Деккером «Травиаты»

Дж. Верди) / Л. А. Шкор // Довгийрдовские чтения III: философская антропология и социальная философия; Материалы международной научной конференции / Минск, 26-27 апреля 2012. – Минск: Право и экономика, 2012. – с. 266-267.

17. Шкор, Л. А. Ризома “Лунной сонаты” Бетховена в современном искусстве, Л. А. Шкор // Первый международный научный конгресс белорусской культуры: сб. м-лов / гл. ред. А. И. Локотко [и др.]: Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН РБ. – Минск: Право и экономика, 2016. – С. 138 – 141.

18. Шкор, Л. А. Своеобразие творчества современных белорусских женщин-композиторов/ Л. А. Шкор // Навуковы пошук у сферы культуры і мастацтва: інавацыйныя падыходы: матэрыялы навук. канф. прафесарска-выкладчыцкага складу, прысвеч. 40-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў, Мінск, 25 лістап. 2015 г. / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў; рэдкал.: Ю. П. Бондар (старш.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2017. – С. 454 – 458.

19. Шкор, Л. А. Современные интерпретации оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера / Л. А. Шкор // Культура: открытый формат – 2016 (библиотекведение, библиографо-ведение и книговедение, искусствведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность): сб. науч. ст. / ред.сов.: В. Р. Языкович (председатель) и [др.]; [сост.: Т. Н. Бабич, Д. В. Бриткевич, А. И. Гурченко]; Мин-во культуры Респ. Беларусь, Беларус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск: БГУКИ, 2017. – С. 415 – 417.

Дополнительная

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

2. Бондаренко, Е. Мир современной белорусской музыки / Е. Бондаренко // Мастацтва. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі (НІА), 2008. – С. 36-43.

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

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

5. Кузьмініч, М. Л. Гісторыя музычнага выхавання і адукацыі (ад старажытнасці да XIX ст.): вучэб. дапаможн. для ВУНУ культуры і мастацтваў / М. Л. Кузьмініч. – Мінск: БГУкультуры, 2000. – 187 с.

6. Музыкальный словарь Гроува / пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна. – М.: Практика, 2001. – 1095 с.

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

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

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

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

11. Шкор, Л. А. Особенности взаимодействия видов искусства в белорусской художественной культуре рубежа XXI в. / Л. А. Шкор // Искусство и личность : Материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 22-23 февр. 2012. / БГПУ им. М. Танка : редколл. Т. С. Богданова (отв.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2012. – с. 171-175.

12. Шкор, Л. А. Воплощение доминант национальной культуры в творчестве белорусских композиторов рубежа XXI в. / Л. А. Шкор // Аутэнтычны фальклор : праблемы захавання, вывучэння, успрымання : зб. навук. прац удзельнікаў VI Міжнароднай навук.-прак. канф. (Мінск, 27-29 красавіка 2012 г. – Мінск : БГУКИ, 2012. – С. 235-236.

13. Шкор, Л. А. Полисемантизм образов главных героев в гепталогии «Свет» К. Штокхаузена / Л. А. Шкор // Культура : открытый формат 2013 (библиотекведение, библиографведение и книговедение, искусствведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность) : сб. научн. ст. / ред.сов. : В.Р. Языкович (председатель) [и др.]; Мин-во культуры Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т культ. и иск. – Минск : БГУКИ, 2013. – С. 292-295.

14. Шкор, Л. А. «Компаративизм в искусстве : трансформация «смерти автора» в творчестве композиторов-авангардистов» / Л. А. Шкор // Культура. Наука. Творчество : VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15 мая 2014 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол. : В. М. Черник (пред.) [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2014. – С. 110-113.

15. Шкор, Л. А. Национальная тематика в произведениях современных белорусских композиторов / Л. А. Шкор // Аутэнтычны фальклор : праблемы захавання, вывучэння і выкладання (памяці антрапалага З. Мажэйкі) : зб. прац удзельнікаў IX Міжнароднай навукавай канферэнцыі / БДУКМ ; рэдкал. : Языковіч В. Р. (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2015. – С. 149 – 150.

16. Шкор, Л. А. Осмысление образов «Евгения Онегина» в современных балетах / Л. А. Шкор // Искусство и личность : материалы V Междунар. научн.-практ. конф., г. Минск, 14–15 ноября 2018 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. И. И. Рыжикова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2018. – С. 239-242.

17. Шкор, Л. А. Интерпретация образа Кармен в современном искусстве / Л. А. Шкор // Вестн. Белорус. гос. ун-та культуры и искусств. – 2018. – № 2 (30). – С. 71 – 77.

18. Шкор, Л. А. Мюзикл «Демон Онегина» в контексте современной музыкальной культуры / Л. А. Шкор // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : Т. Г. Барановская (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2018. – С. 306 – 309.

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

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ