

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ФЕВЗИ ЯКУБОВА»**

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
ГБОУВО РК КИПУ
имени Февзи Якубова
А. И. Лучинкина

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

для абитуриентов, поступающих на базе СПО

по направлениям подготовки:

53.03.05 Дирижирование, 53.03.03 Вокальное искусство,

53.0302 Музыкально-инструментальное искусство

по дисциплине

«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»

Симферополь, 2021

Программа рекомендована к утверждению на заседании кафедры вокального искусства и дирижирования (протокол № 6 от «16» ноября 2021 г.).

Программа рекомендована к утверждению на заседании кафедры музыкально-инструментального искусства (протокол № 5 от «16» ноября 2021 г.).

Программа одобрена на заседании Ученого совета факультета истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы (протокол № 4 от «24» ноября 2021 г.).

I. Порядок проведения вступительных испытаний.

Цель вступительных испытаний – выявление и оценка качества подготовки по дирижированию, вокальному и музыкально-инструментальному искусству.

Программа вступительного испытания по дирижированию, вокальному и музыкально-инструментальному искусству на базе Федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования по соответствующей специальности и предназначена для поступающих на обучение по следующей программе бакалавриата Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»:

53.03.05 Дирижирование. Профиль «Дирижирование академическим хором»;

53.03.03 Вокальное искусство. Профиль «Академическое пение»;

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. «Национальные инструменты народов России».

Порядок проведения вступительного испытания определяется Правилами приема абитуриентов в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова. Вступительные испытания проводятся по утвержденному председателем приёмной комиссии ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова расписанию.

Проведение творческого испытания по основам истории и теории музыки для поступающих на обучения по программе бакалавриата осуществляется в тестовой форме.

Экзамен проводится в письменной форме. Продолжительность составляет 90 минут.

2. Критерии оценивания

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 20 тестовых заданий, пропорционально представляющих все разделы данной программы. К каждому заданию предлагается четыре варианта ответа, из которых верным является только один. Приемная комиссия оценивает письменные ответы абитуриента по следующим критериям. Приемная комиссия оценивает каждый параметр прослушивания абитуриента по следующим критериям:

5 баллов – абитуриент дал правильный ответ на поставленный вопрос;

0 баллов – абитуриент дал неправильный ответ на вопрос или вообще ничего не ответил.

Максимально возможное количество баллов за прослушивание – 100.

Минимальный балл – 24

3. Содержание

Тема 1. Введение. Виды искусств. Музыка как вид искусства. Предмет и задачи курса. Возникновение искусства. Искусство как форма отражения мира и способ его

преобразования. Художественная, познавательная и воспитательная функции искусства. Виды искусства. Пространственные, временные виды искусства. Выразительные средства. Специфика музыки как одного из видов искусства. Выражение содержания на уровне обобщения. Воздействие на сферу человеческих эмоций. Отсутствие наглядного образа. Звуковой образ. Особенности содержания музыкального искусства.

Тема 2. Музыкальный язык. Нотация. Элементы музыкальной речи. Звук - «строительный материал» музыкального искусства. Физическая природа звука. Качества музыкального звука. Звукоряд. Октава. Гамма. Тон/полутон. Основные и производные ступени звукоряда. Нотное письмо. История нотного письма. Основные элементы: нотный стан, ноты, ключи. Длительности. Основные элементы музыкальной речи: мелодия, лад, ритм, гармония, тембр, темп, регистр, фактура - их взаимосвязь. Мелодия и музыкальный образ, мелодия как главнейшее из средств музыкальной выразительности. Ладовая основа, звуковысотный рисунок, ритмика. Ритм и метр как выявление временной организации произведения. О выразительности ритма. Лад как основа звуковысотной организации музыкальной речи. Зависимость характера музыки от лада. Гармония как важное выразительное средство. Отношение гармонии к мелодии, влияние на ее смысловую определенность. Темп, динамика. Тембр, регистр. Фактура. Их выразительное значение. Мелодия, речитатив, интервалы в структуре мелодии, выразительное значение интервала. Звуковысотные соотношения, характеристика мелодической линии, типы мелодического движения. Кульминация. Строение мелодии: мотив, фраза, предложение, каданс. Кантлена и речитатив. Определение интервала, виды интервалов. 8 Диссонанс, консонанс. Величина интервала. Выразительное значение интервалов, интонаций. Положение интервала в структуре мелодии, интервал как «интонационное зерно» мелодии. Устойчивое выразительное значение интервала в типичных интонационных оборотах. Ритм и метр. Звук как физическое явление. Качества звука. Связь музыки с движением. Акцент, доля, метр и размер 2-3-х дольный, такт. Ритм, группировка. Ритмический рисунок и характер произведения. Ритмические рисунки как типовые признаки жанров, ритм в танцах и маршах. Лад, тональность. Лады народной музыки. Цветной слух. Лад и тональность как основа звуковысотной организации музыкального языка. Устойчивые и неустойчивые ступени, тяготение. Главные ступени лада. Мажор и минор, их сходство и различие. Структура мажора и минора. Натуральные лады иначе - старинные, церковные лады, лады народной музыки. Распространение в эпоху Средневековья как в музыке культовой, так и в народно-песенном искусстве. Названия ладов, строение. Сравнение с мажором и минором. Выразительные свойства область применения. Цветной слух - как звуковые переживания при восприятии цвета и как цветовые ассоциации при слушании музыки. Индивидуальность цветовых ассоциаций. Тональность и цвет. «Синтетическое искусство» Скрябина. Гармония, фактура (полифонический, гомофонно-гармонический склад). Гармония как важнейшее выразительное средство, основанное на объединении звуков в созвучия и на взаимосвязи этих созвучий между собой. Созвучие, аккорд. Красочность гармонии. Образные определения гармонии. Гармония как средство усиления выразительности мелодии. Фактура как способ изложения музыкального материала, совокупность технологических средств (мелодика, аккорды, фигурации, подголоски). Основные виды фактуры: гомофонно-гармонический склад /его разновидности/ и полифонический склад. Образные определения фактуры / «прозрачная», «плотная» и т.п. Связь с характером и жанром музыкального произведения. Регистр, тембр, происхождение, классификация 9 музыкальных инструментов.

Виды оркестров Выразительные свойства регистра. 3 регистра - три сферы выразительности. Понятие диапазона. Тембр в системе выразительных средств музыки. Неповторимость звучания каждого музыкального инструмента. Инструменты симфонического оркестра. Партитура и клавиш. Камерный оркестр. Духовой оркестр. Оркестр народных инструментов. Эстрадный оркестр. Особенности состава, влияние состава оркестра на выразительные, тембровые и динамические возможности.

Тема 3. Программно-изобразительная музыка. Определение. Виды отражения программы: название, заголовки отдельных частей, эпиграфы, развернутый литературный комментарий. Источники сюжета. Особенности программно-изобразительной музыки: приемы звукоизобразительности, яркие портретные зарисовки, красочность музыкального языка, тембра и гармонии.

Тема 4. Музыкальные жанры. Жанры вокальной и инструментальной музыки. Музыкальный жанр - как вид, род музыкального искусства. Сложность классификации произведений музыкального искусства. Первичные простые музыкальные жанры: песня, танец, марш. Устойчивые черты простых жанров. Вторичные музыкальные жанры, их связь с первичными жанрами. Вокальная и инструментальная музыка. Музыка и речь. Определение понятия вокальной музыки. Значительная роль текста в вокальной музыке. Слияния музыки и слова. Различное прочтение одного и того же текста. Классификация и характеристика певческих голосов. Разнообразие жанров вокальной музыки от песни до оперы. Краткая характеристика вокальных жанров. Разнообразие жанров, богатство содержания. Бытовые обрядовые, календарные, исторические былины, плясовые, колыбельные, шуточные, частушки, лирические протяжные. Характеристика содержания и мелодики, ритма, темпа и манеры исполнения. Использование народных песен в творчестве профессиональных композиторов, цитирование подлинных напевов и интонационная близость фольклорным образцам. Марши. Происхождение жанра. Главенство ритма и темпа. Разновидности маршевой музыки походные, траурные, сказочные, детские и др. характерные черты. Марши как самостоятельные произведения и как отдельные номера более крупных форм. Происхождение танца. Танцы народов России: русские, белорусские, украинские, народов Кавказа и др. Связь музыки с танцевальными движениями. Характер, особенности мелодики и ритма. Использование в профессиональной музыке. Танцы народов Европы и их воплощение в профессиональном музыкальном искусстве. Старинные танцы. Старинная сюита как последовательность разнохарактерных танцев. Их происхождение, характеристика. Жанры инструментальной музыки. Камерная музыка. Определение. Возникновение жанра, его светская основа, жанровые особенности. Камерная музыка 17-18 вв, камерная музыка 19-20 вв. Жанры камерной музыки, их разнообразие. Соната. Камерно-инструментальные ансамбли: трио, квартеты и т.п. Фортепианная миниатюра. Симфония, концерт. Происхождение жанров. Строение крупной формы, включающей в себя несколько структурно самостоятельных частей, образующих систему сложных соотношений, в которых каждая часть играет определенную роль. Принцип контраста как основа расположения частей цикла. Драматический, нередко конфликтный характер 1 части. Лиризм 2 части. Жанрово-бытовой элемент 3 части. Народность и массовость как выражение содержания 4 части.

Тема 5. Музыка в театре и кино. Балет. Балет как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа балета. Соотношение музыки и хореографии. Возникновение жанра.

Жанрово-историческая типология балета: дивертисмент, балет-драма, романтический балет, академический балет, симфоническая балетная драма, неоклассический балет, хореодрама, «тотальный театр». Идея, драматургия балетного спектакля. Идейное единство, охватывающее все компоненты балетного спектакля. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия конфликта, кульминация, развязка. Структура балетного спектакля. Выдающиеся композиторы - авторы балетов. Опера. Опера как вид искусства. Эстетика. Синтетическая природа оперы. Возникновение жанра. «Серьезная» и «комическая» опера. Опера и драматический спектакль. Последовательность драматургических этапов: экспозиция, завязка, развитие действия конфликта, кульминация, развязка. Главенство музыкального начала. Структура оперного спектакля. Характеристика сольных: ария, ариозо, ариетта, каватин, ансамблевых: дуэт, трио, квартет и др., хоровых номеров. Увертюра и музыкальные антракты. Либретто. Выдающиеся композиторы - авторы опер. Оперетта. Мюзикл и рок-опера. Оперетта - характеристика жанра. Возникновение жанра. Содержание. Структура. Выдающиеся композиторы - авторы оперетт. Мюзикл. Характеристика жанра. История возникновения, география жанра. Особенности содержания и структуры. Композиторы - авторы мюзиклов. Экранизация мюзиклов. Эволюция жанра. Рок-опера. Новые идеи, сюжеты, музыка. Новое во всех звеньях: композитор - исполнитель - слушатель. Киномузыка.

Тема 6. Возникновение и этапы развития музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего мира. История музыки как часть истории мировой художественной культуры. Общность основных этапов исторического развития. Специфические особенности музыкального искусства. Понятие стиля в музыке. Основные черты художественной культуры Древнего Египта. Зарождение жанра мистерии, создание крупных музыкальных ансамблей и различных форм сольного и хорового пения. Музыкальные инструменты. Индия. Древние истоки индийской музыкальной культуры. Ритуальные песнопения, собранные в древних письменных памятниках «Ригведа» и «Атхарваведа». Трактат «Натьяшастра» (I век н. э.), освещающий вопросы театра, музыки, танца и их синкретической связи. Основные виды музыкальных инструментов. Китай. Древнейшие истоки музыкальной культуры Китая. Памятник народного творчества «Шицзин» («Книга песен», V век до н.э.) Богатство инструментария и особенности традиционного китайского оркестра. Древняя Греция. Богатство музыкально-поэтического творчества (трудовые, лирические, военные песни и танцы и др.). Народные певцы и сказители (аэды и рапсоды). Инструменты. Большая роль музыки в общественной жизни. Древнегреческая трагедия - единство поэзии, музыки, сценического действия и танца. Музыкальные теории древних греков. Музыкальная культура Древнего Рима. Социальные функции музыки в Древнем Риме.

Тема 7. Музыка Средневековья и эпохи Возрождения. Средневековая музыкальная культура арабских стран. Основные песенные жанры. Ислам и музыка. Высокий уровень музыкальной науки в IX веке. Средневековая музыкальная культура Византии, синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Влияние византийской культуры и искусств на развитие музыки соседних стран. Средневековая музыкальная культура Европы. Творчество странствующих музыкантов Развитие церковной музыки: от монодического григорианского хорала к многоголосной хоровой музыке. Профессиональное светское музыкальное искусство. Поэтическое и музыкальное творчество трубадуров и труверов во Франции, миннезингеров в Германии. Европейская музыкальная

культура эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм и его отражение в музыкальной культуре. Музыка протестантских движений: гуситские гимны, протестантский хорал, гугенотские псалмы, песнопения английских пуритан. Музыка католической контрреформации. Высшие формы развития хоровой полифонии. Основные жанры ренессансной музыки. Ведущее значение церковных жанров - мессы, мотета. Постепенное усиление роли светской музыки. Многообразие национальных форм полифонической песни (французские шансон и баллада, немецкая Lied, итальянские фроттола и виланелла). Блестящий расцвет мадригала в 16 веке. Эмансипация инструментальной музыки в период позднего Ренессанса. Лютневая и органная музыка.

Тема 8. Европейская музыкальная культура 17-18 веков. Опера. Инструментальная музыка. Инструментальная музыка Италии XVII-XVIII вв. Джироламо Фрескобальди (1583-1643) крупнейший представитель органной и клавишной музыки первой половины XVII века. Распространение лютни, гитары и клавичембало в музыкальном быту. Выдвижение сольных смычковых и духовых инструментов. Сонатно-концертные жанры XVII - начала XVIII веков. Роль в развитии этих жанров композиторов Арканджело Корелли (1653-1713), Антонио Вивальди (около 1677-1741), Джузеппе Тартини (1692-1770). Расцвет камерного и концертного исполнительства. Музыкальная культура Франции XVII-XVIII вв. Эстетика французского классицизма. Развитие французского музыкального театра. Придворный балет. Жан Батист Люлли (1632-1687) - создатель французской национальной оперы (лирической трагедии). Бытовые жанры французской музыки; их связь с народным творчеством. Клавесинная музыка XVII-XVIII веков. Франсуа Куперен (1668-1733) и Ж.Ф. Рамо. Музыкальная культура Германии XVII-XVIII вв. Идеи протестантизма в развитии немецкой музыкальной культуры XVII века. Роль протестантского хорала в профессиональном композиторском творчестве. Генрих Шютц (1585-1672). Органисты в Германии - предшественники И.С. Баха (И. Пахельбель, Г. Бём, Д. Букстехуде и др.) Развитие оперного жанра в Германии. Музыкальная культура Англии XVII-XVIII вв. Генри Пёрселл (1659-1695) - крупнейший национальный английский композитор. Широкий охват вокальных и инструментальных жанров. Связь с традициями английской песенной хоровой культуры. Творчество английских вёрджиналистов (У. Берд, Д. Булл, Д. Даулэнд).

Тема 9. Творчество Баха, Генделя. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Творческий путь И.С. Баха, его работа как композитора и исполнителя. Музыкальный стиль И. С. Баха. Особенности мелодики, ее интонационная выразительность, связи с немецкой народной песенностью, протестантским хоралом. Вокально-инструментальные жанры в творчестве И.С. Баха. Духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы. Музыка для клавира. «Хорошо темперированный клавир» - круг образов, особенности композиционной структуры. Клавирные сюиты (французские, английские), партиты - их связь с бытовыми музыкальными прообразами. Концерты для клавира с оркестром. «Итальянский концерт» - его новаторский характер. Вершина полифонического мастерства - «искусство фуги». Органная музыка - токкаты, фантазии, прелюдии и фуги, пассакалии; их монументальность, импровизационная свобода. Обработки хоралов, их типы, выразительные средства. Георг Фридрих Гендель (1685-1759). Роль его творчества в развитии музыкальной культуры не только Германии, но и Англии. Творческий путь Г. Генделя, его основные этапы. Оперное творчество Г.Генделя. Сохранение связи с традицией итальянской оперы-серия. Оратории Г. Генделя. Героико-патриотическая идея в оболочке библейской сюжетики. Связь ораторий Г. Генделя с общественной жизнью Англии первой половины XVIII века. Монументальный,

демократический характер. Черты театральности. Основные жанры инструментальной музыки Г. Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов, пьесы для клавира. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе («Музыка для фейерверка», «Музыка для прогулки на воде»).

Тема 10. Классицизм. Венская классическая школа. Гайдн, Моцарт, Бетховен. Демократическая направленность творчества венских классиков. Их связь с философией эпохи Просвещения. Претворение народной песенности и жанров народно-бытовой музыки. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность формы. Новаторство в оперной и инструментальной музыке. Франц Йозеф Гайдн (1732-1809). Творческий путь. Основные черты искусства И. Гайдна: демократичность, оптимизм, связь с народной музыкой - австрийской, а также славянской и венгерской. Роль симфонии и квартета в творчестве И. Гайдна. Формирование классического состава симфонического оркестра. Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) Творческий путь. Идеино-образное содержание творчества. Оперное творчество, его выдающееся реформаторское значение. Высшие оперные достижения В. Моцарта: «Похищение из сераля» - лирико-психологическая трактовка зингшпиля; «Свадьба Фигаро» - реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами; «Дон Жуан» - уникальный образец совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-буффа (*dramma giocoso*); «Волшебная флейта» - сказочный, философско-возвышенный зингшпиль. Круг музыкальных образов в симфониях и камерно-инструментальных произведениях. «Реквием» как вершина литургического жанра в европейской музыке. Особенности трактовки жанра и драматургия. Людвиг Ван Бетховен (1770-1827). Бетховен как представитель нового этапа развития венской классической музыкальной школы. Творческий путь. Общая характеристика философско-эстетических позиций композитора Бетховенский симфонизм - его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Симфоническое творчество и его ведущая роль в наследии композитора. Фортепианные сонаты и вариации Л. Бетховена. Богатство и глубина содержания. Обогащение выразительных возможностей инструмента.

Тема 11. Романтизм как важнейшее стилевое направление в европейской музыке XIX века. Основные принципы романтической эстетики. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Многообразное самобытное проявление романтизма в различных национальных музыкальных школах. Возросший интерес к истории и быту различных стран и народов, их искусству, фольклору. Обращение к исторической тематике. Природа и человек в искусства романтиков. Выдвижение темы личности и в связи с этим - лирических жанров. Конфликт личности со средой, обществом. Жанровое разнообразие романтической музыки. Роль миниатюры, крупной одночастной формы; новая трактовка циклов. Обогащение выразительных средств (в области мелодики, гармонии, ритмики, инструментовки). Ф. Шуберт - первый музыкальный романтик. Вокальная лирика Ф. Шуберта. Широкий круг поэтических текстов. Поэзия В. Гёте, Г. Гейне, и В. Мюллера. Симфонические произведения Ф. Шуберта. Фортепианное творчество. Творчество Р. Шумана как новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма. Мятужно-романтическая направленность творчества. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана, основание «Новой музыкальной газеты»; борьба с духовной косностью, консерватизмом и филистерством в искусстве. Пропаганда музыки великих мастеров

прошлого и современности. Фридерик Шопен (1810-1849). Значение искусства Ф. Шопена в польской и мировой музыке. Его творческий путь. Характерные черты стиля Ф. Шопена. Разнообразие жанров фортепианной музыки и их форм. Мазурки и полонезы как основа национального стиля Ф. Шопена. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллад, скерцо, фантазий). Романтизм в Италии. Творчество Россини, Беллини, Доницетти, Паганини. Особенности виртуозного стиля Паганини (1782-1840). Его произведения и их значение в современном скрипичном репертуаре. Гектор Берлиоз (1803-1869) - виднейший представитель романтизма во французском музыкальном искусстве, основоположник особой ветви программного симфонизма. Р. Вагнер (1813-1883) Создание музыкальной драмы, основанной на национальных традициях и выразившей новаторские устремления композитора. Роль немецкого мифа в вагнеровской драме. Ф. Лист (1811-1886) - гениальный реформатор пианистического искусства, изменивший представления о возможностях фортепиано и фортепианного исполнительства. Создание жанра симфонической поэмы - программного одночастного произведения. Джузеппе Верди (1813-1901). Историческое значение творчества Дж. Верди в итальянской и мировой музыке. Особенности оперной эстетики. Жорж Бизе (1838-1875). Оперное творчество. «Кармен» как одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве. Чешская композиторская школа в XIX веке. Творчество Б. Сметаны и А. Дворжака. Традиции норвежской музыки в творчестве Э. Грига. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Воплощение народной жизни, сказаний и легенд, картин родной природы, поэтических мотивов норвежской литературы.

Тема 12. Французский музыкальный импрессионизм Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке под воздействием импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века (Ф. Куперена, Ф. Рамо). Новаторский характер французского импрессионизма в области тематики, средств звуковой выразительности. Творчество Клода Дебюсси, Мориса Равеля.

Тема 13. Пути развития музыкального искусства в 20 веке. Экспрессионизм. Неоклассицизм. Неофольклоризм. Джаз. Развитие западноевропейского музыкального авангарда. Конец XIX и начало XX века в музыкальном искусстве Европы - время завершения эпохи романтизма и зарождения новых стилевых направлений. Время радикальных перемен в общественном сознании, философии и искусстве под влиянием новой исторической ситуации в Европе, а также новых научных открытий. Наиболее важные стилевые направления, получившие развитие не только в музыке, но и в литературе и живописи: экспрессионизм, неоклассицизм, конструктивизм. Влияние этнического музыкального сознания на профессиональные виды музыкального искусства через неофольклоризм и джаз. Джаз как одна из ранних форм массовой музыкальной культуры, импортированная из США, выросшая на основе негритянской народной музыки и получившая к середине XX века статус профессиональной. Интенсивный поиск новых средств музыкального языка. Усиление интереса к индивидуальности авторского стиля. Возникновение системы додекафонии в творчестве композиторов Нововенской школы. Крупнейшие творческие фигуры I половины XX века: И.Ф. Стравинский, А. Шёнберг, А. Онеггер, П. Хиндемит, К. Орф, Б. Барток, О. Мессиа́н, Ч. Айвз. Конец 40-х и начало 50-х гг. XX века - новый этап в развитии и изменении музыкального сознания в Европе и Америке.

Формирование эстетики авангардизма и новых подходов в сфере композиции. Различные композиторские техники.

Тема 14. Музыкальная культура от Древней Руси до 18 века. Древнейшие виды народного музыкального творчества. Скоморошество. Музыкальный инструментарий. Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное письмо. Светское музыкальное искусство Московской Руси. Двойственный характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций со средневековым мировоззрением. Появление элементов общеевропейской культуры в русском общественном сознании. Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральные представлениях. Иностранцы музыканты при московском дворе в XVI-XVII веках. Стилиевой перелом в 19 церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Партеcный стиль.

Тема 15. Русская музыка 18 века Разрыв со средневековым мировоззрением, утрата церковью ведущего значения в сфере идеологии и искусства. Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской почве. Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании молодого поколения. Военная музыка. Петровские канты, их содержание и стилистические особенности. Музыка в театре. Первые оперные спектакли и их характер. Опера-серия на русской почве, ее официальный придворный характер. Итальянская и французская комическая опера в России. Домашнее музицирование и любительство. Виды и жанры бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров профессионального музыкального творчества. Плеяда выдающихся мастеров последней трети XVIII века: М. Березовский, Д. Бортнянский, Г. Пашкевич, Е. Фомин, И. Хандошкин и др.

Тема 16. Русская музыка первой половины 19 века. Песня и романс. Русская опера начала века. Любительское музицирование в различных слоях населения. Народная песня в городском быту.

Тема 17. Творчество М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского. М.И. Глинка (1804-1857) - основоположник русской классики. «Иван Сусанин» - первая русская классическая опера историко-трагедийного жанра. «Руслан и Людмила» - образец народно-сказочной эпической оперы. Балетные сцены в операх Глинки. Инструментальное творчество Глинки (Арагонская хота, Вальс-фантазия, Камаринская). А. С. Даргомыжский (1813-1869) - соратник и продолжатель Глинки в создании основ русской классической музыкальной школы. Критический реализм как основа творческого метода Даргомыжского. Новаторство Даргомыжского в оперном жанре.

Тема 18. Композиторы Могучей кучки. Творчество Чайковского. Роль «Могучей кучки» в развитии отечественного музыкального искусства. М.А. Балакирев (1837-1910). Значение Балакирева как организатора и руководителя «Могучей кучки». Многогранная деятельность Балакирева - композитора, пианиста, дирижера, педагога, музыкально-общественного деятеля, собирателя народных песен. М.П. Мусоргский (1839-1881) - один из величайших русских композиторов-реалистов, яркий выразитель в музыке демократических идей 60-х годов. Тема народа, его исторического прошлого - основная проблема творчества

Мусоргского. Интерес композитора к тематике историко-социальных конфликтов. Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908). Оперное творчество. Взгляды Римского-Корсакова на взаимоотношение музыки и драмы в опере. Роль народнопоэтических жанров в оперном стиле композитора. Соотношение реальных и сказочных, жанрово-бытовых и лирических образов. А.П. Бородин (1833-1887). Значение героико-эпической концепции в творчестве Бородина, народные основы его музыкального стиля, смелое новаторство в музыкальном языке. Оперный жанр в творчестве Бородина. Балетные сцены в опере «Князь Игорь». Творчество П.И. Чайковского (1840-1893) Обобщающий философский смысл музыки Чайковского, воплощение в ней вечных, общечеловеческих тем. Народность творчества Чайковского, демократизм его музыкального языка, основанного на интонациях русской народной песни и романса. Чайковский и русский балет.

Тема 19. Музыкальное искусство России конца 19 и начала 20 вв. Творчество Танеева, Глазунова, Лядова, Скрябина, Рахманинова, Стравинского. С. Танеев - его роль в утверждении традиций мировой музыкальной классики в русской музыке рубежа XIX-XX века. Хоровое творчество. А. Глазунов (1865-1936). Образы русского эпоса, народного быта и природы в его творчестве. Балеты Глазунова. А. Лядов (1855-1914). Интерес Лядова к народной песне, обращение не только к русскому фольклору, но и к фольклору других народов. Инструментальное творчество. Сложность идейно-художественного облика А. Скрябина (1871-1915). Его эволюция от романтизма к символизму. Симфоническое творчество: «Поэма экстаза», «Прометей». И. Стравинский (1882-1971) Место Стравинского в музыкальном искусстве XX века. Новаторская сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям современного музыкального искусства. Русские истоки музыки. Балеты Стравинского. Стравинский и Дягилев.

Тема 20. Отечественная музыкальная культура 20 в. Музыкальная культура 20-30-х гг. Противоречия новой культурной политики. РАПМ и его борьба с новаторскими исканиями. Политизация всех музыкальных жанров. Период 30-х - 50-х гг. - музыкальное искусство в условиях тоталитарного государства. Творчество Р.М. Глиэра, Н.Я. Мясковского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, И.О. Дунаевского, Д.Б. Кабалевского, Ю.А. Шапорина, Т.Н. Хренникова. Годы ВОВ. Огромная роль музыки в деле патриотического воспитания советских людей, а в особенности, - жанра песни, ставшей оружием в борьбе с врагом. Особая роль творчества композиторов-песенников - А. Александрова, В. Соловьёва-Седого, Б. Мокроусова, З. Захарова, М. Блантера и др. 1945 - 1953 - продолжение репрессивной политики в сфере культуры. 60 - 90-е гг.

Тема 21. Творчество С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова Прокофьев (1891-1953) - крупнейший русский композитор первой половины XX века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской. Создание выдающихся произведений разных жанров. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к произведениям мировой литературы. Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия и сказка в балете. Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) - творческий облик. Традиции и новаторство в музыке Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция. Судьба его музыкально-сценических произведений. Симфоническое творчество (7, 13, 14 симфонии). Вокальное и хоровое творчество Г. Свиридова.

Тема 22. Творчество Р. Щедрина. Роль фольклора в формировании творческой индивидуальности композитора. Особенности композиторского стиля - сочетание элементов народного искусства и «авангардных» техник (элементы додекафонии, сонористики и т.д.). Жанровое разнообразие творчества. Балеты Р. Щедрина.

Тема 23. Советский авангард 60-80-х. Творчество Шнитке, Денисова, Губайдуллиной. Ослабление идеологического пресса в музыке. Интенсивное проникновение новых музыкальных технологий в творчество молодых отечественных композиторов. Творчество представителей отечественного «авангарда» - Шнитке, Денисова, Губайдуллиной.

Тема 24. Творчество композиторов Кабардино- Балкарии. Большая роль русской и западноевропейской музыки в формировании национальной композиторской школы. Этапы развития. Творчество композиторов М. Балова, Х. Карданова, В. Молова, Дж. Хаупа, А. Казанова.

Литература:

1. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века : учебник / Л. А. Рапацкая. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114- 1781-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/56564> (дата обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Алфеевская, Г.С. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музыкальное образование» / Г.С. Алфеевская. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 159 с. (Учебник для вузов) - ISBN 978-5-305-00219-5 - Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305002195.html> (дата обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: по подписке.

3. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова [и др.] ; под редакцией Т. С. Паниотовой. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-4717-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126786> (дата обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Толшин, А. В. Тренинги для актера музыкального театра : учебное пособие / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2014. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-1764-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/53672> (дата обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Лозинская, В. П. Русская духовная классическая музыка: монография / Лозинская В.П. - Красноярск:СФУ, 2015. - 236 с.: ISBN 978-5-7638-3283-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/967761> (дата обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: по подписке.

6. Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века : монография / В. П. Лозинская. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. - 140 с. - ISBN 978-5-7638-2794-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/492764> (дата обращения: 06.03.2020). — Режим доступа: по подписке.