

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ

Учебная программа курса и планы семинарских занятий

Составитель:
Т. Н. Волобуева

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История европейской музыки» относится к Профессиональному циклу дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 033000 – Культурология (бакалавриат), она входит в вариативную (общепрофессиональную) часть этого цикла и адресована студентам первого курса. Читается во втором семестре, когда студенты уже подготовлены к её восприятию после изучения дисциплин «Отечественная история» и «Введение в культурологию».

Цель изучения учебной дисциплины – формирование у студентов навыков самостоятельного изучения музыки как одного из видов искусства, показ важности, необходимости изучения истории музыки как элемента широкого, целостного пласта художественной культуры, в контексте которого развивается музыкальное творчество, меняется его взаимодействие с другими видами искусств.

Основными задачами учебной дисциплины являются:

- формирование системы знаний об основных этапах развития музыкальной культуры, месте музыки в системе пространственно-временных и зрелищных видов искусства;
- воспитание способности слушать и понимать музыкальное произведение в социальном и художественно-историческом контекстах;
- знание фактов и художественных явлений музыкальной истории России и Европы, закономерностей развития музыкального творчества;
- укрепление устойчивого интереса к музыке, умение использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины «История европейской музыки» студент должен знать место музыки в системе пространственно-временных и зрелищных видов искусства; особенности и основные этапы исторического развития отечественной и европейской музыки; основные понятия и термины; обязательные музыкальные произведения, предусмотренные программой курса.

Уметь различать основные музыкальные стили и направления, выделять типы музыкальной культуры различных культурных эпох; владеть понятийным аппаратом, понимать проблематику и специфику музыкальной культуры, ориентироваться в современной музыкальной среде; использовать полученные знания в области музыкальной культуры в своей профессиональной деятельности.

По дисциплине «История европейской музыки» предусмотрены: аттестация в форме тестирования и зачет в качестве промежуточной аттестации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Музыка как вид искусства

Философско-эстетическое понимание музыки. Связь музыки с космосом и числом, концепция музыкального этоса, космической музыки; учение об аффектах, музыка – «язык» человеческой души, чувств, страстей. Сравнительно-искусствоведческое понимание музыки. Звук-слово, музыка – изобразительное искусство. Основные понятия теории музыки.

Тема 2. Музыкальное искусство древности

Синкретизм первобытного искусства. Религиозно-культовые гимны. Основные черты художественной культуры древних цивилизаций. Письменные памятники музыкального искусства. Театр. Виды инструментов. Развитие музыкальной науки и образования.

Античная музыкальная культура. Музыкально-поэтическое творчество. Развитие теории музыки. Пифагор. Народное творчество. Аэды, рапсоды, комос. Греческая лирика (хоровая, сольная, философская, гражданская). Музыка в трагедиях, религиозных церемониях. Музыка и образование. Концертная антреприза в Риме.

Тема 3. Музыка в художественной культуре феодального общества

Западноевропейское музыкальное искусство в средние века. Место музыки в храмовом синтезе искусств. Григорианский хорал. Литургическая драма. Ранние формы многоголосия. Вокальная и инструментальная музыка. Жанры многоголосной профессиональной музыки (мотет, месса). Средневековый музыкальный театр (литургия, мистерия). Школа Нотр-Дам. Эпоха Ars-nova. Особенности и формы бытования светской музыкальной культуры. Народные музыканты. Музыка и поэзия трубадуров, труверов, миннезингеров. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство. Развитие жанра песни. Формирование нотации. Византия. Особенности музыкальной культуры.

Тема 4. Музыкальная культура эпохи Возрождения

Место музыки в ренессансной культуре. Образование и развитие национальных полифонических школ. Основные жанры полифонической музыки. Развитие инструментальной музыки (сюиты, сонаты, concerto grosso, сольные концерты). Новые формы музыкальной исполнительской практики: появление общедоступных театров и открытых публичных концертов. Развитие бытовой инструментальной музыки, ее обогащение национальной народно-инструментальной традицией. Основные художественные принципы стиля барокко. Стремление к синтезу различных видов искусств. Расцвет искусства сольного пения.

Тема 5. Музыкальная культура эпохи барокко и Просвещения

Рождение новых жанров – «драмы на музыке» оперы-серия и оперы-буффа, оратории, балета, инструментального концерта, сольной сюиты. Творчество Монтеверди, Люли, Пёрселла. Открытие консерваторий. Новые формы бытования музыки: появление оперных театров, концертных залов. Творчество Вивальди, Корелли. Клавирная, органная музыка XVII в. Г. Гендель. Творчество И. Баха: органная музыка, оркестровые концерты, сюиты, оратории. Идеи Просвещения и музыкальное искусство XVIII века; становление классических музыкальных форм. Венская классическая композиторская школа. Творчество Й. Гайдна, А. Моцарта – родоначальников классического симфонизма. Оперное и инструментальное творчество Л. Бетховена.

Тема 6. Становление и развитие русской музыкальной культуры

Особенности культурного развития Древней Руси. Древнейшие виды народного музыкального творчества: календарно-обрядовые, семейные песни. Героический эпос. Скоморохи – представители светской традиции.

Происхождение и ранние формы русского церковного пения. Знаменный распев как вариант восточно-христианского певческого искусства.

Колокольные звоны. Русская музыкальная культура XIV–XVII вв. Народное музыкальное творчество. Эпические жанры. Лирическая песня. Церковное певческое искусство. Музыка в религиозных действиях. Придворный быт и народное музыкальное творчество XVII в. Переход от знаменного одноголосного пения к многоголосному партесному пению. Петровская эпоха в русском музыкальном искусстве. Музыка в общественном быту, петровские канты, музыка в театре.

Просветительские тенденции в русской музыке XVIII века. Иностранные оперные труппы в России. Развитие жанра «российской песни». Истоки русского романса. Запись и изучение русской народной песни. Начало русской оперы. В. Пашкевич, Е. Фомин. Развитие хоровой музыки. Творчество М. Березовского и Д. Бортнянского. Синтез в композиторском творчестве влияний западноевропейской музыки и самобытных черт русского фольклора. Музыкально-театральная жизнь Петербурга и Москвы.

Тема 7. Национальные композиторские школы в Европе XIX века

Становление национальных композиторских школ. Эпоха романтизма в европейской музыке. Творчество Ф. Шуберта, Р. Шумана, К. Вебера, Р. Вагнера. Французский музыкальный романтизм. Связь музыки с романтической литературой, живописью, театром. (Г. Берлиоз, Д. Россини). Обогащение европейского музыкального искусства достижениями венгерской, польской, чешской, испанской, финской, норвежской музыки.

Ф. Лист – классик венгерской музыки. Ф. Шопен и польская культура. Э. Григ – основоположник норвежской музыкальной классики. Б. Сметана, А. Дворжак – представители чешского музыкального искусства. Возрождение национальной испанской музыки – И. Альбенис, Э. Гранадо. Связи творчества композиторов с национальным фольклором.

Тема 8. Русская музыкальная культура XIX века

Становление русской композиторской школы в XIX веке. Русский романтизм и музыкальное искусство. Русский бытовой романс в творчестве А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва. Сближение народной и профессиональной музыки. Формирование русской классической музыкальной школы. Развитие музыкальных жанров. Музыкальный театр. Вершина оперной классики – М. Глинка, А. Даргомыжский. Концертная и музыкально-театральная жизнь России.

Темы и образы русского музыкального искусства 60–70-х гг. Композиторы «Могучей кучки». Петербургская и московская композиторские школы. Создание российских консерваторий. Новые эстетические тенденции в русском музыкальном искусстве 80–90 гг. Новое композиторское поколение: А. Глазунов, С. Танеев. Пути развития русской оперы. Творчество М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова. Вклад П. Чайковского в развитие мирового музыкального искусства.

Тема 9. Основные тенденции развития европейского и российского музыкального искусства на рубеже XIX–XX вв.

Новые эстетико-стилевые направления в европейской музыке. Импрессионизм во французском музыкальном искусстве. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Австро-немецкое музыкальное искусство на пути от народного романса к экспрессионизму. Симфоническое творчество Г. Малера. Музыкальный театр Р. Штрауса.

Отображение идеологических противоречий в русском музыкальном искусстве на рубеже веков. А. Скрябин – мыслитель, философ, музыкант. Черты музыкального урбанизма в творчестве И. Стравинского и С. Прокофьева. Обновление музыкального языка в русской музыке начала XX в. (эмансипация, диссонанс, политональность, усложнение ритмики, усиление роли полифонии). Открытие русской музыки Европой. Парижские сезоны С. Дягилева.

Тема 10. Основные стили и направления европейской музыки XX в.

Особенности становления музыкальной культуры века: выход за пределы европейской культуры, влияние и развитие внеевропейских культур, афроамериканских, восточных культур; разработка древних слоев фолькло-