

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«История и основы музыки и театра»

Наименование ОПОП: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении

Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Форма обучения: заочная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: филологии и истории искусств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 22,9 час.

самостоятельная работа: 157,1 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
тесты	7
подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	6
присутствие на занятии (+уст)	6
присутствие на занятии	7
реферат	7
систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	6
сообщение по теме практического занятия	6,7
тесты	6
участие в дискуссии на занятиях	7
участие в дискуссии после прослушивания и просмотра материала на практических занятиях	6
эссе	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6
экзамен	7

Рабочая программа дисциплины «История и основы музыки и театра» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 532)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Проектная деятельность в кинематографии и телевидении» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составитель(и):

Осипова Г.Г., доцент кафедры , кандидат искусствоведения

Рецензент(ы):

Казин А.Л, профессор , доктор философских наук

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры филологии и истории искусств

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.А. Чеснова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

1. Получение научных представлений о сущности музыкально-театрального искусства и знаний из области истории и теории музыки, истории русского и зарубежного театра, как важнейших составляющих системы мировой художественной культуры.
2. Выработка исторического подхода в процессе осмысления музыкального и театрального искусства.

Задачи дисциплины:

1. Познать закономерности развития мирового музыкального и театрального процесса.
2. Получить основные сведения о музыкальном языке и средствах музыкальной выразительности.
3. Получить базовые сведения об истории и эволюции театральных форм.
4. Понять жанровую систему музыки, основы музыкальной композиции и драматургии.
5. Изучить историко-стилевую периодизацию музыкального и театрального искусства.
6. Получить основные сведения о национальных композиторских школах и их ярких представителях.
7. Приобрести навыки слухового анализа музыкальных произведений.
8. Изучить драматургию как основу многовекового театрального репертуара, получить базовые сведения об истории актерского искусства.
9. Приобрести навыки анализа театральных явлений.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

История визуальных искусств

Эстетика искусства

Основы искусствоведения

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-6 — Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

ОПК-6.2 — Анализирует произведения различных видов искусств с учетом их специфики и методов изучения.

Знает: основные искусствоведческие подходы к изучению музыкального и театрального искусства

Умеет: применять методы изучения музыкального и театрального искусства к конкретным произведениям

Владеет: навыками анализа произведений музыкального и театрального искусства с учетом специфики их изучения

ОПК-6.1 — Интерпретирует произведения музыкального, изобразительного,

театрального, аудиовизуального искусства и литературы различных стилей и жанров, объясняет роль культуры в человеческой жизнедеятельности.

Знает: историю зарождения, становления и развития музыкального и театрального искусства

Умеет: объяснить место музыкального и театрального искусства в культуре

Владеет: навыками интерпретации произведений музыкального и театрального искусства различных стилей и жанров

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 академ. час. / 5 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 22,9 час.

самостоятельная работа: 157,1 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6
экзамен	7

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	5	6	7	Итого
Лекции	0	0	0	0
Лекции установочные	2	2	0	4
Лекции с использованием ДОТ	0	2	2	4
Практические установочные	2	2	0	4
Практические с использованием ДОТ	0	2	2	4
Консультации	0	2	2	4
Самостоятельная работа	32	20	93	145
Самостоятельная работа во время сессии	0	5,6	6,5	12,1
Итого	36	35,6	105,5	177,1

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. История и основы музыки

Тема 1. 1. Тема 1.1. Музыка как вид искусства. Периодизация музыкально-исторического процесса. Основные этапы развития раннего европейского музыкального искусства

Музыкальная культура Античности. Мифы о великих музыкантах Древней Греции. Творческая школа на острове Лесбос: ее представитель поэт и музыкант Терпандр (конец VII в. до н. э.) - основатель кифародии, т. е. пения под кифару (струнный инструмент наподобие лиры). Развитие авлодии (пение под аккомпанемент авлоса). Хоровые жанры.

Древнегреческий театр. Роль в нем музыки. Мелодика, связанная с поэтическим словом. Принцип одноголосия в древнегреческом музыкальном искусстве.

Музыкально-поэтические формы в Древнем Риме в виде свадебных, похоронных, триумфальных песен. Использование рога и трубы, органа, кифары, лиры, арфы, вавилонской

волынки, разнообразных ударных. Тибия вместо древнегреческого авлоса (разновидность того же инструмента). Ансамбля для организации концертов и празднеств.

Лучшие образцы музыки Античности - фундамент новой, средневековой культуры.

Ограничение музыкальной культуры сферой церковного и народного искусства в XII – XIII вв. Зарождение новых форм светского музыкально-поэтического творчества, видоизменение церковной музыки.

Музыка Средневековья. Григорианский хорал как обязательный свод песнопений, узаконенный римской церковью. Постоянные части католической мессы (Ordinarium): Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus и Agnus dei. Главный церковный инструмент - орган.

Развитие музыкально-теоретической мысли. Учение о церковных ладах (VIII – IX вв.). Трактат Аврелиана (середина IX в.) о системе восьми церковных ладов. Реформа нотации итальянского музыканта, теоретика и педагога Гвидо д'Ареццо (вторая четверть XI в.). Проблемы многоголосия и соотношения длительности в музыкальном искусстве.

Новые художественные течения в конце XI – XIII вв. в музыкальной жизни ряда западноевропейских стран. Светская музыкально-поэтическая лирика. Музыкально-поэтическое искусство трубадуров, жонглеров, труверов, менестрелей, миннезингеров.

Изменения в области западноевропейской духовной музыки в XII – XIII вв. Интерес к многоголосию.

Ars nova во Франции и Италии (Машо, Ландини). Нидерландская полифоническая школа (Гийом Дюфаи). Франко-фламандская полифоническая школа (Жоскена Дебре). Один из важнейших представителей светской многоголосной песни-шансона Клеман Жанекен. Крупнейшие мадригалисты – Маренцио, Карло Джезуальдо. Музыкально-поэтические формы немецкого мейстерзанга (поэзия цеховых ремесленников). Итальянская школа высокой полифонии (Палестрина). Развитие теоретической мысли. Работы крупнейшего итальянского теоретика Джозеффо Царлино.

Тема 1. 2. Искусство барокко XVII века. Эстетика. Переходная сущность эпохи. Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы

Искусство Италии в XVII в.: открытие оперы – «Драмы на музыке». Кружок просвещенных любителей музыки «Флорентийская камерата». Теоретический трактат Винченцо Галилеи «Диалог о старинной и современной музыке» (1581).

Самая ранняя из сохранившихся опер - «Эвридика» (1600 г., по мотивам «Метаморфоз» древнеримского поэта Публия Овидия). Авторы музыки - Якопо Пери и Джулио Каччини.

Открытие в Риме в 1630-х гг. оперного театра Барберини. Создание нового типа музыкального спектакля – оперы-комедии или трагикомедии при участии персонажей, близких комедии дель арте, повлиявшей на становление итальянской оперы-буффа. Творчество Клаудио Монтеверди. Создание музыкальной драмы. Сохранившееся наследие композитора: мадригалы, канцонетты, оперы «Орфей» (1607) и «Коронация Поппеи» (1642).

Оперная школа и в Венеции. Ее создатели – композитор Франческо Манелли и поэт и музыкант, автор либретто Бенедетто Феррари. Крупнейшие авторы опер в Венеции после К. Монтеверди - Франческо Кавалли и Марк'Антонио Чести.

Неаполитанская опера. Создание музыкального произведения для театра. Первый крупный оперный композитор Неаполя – Франческо Провенцале. Основатель Неаполитанской оперной школы - Алессандро Скарлатти.

Происхождение оперы, кантаты и оратории - появление нового стиля в музыке. Разновидности жанра кантаты: официальная поздравительная и духовная концертная (часто с хором).

Жанр оратории. Основатель конгрегации ораторианцев, святой Филипп Нери. Духовные песни – лауды («восхваления»). Новую трактовку этот жанр получил на английской почве у композитора Георга Генделя и позже – в Вене, у австрийского композитора Йозефа Гайдна.

Французская опера. Творчество композиторов Жана Батиста Люлли, Робера Камбера. Открытие первого французского оперного театра – Королевской академии музыки (1671).

Музыкальная культура Англии. Творчество Генри Пёрселла.

Музыкальный театр в Испании. Поэт и музыкант Лукас Фернандес. Сарсуэла – новый,

синтетический музыкально-театральный жанр. Авторы крупных духовных сочинений и музыки для театра Себастьян Дурон и Антонио де Литерес.

Музыкальная культура Германии. Генрих Шюц. Распространение лирической светской песни. Создатели немецкой оперной школы - композиторы Иоганн Зигизмунд Куссер и Райнхард Кайзер.

Развитие инструментальной музыки в Западной Европе.

Тема 1. 3. Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы

Эпоха Просвещения. Творчество композиторов И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, К. В. Глюка, Ф. Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена.

Переход во второй половине XVIII в. главной линии музыкальной классики от И. Баха и Г. Генделя к Ф. Гайдну и В. Моцарту.

Гомофонно-гармоническое письмо венских классиков.

Трёх великих композиторов венской школы – Ф. Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена объединило блестящее владение разнообразными стилями музыки и приёмами композиции: от народных песен до полифонии эпохи барокко.

Сближение музыкального искусства эпохи Просвещения с направлениями других искусств и литературой.

Творчество Йозефа Гайдна. Высшие достижения композитора – шесть Парижских симфоний, Лондонские симфонии и последние квартеты. Он - основоположник классической симфонии и квартета. Работа в оперном жанре: две оперы-буффа на тексты К. Гольдони - «Аптекарь» и «Лунный мир». Две монументальные оратории – «Сотворение мира» и «Времена года».

Вольфганг Амадей Моцарт. Его произведения охватывают все без исключения музыкальные жанры и формы, существовавшие в то время в музыкальном искусстве. Проведение им новой реформы оперы, создание собственной передовой оперной эстетики.

Детство композитора - выдающееся явление в музыкальном искусстве начала второй половины XVIII в. Концертное путешествие семьи Моцартов в Германию, Францию и Англию (1763-1766).

Работа в области инструментальной музыки, сочинения для театра: театрализованные серенады «Асканио в Альбе», «Сон Сципиона» и «Король-пастух», опера seria «Луций Сулла», опера buffa «Мнимая садовница».

Последний период творчества Моцарта: опера «Дон-Жуан три симфонии (Es-dur, № 39), g-moll (№ 40), C-dur (№ 41), получившая название «Юпитер»; зингшпиль «Волшебная флейта» и Реквием.

Произведения Моцарта - величайший вклад в мировую сокровищницу человеческой культуры.

Последний представитель венской классической школы - Людвиг ван Бетховен. Композитор и пианист-виртуоз. Создатель фортепианного стиля. Использование его в сочинениях: фортепианная соната № 8 («Патетическая»), № 13, 14 («Лунная»). Оратория «Христос на Масличной горе», балет «Творения Прометея», Первая и Вторая симфонии. Опера «Фиделио». Последний этап в творчестве композитора: фортепианные сонаты (№ 28-32), две сонаты для виолончели, вокальный цикл «К далекой возлюбленной», обработка народных песен, два самых монументальных произведения – «Торжественная месса» и Симфония № 9 с хором (1824).

Тема 1. 4. Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы. Музыка XX века: новые виды композиторской техники

Романтизм в музыке. Тесная связь с мифологическим сознанием («Фантастические пьесы» Р. Шумана для фортепиано, «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза, оперы «Вольный стрелок» и «Оберон» К. фон Вебера и др.).

Синтез искусств, наиболее полное выражение получивший в программной музыке. Картинная и сюжетная программность.

Жанр романтической оперы - важнейший из искусств в XIX в. Оперная реформа Рихарда Вагнера.

Реалистическое содержание опер Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль», «Золушка», Джузеппе Верди «Травиата», «Риголетто», «Аида», Шарля Гуно «Фауст», Жоржа Бизе «Кармен».

Новое направление в оперном искусстве – веризм (опера Пьетро Масканьи «Сельская честь» и оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы»).

Интерес к импрессионизму. Наиболее полное выражение в музыке импрессионизм нашел в творчестве Клода Дебюсси.

Родина романтической оперы - Италия. Возглавил плеяду композиторов-романтиков Дж. Россини (им написано около 40 опер). Творчество Винченцо Беллини (оперы «Пират» и «Чужестранка»). В историю музыкальной культуры он вошел как выдающийся мастер. Еще при жизни получил мировую известность итальянский композитор Гаэтано Доницетти. Им создано 74 оперы, множество кантат, месс, псалмов.

Величайший итальянский оперный композитор – Джузеппе Верди (оперы «Оберто», «Набукко», «Ломбардцы», «Эрнани», «Макбет» и др.). В последние два десятилетия XIX в. самыми выдающимися композиторами-веристами стали Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло, Франческо Чилеа и Джакомо Пуччини.

Творчество Ф. Шуберта – образец европейской классической музыки XIX в.

Основоположник немецкой романтической оперы - Карл Мария-Вебер (оперы «Вольный стрелок», «Эврианта» и «Оберон»).

Шедевры романтического музыкального искусства – произведения Феликса Мендельсона-Бартольди, Роберта Шумана. Исключительное положение в европейской музыке XIX в. занимает творчество Рихарда Вагнера. Реформаторские идеи композитора, воплощенные в его операх «Тангейзер» (1845) и «Лоэнгрин» (1848), принесли ему мировую известность.

Главный же труд всей жизни Р. Вагнера – оперная эпопея «Кольцо Нибелунга», состоящая из четырех музыкальных драм: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов»). В великое наследие музыкальной культуры XIX в. вошла также музыка И. Брамса.

Завершают романтическую эпоху немецкой и австрийской музыки XIX в. три крупнейших композитора: Антон Брукнер, Густав Малер и Рихард Штраус.

Создатель программного симфонизма - Гектор Берлиоз.

Творчество Джакомо Мейербера (оперы «Роберт-Дьявол», «Гугеноты», «Пророк», «Северная звезда», «Динора» и др.).

Основоположник нового направления в оперном жанре – «лирической оперы» - Шарль Гуно (12 опер, в том числе, «Фауст»).

Классики французской музыки – Жорж Бизе, Камиль Сен-Санс и Жюль Массне.

Влияние на развитие музыкальной культуры всей Западной Европы творчества Ференца Листа, Фредерика Шопена.

Достояние музыкальной культуры чешского народа – творчество Бедржиха Сметаны и Антонина Дворжака.

Первый норвежский композитор европейского уровня - Эдвард Григ.

Яркая страница в музыкальной жизни Испании - творчество Исаака Альбениса и Энрике Гранадоса.

XIX в. породил новый музыкальный жанр и создал классический тип оперетты. Его родоначальник - Жак Оффенбах. Классик венского вальса и один из крупнейших композиторов XIX в. - Иоганн Штраус (сын). Дальнейшее развитие венской оперетты – творчество венгерских композиторов Франца Легара и Имре Кальмана.

Большие изменения в европейской музыкальной культуре принес XX в. Фольклоризм как одно из центральных направлений развития музыкального искусства в этот период представлен в творчестве Бела Бартока, Игоря Стравинского, Витольда Лютославского, Ральфа Воан-Уильямса, Мануэля де Фальи, Леоша Яначека, Манолиса Каломириса, Панчо Владигерова и Панайота Пипкова.

Модернизм и авангард в музыкальном искусстве. Две разновидности музыкального авангарда.

Постмодернизм, новый историзм, эклектика.

Творчество Б. Бартока, З. Кодая, А. Веберна, А. Онеггера, П. Хиндемита, Дьёрдя Лигети, Дьёрдя Куртага.

Представители музыкальной культуры Испании: Кристоаль Альфтер, Хоакин Турина, Эрнесто Альфтера, Хоакин Родриго (1901-1999), Адольфо Саласара.

Первый польский композитор после Ф. Шопена мирового масштаба - Кароль Шимановский. Ведущие представители польской композиторской школы Витольд Лютославский и Кшиштоф Пендерецкий.

Родоначальник румынской национальной музыкальной классики Джордже Энеску. Анатолий Виеру.

Чешская и словацкая музыка: творчество Леоша Яначека, Богуслава Мартину, Эугена Сухоня, Яна Циккера, Александра Мойзеса, Ильи Зельенка.

Музыкальная культура Великобритании XX в. вступила в эпоху расцвета под знаком Нового музыкального Возрождения. Его основоположники - Х. Пэрри и Ч. Станфорд. Крупнейшие британские композиторы - Питер Максвелл Дэвис, Харрисон Бёртвистл, Александр Гёр.

Одно из наиболее значительных явлений музыкального искусства Германии второй половины XX в. - творчество композитора Карлхайнца Штокхаузена.

Особая роль в становлении итальянского музыкального авангарда принадлежит Луиджи Даллапиккола и Джачинто Шельси. Классиками в музыке второй половины XX в. считаются также Бруно Мадерна, Луиджи Ноно, Лючано Берио.

«Шестерка» - дружеское объединение французских композиторов: Луи Дюрей, Дариус Мийо, Артюр Онеггер, Жорж Орик, Франсис Пуленк, Жермен Тайфер. Идейнными вдохновителями «Шестёрки» считаются композитор Эрик Сати и литератор Жан Кокто.

Провозвестник неоромантического направления второй половины XX в. - О. Мессиан. Один из самых активных и известных представителей этого направления во Франции - Пьер Булез

Тема 1. 5. Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства.

Русская церковно-певческая культура в X-XVII вв. Формирование профессиональной композиторской школы в XVIII в.

Первый центр русской музыкальной культуры - столица Древнерусского государства - Киевской Руси - Киев. Древнейшие образцы песенного фольклора - обрядовые песни. Календарно-обрядовый фольклор. Семейно-обрядовый цикл: надгробные причеты и свадебные причеты.

Возникновение лирических песен. Эпос. Основной жанр русского эпического фольклора - былины или «старинны». Особый род эпического песенного - исторические песни.

Инструментальная музыка: гусли, гудки, сопели, флейта Пана (под названиями кувички, кувиклы, кугиклы).

Творчество скоморохов. Их песни: скоморошьи былины или скоморошины. Борьба против скоморошества в середине XVII в.

Искусство княжеских певцов, воспевавших подвиги князей и их дружины. Основным церемониальным инструментом служила труба. Также использовались зурна и бубны.

Роль колоколов в общественной жизни Древней Руси. Искусство регистровки. Церковное пение.

Русский знаменный распев. Основоположник византийской гимнографии - Роман Сладкопевец (V-VI вв.), создавший форму многострофной поэмы - контакион (или кондак). Форма канона. Жанр стихир (XI в.) - хвалебного песнопения в честь праздника.

Система осмогласия (или восьмигласия). Ряд новых явлений с середины XV в. в русском церковном пении. Распевность. Большой распев, демественный и путевой распевы.

Многоголосие. Два этапа, которым соответствуют разные типы многоголосного пения: строчное и партесное. Наиболее типичной формой строчного пения является трехголосие (троестрочие).

Восточнославянское барокко. Жанр хорового концерта. Псалма - новый тип многоголосой бытовой песни духовного содержания (вторая половина XVII в.).

Сохранение фольклором на протяжении XVII в. общенационального значения. Вместе с тем – появление новых европейских форм музицирования: скрипка, клавесин или клавикорды. «Органная потеха» (при царском дворе).

В XVIII в. формирование в России национальной композиторской школы, представленной именами Д. С. Бортнянского, М. С. Березовского, В. А. Пашкевича, И. Е. Хандошкина, Е. И. Фомина (1761-1800).

Новые жанры военной, парадной, торжественной музыки в начале XVIII в. Расцвет многоголосного партесного стиля хорового пения. Основной жанр – опера. Первая постановка оперы Ф. Арайи «Цефал и Прокрис» (на оригинальный русский текст А. П. Сумарокова). Новый жанр – комическая опера. Камерные концерты. Придворный оркестр.

Формирование национальной композиторской школы в последней трети XVIII в. Классицизм, сентиментализм, реализм в русской музыке. Развитие камерной музыки – вокальной и инструментальной

Тема 1. 6. Тема 1. 6. Становление русской музыкальной классики в XIX веке

Период великих завоеваний, в том числе, в области музыки. Классический уровень в творчестве М. И. Глинки. Романтизм в русской музыке. Творчество А. А. Алябьева и А. Н. Верстовского. Крупнейшие музыкальные центры в первые десятилетия XIX в. - университеты, пансионы, лицеи, литературно-художественные кружки.

Концертная жизнь. Основание в 1802 г. в Санкт-Петербурге Филармонического общества. Оратория С. А. Дегтярева «Минин и Пожарский».

Камерные концерты в частных домах, дворянских «благородных собраниях», учебных заведениях. Появление в быту русского дворянства новых музыкальных инструментов: фортепиано, арфы, скрипки, гитары.

Формирование музыкально-критической мысли. Основоположник научного музыкознания в России - В. Ф. Одоевский.

Роль оперного театра, формирование исполнительской школы. Родоначальники русской классической школы оперного исполнительства, утвердившие традиции оперного реализма - О. А. Петров (бас) и его супруга А. Я. Петрова-Воробьева (контральто).

Смешанные жанры. «Трагедия на музыке» и водевиль. Творчество О. А. Козловского и князя А. А. Шаховского. Жанр сатирической песни (в творчестве А. С. Даргомыжского).

Формирование во время Отечественной войны 1812 г. жанров оперы-сказки, дивертисмента, оперы на историческую тему. Историко-патриотическая опера К. А. Кавоса «Иван Сусанин». Оратории.

Расцвет в первой половине XIX в. городской бытовой песни и романса. Солдатские, рекрутские, революционные песни. Романсовое творчество О. А. Козловского, А. Д. Жилина, Н. С. Титова и Н. А. Титова, А. Н. Верстовского, А. А. Алябьева и других композиторов.

Развитие жанра баллады и застольной песни. Камерные ансамбли разных жанров, фортепианная музыка.

Романтические тенденции в творчестве А. А. Алябьева, А. П. Есаулова (настоящая фамилия – Петров), И. Ф. Ласковского, А. Л. Гурилева. Появление новых жанров романтической миниатюры – ноктюрна, баркаролы, колыбельной, прелюдии, экспромта.

Симфоническая музыка. Жанр программной увертюры.

Первый классик русской музыки – М. И. Глинка. Идеи патриотизма и народности в главных оперных созданиях композитора – «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила».

Продолжатель традиций М. И. Глинки - А. С. Даргомыжский. Открыватель новых путей в оперном жанре, создатель камерной лирико-психологической оперы.

Композиторы «Могучей кучки» (Новая русская музыкальная школа). М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский, А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин.

Создание А. Г. Рубинштейнов в 1859 г. Русского музыкального общества (РМО). Открытие братьями А. Г. и Н. Г. Рубинштейнами в Санкт-Петербурге в 1862 г., а в 1866 г. в Москве первых русских консерваторий. Просветительские цели Бесплатной музыкальной школы (БМШ), организованной в 1862 г. М. А. Балакиревым и Г. Я. Ломакиным.

Новый расцвет русской оперы в 1870-е гг.: «Каменный гость» Даргомыжского (1872), «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова (1873), «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (1874). Развитие музыкальной критики: А. Н. Серов, В. В. Стасов, Ц. А. Кюи.

Творчество П. И. Чайковского. Центральный жанр в его Чайковского – симфонический. Также он создатель музыки для трех балетов, имеющих разные жанровые решения: «Лебединого озера» (1876), «Спящей красавицы» (1889) и «Щелкунчика» (1891) и вошедших в золотой фонд русского классического балета. Вершинами психологического реализма стали его оперы «Евгений Онегин» (1878) и «Пиковая дама» (1890).

С 1880-х гг. - новый период в истории русской музыки. Он примечателен деятельностью А. К. Глазунова, А. К. Лядова, А. С. Аренского, С. И. Танеева, В. С. Калинникова, М. М. Ипполитова-Иванова. С 1890-х гг. началась творческая деятельность С. В. Рахманинова и А. Н. Скрябина.

Организация в 1883 г. Московского Филармонического общества во главе с дирижером и пианистом П. А. Шостаковским и при нем – музыкально-драматического училища. Московская частная русская опера С. И. Мамонтова. Исполнительская деятельность Н. И. Забелы-Врубель, Ф. И. Шаляпина и других выдающихся музыкантов

Тема 1. 7. Русская музыкальная культура начала XX века. Вопросы периодизации. Русская музыка Серебряного века. Музыка русского зарубежья

В 1890-е гг. в музыкальную жизнь России вошли новые таланты – С. В. Рахманинов и А. Н. Скрябин. Эволюция в творчестве некоторых композиторов в сторону сжатия симфонического цикла к поэмности.

Популярность жанра фортепианного концерта. Трансформация романса - популярность завоевал жанр «стихотворения с музыкой».

Создание С. П. Дягилевым балетно-оперной антрепризы «Русский балет Дягилева» (1909-1929), завоевавшей признание во всем мире. Организация им Второго Русского сезона в Париже (1907) (сезон русской музыки), вошедшего в историю мирового искусства как «Исторические русские концерты». Эти пять концертов стали антологией русской классической музыки. Третий Русский сезон (1908) С. П. Дягилева включал в себя оперу М. П. Мусоргского «Борис Годунов» с Ф. И. Шаляпиным в главной роли.

Богатство и разнообразие на рубеже веков концертно-театральной жизни России. На научную основу были поставлены вопросы записи и нотации (расшифровки) народной песни.

Творчество С. В. Рахманинова. Сочетание в нем талантов композитора, пианиста и дирижера. Создание им трех симфоний, трех опер лирико-психологического и трагедийного плана: «Алеко» (1892), «Франческа да Римини» (1904) и «Скупой рыцарь» (1904), представляющих опыт композитора камерной трактовки оперного жанра, его глубокой симфонизации.

Высший итог «русского» периода творчества С. В. Рахманинова - выдающееся произведение хорового жанра – «Всенощная» (1915), ставшее откликом на события Первой мировой войны.

Творчество А. Н. Скрябина - основоположника светомызыки. Талантливый композитор и высокоодаренный пианист. Мир образов его десяти сонат – дивные мечты, ускользающие видения, восторженные состояния, а также мрачные катастрофические предчувствия.

Не меньшую ценность, чем сонаты, представляет симфоническое творчество Скрябина, которое составляют оркестровая пьеса «Мечты», три симфонии и две поэмы («Поэма Экстаза» и «Поэма Огня» - «Прометей»).

Музыка А. Н. Скрябина - одна из самых ярких страниц русской и мировой музыкальной культуры начала XX в., завершившей классический период развития русской школы и открывшей пути современности.

Декаданс, символизм в русской культуре, в том числе, в музыкальной.

Появление к началу 1910-х гг. на музыкальном небосклоне России новых фигур –И. Ф. Стравинского и С. С. Прокофьева, обновивших лексику музыкального языка, определивших пути развития музыки XX в.

Развитие и переосмысление в начале XX в. ведущих жанров русской музыки: камерной формы оперы, балета, камерного инструментального и вокального жанров («стихотворений с

музыкой»).

Художественно-эстетические принципы Стравинского, его творческая деятельность в эмиграции. Сочинения композитора в антрепризе С. П. Дягилева: «Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913), «Мавра» (1922), «Свадебка» (1923).

Вершинные произведения Стравинского: опера-оратория «Царь Эдип» (1972) по Софоклу и «Симфония псалмов» для смешанного хора и оркестра (1930), трактующие вечные темы и образы

Тема 1. 8. Музыкальная культура в советский период. Ведущие композиторы

Непреходящая музыкальная классика - наследие таких советских композиторов, как С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян, Г. В. Свиридов, В. А. Гаврилин, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин.

Творчество С. С. Прокофьева: оперный и балетный жанры, музыка к кинофильмам и многое другое. Он - автор пяти фортепианных концертов, 9 сонат, более 100 пьес для фортепиано, собственных транскрипций опер, балетов. Его сочинения - выдающееся явление XX в.

«Золотой фонд» музыкальной классики XX в. представляет также творчество Д. Д. Шостаковича. Им созданы симфонии, увертюры, сюиты для симфонического оркестра, концерты для различных инструментов с оркестром, камерно-инструментальные ансамбли разного состава, произведения для сцены (оперы, балеты, оперетта), вокально-хоровые и камерно-вокальные произведения, множество произведений для фортепиано, музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям. Симфонизм Д. Д. Шостаковича стал одной из вершин мирового симфонизма XX в.

Среди основных произведений композитора: пятнадцать симфоний, шесть инструментальных концертов, пятнадцать струнных квартетов, произведения для фортепиано, оперы «Нос» (1927-1928) и «Катерина Измайлова» (1956-1963), балеты «Золотой век» (1929-1930), «Болт» (1930-1931) и «Светлый ручей» (1934-1935), ряд хоровых и вокальных произведений.

Одно из значительных имен в отечественной музыке XX в. – имя А. И. Хачатуряна. Важной страницей в его творчестве является балет. Первым опытом в этом жанре стал балет «Счастье» (1938). Следующий балет – «Гаянэ» (1942). Особо же значимый - балет «Спартак» (1956). Также Хачатурян много работал в массовых жанрах. Им написаны песни, пьесы для духового оркестра, музыка к кинофильмам и театральным постановкам.

Динамика и пульс XX в. лучше всех выражена Г. В. Свиридовым, написавшим музыку к кинофильму «Время, вперед!» Успех к нему пришел еще в студенческие годы: шесть романсов на стихи Пушкина (1935) вошли в число лучших сочинений камерной вокальной музыки.

Важным этапом в становлении самобытного, ярко национального стиля Свиридова стало создание им песен на стихи советского поэта А. Прокофьева (впоследствии составившие цикл «Слободская лирика»).

Темы творчества Г. Свиридова тесно связаны с широко трактуемой темой Родины, которая освещает и подчиняет себе все другие: Россия и ее история. Природа, обычаи, судьба личная и народная, искусство и его этическая роль. Не менее важной становится для композитора и тема Поэта, его предназначения.

Музыка Г. Свиридова имеет свойство вызывать у слушателей душевный отклик как что-то знакомое, как будто бы уже слышанное, и в то же время она всегда неожиданна в свежести интонаций, гармоний, в искусном плетении хоровых голосов.

В 1960-е – 1980-е гг. в советском искусстве наблюдались процессы сложного, мучительного поворота к Человеку, к его духовному миру. Прежде всего, здесь следует отметить хоровую музыку Г. Свиридова, В. Салманова, Р. Щедрина, В. Рубина, В. Гаврилина, Л. Пригожина, А. Ларина и других композиторов, чьи произведения развивают исконно русские традиции хорового пения, с его глубоким смыслом и высокой нравственностью.

Стилевой плюрализм. Его выражением становятся такие направления, как неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм. Наступил период открытого эксперимента. Произошел настоящий «взрыв», экспериментальный бум, главную роль в котором играла композиторская молодежь, наиболее открытая приятию нового. «Новая музыка» широко зазвучала со второй

половины 1980-х гг. Организация международных фестивалей – «Альтернатива» (Москва), «Альфред Шнитке – к 60-летию композитора» (Москва, 1994), «София Губайдулина и ее друзья» (С.-Петербург, 1993), «София Губайдулина – Арво Пярт – Валентин Сильвестров» (Москва, 1995) и других.

Исполнительство в 1960-х – 1980-х гг. озарено талантом музыкантов-инструменталистов: М. Плетнева, В. Крайнева, В. Спивакова, Г. Кремера. В. Третьякова, О. Кагана и других. Выдающееся дарование позволило многим из них сочетать просветительскую деятельность с концертной сольной практикой.

Творчество В. А. Гаврилина. Его вокальный цикл «Русская тетрадь», в котором нашло отражение глубинное постижение народно-песенных национальных традиций.

Центральное произведение последнего периода творчества В. А. Гаврилина – хоровая симфония-действие «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина; для солистов, чтеца, большого хора, гобоя и ударных, 1982). В этом талантливом произведении отражены образы народного горя, многовекового страдания.

Отражением важнейших событий культуры в конкретную эпоху – второй половины XX в. – стало творчество композитора, музыкального педагога и музыковеда А. Г. Шнитке. Наследие же самого композитора охватывает все ведущие жанры европейской академической традиции – оперы, балеты, хоровые, камерно-инструментальные и вокальные сочинения, а также жанры прикладной музыки. Но лидирующими для Шнитке стали симфония и камерная соната, сольный концерт и concerto grosso (большой концерт).

Традиции отечественной музыкальной школы заложили прочный фундамент профессионализма, воспитали художественный вкус и преданность Музыке у Р. К. Щедрина. Зоной становления его музыкального стиля стало фортепианное творчество.

Музыка Р. Щедрина, отражая время, неизменно органично вписывается в мировую панораму высокого профессионального творчества. Универсализм его стиля лишь утверждает фигуру музыканта как «человека мира». В то же время в произведениях композитора «универсально-европейское» имеет разветвленную корневую систему национальной почвенности творчества.

Раздел 2. История и основы театра

Тема 2. 1. Тема 2. 1. Античный театр. Театр Древней Греции и Древнего Рима

Великие Дионисии в Афинах. Обрядовая первооснова возникновения древнегреческого театра. Начало его деятельности около 534 г. до н. э., строительство и устройство специальных зданий для театральных представлений в демократических городах-полисах. Развитие театрального дела как общественно значимого культурного явления.

Организация театральных зрелищ как дело государственной важности. Роль хорегов. Меценаты, авторы пьес, хор, актеры. Музыкальные инструменты, маски, костюмы, котурны. Значение мифологии для создания пьес.

Расцвет афинской драматургии. Создатели античной трагедии: Эсхил (525 – 456 г. до н.э.), Софокл (496–406 до н.э.), Еврипид (ок.485–406 до н.э.). Проблематика их пьес и эволюция трагедии как драматургического жанра. Роль Аристотеля (384– 322 до н.э.) в развитии учения об искусстве театра.

Специфика комического жанра в театре Древней Греции и роль Аристофана (446 – 385 до н. э.) в его развитии.

Театр эллинистической эпохи. Менандр (343 – 291 до н.э.) и «новая аттическая» комедия.

Римский театр. Заимствование в области театра у этрусков, греков и италийских народов.

Драматургия Плавта (ок. 254 – 184 до н.э.), Публия Теренция (185 – 159 до н.э.), Л.-А.Сенеки (5 г. до н.э. – 65 г.): тематика и сценическое воплощение.

Общее и различие в организации театрального дела в Древней Греции и Древнем Риме.

Античные мыслители о театральном искусстве. Гораций (65 - 8 г. до н.э.) о театре

Тема 2. 2. Тема 2. 2. Театр Средневековья и эпохи Возрождения

Основные формы церковного театра: литургическая драма (X-XI в., XII-XIII в.), миракль (XII-XIV вв.), мистерии и площадной (городской) мистерияльный театр (XIII-XVI в.).

Валансьенская «Мистерия страстей» (1547 г.).

Разнообразие форм народного средневекового театра. Профессиональные актеры (жонглеры-гистрионы). Жанры: Миракль. Мистерия. Моралите. Соти. Фарс. Взаимодействие культовых и простонародных зрелищных форм.

Эстетическая концепция Возрождения как основа возникновения новой театральной культуры. Ее периодизация в странах Западной Европы.

Конец XV - начало XVI в. – возникновение гуманистического итальянского театра. Развитие жанров: трагедии, комедии, пасторали. Драматургия Лудовико Ариосто (1471-1533), Никколо Макиавелли (1469-1527) и Торквато Тассо (1544-1595). Новации в театральной архитектуре, сценографии, режиссерском и актерском искусстве.

Возникновение и развитие комедии дель арте, ее основные персонажи (маски). Влияние данного театрального жанра на сценическую практику европейских стран.

Завершение Реконкисты (1492 г.) в Испании и формирование там культуры Возрождения. Роль в ней театра. Лучшие драматурги: Лопе де Руэда (1505/1510 - 1565), Мигель Сервантес Сааведра (1547-1616) и Лопе де Вега (1562-1635). Основные жанры: народно-героические драмы, драмы чести, комедии плаща и шпаги, ауто.

Представители стиля барокко в драматургии Испании: Тирсо де Молина (1571-1648), Хуан Руис де Аларкон (1581-1639), Педро Кальдерон де ла Барк (1600-1681). Основное направление их творчества.

Устройство театральных зрелищ. Корралы (театры) в крупных городах.

Крупнейшие актеры Испании эпохи Возрождения и барокко.

Создание профессионального театра в Англии и возникновение в XVI в. гуманистической драмы. Драматургия Кристофера Марло (1564-1593).

Творчество У. Шекспира (1564-1616), его периодизация и служба в театре «Глобус». Общая характеристика его исторических хроник и ранних комедий («Укрощение строптивой») и трагедий («Ромео и Джульетта»). Проблематика и трагическое мироощущение в пьесах: «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра». Герой и народ в «римских» трагедиях: «Юлий Цезарь», «Кориолан». Характеристика драмы «Буря». Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика третьего периода творчества драматурга. (1609–1613). Драмы. «Буря».

Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Характеристика его устройства.

Протест церкви и пуритан против театра. Парламентский указ 1642 г. о его запрете и последствиях.

Основные тенденции развития культуры Франции и формирование национального профессионального театра. Создание в 1635 г. Французской Академии и ее влияние на театр. Подведение итогов эстетики классицизма в работе Никола Буало «Поэтическое искусство» (1674).

Творчество Пьера Корнеля (1606-1684), Жана Расина (1639-1699), Мольера (Жан-Батист Поклен, 1622-1673), значение их деятельности в становлении и развитии французского национального театра. Основание в 1680 г. декретом короля Людовика XIV театра Комеди Франсез. Формирование жанра высокой комедии и его реализация в сценической практике второй половины XVII века

Тема 2. 3. Тема 2. 3. Западноевропейский театр эпохи Просвещения

Традиции Мольера во французском театре и обогащение форм национальной комедии в первой половине XVIII века.

Последний крупный представитель классической трагедии – Вольтер (1694-1778). Его просветительский классицизм и театральная реформа. Вольтеровская школа актерского искусства.

Пропаганда Дени Дидро (1713-1784) просветительских идей с помощью театра. Теория и практика его театральной деятельности: разработка новых драматических жанров и создание «мещанской драмы». Трактат «Парадокс об актере» (1770-1778) – обоснование мыслителем задач сценического искусства.

Принцип свободы чувства, жизненной правды в эстетике и художественном творчестве Жан-Жака Руссо (1712-1778). Проблемы музыки, оперного искусства – важнейшие в его эстетике. Руссо как приверженец оперы-буффа – музыкальной комедии на бытовые сюжеты, с героями из обыденной жизни. Лучшее музыкально-драматическое произведение Руссо – одноактная опера «Деревенский колдун». Она стала важным этапом в истории французской комической оперы.

Удар одного из самых блестящих комедиографов в мировой литературе, Огюстена Карона де Бомарше (1732-1799), по классицистской трагедии. Проблематика его трилогии о Фигаро.

Искусство актеров Комеди Франсез. Ярмарочные и бульварные театры Парижа, их роль в жизни общества.

Воспитательное значение английского театра эпохи Реставрации. Развитие, помимо драмы, новых жанров: оперы, балета и пантомимы.

Деятельность главного лондонского театра - королевского театра Дрю-ри-Лейн, а также конкурирующего с ним – драматического театра «Ковент-Гарден». Закрепление их привилегированного положения «Актом о цензуре» в 1737 г.

Открытие оперного театра в Лондоне (театр Королевы). Выступление в нем иностранных трупп, преимущественно итальянских.

Развитие в английском театре пантомимы. Книга «История мимов и пантомимов» (1728) Уэвера. Существование пантомимы четырех тематических циклов: 1) антично-мифологического, 2) итальянско-комедийного, 3) староанглийско-фарсового, 4) современно-сатирического. Пантомима имела ряд точек соприкосновения с оперой и фарсом. Частое сочетание немного действия в пантомиме с диалогом или пением, танцами и акробатикой.

Театральная жизнь в Манчестере, Ливерпуле, Эдинбурге, Дублине, в курортных городках - Бате и Брайтоне.

Появление профессиональной театральной критики, развитие декорационного искусства.

Филипп-Жан де Лотербург (1740-1812) – новатор в области театрально-декорационного искусства, оформления театрального костюма.

Ведущие английские драматурги XVIII века: Джон Гей (1685-1732), Генри Филдинг (1707-1754), Ричард Шеридан (1751-1816). Появление и развитие новых жанров драматургии: нравоучительной комедии, сатирической комедии, балладной оперы, мещанской драмы. Основная линия развития сценического стиля в английском театре XVIII века - от классицизма к реализму.

Крупнейший актер Англии на рубеже XVII и XVIII веков - Томас Беттертон (1635-1710). Яркий представитель классицистской школы игры в первой половине XVIII века – Джеймс Куин (1693-1766), премьер театра Ковент-Гарден.

Актерская и педагогическая деятельность Чарльза Маклина (1699-1797).

Деятельность реформатора английского театра и величайшего мастера сценического реализма в XVIII веке Дэвида Гарика (1717-1779).

Формирования просветительского театра в Германии. Театральная революция Г.-Э. Лессинга (1729-1781), его выступление против классицизма. Создание им просветительской поэтики драматического искусства (трактат «Лаокоон» 1766 г.).

Разработка новых жанров в драматургии Лессинга. «Эмилия Галотти» (1772 г.) как «первая пьеса революционного немецкого театра».

Вдохновитель театрального движения «Бури и натиска» И. Г. Гердер (1744-1803).

Театральная деятельность И. В. Гёте (1749-1832) и Ф. Шиллера (1759-1805). Выражение идей «Бури и натиска» в творчестве Гёте и влияние на его творчество Шекспира. Философская драма «Фауст» - венец творчества Гёте.

Шиллер – выразитель бунтарских настроений мелкобуржуазной интеллигенции. Тираноборческая, антифеодалная направленность его пьес «Разбойники», «Коварство и любовь».

Актерское искусство Германии середины и второй половины XVIII в. Актерская и

режиссерская деятельность Ф. Л. Шрёдера (1744-1816), А. В. Иффланда (1759-1814).
Драматургия Августа фон Коцебу (1761-1819).

Просветительская реформа в итальянском театре XVIII в. - создание Карло Гольдони (1707-1793) литературной комедии нравов, считавшего, что комедия должна быть своеобразной школой морали. «Слуга двух господ», «Хозяйка гостиницы» («Трактирщица»). «Коллективные» комедии Гольдони («Кьоджинские перепалки» 1762 г.). Эмиграция Гольдони во Францию. Его «Мемуары» (1787 г.) как документ театральной истории.

Борьба Карло Гоцци (1720-1806) против Гольдони. Его театральные сказки (фьябы) «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень», «Турандот», «Зеленая птичка», положившие начало новому направлению в искусстве.

Мелодрамы, оперы и трагедии в итальянском театре эпохи Просвещения. Реформатор трагедии В. Альфиери (1749-1803).

Актерское искусство. Творчество Джованни-Баттиста Гарелли, Франческо Рубини, Франческо Голинетти, Гаэтано Казали, Джузеппе Симонетти, Марта Фоккари, Теодора Медебак, Тереза Гандини.

Театрально-декорационное искусство Италии эпохи Просвещения

Тема 2. 4. Театр Западной Европы в XIX веке

Подготовка немецкого романтизма в театре движением «Бури и натиска» и эстетикой Готхольда Лессинга (1729-1781). Пьесы-сказки Людвиг Тика (1773-1853). Основная тема – разрыв мечты и действительности. Основное значение деятельности Тика заключалось в утверждении эстетических принципов романтизма в театре.

Кризис романтического мировоззрения. Замена романтической мечтательности более трезвым взглядом на жизнь (драмы Георга Бюхнера), также поворотом романтической традиции, выраженной в жанре историко-героической драмы, несущей в содержании реальную политическую тематику (драмы Карла Гуцкова).

Борьба немецких романтиков – деятелей театра против влияния французского классицизма. Стремление создать немецкий национальный театр, выражающий дух немецкого народа, способствующий росту национального сознания и патриотических чувств.

Крупнейший теоретик немецкого романтического театра - Август Вильгельм Шлегель (1767-1845). Основная его работа «Чтения о драматическом искусстве и литературе» (1808-1811) в значительной мере направлена против классицистского театра. Шлегель указывал на глубокое различие между подлинно классическим (античным) театром и театральным искусством французского классицизма. Он разделил эти понятия и обосновал различие между ними. Шлегель симпатизирует тем странам, где театральное искусство развивалось самобытным путем и отмечено печатью народности.

Шлегель создал культ Шекспира в Германии, что оказало сильное воздействие на развитие театральной эстетики, драмы, театрального искусства в целом.

Генрих фон Клейст (1777-1811) ввел немецкую романтическую драму в репертуар и укрепил ее на немецкой сцене. В лучших его драмах звучат патриотические мотивы, интерес к национальной истории, к народу; возникают образы героев, сознающих долг перед страной и государством.

Новый этап в развитии немецкого театра начинается с 1830-х гг. XIX в. Революционные события 1830 г. вызвали общественный подъем в Германии, имевший демократический характер.

С развитием революционного движения связано творчество Георга Бюхнера (1813-1837). Его мировоззрение формировалось под влиянием идей французского материализма XVIII в. и учения Сен-Симона. Его мысли о революции, о взаимоотношениях вождей, революционной интеллигенции и народа ярче всего выражены в драме «Смерть Дантона» (1835). Она знаменует переход от романтизма к реализму.

Карл Гуцков (1811-1878) – крупнейший драматург, произведения которого сыграли большую роль в развитии немецкой драмы и театра. В историю театра он вошел как автор трагедии «Уриэль Акоста» (1846), в основу которой положены подлинные исторические факты,

связанные с деятельностью философа и религиозного мыслителя XVII века Габриэля Акосты. Актерское искусство Германии периода романтизма представлено именами Людвиг Девриента (1784-1832) и Карла Зейдельмана (1793-1843).

Существование во Франции в первой половине XIX века двух групп театров: привилегированных и «низовых». Первые получали государственную субсидию, вторые вели борьбу за существование. Самый привилегированный – театр «Комедии Франсез». «Низовые» или «бульварные театры» - «Порт-Сен-Мартен», «Амбигю-Комик», «Гете» и др. стали родоначальниками новой драмы. В них формировалось мастерство крупнейших французских актеров эпохи Тальма, Леметра, Бокажа, Дорваль, Рашели. Демократизм актеров-романтиков раскрывался в идейном содержании и в художественном методе их искусства.

Театральная деятельность Виктора Гюго (1802-1885), Александра Дюма-отца (1802-1870), Альфреда де Виньи (1797-1863), Оноре Бальзака (1799-1850).

В 1871 г., после поражения Парижской коммуны, в литературе и театре складываются идейные и эстетические принципы нового художественного направления – натурализма, в котором утверждался научный метод изучения жизни вместо романтического субъективизма и морализации. Реформаторская деятельность Андре Антуана, создание Свободного театра.

Теоретик натуралистического направления в театре Эмиль Золя (1840-1902). Теоретическая основа борьбы за демократизацию театра – его работы «Экспериментальный роман», «Наши драматурги», «Натурализм в театре». Драматургическое наследие Э. Золя: пьесы «Тереза Ракен» (1873), «Наследники Рабурдена» (1874) и «Бутоны розы» (1879).

Неоромантическая драма Эдмона Ростана (1868-1918). В историю театра он вошел с пьесой «Сирано де Бержерак», пьесой о поэте XVII века, восстающего против мира подлости и пошлости.

В конце XIX в. в драматургии и театре складываются идейно-эстетические принципы нового направления – символизма. Крупнейший драматург и теоретик символизма - Морис Метерлинк (1862-1949), чье творчество оказало сильное воздействие на развитие драмы и театра конца XIX – начала XX в. Вершина творчества – пьеса «Синяя птица» (1908).

Возникновение романтизма в Англии. Два направления: аристократическое («Озерная школа») и демократическое, связанное с традициями Просвещения, идеями национально-освободительного и демократического движений.

Крупнейший представитель английского романтизма Д. Г. Байрон (1788-1824). Поэзия зла в его пьесе «Манфред» (1817). Идеи тираноборчества – «Марино Фальеро» (1820). Идеи гуманизма, борьбы за человеческие права - в мистерии «Каин» (1821). Разоблачение власти золота – в пьесе «Вернер, или Наследство» (1826).

Социальный мотив в творчестве Перси Биши Шелли (1792-1822). Нетерпимость к социальному злу в его пьесе «Прометей» (1819), тираноборческая проблематика – пьеса «Ченчи» (1819). Тенденции реалистической обрисовки характера.

Творчество актера-романтика Эдмунда Кина (1789-1833), его связь с подъемом демократического движения в Англии начала XIX века. Новая эстетическая программа, противостоящая классицизму. Борьба за органику существования на сцене, правдивость образа, естественность речи, чуждой штампам декламации. Успех в шекспировских ролях. Чарльз Джон Кин (1811-1868) – актер и театральный режиссер, сын великого английского актёра Эдмунда Кина. Работа в театре «Принцесса» - установка на буржуазно-аристократического зрителя. Стремление к зрелищности и архаической точности в спектакле. Тенденции эстетики натурализма в режиссуре Ч. Кина.

Тяготение в репертуаре к мелодраме и Шекспиру (поставил 20 спектаклей по пьесам У. Шекспира). Ч. Кину принадлежит организация в английском театре системы устойчивого репертуара.

Театральная концепция и драматургия Оскара Уайльда (1854-1900), его пьесы: «Саломея» (1891, исполнена впервые в 1896 в Париже), «Веер леди Уиндермир» (1892), «Женщина, не стоящая внимания» (1893), «Идеальный муж» (1895), «Как важно быть серьезным» (ок. 1895) и др.

Деятельность Бернарда Шоу (1856-1950) - крупнейшего представителя критического реализма. Пьесы «Профессия миссис Уоррен» (1893-1894), «Ученик дьявола» (1896-1897), «Цезарь и Клеопатра» (1898) и др.

Сценическое искусство Англии на рубеже XIX-XX веков. «Независимый театр». Творчество трагика Генри Ирвинга (1838-1905), крупнейшей исполнительницы женских ролей в пьесах У. Шекспира Элен Терри (1847-1928).

Творческая деятельность актера и театрального антрепренера Густаво Модены (1803-1861) – реформатора итальянского актерского искусства. Его актерская школа.

Разрыв с героико-романтическими традициями в итальянском театре после поражения революции 1848 г. До конца XIX века в Италии не появилось ни одного крупного драматурга. Традиции героической эпохи национально-освободительной борьбы продолжили великие трагические актеры – Аделаида Ристори (1822-1906), Эрнесто Росси (1827-1896), Томазо Сальвини (1828-1915), Элеонора Дузе (1858-1924).

Тема 2. 5. Тема 2. 5. Народный театр в Древней Руси

Древнеславянские обряды как начальный период развития русского театра. Сочетание обрядовых и театральных элементов в народных игрищах. Скоморохи. Их искусство и общественное положение. Скомороший глум, направленный против феодальных верхов. Социальная дифференциация скоморохов. Изображение русского придворного скоморошьего представления на фресках Софийского собора в Киеве и описание подобного представления Даниилом Заточником.

Борьба христианского и народного искусства. Скоморохи бродячие и оседлые. Скоморохи в придворных штатах царя и бояр. Роль скоморохов в жизни государства после свержения татаро-монгольского ига. Малые устные народные драмы и формирование больших устных народных драм. Комедия о «Петрушке». Драмы «Лодка» и «О царе Ироде». Литургическая драма. «Шествие на осляти», «Умовение ног», «Пещное действо».

Тема 2. 6. Тема 2. 6. Русский театр в XVII – начале XVIII века

Первый придворный театр царя Алексея Михайловича. Симеон Полоцкий и начало церковно-школьного театра. Госпитальный театр. Социально-политическая роль первых опытов русской письменной драматургии. Комедии «О Блудном сыне», «О царе Навходоносоре». Организация придворного театра иностранными специалистами: Грегори, Гюбнер. Первые русские пьесы: «Об Адаме и Еве», «Об Иосифе».

Преобразования Петра I в области театра. Школьный театр, его эстетика. Феофан Прокопович. Его эстетические взгляды и трагикомедия «Владимир». Развитие театрального дела в стране. Театр царевны Наталии Алексеевны. Театр царицы Прасковии Федоровны. Значение петровского театра.

Иностранный придворный театр при преемниках Петра I. Начало театрального образования и первые театроведческие сочинения. Городской демократический театр, его репертуар. Инсценировки рыцарских романов и исторических повестей. Комедийный репертуар: интермедии, шутовские комедии. Устные и письменные пьесы солдатского театра

Тема 2. 7. Тема 2. 7. Русский театр в XVIII веке

Придворные иностранные труппы при русском Дворе. Сухопутный шляхетный корпус и начало русской национальной классицистической драматургии. Ее основоположник А. П. Сумароков. Эстетика русского классицистического театра. Трагедии Сумарокова и их идейно-политическое направление. «Хореев», «Гамлет». Организация кадетского придворного театра. «Синав и Трувор», «Семира». Трагедии М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского.

Ф. Г. Волков и основание им театра в Ярославле, его репертуар и решающее значение в дальнейшем развитии русского театра. Приглашение труппы Волкова в Санкт-Петербург. Указ от 30 августа 1756 г. об учреждении русского государственного профессионального общедоступного театра. Переход театра в придворное ведомство. Московский университет и организация в нем общедоступного театра. Появление крепостного театра. Актерское искусство. Вещественное оформление классицистического спектакля. Уличный маскарад Ф. Г. Волкова «Торжествующая Минерва».

Тема 2. 8. Тема 2. 8. Русский театр в XIX веке

В начале XIX века в русском сценическом искусстве происходит множество изменений, формируется новый сценический репертуар.

Большое влияние на развитие русского театра оказала Отечественная война 1812 года. В это время он переживал огромный патриотический подъем. По мере приближения неприятельских войск все чаще в репертуар входили пьесы патриотического характера. Театральные представления сопровождались патриотическими манифестами. Наибольшей популярностью пользовались трагедии В. А. Озерова (1769-1816) «Эдип в Афинах», «Фингал», «Димитрий Донской» и др.

А. С. Грибоедов (1795-1829) и его первая русская реалистическая комедия «Горе от ума» (1824), ставшая одной из вершин русской драматургии и поэзии.

Воздействие эстетических взглядов писателей-декабристов на развитие театра. Создание ими образов сильных, вольнолюбивых героев, охваченных жаждой патриотического подвига («Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» Ф. Ф. Иванова, «Вельзен, или Освобожденная Голландия» Ф. Н. Глинки, «Андромаха» П. А. Катенина, «Аргивяне» В. К. Кюхельбекера и др.).

Неоклассический стиль петербургской сцены. Ее лучшие представители А. С. Яковлев (1773-1817) и Е. С. Семенова (1786-1849).

Повышенная «чувствительность», искренность сценического переживания, часто обогащаемые элементами социальной и бытовой правды в обрисовке персонажа, отличали игру Я. Е. Шушерина (1753-1813), П. А. Плавильщикова (1760-1812), В. П. Померанцева (1736-1809) и других актеров этого времени. Сентиментализм освобождал игру актеров от власти рационалистических принципов классицизма и содействовал разрушению эпигонских традиций этой системы, развитию в исполнительском искусстве романтических и реалистических тенденций.

Одновременно в комедии и драме продолжалось развитие реалистических тенденций, ограниченное, однако, узкими возможностями водевиля (А. А. Шаховской, Н. И. Хмельницкий, А. И. Писарев) и семейно-бытовой, консервативной по духу пьесы (М. Н. Загоскин). Стремление актеров к жизненной правде опиралось как на искренность переживания, простоту, естественность (молодой М. С. Щепкин), так и на искусство внешнего перевоплощения, копировки отдельных ярких типов (И. И. Сосницкий, Е. И. Гусева и др.).

Осмысление А. С. Пушкиным (1799-1837) опыта европейской драмы. Творческий опыт драматурга и его наследие: историческая, философская, народная трагедия «Борис Годунов» (1825), цикл «Маленьких трагедий» (1830), незаконченные пьесы «Русалка» (1826-1832) и «Сцены из рыцарских времен» (1835).

Роль Н. В. Гоголя (1809–1852) в развитии русского театра. Постановка его пьес «Ревизор» (1836), «Женитьба» (1842), «Игроки» (1842).

Существование двух видов театров: Императорских и крепостных. В начале XIX века в структуру Императорских театров, которыми ведало Министерство двора Его Императорского Величества, входили три главных театра Санкт-Петербурга: Александринский, Мариинский и Михайловский, а также два театра в Москве: Большой и Малый. Почетное звание «старейшего театра» в России носит Александринский театр. Дирекция Императорских театров заведовала как хозяйственной, так и художественной частью. В течение всего XIX столетия репертуар зависел от вкусов дирекции, актеров и антрепренеров. Цензорский комитет запрещал новаторские и остро социальные пьесы. Роль и задачи режиссера сводились к установлению порядка в труппе. При Императорских театрах действовали театральные школы для артистов оперы, балета и драмы.

С начала XIX века происходит также быстрый рост количества театров в провинции, нередко за счет перехода помещичьих крепостных театров на коммерческие основы. Театральные труппы создавались здесь как антрепризы, и набирались на один сезон.

Статьи В. Г. Белинского (1811-1848) о театре.

Важнейший этап в развитии русского национального театра – творчество драматурга А. Н.

Островского (1823-1886), чьи пьесы создали фундамент национального репертуара: «Свои люди – сочтемся» (1849), «Не в свои сани не садись» (1852), «Гроза» (1859), «На всякого мудреца довольно простоты» (1868), «Бешеные деньги» (1870), «Последняя жертва» (1877), «Таланты и поклонники» (1881), «Без вины виноватые» (1883) и др. На драматургии Островского выросла плеяда блестящих актеров: С. В. Васильев, Н. В. Рыкалова, Н. М. Медведева, Н. И. Музиль, Н. А. Никулина и др. Блестяще исполняли роли в пьесах Островского Г. Н. Федотова и М. Н. Ермолова.

Лиричное начало драматургии А. В. Сухова-Кобылина (1817–1903). Его драматическая трилогия: «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1868). «Свадьба Кречинского».

«Театр Толстого» - признанный шедевр мировой драматургии. Пьесы Л. Н. Толстого (1828–1910) «Власть тьмы» (1886), «Плоды просвещения» (1890). «Живой труп» (1900).

Творчество «отца» русского классического балета М. И. Петипа (1818-1910). Его более чем полувековая деятельность солиста балета и педагога и, прежде всего, хореографа знаменует собой «золотой век» русского балета.

Актерское искусство М. С. Щепкина (1788-1863), С. В. Шумского (1820-1878), Г. Н. Федотовой (1846-1925), П. М. Садовского (1818-1872), М. Н. Ермоловой (1853-1928), А. П. Ленского (1847-1908), А. Е. Мартынова (1816-1860), М. Г. Савиной (1854-1915), В. Н. Давыдова (1849-1925), К. А. Варламова (1849-1915) и других русских актеров.

В 1882 г. была отменена монополия на организацию спектаклей в Санкт-Петербурге и Москве только в Императорских театрах. Тем самым увеличилось число частных театров. Самыми известными из них были: «Драматический театр А. А. Бренко в доме Малкиеля» (1880-1882), «Русский драматический театр Корша» в Москве (1882-1933), Суворинский, или Малый театр в Санкт-Петербурге (1895-1917).

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	История и основы музыки	4	2	0	4	2	0	4
1.1	Тема 1.1. Музыка как вид искусства. Периодизация музыкально-исторического процесса. Основные этапы развития раннего европейского музыкального искусства	2	0	0	2	0	0	0 *
1.2	Тема 1.2. Искусство барокко XVII века. Эстетика. Переходная сущность эпохи. Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы	0	0	0	2	0	0	0 *
1.3	Тема 1.3. Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы	0	0	0	0	0	0	0 *
1.4	Тема 1.4. Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы. Музыка XX века: новые виды композиторской техники	2	0	0	0	0	0	0 *
1.5	Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства. Русская церковно-певческая культура в X-XVII вв. Формирование профессиональной композиторской школы в XVIII в.	0	1	0	0	1	0	2
1.6	Тема 1.6. Становление русской музыкальной классики в XIX веке	0	0	0	0	1	0	1
1.7	Тема 1.7. Русская музыкальная культура начала XX века. Вопросы периодизации. Русская музыка Серебряного века. Музыка русского зарубежья	0	1	0	0	0	0	1
1.8	Тема 1.8. Музыкальная культура в советский период. Ведущие композиторы	0	0	0	0	0	0	0 *
2	История и основы театра	0	2	0	0	2	0	4

2.1	Тема 2. 1. Античный театр. Театр Древней Греции и Древнего Рима	0	1	0	0	0	0	1
2.2	Тема 2. 2. Театр Средневековья и эпохи Возрождения	0	1	0	0	0	0	1
2.3	Тема 2. 3. Западноевропейский театр эпохи Просвещения	0	0	0	0	1	0	1
2.4	Тема 2. 4. Театр Западной Европы в XIX веке	0	0	0	0	0	0	0 *
2.5	Тема 2. 5. Народный театр в Древней Руси	0	0	0	0	0	0	0 *
2.6	Тема 2. 6. Русский театр в XVII – начале XVIII века	0	0	0	0	1	0	1
2.7	Тема 2. 7. Русский театр в XVIII веке	0	0	0	0	0	0	0 *
2.8	Тема 2. 8. Русский театр в XIX веке	0	0	0	0	0	0	0 *
	ВСЕГО	4	4	0	4	4	0	16

* — тема для изучения в рамках самостоятельной работы студента

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История и основы музыки и театра» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Музыкальная культура древних цивилизаций. Античная музыка.	1,5
2	Основные этапы развития раннего европейского музыкального искусства.	1,5
3	Искусство барокко XVII века. Эстетика. Переходная сущность эпохи. Жанровая система. Ведущие национальные школы Европы.	1,5
4	Эпоха Просвещения и формирование венской классической школы.	1,5
5	Романтическое искусство XIX века, национальные музыкальные школы.	1,5
6	Древнеславянский фольклор как основа русского музыкального искусства. Древнерусская церковно-певческая культура X – XVII вв. альная культура 2-й половины XIX века: пореформенный период.	1,5
7	Становление русской музыкальной классики в XIX веке. Русская музыка 1-й половины XIX века.	1,5
8	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX века: пореформенный период.	1,5
9	Русская музыкальная культура XX столетия: вопросы периодизации. Русская музыка Серебряного века. Музыка русского зарубежья.	1,5
10	Музыкальная культура в советский период. Композиторы Петербурга.	3
11	Новые течения конца XIX – начала XX вв. Музыка XX века: новые виды композиторской техники.	1,5

12	Повторение и обобщение вопросов лада, метроритма, мелодии, фактуры. Выразительные возможности гармонии.	1,5
13	Изучение структуры музыкального произведения. «Музыкальный стиль» как эстетическая категория.	3
14	Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив.	1,5
15	Театр Древнего Рима	1,5
16	Западноевропейский религиозный театр	1,5
17	Западноевропейский народный театр	1,5
18	Театр Древней Греции	1,5
19	Народный театр в России	1,5
20	Итальянский театр эпохи Возрождения	0,75
21	Испанский театр эпохи Возрождения	0,75
22	Английский театр эпохи Возрождения.	0,75
23	Французский театр XVII века	1,5
24	Истоки русского театра. Придворный театр Алексея Михайловича	0,75
25	Французский театр XVIII века	0,75
26	Английский театр XVIII века	1,5
27	Немецкий театр XVIII века	0,75
28	Итальянский театр XVIII века	0,75
29	Русский театр XVIII века	1,5
30	Немецкий театр XIX века	1,5
31	Французский театр XIX века	1,5
32	Английский театр XIX века	1,5
33	Итальянский театр XIX века	0,75
34	Русский театр первой половины XIX века	0,75
35	Русский театр второй половины XIX века	0,75

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «История и основы музыки и театра».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
тесты	7
подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	6
присутствие на занятии (+уст)	6
присутствие на занятии	7
реферат	7
систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	6
сообщение по теме практического занятия	6,7
тесты	6
участие в дискуссии на занятиях	7
участие в дискуссии после прослушивания и просмотра материала на практических занятиях	6
эссе	6
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	6
экзамен	7

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы тестовых заданий

Древнегреческие лады музыки состоят из:

Ступеней

Тетрахордов

Трихордо

К немецкой композиторской школе барокко принадлежит:

Вивальди

Перселл

Бах

Куперен

Бах является автором:

Страстей по Матфею

Страстей по Марку
Страстей по Луке
Страстей по Иоанну

Как называли актеров средневековья?

трубадуры
миннезингеры
гистрионы
ваганты
жонглеры

Примерная тематика сообщений, эссе

Темой сообщения/эссе является анализ творчества в целом или отдельного конкретного произведения одного из указанных ниже авторов:

История музыки

1. Образцы григорианских хоралов
2. Раннехристианское многоголосие и полифония строгого письма
3. (Перотин, Машо, Ландино, Лассо, Палестрина)
4. Светские ансамблевые жанры XII – XVI вв.
5. (Фогельвейде, Жаннекен, Дезуальдо)
6. К. Монтеверди. «Орфей»
7. А. Корелли. Concerti grossi
8. А. Вивальди. «Времена года»
9. Ж.Б. Люлли. «Армида»
10. Ж.Ф. Рамо. «Бореады»
11. Ф. Куперен. Пьесы для клавесина
12. Г. Перселл. «Дидона и Эней»
13. Г.Ф. Гендель. «Самсон»

«Музыка на воде»

14. И.С. Бах. Хорошо темперированный клавир. I том

Токката и fuga ре минор

«Страсти по Матфею»

15. К.В. Глюк. «Орфей»
16. Й. Гайдн. Симфонии № 45 фа-диез минор «Прощальная», № 103 Ми- бемоль мажор «С тремоло литавр»
17. В.А. Моцарт. «Свадьба Фигаро»

«Волшебная флейта»

Симфония № 40 соль минор

Requiem

18. Л. ван Бетховен. Сонаты для ф-но № 8 «Патетическая», № 14 «Лунная»

Симфонии № 5 до минор, № 9 ре-минор

19. Ф. Шуберт. Песни. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха».

20. Р. Шуман. «Карнавал»

21. Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ми минор

22. Ф. Шопен. Вальсы, мазурки, полонезы, этюды, ноктюрны

ф/п цикл «24 прелюдии»

23. Ф. Лист. Венгерские рапсодии, этюды, «Годы странствий»

24. Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония»

25. И. Брамс. Симфония № 4 ми минор

26. Р. Вагнер. Тетралогия «Кольцо нибелунга»

- «Тристан и Изольда»
 27. Дж. Верди. «Травиата»
 «Аида»
 28. Ж. Бизе. «Кармен»
 29. Э. Григ. «Пер Гюнт»
 Концерт для ф-но с оркестром ля минор
 30. А. Дворжак. Симфония № 9 «Из Нового Света»
 31. Образцы знаменных песнопений и троестрочия
 32. В. Титов. Хоровой концерт на Полтавскую победу
 33. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене»
 34. Д. Бортнянский. Херувимская песнь № 7
 Концертная симфония
 35. Е. Фомин. «Ямщики на подставе»
 36. И. Хандошкин. Вариации на тему русской песни
 «То теряю, что люблю»
 37. А. Верстовский. «Аскольдова могила»
 38. А. Варламов, А. Алябьев. Романсы и песни
 39. М. Глинка. «Жизнь за царя»
 «Руслан и Людмила»
 «Камаринская»
 Песни и романсы
 40. А. Даргомыжский. «Русалка»
 Романсы и сатирические песни
 41. М. Балакирев. «Исламей», «Тамара»
 42. М. Мусоргский. «Борис Годунов»
 «Хованщина»
 «Картинки с выставки»
 43. А. Бородин. Симфония № 2 си минор «Богатырская»
 «Князь Игорь»
 44. Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка»
 «Садко»
 Симфоническая сюита «Шехеразада»
 45. П. Чайковский. Симфония № 4 фа минор
 Концерт для ф-но с оркестром № 1 си-бемоль минор
 «Евгений Онегин»
 «Пиковая дама»
 «Щелкунчик»
 46. А. Скрябин. 24 прелюдии ор. 11
 2 поэмы ор. 32
 «Поэма Экстаза»
 47. С. Рахманинов. Прелюдии для ф-но до минор, соль минор
 Концерт № 2 для ф-но с оркестром до минор
 Всенощное бдение
 48. И. Стравинский. «Петрушка»
 «Весна Священная»
 49. С. Прокофьев. Симфония № 1 Ре мажор «Классическая»
 «Александр Невский»
 «Ромео и Джульетта»
 «Война и мир»
 50. Д. Шостакович. Симфонии № 5, 7, 8, 14
 Квартет № 8
 «Леди Макбет Мценского уезда»

51. А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром ре минор
«Спартак»
52. Г. Свиридов. «Поэма памяти Сергея Есенина»
«Отчалившая Русь»
Песни и романсы
53. А. Шнитке. Concerto grosso № 1 соль минор
Симфония № 1
Концерт для альта с оркестром
54. Б. Тищенко. «Ярославна»
Концерт для арфы с оркестром
55. С. Слонимский. Симфония № 2
Концерт-буфф
56. В. Гаврилин. «Анюта»
«Перезвоны»
57. К. Дебюсси. 24 прелюдии
58. М. Равель. Болеро
59. Г. Малер. Симфония № 1 соль минор
«Песнь о земле»
60. Р. Штраус. «Так говорил Заратустра»
61. А. Шенберг. Вариации для оркестра ор. 32
«Уцелевший из Варшавы»
62. А. Берг. «Воцтек»
Концерт для скрипки с оркестром
63. Б. Барток. Музыка для струнных, ударных и челесты
64. П. Хиндемит. Симфония «Художник Матис»
65. А. Онеггер. «Жанна д'Арк на костре»
66. Ф. Пуленк. «Человеческий голос»
67. Б. Бриттен. Простая симфония
«Военный реквием»
68. Л. Ноно. «Песни любви»
69. Д. Лигети. «Атмосферы» для симфонического оркестра
70. К. Пендерецкий. «Страсти по Луке»
71. Ф. Гласс. Эхнатон

История театра

1. Эсхил.
2. Софокл
3. Еврипид
4. Аристофан
5. Тит Макций Плавт
6. Публий Теренций
7. Сенека
8. Лопе де Вега
9. Тирсо де Молина
10. Педро Кальдерон де ла Барка
11. Шекспир
12. Пьер Корнель
13. Жан Расин
14. Мольер
15. Джон Гей
16. Генри Филдинг
17. Вольтер

18. Дени Дидро
19. Бомарше
20. Готхольд Эфраим Лессинг
21. Иоганн Вольфганг Гёте
22. Фридрих Шиллер
23. Карло Гольдони
24. Карло Гоцци
25. А.П. Сумароков
26. Д.И. Фонвизин
27. Людвиг Тик
28. Генрих фон Клейст
29. Георг Бюхнер
30. Виктор Гюго
31. Джордж Гордон Байрон
32. Перси Биши Шелли
33. В.А. Озеров
34. А.С. Грибоедов
35. А.С. Пушкин
36. М.Ю. Лермонтов
37. Н.В. Гоголь
38. И.С. Тургенев
39. А.Н. Островский
40. А.К. Толстой
41. М.Е. Салтыков-Щедрин
42. А.В. Сухово-Кобылин
43. Л.Н.Толстой

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Христианская монодия европейского средневековья: григорианский хорал, знаменный распев.
2. Г. Ф. Гендель и И. С. Бах как центральные и взаимодополняющие фигуры немецкого барокко.
3. Новые инструментальные составы венских классиков (струнный квартет, малый симфонический оркестр).
4. Опера buffa («Свадьба Фигаро») и немецкий зингшпиль («Волшебная флейта») в творчестве В.А. Моцарта.
5. Эволюция стиля в фортепианных сонатах Л. ван Бетховена (сонаты №№ 8 c-moll «Патетическая», 14 cis-moll «Лунная», 23 f-moll «Аппассионата»).
6. Литературно-критическая деятельность Р. Шумана. «Новый музыкальный журнал» и идеи «Давидсбунда».
7. Рихард Вагнер: концепция музыкальной драмы.
8. Музыкальная жизнь Петербурга 1-й половины 19 столетия. Культура аристократического салона.
9. Народная музыкальная драма М. П. Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина»).
10. П. И. Чайковский. «Пушкинские» оперы («Евгений Онегин», «Пиковая дама»).
11. И. Ф. Стравинский, «Мир искусства» и «Русские сезоны» С. Дягилева. Балеты «Петрушка», «Весна священная».
12. Оперный и балетный театр С. С. Прокофьева («Война и мир», «Ромео и Джульетта»).
13. Ленинградско-петербургская композиторская школа XX века – традиции и новаторство в творчестве Б. Тищенко, С. Слонимского, В. Гаврилина. Г. Банщикова.
14. Особенности сюжета, конфликта и система спектакля в античном театре периодов

архаики и эллинизма.

15. Итальянская комедия «дель арте»: истоки, маски, типажи, особенности спектакля, эволюция.
16. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега.
17. Трагедия Уильяма Шекспира «Гамлет»: история экранизаций.
18. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Карло Гольдони.
19. Борьба за романтический театр Франции. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др.
20. Драматургия А. С. Пушкина и современный театр: театральное новаторство, «Опыт драматических изучений».
21. Формирование основных принципов русской актерской школы. М. С. Щепкин.
22. Историческая драматургия в эпоху реформ Александра II. «Царская» трилогия А. К. Толстого.
23. Роль драматургии А. П. Чехова в формировании основ русского режиссерского театра.
24. Деятельность Г. А. Товстоногова в Большом драматическом театре Ленинграда (БДТ).

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерные вопросы к зачету с оценкой:

1. Вопросы мелодии, метроритма, лада, склада, фактуры.
2. Гармония: колорит звучания, функциональность, формообразующая роль, историко-стилевые этапы развития.
3. Жанровая система музыки. Камерные жанры. Симфоническая музыка.
4. Жанры хоровой музыки. Музыкальный театр.
5. Понятие «музыкальная драматургия» и ее структурные элементы. Лейтмотив.
6. Простые и сложные музыкальные формы.
7. Стилевая периодизация музыкально-исторического процесса.
8. Культовая монодия. Григорианский хорал.
9. *Arg nova* во Франции и Италии.
10. Вокально-хоровая полифония Возрождения. Строгий стиль. Нидерландская полифоническая школа.
11. Музыкальное барокко: эстетика, жанровая система, ведущие национальные школы Европы и их представители.
12. Опера барокко: *drama per musica*, *opera seria*, венецианская и неаполитанская школы.
13. И.С. Бах. 2-хчастный полифонический цикл «прелюдия и фуга». Хорошо темперированный клавир.
14. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя.
15. Венский музыкальный классицизм: эстетика, жанровая система, гомофонный склад и формы сонатно-симфонического цикла.
16. Классическая симфония и симфонический оркестр.
17. Жанры итальянской оперы *buffa* и немецкого зингшпиля в оперном творчестве В.А. Моцарта.
18. Драматически-конфликтный симфонизм Л. ван Бетховена. Симфония № 9 d-moll.
19. Музыкальный романтизм. Новые европейские композиторские школы.
20. Дж. Верди и Р. Вагнер – крупнейшие романтические художники музыкального театра.
21. Происхождение древнегреческого театра. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры.
22. Трагедии Эсхила.
23. Трагедии Софокла.
24. Трагедии Еврипида.
25. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики и в эпоху Империи.
26. Истоки и пути формирования Средневекового театра. Литургическая драма. Миракль. Мистерии.

27. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика. Моралите и соти. Фарс.
28. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования.
29. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега.
30. Драматургия Уильяма Шекспира.
31. Пути развития французского профессионального театра XVI XVII вв. Драматургия Пьера Корнеля.
32. Драматургия Жана Расина.
33. Драматургия Жана Батиста Мольера.
34. Театральные элементы в дохристианской культуре Древней Руси: обряды, игры, обычаи. Скоморошество.
35. Развитие театральной культуры в XVI XVII веках. Церковные действа. Школьный театр. Театр при дворе царя Алексея Михайловича (1672-1676 гг.).
36. Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции. Вольтер и театр. Дени Дидро и театр.
37. Пьер Огюстен де Бомарше и театр.
38. Иоганн Вольфганг Гёте и театр.
39. Фридрих Шиллер и театр.
40. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Карло Гольдони.

Примерные вопросы к экзамену:

1. Музыкальный модернизм 1-й половины 20 столетия: основные стилевые направления и их представители.
2. Импрессионизм в музыке. 24 прелюдии К. Дебюсси.
3. Музыкальный экспрессионизм и творчество Г. Малера.
4. Симфонические поэмы Р. Штрауса.
5. Нововенская школа и метод додекафонии. А. Шенберг.
6. Неофольклоризм в творчестве Б. Бартока.
7. Французская «шестерка». Творчество А. Онеггера и Ф. Пуленка.
8. Музыкальный авангард 50-х – 70-х гг. 20 столетия.
9. Музыкальный постмодернизм.
10. Понятие массовой культуры, разнообразие видов и направлений (джаз, рок, киномузыка и др.).
11. Советский период в истории русской музыки: 20-е – 30-е гг.
12. Балетный театр С.С. Прокофьева.
13. Оперное творчество С.С. Прокофьева. «Война и мир».
14. Д.Д. Шостакович – крупнейший симфонист 20 столетия.
15. Квартетное творчество Д.Д. Шостаковича. Квартет № 8.
16. Идиостиль А.И. Хачатуряна как синтез академической и этнической традиций.
17. Балетный театр А. И. Хачатуряна. «Спартак».
18. Вокально-хоровое творчество Г.В. Свиридова. «Поэма памяти Сергея Есенина».
19. Г.В. Свиридов и киномузыка. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель».
20. Ленинградско-петербургская композиторская школа 2-й половины 20 столетия.
21. «Охочие комедианты». Деятельность Ф.Г. Волкова. «Учреждение» русского государственного профессионального театра и первые десятилетия его существования.
22. Комедия и комическая опера второй половины XVIII века и особенности ее воплощения на сцене того времени. Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» и ее первые постановки.
23. Немецкие романтики и театр. Драматургия и театральная деятельность Людвиг Тика. Драматургия Генриха фон Клейста.

24. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др. Виктор Гюго и театр.
25. Драматургия середины XIX в. Оноре де Бальзак, Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др.
26. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли.
27. Творчество Эдмунда Кина. Театральная деятельность Чарлза Кина.
28. Комедийный репертуар на сцене русского театра начала XIX века . «Горе от ума» А.С. Грибоедова и его первые постановки.
29. Драматургия А.С. Пушкина и современный театр. «Борис Годунов» и историческая драматургия первой трети XIX века.
30. Театральное новаторство Пушкина-драматурга. «Опыт драматических изучений». Романтическая драма на сцене 20-40 гг. XIX века. Драматургия М.Ю. Лермонтова. «Маскарад».
31. Драматургия Н.В. Гоголя. Пьеса «Ревизор» и ее первые постановки.
32. «Женитьба» Н.В. Гоголя и ее первые постановки. Взгляды Гоголя на театр.
33. Театр И.С. Тургенева. «Нахлебник». «Месяц в деревне».
34. Театр А.Н. Островского – общая характеристика. Пьесы «Гроза», «Бесприданница» и их сценическая судьба.
35. Историческая драматургия в эпоху реформ Александра II. «Царская» трилогия А.К. Толстого.
36. Сатирическая драматургия 1850-70-х годов. Пьесы М.Е. Салтыкова-Щедрина. Трилогия А.В. Сухова-Кобылина.
37. Л.Н.Толстой и театр: эволюция взглядов и драматургические опыты.
38. Александринский театр 1870-90-х гг. Общая характеристика. М.Г. Савина и П.А. Стрепетова.
39. Малый театр 1870-90-х гг. Общая характеристика. Г.Н. Федотова и М.Н. Ермолова. А.П. Ленский и А.И. Южин.
40. Итоги развития русского театра к концу XIX века. Предпосылки возникновения режиссерского театра.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Семестр 6			
Обязательная аудиторная работа			
участие в дискуссии после прослушивания и просмотра материала на практических занятиях	7	2	14
Присутствие на занятии (+уст)	6	6	36
Обязательная самостоятельная работа			
эссе	10	1	10
сообщение по теме практического занятия	10	1	10
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
тесты	5	1	5
Систематическая активная работа на занятиях в течение всего семестра	10	1	10
Подготовка тезисов и выступление на научной конференции по теме дисциплины	20	1	20
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		
Семестр 7			
Обязательная аудиторная работа			
Присутствие на занятии	10	2	20
участие в дискуссии на занятиях	10	1	10
Обязательная самостоятельная работа			
тесты	10	1	10
реферат	20	1	20
сообщение по теме практического занятия	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс] / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. - Москва : Планета музыки, 2011. - ISBN 978-5-8114-1267-9 Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2045
2. Васильченко, Е.В. Музыкальные культуры мира. Культура звука в традиционных восточных цивилизациях (Ближний и Средний Восток, Южная Азия, Дальний Восток, Юго-Восточная Азия) [Текст] : учебное пособие для вузов: рекомендовано Мин.образования / Е. В. Васильченко. - М. : Изд-во РУДН, 2001. - 408 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Вишняков, С.А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] / С. А. Вишняков. - Москва : Флинта, 2012. - 64 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-1117-0 Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?productid=25375>
4. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Текст]/ В. Н. Всеволодский-Гернгросс. – 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2011. - 256 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. 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. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/56564>
6. Медушевский, В.В. Духовный анализ музыки [Текст] : учебное пособие в двух частях / В. В. Медушевский ; Рос. гос. спец. акад. искусств. - М. : Композитор, 2014. - 632 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Гвоздев, А.А. Из истории театра драмы [Текст] : к изучению дисциплины / А. А. Гвоздев. - 2-е изд. - М. : URSS, 2012. - 104 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.Р. Тараева, Н.И. Стопченко, А.В. Кузнецова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2019. — 448 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/book/112745>
9. Дмитриевский, В.Н. Основы социологии театра. История, теория, практика [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Н. Дмитриевский. - 2-е изд., доп. - СПб. : Лань, 2015. - 224 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. Сысоева, Е. В. История русской музыки [Текст] : учебное пособие для вузов / Е. В. Сысоева ; Российский ун-т театрального искусства - ГИТИС. - М. : ГИТИС, 2013. - 133 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

- 11 Введение в театроведение [Текст] : учебное пособие для вузов / Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства (СПб.) ; сост. Ю. М. Барбой ; ред. Ю. М. Барбой. - СПб. : СПбГАТИ, 2011. - 367 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
- 12 Гительман, Л.И. История зарубежного театра [Текст] : учебник для вузов: рекомендовано Мин. образования / Л. И. Гительман.- СПб. : Искусство-СПб, 2005. - 575 с
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
- 13 Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 368 с.Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://e.lanbook.com/book/1978>
- 14 История и теория музыки [Электронный ресурс] : учебно-методические указания для студентов дневного и заочного отделений института экранных искусств / С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. ; сост. Г. Г. Осипова. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2013. - 21 с. - Электрон. версия печ. публикации . - Библиогр.: с. 20 .- Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000152.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. <https://www.gukit.ru/lib/catalog> Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства <http://theatremuseum.ru/>
2. База данных записей постановок российских и европейских театров «Globe Player», <http://globeplayer.tv/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История и основы музыки и театра» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку по вопросам и заданиям (подготовка письменных и устных докладов/написание эссе/выполнение творческого задания), приведенным в РП.

Цель лекционных занятий состоит в системном представлении дисциплины в доступной для понимания и логически выраженной форме.

В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенные в РП.

Цель практических занятий - развитие у студентов навыков практической работы с информацией, получение навыка использования специальной терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

Практические занятия проводятся в формате дискуссии/круглого стола/лекции-конференции.