

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01. Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

1. Цель и задачи дисциплины:

Цель курса – изучение музыкальной культуры 19 века посредством последовательного рассмотрения истории развития жанров и формы в социокультурном контексте эпохи; формирование навыков анализа музыкального материала, а также способности легко ориентироваться в музыкальном наследии и умения проводить взаимосвязи между музыкальной традицией и современными музыкальными тенденциями.

Задачи курса.

Формирование представления об исторических этапе развития мировой культуры в 19 веке, характеристика жанровых разновидностей эпохи, выявление их специфических черт в сравнении с исторически предшествующими формами, прослеживание развития форм. Одной из важных задач является прослушивание и усвоение музыкального материала, формирование музыкальной эрудированности и способности применения полученных знаний в анализе или критике музыкальных произведений современности.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА» относится к вариативной компоненте блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины Культурология в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельные дисциплины	Последующие дисциплины
Общепрофессиональные компетенции				
	ОПК-6 Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте	История и теория музыки и театра: звук / музыка в системе культуры Музыкальное искусство к. XIX- н. XX века	Культура и искусство модернизма	История и теория визуальных искусств: основы современного искусства Эстетика художественного направления Баухауз

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА» направлен на формирование следующих компетенций:

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

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- общие закономерности развития мировой музыкальной культуры;
- специфику социокультурных условий формирования музыкальной культуры;
- систему средств музыкальной выразительности;
- музыкальный материал изучаемой эпохи;
- жизнь и творчество выдающихся композиторов.

Уметь:

- выявлять место музыки 19 века в системе мировой музыкальной культуры;
- анализировать основные направления, жанры и формы;
- определять и узнавать музыкальные образцы эпохи;
- анализировать музыкальные жанры и формы в их творческой и исторической эволюции;
- анализировать музыкальный материал

Владеть:

- системным подходом в рассмотрении музыкальной культуры;
- методами сравнительного анализа музыкальных жанров и форм;
- навыками «активного слушателя» и восприятия музыкального материала;
- методами структурного подхода к изучению музыкальной традиции

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).

Вид учебной работы	Всего часов	Модуль
		7
Аудиторные занятия (всего)	27	27
В том числе:		
<i>Лекции</i>	18	18
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	-	-
<i>Семинары (С)</i>	9	9
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
Самостоятельная работа (всего)	27	27
Контроль	18	18
Общая трудоемкость	час	108
	зач. ед.	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	Идейная основа и ценности эпохи романтизма	Зарождение и идеология. Новые установки романтизма. Идейная основа. Музыкальная эстетика. Темы и музыкальный язык эпохи. Музыкальные инструменты.
2.	Л.ван Бетховен – композитор на стыке эпох	Первая четверть 19 столетия – пора завершения «большого стиля» классицизм. Жизнь и творчество композитора. 3, 5, 9 симфонии. Форма сонатно-симфонического цикла.
3.	Программная музыка и симфоническая поэма. Г.Берлиоз	Программная музыка. Жанр одночастной симфонии - симфоническая поэма. Жизнь и творчество композитора. Фантастическая симфония.
4.	Камерная музыка: жанр Lieder. Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист	Жанры камерной вокальной лирики. Инструментальные жанры. Франц Шуберт – первый композитор-романтик. Вокальный цикл «Лебединая песня». Балладный жанр. «Лесной царь».
5.	Опера эпохи романтизма: французская, итальянская, немецкая до вагнеровской реформы. Ж.Массне, Ж.Оффенбах, Ж.Бизе, К.М. фон Вебер, Дж.Верди	Основные оперные жанры 18 века: опера-серия, опера буффа, зингшпиль, комическая опера. Характерные черты оперы романтизма. Жанровые разновидности. Специфика оперы французской, итальянской, немецкой. Композитор Карл Мария фон Вебер.
6.	Музыкальная драма Р.Вагнера	Жизнь и творчество композитора. Новаторские черты и особенности жанра музыкальной драмы. Актуализация мифа, лейтмотив и синтез искусств.
7.	Национальные школы (чешская, испанская,	Карл Мария Вебер и национальная опера. Франц Шуберт и австрийские мелодии. Фридерик Шопен и польская музыка; Ференц Лист и Венгерские

	скандинавская)	рапсодии. Эдвард Григ и норвежские образы. Иоганнес Брамс иНемецкий реквием; Бедржих Сметана и Антонин Дворжак и славянский мелос, Исаак Альбенис и испанский мелос.
8.	Постромантизм. Г.Малер	Основные черты постромантизма. Жизнь и творчество композитора.
9.	Русская музыка раннего романтизма до М.И. Глинки (до 1830-40 гг.)	Музыкальная культура России 19 века. Социокультурные предпосылки. Популярные музыкальные течения.
10.	Начало классического периода русской музыки. М.И. Глинка	Жизнь и творчество композитора. Опера. Развитие музыкального образования. Появление композиторских школ.
11.	Русские композиторские школы 19 в. Могучая кучка	«Могучая кучка» — творческое содружество русских композиторов. Понятие «Новая русская музыкальная школа». Состав кружка, истоки, идеология.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения)

	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
<i>2 модуль</i>							
1.	Идейная основа и ценности эпохи романтизма	2	-	-	1		3
2.	Л.ван Бетховен – композитор на стыке эпох	2	-	-	1		3
3.	Программная музыка и симфоническая поэма. Г.Берлиоз	2	-	-	1	1	4
4.	Камерная музыка: жанр Lieder. Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист	2	-	-	1	1	4
5.	Опера эпохи романтизма: французская, итальянская, немецкая до вагнеровской реформы. Ж.Массне, Ж.Оффенбах, Ж.Бизе, К.М. фон Вебер, Дж.Верди	2	-	-	1	1	4
6.	Музыкальная драма Р.Вагнера	2	-	-	1	1	4
7.	Национальные школы (чешская, испанская, скандинавская)	2	-	-	1	1	4
8.	Постромантизм. Г.Малер	1			1	1	3
9.	Русская музыка раннего романтизма до М.И. Глинки (до 1830-40 гг.)	1			1	1	3
10.	Начало классического периода русской музыки. М.И. Глинка	1				1	2
11.	Русские композиторские школы	1				1	2

	19 в. Могучая кучка						
	Всего:	18	-	-	9	27	74

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудо-емкость (час.) ОФО
1.	1.	Идейная основа и ценности эпохи романтизма	1
2.	2.	Л.ван Бетховен – композитор на стыке эпох	1
3.	3.	Программная музыка и симфоническая поэма. Г.Берлиоз	1
4.	4.	Камерная музыка: жанр Lieder. Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист	1
5.	5.	Опера эпохи романтизма: французская, итальянская, немецкая до вагнеровской реформы. Ж.Массне, Ж.Оффенбах, Ж.Бизе, К.М. фон Вебер, Дж.Верди	1
6.	6.	Музыкальная драма Р.Вагнера	1
7.	7.	Национальные школы (чешская, испанская, скандинавская)	1
8.	8	Постромантизм. Г.Малер	1
9.	9	Русская музыка раннего романтизма до М.И. Глинки (до 1830-40 гг.)	1
	Итого		9

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с возможностью демонстрации видео и аудио, презентаций
MS Teams	
Учебная аудитория 204 корпуса факультета гуманитарных и социальных наук. Ауд. 204 (на 45 чел.). Проигрыватель с усилителем, 2 звуковые колонки, музыкальный центр и CD-проигрыватель, двухкассетный магнитофон (для демонстрации музыкальных образцов во время лекции), телевизор, экран для демонстрации видео- и аудиоматериалов, видео-магнитофон, DVD-MP3 -плеер (для демонстрации учебных фильмов), слайд-проектор; фортепиано (для демонстрации музыкальных образцов во время занятий по истории и теории музыки), доска.	

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. История русской музыки : в 10 т./Министерство культуры РФ, Государственный институт искусствоведения ; [редкол. : Ю. В. Келдыш и др.]-М.:Языки славянских культур. Т. 10В, кн. 2:1890-1917. Хронограф / [общ. науч. ред. Е. М. Левашев].-2011.-1226 с.
2. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания:художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств/А. Ю. Кудряшов.-Изд. 2-е, стереотип.-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2010.-427 с.
3. Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века : Издательство: "Композитор", 2010. -556 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41044 (электронно-библиотечная система, свободный доступ).

б) дополнительная литература

1. Аберт, Г. Моцарт В. А. / Г. Аберт. - М. : Музыка, 1983. – 518 с.
2. Аверьянова, О. И. Отечественная музыкальная литература XX века : учебник для детских музыкальных школ : четвертый год обучения / О. И. Аверьянова. - М. : Музыка, 2007. - 254 с.
3. Алфеевская, Г. С. История отечественной музыки XX века / Г. С. Алфеевская. - Изд-во : Владос, 2009.
4. Барсова, И. Контуры столетия. Из истории русской музыки XX века / И. Барсова. - Изд-во : Композитор, 2011.
5. Богоявленский, С. Н. История зарубежной музыки. Первая половина XX века / С. Н. Богоявленский [и др.]. - СПб. : Композитор, 2001.
6. Булычевский, Ю. Старинная музыка : словарь-справочник / Ю. Булычевский, В. Фомин. - Л. : Музыка, 1974. – 145 с.
7. Владышевская, Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т. Ф. Владышевская, 2006. - 488 с.
8. Владышевская, Т. История русской музыки : Учеб. пособие для вузов / Т. Владышевская. - Изд-во Лань, 2009.
9. Гиленсон, Б. А. История зарубежной музыки конца XIX в. - начала XX в. : Практикум : учебное пособие для вузов / Б. А. Гиленсон. - М. : Академия, 2006. - 221 с.
10. Гозенпуд, А. Оперный словарь / А. Гозенпуд. - М.-Л., 1965.
11. Гуревич, Е. Л. Западно-европейская музыка в лицах и звуках. XVII в. - первая половина XX века / Е. Л. Гуревич. - М. : Пассим, 1999.- 320 с.
12. Дельсон, В. Скрябин / В. Дельсон. - М., 1971.
13. Друскин, М. С. История зарубежной музыки. Вторая половина XIX века / М. С. Друскин. - СПб. : Композитор, 2002.
14. Енукидзе, Н. И. Русская музыка конца XIX - начала XX века. Рахманинов. Скрябин. Чайковский : книга для чтения / Н. И. Енукидзе. - М.: Росмэн, 2002. -106 с.
15. Жанры эпохи Возрождения. - М., 1985.
16. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д. В. Житомирский и [др.]. - М., 1990.
17. История зарубежной музыки : Учебник для музыкальных вузов / ред.-сост. В. В. Смирнов. - СПб. : Композитор. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века. - 2001. - 630 с.
18. История зарубежной музыки. XX век : учебное пособие для вузов / Н. А. Гаврилова [и др.] ; отв. ред. Н. А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2007. - 572 с.
19. История русской музыки : в 10 томах / [редкол. : Ю. В. Келдыш и др.]. - М. : Музыка : Т. 10Б : 1983-1990 годы [Л. О. Акопян и др. ; общ. науч. ред. Л. З. Корабельникова, Е. М. Лемешев]. - 2004. - 1069 с.
20. История русской музыки в нотных образцах : в 3-х томах. - М., 1968-1970.
21. Ковалев, К. Бортнянский / К. Ковалев . - М. : Русское слово, 1998.
22. Козлова, Н. П. Русская музыкальная литература : учебник для детских музыкальных школ : третий год обучения / Н. П. Козлова. - М. : Музыка, 2007. - 223 с.
23. Коротков, С. А. История современной музыки / С. А. Коротков. - Пролог, 2011.

24. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII–XX вв. Учебное пособие / А. Ю. Кудряшов. - Изд-во : Лань, 2010.
25. Левик, Б. История зарубежной музыки / Б. Левик. - Вып. 2. - М. : Музыка – 1980. - 277 с.
26. Левик, Б. Рихард Вагнер / Б. Левик. - М. : Музыка, 1980 – 550 с.
27. Минаков, С. А. Всеобщая история музыки / С. А. Минаков, А. С. Минакова. - Изд-во : Эксмо, 2009.
28. Михеева, Л. В. (Людмила Викентьевна Соллертинская). Жизнь Дмитрия Шостаковича / Л. В. Михеева. - М. : ТЕРРА, 1997. - 367 с.
29. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие / сост. В. С. Галацкая. - Вып. 1. - М. : Музыка, 2002. - 350 с.
30. Музыкальная литература зарубежных стран : учебное пособие для муз. училищ / Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова. - Вып. 2. - М. : Музыка, 2002. – 414 с.
31. Музыкальная энциклопедия в 6-и томах. - М., 1973-1976.
32. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII вв. - М. : Музыка, 1971.
33. Музыкальный Петербург : энциклопедический словарь / ред. А. Л. Порфирьева; сост. Ж. В. Князева и [др]. Т. 1: XVIII век : Кн. 4. - СПб. : Композитор, 2001. - 276 с.
34. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке: учебное пособие / Е. В. Назайкинский. - Изд-во : Лань, 2003.
35. Никитина, Л. Д. Популярные лекции для студентов высших и средних пед. учеб. заведений / Л. Д. Никитина. - М. : Академия, 1999. - 272 с.
36. Панова, Ж. Кармина Бурана (история одного шедевра) / Ж. Панова : Изд-во Классика - XXI, 2008. - 32 с.
37. Панова, Ж. Рахманинов. Колокола / Ж. Панова. : Изд-во Классика XXI, 2008. - 28 с.
38. Популярная история музыки / сост. Е. Г. Горбачева. - М. : Вече, 2002. - 512 с.
39. Рапацкая, Л. А. История русской музыки от Древней Руси до «серебряного века» : учебник для вузов / Л. А. Рапацкая. - М. : Владос, 2001. - 383 с.
40. Розанова, Ю. А. Из истории русской музыкальной культуры / Ю. А. Розанова. - Изд-во : Москва, 2002.
41. Соловцова, Л. А. Джузеппе Верди / Л. А. Соловцова. - М. : Музыка, 1981. – 416 с.
42. Сто великих композиторов / авт.- сост. К. Самин. - М. : Вече, 2000.
43. У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония) : Учебное пособие / У Ген-Ир. - Издательство : Планета музыки, 2011.
44. Хенли, Д. Кратчайшая история музыки. Самый полный и самый краткий справочник / Д. Хенли. - Изд-во : Рипол Классик, 2011.
45. Хотунцов, Н. Музыканты о музыке. Век XX / Н. Хотунцов. - Изд-во : Лань, 2005.
46. Чередниченко, Т. В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики / Т. В. Чередниченко. - М. : Музыка, 1989.
47. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ : 1 год обучения - Муз. формы и жанры / М. И. Шорникова. - Ростов-на -Дону, 2005. - 186 с.
48. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ : 2 год обучения - Развитие западно-европейской музыки / М. И. Шорникова. - Ростов-на -Дону, 2006. -281 с.
49. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ / М. И. Шорникова : третий год обучения : Русская классика. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. -283 с.
50. Шорникова, М. И. Музыкальная литература : пособие для ДМШ / М. И. Шорникова : четвертый год обучения : Русская музыка XX века. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 250 с.
51. Ярустовский, Б. Игорь Стравинский / Б. Ярустовский. - Л. : Музыка, 1982.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Учебный процесс по курсу осуществляется в виде лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы студентов с учебной литературой, монографиями и исследованиями по истории и теории *versrb*. На семинары выносятся вопросы, предложенные преподавателем для обсуждения. Выступления студентов на семинаре могут иметь форму презентации выбранной темы или устного сообщения. Устное выступление должно представлять собой не цитирование или пересказ источника, а попытку самостоятельной концептуализации выбранной темы. За время изучения курса проводятся две контрольные аттестации. Рубежная – контрольная письменная работа, итоговая – в виде устного зачета. При написании аттестационной работы не разрешается пользоваться записями лекций или конспектами работ, сделанных студентами во время

подготовки к семинарским занятиям. За два одинаковых ответа оба студента получают 0 баллов. Во время устного ответа студент должен ответить на два вопроса, выбранного им билета. В случае ответа только на один вопрос студент теряет половину баллов. Студенты обязаны регулярно посещать все лекции и семинарские занятия.

Условия и критерии выставления оценок

От студента требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных аттестациях, подготовка презентаций и сообщений. Высоко ценится активная работа на семинаре.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчики:

Теории и истории культуры

должность, название кафедры

подпись

Ю.А.Кирсанова

инициалы, фамилия

Заведующий кафедрой

Теории и истории культуры

название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия

Руководитель программы

Заведующий кафедрой

Теории и истории

культуры

Е.В. Васильченко