

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Владимирский государственный университет
Кафедра истории и музеологии

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

*Методические рекомендации к занятиям
по истории музыкальной культуры*

Составитель:
С.В. ПОГОРЕЛАЯ

Владимир 2005

УДК 78.01
ББК 85.310
И90

Рецензент
Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры культурологии
Владимирского государственного университета
М.А. Барашев

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Владимирского государственного университета

История музыкальной культуры : метод. рекомендации к занятиям по истории музыкальной культуры / сост. : С. В. Погорелая ; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2005. – 24 с.

Содержат тематику лекционных и семинарских занятий, методические рекомендации, рекомендуемую литературу.

Предназначены для студентов специальности 020600 – культурология, 021000 – музеология дневной формы обучения при изучении курса «История музыкальной культуры».

Библиогр. : 41 назв.

УДК 78.01
ББК 85.310

ВВЕДЕНИЕ

Курс «История музыкальной культуры» разработан для специальности 021000 – музеология. Он изучается в течение одного семестра и предусматривает проведение лекционных, семинарских занятий, написание студентами контрольных и курсовых работ.

Предмет изучения курса – история музыкальной культуры с древнейших времен до современности, рассматриваемая в широком контексте мировой культуры.

Цель курса заключается в том, чтобы дать студентам представление об основных этапах становления и развития музыкального искусства и его месте в ряду других искусств, сформировать у студентов целостное представление о культуре, привить интерес к музыкальной классике.

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лекционные занятия проводятся по девяти темам.

Тема 1. История музыки как наука. Древнейшие сведения о музыке

Введение. Предмет истории музыки. История музыки как наука. Значение гегелевских открытий для становления исторического подхода к действительности. Применение диалектического метода в изучении музыкального прошлого. Основные источники.

Цели, задачи курса.

Становление науки. Первые свидетельства из истории музыки. Музыка в древнем Египте. Музыка и математика. Античность: первые попытки анализа и систематизации. Изучение музыкального искусства в системе университетских дисциплин. Дальнейшее развитие наук о музыке.

Двойственность природы музыкального искусства: искусство с элементами науки, искусство идеальное и материальное. Потребность в срав-

нении с другими искусствами: «музыка и поэзия», «музыка и живопись», «музыка и архитектура», «музыка и литература (... и поэзия)». Музыка как язык. Музыка как модель эмоций. Музыка как отражение идей эпохи.

Музыка в системе искусств античности. Место музыки в общественной и частной жизни древних греков. Музыкально-теоретические воззрения греков; идеи об этическом воздействии музыки (о благотворном воздействии определенных родов музыки на воспитание достойных граждан, на формирование мужественных, мудрых, добродетельных и гармоничных людей), о связи ее с государственной политикой. Музыкальные жанры. Инструментарий. Рождение древнегреческой трагедии. Ее значение для дальнейших судеб музыкального искусства.

Тема 2. Западноевропейская музыкальная культура средних веков. Музыкальная культура эпохи Возрождения

Переход от античности к средневековью. Генетическая связь с античностью и новые тенденции. Особенности средневекового мышления.

Церковная музыка средневековья. Григорианский хорал. Складывание мессы. Певческие школы при монастырях. Инструменты в церкви. Утверждение органа в качестве церковного инструмента.

Рождение литургической драмы. Духовная лирика. Развитие многоголосия. Мотет. Средневековая система нотации в странах Западной Европы.

Средневековые города как важные центры культуры. Расцвет светской вокально-поэтической лирики. Шпильманы, жонглеры, менестрели. Трубадуры, труверы, миннезингеры.

Развитие инструментария.

Новые явления в музыкальной культуре XIV–XVI веков. Секуляризация культуры. Рождение и развитие национальных школ. Нидерландская полифоническая школа, французская песня, светские вокальные жанры в Италии, немецкая Lied. Инструментальные жанры.

Тема 3. XVII век – новая эпоха в истории музыкальной культуры

XVII век в истории культуры. Барокко. Классицизм. Рококо.

Итальянское искусство рубежа XVI–XVII веков. Деятельность флорентийской камераты. Происхождение оперы: попытка возрождения ан-

тичной трагедии. «Драма на музыке»: первые десятилетия нового жанра. Разновидности оперы (серьезная и комическая оперы, придворная опера). Наиболее значительные оперные школы. Выдающиеся оперные композиторы XVII века: К. Монтеверди, А. Скарлатти, Ж.Б. Люлли, Г. Пёрселл.

Оратория и другие духовные вокальные жанры. Их генезис. Взаимодействие кантаты и оратории с оперным жанром.

Инструментальная музыка: органная (Я.П. Свелинк, Дж. Фрескобальди, Г. Бём, Г. Пахельбель, Д. Букстехуде), клавирная (У. Бёрд, Д. Булл, Г. Пёрселл, Л. Куперен). Инструментальные ансамбли. Рождение жанра концерта (А. Корелли, А. Вивальди).

Тема 4. Западноевропейская музыкальная культура XVIII века

XVIII век в истории музыкального искусства Европы. Его значение (время преодоления музыкой отставания от других видов искусства, переживавших свой расцвет с эпохи Возрождения; эпоха создания крупных музыкальных концепций по существу уже светского образного содержания, складывания новых форм концертной жизни, эпоха рождения музыкальной классики и т.д.).

Место творческих школ Германии, Италии, Франции в мировом художественном процессе. Историческое значение и проблематика творчества И.С. Баха. Духовные и светские кантаты. Мессы и пассионы. Инструментальная музыка. Сочинения для органа, клавира, скрипки и других инструментов и ансамблей. Жанр увертюры (сюиты). *Concerti grossi*.

Место Г.Ф. Генделя в истории музыкальной культуры. Его жизненный и творческий путь. Оперное и ораториальное творчество. Инструментальные произведения. Концерты для органа, *concerti grossi*. Сонаты для ансамблей. Музыка для клавира.

Итальянская опера: историческое значение, пути развития. Опера *seria* и опера-*buffa*. Становление немецкой оперы. Зингшпиль. Французская опера: от ярмарочной комедии с музыкой к комической опере. Лирическая трагедия.

Оперная реформа К.В. Глюка, ее влияние на дальнейшие судьбы жанра оперы.

Развитие инструментальных жанров в XVIII веке. От увертюры к ранней симфонии. Инструментальный концерт. Эволюция жанра сонаты.

Венская классическая школа. Творческий путь Й. Гайдна (как «история симфонии» от ее ранних образцов до классической зрелости). Эволюция сонатно-симфонического цикла в творчестве Гайдна.

В.А. Моцарт. Развитие жанра симфонии. Зрелый симфонизм Моцарта. Оперное творчество: его жанровые истоки, типы драматургии. Соотношение оперной и инструментальной музыки в творчестве композитора; связь образов музыкального театра и симфонических методов развития. Poleмика вокруг его искусства. Синтезирующая роль искусства Моцарта для XVIII века.

Тема 5. Западноевропейская музыкальная культура XIX века

Преемственные связи с искусством XVIII века и новые художественные тенденции. Людвиг ван Бетховен (творческий путь композитора, значение творчества Бетховена: завершение линии венского классицизма и предромантизм; влияние его искусства на последующие судьбы музыкальной культуры, эволюция жанра сонаты в творчестве Бетховена; бетховенский симфонизм; проблема «Бетховен и романтики»).

Романтизм в музыке. Новые настроения и мотивы. «Романтический герой». Интерес к индивидуальному миру личности. Внимание к образной характерности, портретности, психологической детализации. Новые жанры на музыкальной авансцене: жанр вокальной и фортепианной миниатюры (песня и романс, песня без слов, музыкальный момент, экспромт, ноктюрн и т.д.). Фортепианное творчество Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа. Новый характер симфонизма в XIX веке. «Психологизация» симфонизма. Развитие жанрового и эпико-лирического симфонизма: симфонии Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана. Трансформация жанра сонаты. Сонаты Ф. Листа.

Поздний романтизм: оперная реформа Р. Вагнера.

Тема 6. Древнерусская музыкальная культура. Музыкальная культура России до XIX века

Древнейшие пласты отечественной музыкальной культуры. Музыка в языческих обрядах древних славян. Календарные и семейно-обрядовые песни. Боевые песни славянских дружин как основа героического русского

эпоса (расцвет в X – XI вв.). Лирическая народная песня (XVI – XVII вв.). Исторические песни (XVI в.). Скоморошество на Руси. Инструментарий.

Воздействие принятия Русью христианства на развитие ее музыкальной культуры. Развитие церковной музыки. Знаменный распев. Развитие церковно-певческого искусства. Создание школы московских распевщиков (середина XVI в.), его значение.

Развитие многоголосного (партесного) пения (2-я половина XVII в.). Школа многоголосного хорового письма (конец XVII – начало XVIII в.). Жанр духовного хорового концерта. Многоголосная бытовая песня (кант).

Реформы Петра I и утверждение в России новых форм музыкальной жизни. Оживление светского искусства. Организация инструментальных капелл при дворе; развитие любительского музицирования. Создание придворной итальянской (1730 г.) и французской опер. Появление иностранных оперных антреприз в Москве и Петербурге. Придворные оркестры и придворный хор. Итальянские композиторы (Ф. Арайя, Б. Галуппи, Т. Траэтта, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза и др.) в России. Крепостные театры. Публичные театры в Москве и Петербурге. Освоение западноевропейского опыта.

Формирование национальной композиторской школы (последняя треть XVIII в.). Ранняя русская опера (творчество Пашкевича, Фомина, Бортнянского). Оперы Верстовского. Жанр хорового концерта (Березовский, Бортнянский). Развитие инструментальных жанров (Бортнянский, Хандошкин).

Тема 7. Русская музыкальная культура XIX века

Творчество М.И. Глинки как принципиально новый этап в развитии русской музыки. Оперное творчество Глинки. Глинкинский симфонизм. Историческое значение наследия Глинки. Преодоление отставания русского музыкального искусства; выдвижение русской музыки XIX века в ряд наиболее значительных явлений европейской культурной жизни.

Творчество А.С. Даргомыжского.

Коренные сдвиги в русской музыкальной культуре в 60 – 70-е годы XIX столетия. Высочайший расцвет отечественного музыкального искусства во второй половине XIX века. Интенсификация общественной жизни. Создание Русского музыкального общества в Петербурге (1859 г.) и его отделений в Москве (1860 г.) и других городах. Открытие консерваторий в

Петербурге (1862 г.) и Москве (1866 г.). Создание Бесплатной музыкальной школы в Петербурге.

Деятельность «Могучей кучки» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи): развитие традиций М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского, борьба за народность, реализм, национальный стиль в искусстве. Опера как центральный жанр музыки XIX века. Творческая деятельность П.И. Чайковского.

Творчество А.К. Глазунова, С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.С. Аренского, В.С. Калинникова, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова.

Тема 8. Русская музыкальная культура рубежа XIX – XX веков

Эпоха «сдвига всех осей» (Иванов). Ощущение своего времени как одного из великих рубежей, как преддверья Нового Века. Предчувствие близящихся перемен. Сложность, разветвленность процессов «умственного движения» (В.С. Соловьев) в России на рубеже XIX – XX веков и разнонаправленные процессы в отечественном искусстве. Эсхатологические ожидания. Расцвет духовной лирики. Усиление интереса к хоровым жанрам («Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» Танеева, «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение» и «Колокола» Рахманинова, сочинения Гречанинова, Кастальского). Революционный подъем. Отражение революционных идей в искусстве (оперы «Кашей Бессмертный» и «Золотой петушок» Римского-Корсакова, «Прометей» Скрябина).

Важнейшие течения в музыкальном искусстве конца XIX – начала XX века: романтизм и экспрессионизм, между которыми порой трудно провести разделительную линию; символизм, неоклассицизм (Глазунов, Танеев), неофольклоризм (Стравинский, отчасти ранний Прокофьев).

Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. Воздействие важнейших философских идей времени на теорию и практику русского символизма. Творчество композитора-символиста А.Н. Скрябина.

И. Стравинский и «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Ранний период творчества С.С. Прокофьева («Скифская сюита», балет «Про шута», фортепианные произведения).

Концертная жизнь на рубеже столетий. Ф.И. Шаляпин, А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, И.В. Ершов. Л.С. Ауэр, И.В. Гржимали, А.А. Брандуков, А.В. Вержбилович.

Творчество С.В. Рахманинова.

Тема 9. Музыкальная культура XX века

Русская музыка после 1917 года. Новые тенденции в искусстве. Дух революционной эпохи в музыке. Активное развитие жанра массовой песни. Марши. Новая жизнь хоровых жанров.

1920-е гг.: поиски новых средств в области языка, драматургии, формы. Стремление выразить в музыке пафос индустриализации. Усиление элементов конструктивизма. Ослабление связи с классической традицией. Отечественный музыкальный авангард (Ребиков, Мосолов, Станчинский, Дешевов).

«Классическая» линия: А.К. Глазунов, Н.Я. Мясковский, Р.М. Глиэр.

Активная исполнительская и педагогическая деятельность мастеров старшего поколения (пианисты Ф.М. Blumenфельд, А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов; певцы А.В. Нежданова, Н.А. Обухова, Л.В. Собинов и др.) и более молодых музыкантов (Г.Г. Нейгауз, Л.Н. Оборин, В.В. Софроницкий; И.С. Козловский, С.Я. Лемешев, А.С. Пирогов, Г.С. Пирогов и др.). Становление советского музыковедения.

Противостояние группировок: Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ) и Ассоциации современной музыки.

С.С. Прокофьев. Оперное творчество: широкий круг нетрадиционных сюжетов (оперы: «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел», «Семен Котко», «Война и мир»), новые принципы и приемы музыкальной драматургии. Сотрудничество с Дягилевым, Мейерхольдом, Таировым. Балеты («Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», «Стальной скок», «Ромео и Джульетта», «Золушка»). Симфонизм. Произведения для фортепиано.

Д. Шостакович. Развитие симфонизма. 15 симфоний: продолжение лучших традиций русской и зарубежной музыки и собственный неповторимый стиль. Вклад Шостаковича в развитие музыкального театра. Оперы «Нос», «Катерина Измайлова».

Западноевропейское искусство XX века. Основные тенденции развития. Неоромантизм (А. Брукнер, Х. Вольф, Г. Малер, Р. Штраус). Неофольклоризм (Мануэль де Фалья, Б. Барток). Неоклассицизм (М. Рeger, П. Хиндемит, А. Казелла).

Нововенская школа (творчество А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна). Э. Сати и французская «шестерка» (Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер). Антиромантизм (варваризм, урбанизм). Джаз.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Семинарские занятия проводятся по девяти темам.

Тема 1. История музыки как наука. Музыка в античной культуре

План

1. *История музыки как наука.*
2. *Музыка в системе искусств античности.*
3. *Музыкальные жанры. Инструментарий античности.*

Вопрос 1

Охарактеризуйте особенности истории музыки как науки. Выявите предмет, цели, задачи данной науки. Определите значение гегелевских открытий для становления исторического подхода к действительности (и, соответственно, формирования различных исторических дисциплин, в числе которых история музыки). Расскажите о применении диалектического метода в изучении музыкального прошлого (любой факт рассматривается в системе связей явлений, в развитии).

Выявите источники, на которые опирается музыковедение. Расскажите о становлении науки.

Вопрос 2

Определите место музыки в системе искусств античности. Осветите музыкально-теоретические воззрения древних греков (теорию лада, теорию ритма и др.). Расскажите о роли музыки в общественной и частной жизни древних греков, о функциях музыкального искусства (терапевтической, воспитательной, магической и др.), о взглядах крупнейших античных философов на музыкальное искусство.

Вопрос 3

Какие музыкальные жанры существовали в эпоху античности? Как соотносились между собой пение и игра на инструменте? Когда появились первые образцы инструментальной музыки? Расскажите об инструментарии античной эпохи.

Расскажите о рождении жанра трагедии, о золотом веке трагического искусства (V в.), о композиционной роли музыки в трагедии, о развитии хорового пения и роли хора в трагедии. Оцените значение древнегреческой трагедии для дальнейших судеб музыкального искусства.

Рекомендательный библиографический список

1. Античная музыкальная эстетика / под ред. А. Ф. Лосева. – М. : Музгиз, 1960. – 304 с.
2. Герцман, Е. В. Античное музыкальное мышление / Е. В. Герцман. – Л. : Музыка, 1986. – 254 с.
3. Еременко, К. А. Музыка от ледникового периода до века электроники. В 2 кн. Кн.1 / К. А. Еременко. – М. : Совет. композитор, 1991. – 320 с. – ISBN 5-85285-289-9.
4. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2 кн. Кн.1. От античности к XVIII веку / Т. Ливанова. – М. : Музыка, 1986. – 462 с.
5. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / сост. текстов и общ. вступ. ст. [с. 5 – 92] В. П. Шестакова – М. : Музыка, 1966. – 574с.
6. Музыкальная культура средневековья. Теория. Практика. Традиция. – Л. : ЛГИТМИК, 1988. – 167 с.
7. Штейнпресс, Б. С. Популярный очерк музыки до XIX века / Б. С. Штейнпресс. – М. : Музгиз, 1978. – 448 с.

Тема 2. Западноевропейская музыкальная культура средних веков. Музыкальная культура эпохи Возрождения

План

1. *Средневековье как культурная эпоха.*
2. *Церковная музыка средневековья.*
3. *Расцвет светской вокально-поэтической лирики. Развитие инструментария.*
4. *Музыкальная культура эпохи Возрождения.*
5. *Создание национальных композиторских школ.*

Вопрос 1

Проследите переход от античности к средневековью. Отметьте генетическую связь средневековья с античностью и наличие принципиально новых тенденций. Проанализируйте постепенное становление нового мировоззрения и зарождение новых форм искусства. Остановитесь на проблеме воздействия особенностей средневекового мышления (его символизма, каноничности, авторитарности, теоцентризма) на характер нового искусства.

Вопрос 2

Проанализируйте становление церковной музыки средневековья. Проведите параллель между единством идеологической доктрины в эпоху средневековья (христианство) и организованного по единым канонам искусства, призванного играть «объединительную» роль. Расскажите о григорианском хорале, о составлении григорианского антифонария (здесь: единый язык – латынь; единый свод напевов, канонизированный для всего церковного обихода).

Проследите процесс создания профессионального музыкального искусства (первый шаг – организация певческих школ при монастырях), постепенного его усложнения, развития многоголосия.

Вопрос 3

Расскажите о средневековых городах как важных центрах культуры. Остановитесь на проблеме сосуществования и постоянного диалога церковного и светского, народного искусства на всем протяжении средних веков. Проследите процесс становления и расцвета светской вокально-поэтической лирики, развитие инструментария.

Вопрос 4

Охарактеризуйте эпоху Возрождения как культурную эпоху. Отметьте новые явления в музыкальной культуре XIV – XVI вв.: секуляризацию культуры, углубление музыки в мир человеческих чувств, за которыми признается новая эстетическая ценность, отход от средневекового единообразия (каноничности).

Вопрос 5

Расскажите о формировании и развитии национальных школ: о нидерландской полифонической школе и ее представителях (Й. Окегёме, Я. Обрехте, Ж. Депре), о французской композиторской школе и творчестве К. Жанекена, Г. Котле, К. Лежена), о немецкой музыкальной культуре и мастерах «искусства пения» – мейстерзанга: Х. Саксе и др., об итальянском музыкальном искусстве эпохи Возрождения и творчестве крупнейших композиторов того времени: Джовани Пьерлуиджи да Палестрины и Орландо Лассо. Проследите развитие инструментальной музыки: органной, лютневой, скрипичной, клавирной и др. Какие еще инструменты существовали в ту эпоху?

Рекомендательный библиографический список

1. *Евдокимова, Ю. К.* Музыка эпохи Возрождения: Cantus prius factus и работа с ним / Ю. К. Евдокимова, Н. А. Симакова. – М. : Музыка, 1982. – 253 с.
2. *Еременко, К. А.* Музыка от ледникового периода до века электроники. В 2 кн. Кн.1 / К. А. Еременко. – М. : Сов. композитор, 1991. – 320 с. – ISBN 5-85285-289-9.
3. *Ливанова, Т.* История западноевропейской музыки до 1789 года. – Кн.1. От античности к XVIII веку / Т. Ливанова. – М. : Музыка, 1986. – 462с.
4. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / сост. текстов и общ. вступ. ст. [с. 5 – 92] В. П. Шестакова – М. : Музыка, 1966. – 574 с.
5. *Штейнпресс, Б. С.* Популярный очерк музыки до XIX века / Б. С. Штейнпресс. – М. : Музгиз, 1978. – 448 с.

Тема 3. XVII век: новая эпоха в истории музыкального искусства

План

1. *XVII век: Новое время в истории культуры.*
2. *Происхождение жанра оперы.*
3. *Оратория и другие духовные вокальные жанры.*
4. *Инструментальная музыка XVII века.*

Вопрос 1

Охарактеризуйте XVII век как особую культурную эпоху. Отметьте разветвленность идейно-художественных течений, единовременное сосуществование разнонаправленных художественных процессов. Расскажите о важнейших направлениях в музыкальном искусстве XVII века: барокко, классицизме, рококо.

Вопрос 2

Расскажите о происхождении оперы («драмы на музыке»). Остановитесь на истоках жанра, покажите его генетическую связь с древнегреческой трагедией. Расскажите о первых опытах оперных постановок. Охарактеризуйте разновидности оперного жанра (опера seria, опера buffa, придворная опера, немецкий зингшпиль и др.). Расскажите о крупнейших оперных композиторах XVII: К. Монтеверди, А. Скарлатти, Ж.Б. Люлли, Г. Пёрселле.

Вопрос 3

Расскажите о рождении и развитии жанров оратории и кантаты. Проанализируйте отличительные черты новых жанров. Отметьте их связь с жанром оперы.

Вопрос 4

Проследите развитие инструментальной музыки в XVII веке: органной (Я. П. Свелинк, Д. Фрескобальди, Г. Бём, Г. Пахельбель, Д. Букстехуде), клавирной (У. Бёрд, Д. Булл, Г. Пёрселл, Л. Куперен, Ф. Дакен). Расскажите о появлении жанра инструментального ансамбля и его развитии в творчестве А. Корелли, Г. Пёрселла, о рождении жанра концерта (А. Корелли, А. Вивальди).

Рекомендательный библиографический список

1. *Еременко, К. А.* Музыка от ледникового периода до века электроники. В 2 кн. Кн.1 / К. А. Еременко. – М. : Совет. композитор, 1991. – 319 с. – ISBN 5-85285-289-9.
2. *Ливанова, Т. Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года. – Кн. 1. От античности к XVIII веку / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1986. – 462 с.
3. Музыкальная эстетика / сост. текстов и общ. вступ. ст. В. П. Шестакова. – М. : Музыка, 1971. – 688 с.
4. *Роллан, Р.* Музыкально-историческое наследие: В 8 вып. Вып. 1. История оперы в Европе до Люлли и Скорлатти. Истоки современного музыкального театра. / Р. Роллан, ред. вступит. ст. и коммент. В. Н. Брянцевой. – М. : Музыка, 1986. – 310 с.
5. *Штейнпресс, Б.С.* Популярный очерк музыки до XIX века / Б. С. Штейнпресс. – М.: Музгиз, 1978. – 448 с.

Тема 4. Западноевропейская музыкальная культура XVIII века. Историческое значение и проблематика творчества И. С. Баха, Г.Ф. Генделя. Венская классическая школа

План

1. *XVIII век в истории музыкальной культуры.*
2. *Историческое значение и проблематика творчества И.С. Баха, Г.Ф. Генделя.*
3. *Итальянская опера, французская опера.*
4. *Венский классицизм.*

Вопрос 1

Оцените значение XVIII века в истории европейского музыкального искусства. Остановитесь на вопросе о роли творческих школ Германии, Италии, Франции в мировом художественном процессе.

Вопрос 2

Обозначьте основные вехи жизненного и творческого пути И.С. Баха, охарактеризуйте проблематику его творчества, назовите основные жанры его музыки. Сопоставьте историческое значение наследия И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

Вопрос 3

Проследите процесс развития национальных оперных школ. Расскажите о новой итальянской опере (в том числе о становлении оперы seria и оперы-буффа); проанализируйте эволюцию французской оперы и зарождение оперы в Германии.

Расскажите о намечающемся кризисе традиционной оперы и о реформаторской деятельности К.В. Глюка, давшей новый импульс развитию жанра. Покажите связь его идей с эстетикой Просвещения; расскажите о развернувшейся вокруг творчества Глюка полемике и об отношении к его реформе просветителей (Руссо, Вольтера).

Вопрос 4

Охарактеризуйте развитие инструментальной музыки в XVIII веке. Проследите путь от увертюры к ранней симфонии, эволюцию жанра сонаты.

Расскажите о венском классицизме и его историческом значении. Проследите «историю симфонии», процесс постепенного становления классического сонатно-симфонического цикла в творчестве Гайдна. Раскройте синтезирующую роль искусства Моцарта для XVIII века.

Рекомендательный библиографический список

1. *Еременко, К. А.* Музыка от ледникового периода до века электроники. В 2 кн. Кн.1 / К. А. Еременко. – М. : Совет. композитор, 1991. – 319 с. – ISBN 5-85285-289-9.

2. *Ливанова, Т.* История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2кн. Кн. 2. От Баха к Моцарту / Т. Ливанова. – М. : Музыка, 1987. – 469с.
3. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII – XVIII веков. – М. : Музыка, 1971. – 688 с.
4. Популярная история музыки / сост. Е. Г. Горбачева. – М. : Вече, 2002. – 511 с. – ISBN 5-94538-111-X.
5. Русская книга о Бахе: сб. ст. / сост. Т. Н. Ливанова, В. В. Протопопов. – М. : Музыка, 1985. – 365 с.
6. *Штейнпресс, Б. С.* Популярный очерк музыки до XIX века / Б. С. Штейнпресс. – М. : Музгиз, 1978. – 448 с.

Тема 5. Западноевропейская музыкальная культура XIX века. Музыкальный романтизм

План

1. *XIX век в истории музыкальной культуры: преемственные связи с искусством XVIII века и новые художественные тенденции.*
2. *Значение творчества Бетховена для последующих судеб музыкальной культуры.*
3. *Романтизм в музыке.*
4. *Поздний романтизм: оперная реформа Р. Вагнера. Идея синтеза искусств в эстетике романтизма.*

Вопрос 1

Дайте характеристику XIX века как существенно нового этапа в культурном развитии Европы. Остановитесь на особенностях музыкального искусства XIX века. Покажите его преемственную связь с искусством XVIII века и выявите новые художественные тенденции.

Вопрос 2

Расскажите о творческом пути Людвига ван Бетховена. Выявите значение творчества Бетховена для последующих судеб музыкальной культуры. Проследите завершение линии венского классицизма в творчестве Бетховена и становление типично романтической образности в его

произведениях среднего и позднего периода. Проследите дальнейшую эволюцию сонатно-симфонического цикла у Бетховена.

Вопрос 3

Отметьте кризис рационального знания на рубеже XVIII – XIX вв. как реакцию на рационализм эпохи Просвещения, разочарование в результатах Великой французской революции как предпосылки возникновения романтизма. Проанализируйте идейно-художественное своеобразие нового направления.

Расскажите о романтизме в музыке, о новых настроениях и мотивах в музыкальном искусстве XIX века. Отметьте общий интерес художников XIX столетия к индивидуальному миру личности, внимание к образной характерности, портретности, психологической детализации. Расскажите о выдвигании на передний план новых жанров: песни и романса, песни без слов, экспромта, ноктюрна и др. Дайте оценку практике облечения традиционного симфонического содержания в свободные формы. С чем связано особое пристрастие романтиков к свободным и смешанным формам? Расскажите о становлении таких типично романтических жанров, как симфоническая поэма, баллада, фантазия, рапсодия.

Вопрос 4

Отметьте важность идеи синтеза искусств для эстетики романтизма и проанализируйте попытки ее реализации: развитие программной музыки, культивирование вокальных жанров, внимание к «синтетическому» по своей сути жанру оперы. Расскажите об оперной реформе Р. Вагнера. Осветите основные теоретические положения оперного творчества композитора, сформулированные им в работах «Искусство и революция», «Обращение к моим друзьям», «Опера и драма». Какую роль отводит Вагнер синтезу искусств в своих мирообъемлющих замыслах?

Рекомендательный библиографический список

1. *Бэлза, И. Ф.* Исторические судьбы романтизма и музыки. Очерки / И. Ф. Белза. – М. : Музгиз, 1985. – 255 с.

2. *Еременко, К. А.* Музыка от ледникового периода до века электроники. В 2 кн. Кн.1 / К. А. Еременко. – М. : Совет. композитор, 1991. – 319 с. – ISBN 5-85285-289-9.
3. *Он же.* Музыка от ледникового периода до века электроники. В 2 кн. Кн. 2 / К. А. Еременко. – М. : Совет. композитор, 1991. – 285 с. – ISBN 5-85285-289-9.
4. Популярная история музыки / сост. Е. Г. Горбачева. – М. : Вече, 2002. – 511 с. – ISBN 594538-111-X.
5. *Ступель, А. М.* Образы мировой поэзии в музыке. Очерки / А. М. Ступель. – М. ; Л. : Музыка, 1965. – 151с.
6. *Штейнпресс, Б. С.* Популярный очерк музыки до XIX века / Б. С. Штейнпресс. – М. : Музгиз, 1978. – 448 с.

Тема 6. Древнерусская музыкальная культура. Музыкальная культура России до XIX века

План

1. *Истоки русской музыки.*
2. *Воздействие принятия Русью христианства на развитие ее музыкальной культуры.*
3. *Реформы Петра I и утверждение в России новых форм музыкальной жизни. Освоение западноевропейского опыта.*
4. *Формирование национальной композиторской школы.*

Вопрос 1

Осветите истоки русской музыки. Расскажите о музыкальном компоненте языческих обрядов древних славян, об инструментах, распространенных в то время на Руси. Охарактеризуйте древнейшие пласты русского фольклора.

Вопрос 2

Проанализируйте воздействие принятия Русью христианства на развитие ее музыкальной культуры. Расскажите о развитии церковной музыки, о создании первой в России певческой школы и ее значении для будущего развития профессионального музыкального образования.

Вопрос 3

Дайте оценку значения петровских реформ для утверждения в России новых форм музыкальной жизни. Расскажите об организации инструментальных капелл и хоровых коллективов при дворе, о развитии любительского музицирования, о практике приглашения иностранных музыкантов-исполнителей и композиторов в русские театры.

Вопрос 4

Расскажите о формировании национальной композиторской школы в России в последней трети XVIII в. Проанализируйте роль освоения западноевропейского опыта в становлении ранней русской оперы. Расскажите о развитии инструментальных жанров в конце XVIII века.

Рекомендательный библиографический список

1. *Бражников, М. В.* Древнерусская теория музыки / М. В. Бражников. – Л. : Музыка, 1972. – 290 с.
2. *Келдыш, Ю. В.* Очерки и исследования по истории русской музыки / Ю. В. Келдыш. – М. : Совет. композитор, 1978. – 511 с.
3. *Келдыш, Ю. В.* Русская музыка XVIII века / Ю. В. Келдыш. – М. : Музыка, 1965. – 464 с.
4. *Ливанова, Т. Н.* Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1938. – 438 с.
5. Русская музыкальная литература. Вып. 1. – Л. : Музыка, 1985. – 290 с.
6. *Финдейзен, Н. Ф.* Очерки по истории музыки в России от древнейших времен до конца XVIII века. В 2 т. Т. 1. Вып. 1 / Н. Ф. Финдейзен. – Б.м. : Б.и., 1928. – 112 с.
7. *Он же.* Очерки по истории музыки в России от древнейших времен до конца XVIII века. В 2 т. Т. 1. Вып. 3 – М. ; Л. : Музгиз, 1928. – 364 с.
8. Музыкальная эстетика России XI – XVIII веков / сост. текстов, пер. и общ. вступ. ст. А. И. Рогова. – М. : Музыка, 1973. – 248 с.

Тема 7. Русская музыкальная культура XIX века

План

1. *Значение творчества М.И. Глинки.*
2. *Отечественное музыкальное искусство во второй половине XIX века.*
3. *«Могучая кучка».*
4. *Русская музыка в конце XIX века.*

Вопрос 1

Охарактеризуйте значение творчества М.И. Глинки для русской музыкальной культуры как завершителя большого этапа ее становления и, одновременно, как композитора, наметившего магистральные пути будущего развития отечественной музыки.

Вопрос 2

Проанализируйте отражение общественного подъема 1850-60-х гг. в музыкальной культуре России. Расскажите об оживлении концертной жизни в этот период, о создании Русского музыкального общества и его деятельности, об открытии Петербургской (1862 г.) и Московской (1866 г.) консерваторий, о развитии исполнительской культуры.

Вопрос 3

Расскажите о создании «Могучей кучки» и деятельности композиторов – ее членов: М.А. Балакирева, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, Ц.А. Кюи, Н.А. Римского-Корсакова. Охарактеризуйте идейную платформу их деятельности, цели и задачи, которые они ставили.

Вопрос 4

Дайте оценку последним десятилетиям XIX века в истории русской музыкальной культуры. Расскажите о деятельности Беляевского кружка.

Рекомендательный библиографический список

1. *Асафьев, Б. В.* Избранные труды. В 5 т. Т.1. Избранные работы о Глинке. – М. : Музгиз, 1952. – 399с.
2. *Асафьев, Б. В.* Избранные труды. В 5 т. Т. 3. Композиторы «Могучей кучки». В.В. Стасов / Б. В. Асафьев. – М. : Музгиз, 1954. – 335 с.
3. *Гордеева, Е. М.* Композиторы «Могучей кучки» / Е. М. Гордеева. – М. : Музыка, 1986. – 288 с.
4. *Келдыш, Ю. В.* Очерки и исследования по истории русской музыки / Ю. В. Келдыш. – М. : Совет. композитор, 1978. – 511 с.
5. *Ливанова, Т. Н.* Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1938. – 438 с.
6. *Парин, А. В.* Хождение в невидимый град: Парадигмы русской классической оперы / А. В. Парин. – М. : Аграф, 1999. – 462 с. – ISBN 5-7784-0090-X.

7. Русская музыкальная литература. Вып. 2 / сост. и общ. ред. Э. Л. Фрид. – Л. : Музыка, 1985. – 295 с.
8. Традиции русской музыки XVII – XIX века / под. ред. Т. Н. Ливановой. – М. : ГМПИ, 1978. – 129 с.

Тема 8. Русская музыкальная культура рубежа XIX – XX веков

План

1. *Общая характеристика эпохи и основные тенденции развития музыкального искусства.*
2. *Важнейшие течения в музыкальном искусстве конца XIX – начала XX века.*
3. *Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. Творчество А.Н. Скрябина.*
4. *Концертная жизнь на рубеже столетий.*

Вопрос 1

Охарактеризуйте рубеж XIX – XX столетий как переломное, переходное время. Выявите разнонаправленные процессы в отечественном искусстве. Расскажите о всплеске религиозного сознания и расцвете духовной музыки на рубеже веков. Проанализируйте отражение революционных идей в искусстве начала XX века.

Вопрос 2

Дайте характеристику наиболее влиятельных течений в музыкальном искусстве конца XIX – начала XX века: романтизма, экспрессионизма, неоклассицизма, неофольклоризма, символизма.

Вопрос 3

Рассмотрите символистскую концепцию синтеза искусств. Проследите ее генезис. Проанализируйте воздействие важнейших философских идей времени на теорию и практику русского символизма. Расскажите о творчестве композитора-символиста А.Н. Скрябина, о скрябинской концепции «всеискусства», о синтезе искусств, который он планировал осуществить в своей Мистерии.

Вопрос 4

Осветите концертную жизнь в России на рубеже XIX – XX столетий.

Рекомендательный библиографический список

1. *Асафьев, Б. В.* Избранные труды. В 5 т. Т. 2 Избранные работы о ... русских композиторах / Б. В. Асафьев. – М. : Музгиз, 1954. – 384 с.
2. *Гозенпуд, А. А.* Рихард Вагнер и русская культура / А. А. Гозенпуд. – Л., Совет. композитор, 1990. – 287 с. – ISBN 5-85285-157-4.
3. *Келдыш, Ю. В.* Очерки и исследования по истории русской музыки / Ю. В. Келдыш. – М.: Совет. композитор, 1978. – 511с.
4. *Ливанова, Т. Н.* Очерки и материалы по истории русской музыкальной культуры / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1938. – 438 с.
5. *Мазаев, А. И.* Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма / А. И. Мазаев. – М. : Наука, 1992. – 326 с. – ISBN 5-02-012782-5.

Тема 9. Отечественная и западноевропейская музыкальная культура XX века

План

1. *Российская музыка после 1917 года. Новые тенденции в искусстве 1920-х гг.*
2. *Развитие исполнительской и педагогической деятельности в СССР.*
3. *С.С. Прокофьев и Д.Д. Шостакович. Становление советской оперы. Развитие симфонизма.*
4. *Западноевропейское искусство XX века. Основные тенденции развития.*

Вопрос 1

Осветите сложившуюся после революции 1917 года ситуацию в отечественном искусстве. Расскажите о поиске новых средств музыкальной выразительности в 1920-е гг., о противостоянии различных группировок в искусстве. Расскажите об отечественном музыкальном авангарде и о развитии традиций такими композиторами, как А.К. Глазунов, Н.Я. Мясковский, Р.М. Глиэр.

Вопрос 2

Охарактеризуйте развитие педагогической и концертной деятельности в послереволюционной России. Расскажите о создании новых исполнительских коллективов, о развитии системы профессионального музыкального образования, о становлении советского музыковедения.

Вопрос 3

Выявите значение творчества С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича для отечественной музыкальной культуры. Проследите основные линии их творческой деятельности. Остановитесь на развитии симфонизма в творчестве С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича, на эволюции жанра оперы. Расскажите о фортепианном творчестве С.С. Прокофьева.

Вопрос 4

Охарактеризуйте наиболее значительные направления в западноевропейском искусстве XX века (Неоромантизм, неофольклоризм, неоклассицизм. Расскажите о музыкальном авангардизме: о серийной технике нововенской школы, конкретной и электронной музыке, сонорике и др. Остановитесь на зарождении и развитии джаза.

Рекомендательный библиографический список

1. *Асафьев, Б. В.* Избранные труды. В 5 т. Т. 5. Избранные работы о советских музыкантах / Б. В. Асафьев. – М. : Музгиз, 1957. – 338 с.
2. *Левая, Т. Н.* Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи / Т. Н. Левая – М., 1991. – 164 с. – ISBN 5-7140-0331-4.
3. Музыка XX века. Очерки / отв. ред. Б. М. Ярустовский. В 2 ч. – М.: Музыка, 1976. – 1984. – 2040 с.
4. *Павлишин, С. С.* Зарубежная музыка XX века: пути развития, тенденции / С. С. Павлишин. – Киев, Муз. Украина, 1980. – 212 с.
5. *Платек, Я. М.* Подводя итоги. XX век: Музыкальная летопись / Я. М. Платек. – М. : Музыка, 1985. – 364 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ.....	3
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ.....	10

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Методические рекомендации к занятиям
по истории музыкальной культуры

Составитель

ПОГОРЕЛАЯ Светлана Владимировна

Ответственный за выпуск – зав. кафедрой профессор В. В. Гуляева

Редактор Л. В. Пукова
Корректор В.В. Гурова
Компьютерная верстка С. В. Павлухиной

ЛР № 020275. Подписано в печать 28.07.05.
Формат 60x84/16. Бумага для множит. техники. Гарнитура Таймс.
Печать на ризографе. Усл. печ. л. 1,39. Уч.-изд. л. 1,10. Тираж 100 экз.

Заказ

Издательство

Владимирского государственного университета.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.