

КЫРГЫЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

им.К. Молдобасанова

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КНК

Бегалиев М.А.

2021г

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

**По дисциплине «История музыки» для слушателей
Факультета повышения квалификации при Кыргызской
Национальной консерватории им. К. Молдобасанова**

Бишкек - 2021г.

**Программа
по Истории музыки
для слушателей ФПК**

Данная программа представляет собой краткий курс, который охватывает историю развития всеобщей музыкальной культуры от истоков до настоящего времени. Курс поделен на разделы (зарубежная, русская, советская, кыргызская муз.культуры), в которых освещаются и затрагиваются основные вехи развития музыки, художественные идеи и стилевые тенденции, а также творчество выдающихся композиторов.

Целью освоения дисциплины является:

- формирование исторического мышления в контексте с современностью;
- знакомство со всем многообразием мировой муз.культуры, стилей, направлений, жанров, индивидуальных новаторских решений выдающихся композиторов.

Задачи:

- воспитания понимания закономерностей развития мировой муз.культуры, её места в ряду других смежных искусств;
- раскрытие и обоснование исторической специфики художественного творчества в образцах и формах муз.искусства, а также воздействия выдающихся композиторов и образцов мировой муз.культуры на духовную жизнь общества.

В программу включена история зарубежной, русской, советской, современной и кыргызской музыки. Программа адресована слушателям ФПК.

№	История музыки	Лекции	Всего
1	Зарубежная	3	10
2	Современная	2	
3	Русская	2	
4	Советская. Кыргызская	3	

I. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ.

Тема 1

Происхождение и развитие музыки

Происхождение и развитие музыки и муз.культуры первобытно-общинного строя. Пантомима. Муз.культура стран Древнего Востока. Китай. Индия. Египет.

Муз.культура Древней Греции. Сольная лирика. Хоровая лирика. Античная трагедия.

Муз.культура средневековья. Церковная музыка как важная часть муз.наследия. Григорианский хорал. Появление нотации.

Эпоха Возрождения. Расцвет полифонического письма.

Эпоха Барокко

Муз.искусство Барокко от Дж.Габриели и К.Монтеверди до И.С.Баха и Г.Ф.Генделя.

Муз.культура Зап.Европы XVII века. Зарождение оперы. Становление и развитие инструментальной музыки, формирование INSTR.жанров, форм, тематизма и приемов его развития.

Творчество Г.Ф.Генделя.

Творчество И.С.Баха.

Венский классицизм

Формирование во II пол.XVIII века венской классической муз.школы, синтезировавшей и развившей передовые идейно-эстетические устремления и творческие искания итальянских, немецких, французских и др.композиторов в области оперных, ораториальных и сонатно-симфонических жанров. Демократические идеи венских муз.классиков: К.Глюка, Й.Гайдна, В.Моцарта. Выразительный муз.тематизм, расцвет гомофонного стиля и богатство полифонического письма. Высокое профессиональное мастерство, логическая завершенность, стройность формы. Новаторство в оперной и сонатно-симфонической драматургии.

Тема 2

Романтизм

Романтизм - крупнейшее направление в искусстве XIX века. Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь с литературой, поэзией и др.видами искусства. Основные этапы развития

муз.романтизма (ранний,зрелый,поздний). Темы и образы. Романтизм и проблема народности. Природа и человек. Тема личности и лирические жанры. Роль миниатюры,крупной одночастной формы. Обогащение выразительных средств в области мелодики,гармонии,ритмики,инструментовки. Обновление и развитие классических закономерностей формы,разработка новых композиционных принципов.

Тема 3

Импрессионизм

Импрессионизм в живописи и в музыке. Символизм. Творчество К.Дебюсси и его связь с нац.традициями. Новое отношение к звуку,особенности гармонии,формообразования. Оперная эстетика композитора и его опера "Пеллеас и Мелизанда". Симфоническая музыка Дебюсси. Новаторство фортепианного стиля. М.Равель. Эволюция стиля,своеобразие муз.языка. Испанская тема в творчестве композитора. Оркестровая и балетная музыка.Фортепианная музыка Равеля.

Список литературы:

1. История зарубежной музыки (в пяти томах):
 - 1). К. Розеншильд. М.1969;
 - 2). Б. Левик. М.1974;
 - 3). В. Конен. М.1981;
 - 4). М. Друскин. М.1980;
 - 5). И. Нестьев. М.1988.
2. История западно-европейской музыки до 1789 года (в двух томах). Т. Ливанова. 1982,1983.

II. ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ

Тема 1

Экспрессионизм в музыке. Творчество нововенцев. А.Шенберг и его додекафония. Sprechgesang - "речевое пение", новаторство в вокальном творчестве. А.Берг. Характеристика творчества. "Воцтек". Пуантилизм в музыке. А.Веберн.

Урбанизм в музыке. Французская шестерка и их идейно-эстетические принципы. Неоклассицизм в творчестве П.Хиндемита. и др.

Неофольклоризм. З.Кодай, Б.Барток и др. Авангард в польской музыке. В.Лютославский. Кш. Пендерецкий.

Тема 2

Муз.культура зарубежных стран второй половины XX - нач. XXI вв. Общий обзор. Минимализм в музыке. С.Райх и др. Творчество П.Булеза, Я.Ксенакиса и др.

III. ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ

Тема 1

Муз. культура Др. Руси

Связь с Византией. Киевская Русь (X-XII). Новгородско-Московская Русь (XIV-XVII). Народное муз. творчество, связанное с "календарно-земледельческим кругом". Былинная традиция. Профессиональное церковное певческое искусство. XVIII век. "Европейская" ориентация. Зарождение традиций Русской классической музыки в 1 пол. XIX века. Родоначальники классического русского романса - А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилёв.

М. Глинка

Историческое значение творчества М.Глинки, первого русского композитора, поднявшегося до уровня высоких достижений мирового муз. искусства. Основатель и глава русской классич. муз. школы. "Иван Сусанин" (1836) и "Руслан и Людмила" (1842) - как истоки не только дальнейшего развития русской оперы в XIX веке, но и в значительной степени нац. русского симфонизма. Высокохудожественные образцы рус. симфонизма, основанного на разработке народных песенных и танцевальных тем в "Камаринской" (1848) и двух "испанских увертюрах" - "Арагонская хота" (1845) и "Ночь в Мадриде" (1851). Богатый мир

переживаний, большая выразительная чуткость и тонкое эстетическое совершенство в вокальной лирике Глинки.

А. Даргомыжский

Тенденции реализма в творчестве А. Даргомыжского. "Русалка" (1855) как реалистич. бытовая драма из народной жизни, отличающаяся глубоким нац. характером образов и атмосферы действия. Тяготение к драматическому раскрытию образов, к воплощению острых и напряженных конфликтов в оперном и камерном вокальном творчестве. Поиск реалистич. правдивого муз. языка, обращение к интонациям живой человеческой речи как к источнику выразительно характерной вокальной мелодики (декламац. опера "Каменный гость", 1872).

Композиторы "Могучей кучки"

Основополагающие принципы "Могучей кучки" (группы композиторов, сложившейся в конце 50 - нач. 60- х гг XIX в.) - народность, национальность, правдивость отражения реальной жизни. Поиск путей развития оригинальных нац. муз. традиций, в которых бы нац. самобытность гармонично совмещалась с современными западными технологиями.

Тема 2

П. Чайковский

Творчество П. Чайковского как уникальное явление не только русской, но и мировой муз. культуры. Новаторство Чайковского, обозначающее новые пути развития практически во всех жанрах академической композиторской традиции. Чайковский - создатель лирико-драматических, лирико-трагедийных симфоний. Опера - важнейшая область творчества Чайковского, жанр, в котором композитором достигнуто равновесие драматического и музыкального начал, равноправие вокальной и оркестровой партий. Чайковский - создатель первых русских балетов. Драматургические принципы оперного и симфонического творчества в балете.

Русская музыка конца XIX - начала XX вв.

Творчество А. Скрябина и С. Рахманинова. Переосмысление жанров оперы, симфонии. Возрастание роли камерно-инструментальных жанров, сонаты. Расцвет русского музыкально-исполнительского искусства.

А. Скрябин.

Взволнованность, оптимизм, дух смелого новаторства, романтики в творчестве Скрябина. Ведущее значение фортепианного жанра. Программно-философский характер симфонических произведений Скрябина.

С. Рахманинов.

Традиция "кучкистов" в творчестве Рахманинова, идущая от Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова. Новаторство творчества, обновившее и обогатившее музыкально-стилистические принципы русской композиторской школы XIX века. Рахманиновский пианизм как вершина русского и мирового фортепианно-исполнительского искусства первой половины XX века. Фортепианное творчество - ведущее место в композиторском наследии. Тенденции к сочетанию традиций повествовательно-эпического и лирико-драматического начала в симфониях. Камерная трактовка, сжатость драматического действия в оперном жанре.

Список литературы:

1. История русской музыки (в двух частях). Ю. Келдыш. М. 1948.
2. История русской музыки (в десяти томах). Под ред. Ю. Келдыша, О. Левашевой. А. Кандинского. М. 1979, 1981, 1986, 1989, 1990 и др.
3. Русская музыка. XIX и начало XX века. Б. Асафьев. Л. 1968.
- История русской музыки. Под ред. Н. Туманиной. М. 1960.
4. Лекции по истории Русской музыки. Е. Орлова. М. 1977.
5. История музыки народов СССР (до Вел. Окт. Соц. революции). Е. Бокщанина. М. 1969.

IV. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ И КЫРГЫЗСКОЙ МУЗЫКИ

Тема 1

Периодизация.

Советская муз.культура 1917-1932 гг., 1932-1941 гг,годы ВОВ, 1950-1960гг. Общий обзор.

Тема 2

1970-1980гг,постсоветское муз.пространство. Обзор основных тенденций в муз.культуре. Жанровое разнообразие.

Основная литература:

1. История музыки народов СССР (после 1917года).Т. I-V. М.,1968 - 1976.
2. Зак В. Советская массовая песня. М.,1979.
3. Никитина Л.Д. Советская музыка. История и современность. М.1991.
- 4.. Орлов Г. Симфонии Шостаковича. Л.1961.
5. Советская муз.литература (в двух частях). М.1979,1981.

Тема 3

ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСКОЙ МУЗЫКИ

Вокальные жанры

Ыр (песня). Разновидности жанра песни:

трудовые,семейно-бытовые,лирические,молодежные,детские и.др.

Творчество акынов-импровизаторов.Вариантность. Жанровая разновидность песнетворчества акынов (насыят,санат,мактоо,кордоо,учурашуу). Муз-поэтические состязания акынов (айтыш,алым сабак). Эпическое наследие кыргызского народа. Демократичность "Малых" поэм. Памятник эпического творчества кыргызского народа - Трилогия "Манас".

Инструментальные жанры

Кырг.народные инструменты.

"Кербез", "Ботой", " Шынгырама", " Камбаркан" и др.

Кырг.нар.инструменты. Их особенности. Народные музыканты. Влияние носителей образцов народного творчества на художественные вкусы масс.

Выдающийся акын- демократ Т.Сатылганов. Творчество

М.Куренкеева,К.Орозова,А.Огонбаева,Ы.Туманова

Профессиональное творчество кыргызских композиторов.

В.Власов,В.Фере,П.Шубин и их выдающийся вклад в становление и развитие кырг.муз.искусства. А.Малдыбаев. Появление первых сценических жанров.Симфония.А.Тулеев. Вклад выдающегося композитора,педагога,общ.деятеля М.Абдраева в развитие муз-профессионального искусства Кыргызстана. Творческая деятельность Н.Давлесова,К.Молдобасанова. М.Бегалиев и его вклад в дальнейшее развитие кырг.муз.искусства. Исполнительское искусство Кыргызстана. Современное поколение кырг.композиторов..