

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Общеуниверситетский факультатив
Института гуманитарных историко-теоретических исследований
ИГИТИ А.В. Полетаева

Программа дисциплины
**История западноевропейской музыки: от Баха до Шёнберга. Опыт философского
анализа и ассоциативного восприятия**

Автор программы: Сидорина Татьяна Юрьевна, доктор философских наук, профессор, e-mail:
tsidorina@hse.ru

Одобрена на заседании ИГИТИ «__» _____ 20 г
Директор Савельева И.М. _____ [подпись]

Утверждена Проректором НИУ ВШЭ «__» _____ 20 г.
Проректор Рощин С.Ю. _____ [подпись]

Утверждена Первым проректором НИУ ВШЭ «__» _____ 20 г.
Первый проректор Радаев В.В. _____

Москва, 2018

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов любых курсов и направлений, а также магистров и аспирантов любой профессиональной специализации.

Программа разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ
<http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278>.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История западноевропейской музыки: от Баха до Шёнберга. Опыт философского анализа и рационального восприятия» является дать студентам полноценное представление об эволюционном развитии западноевропейской музыки в контексте культурных идей и философских концепций.

Аннотация курса:

Внимание студентов ВШЭ предлагается авторский курс профессора Т.Ю. Сидориной, посвященный западноевропейской музыке, ее истории, роли и месту в культуре эпохи Нового времени, влиянию на духовную атмосферу Западной Европы XVIII-XIX вв. и современности.

Студентам будут представлены имена, истории жизни, идеи великих композиторов этой замечательной эпохи. На лекциях будут прослушиваться и обсуждаться произведения Баха, Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена, Листа, Мендельсона, Брамса, Вагнера, Грига, Малера, Шенберга и др. Музыка этих композиторов не просто прекрасна, но и наполнена глубоким философским содержанием и верой.

Т.Ю. Сидорина – автор книг по философии и истории русской и мировой культуры: «Кризис XX в.: прогнозы русских мыслителей», «Парадоксы кризисного сознания», «Философия кризиса». Роль музыки чрезвычайно значима в истории развития западноевропейской культуры и ее кризис на рубеже XIX-XX вв. («Закат Европы») во многом был обусловлен и кризисом, концом классической музыки.

Курс предназначен не только для любителей и поклонников классической музыки, но и для тех, кто еще только хочет по настоящему познакомиться с ней.

В курсе предполагается использование мультимедийных средств, видео-сопровождение музыкальных произведений.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- Знать основных музыкальных деятелей западноевропейской культуры, наиболее значимые для истории музыки произведения, культурный контекст различных эпох
- Уметь отличать музыкальные жанры, определять к какому музыкальному течению принадлежал его автор, проводить философско-культурологический анализ как музыкального произведения, так и текста.
- Иметь навыки аналитического слушания музыки, философского чтения текста.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Общенаучная	ОНК-1	способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы в заданной области	
Общенаучная	ОНК-5	способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии	
Инструментальная	ИК-1	владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить	
Социально-личностная	СЛК -1	готовность к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе	
Профессиональная	ПК-7	применять на практике знания, полученные в ходе изучения курсов по эстетике и истории искусств	

4. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы			Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	Практические занятия	
1	Западноевропейская культура – классика, расцвет романтики, постромантизм.	4	2		2	
2	И.С. Бах: Хорошо темперированный клавир и сюжеты Евангелия. Б. Пастернак «Стихи Ю. Живаго».	6	2		2	2
3	В.А. Моцарт. «Волшебная флейта». «Реквием».	6		2	2	2
4	Л.В. Бетховен. Сонаты, концерты, симфонии.	4	2		2	
5	Ф. Шуберт. «Прекрасная мельничиха». «Неоконченная» симфония.	6		2	2	2
6	Р. Шуман. «Любовь поэта». «Карнавал».	4	2		2	
7	Ф. Лист. «Венгерские рапсодии». Фортепианные этюды. Парафразы.	6		2	2	2

8	Ф. Шопен. Произведения для фортепиано: этюды, ноктюрны, экспромты и др. Концерты для фортепиано.	4	2		2	
9	Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром. «Песни без слов». «Сон в летнюю ночь».	6		2	2	2
10	Э. Григ и Г. Ибсен. Концерт для фортепиано с оркестром. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт».	4	2		2	
11	Оперные идеалы Дж. Верди	6		2	2	2
12	Ж. Бизе и П. Мериме. Опера «Кармен».	6		2	2	2
13	Р. Вагнер и Ф. Ницше. Кольцо Нибелунга. «Казус Вагнер».	4		2		2
14	Г. Малер. Симфонии. Философия преодоления. «Песни об умерших детях».	2	2			
15	А. Шёнберг и Т. Манн. Новая венская школа. Философия атональности. «Доктор Фаустус».	2	2			
16	Политический памфлет в музыке. А. Шёнберг, Р. Штраус.	2		2		
	Экзамен	4				
	Всего	76	16	16	24	16

4 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год				2 год				Кафедра	Параметры
		1	2	3	4	1	2	3	4		
Текущий (неделя)	Контрольная работа	*									
	Эссе										
	Реферат	1									3-4 тыс. слов
	Коллоквиум										
	Домашнее задание										
Итоговый	Экзамен										Устный экзамен

4.1 Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Рефераты проверяются до зачета и оценка, за них полученная, принимается во внимание при выставлении итоговой оценки.

4.2 Порядок формирования оценок по дисциплине

Оценку работы на семинарах преподаватель производит, опираясь на собственный опыт, особое внимание уделяя связности ответа, грамотности речи, а также его интеллектуальной ценности. Реферат оценивается в соответствии со схожими критериями, с тем только отличием, что реферат, как письменная работа, требует большей строгости, нежели устный ответ.

$$O_{\text{накопл}} = 0.5 \cdot O_{\text{реферат}} + 0.5 \cdot O_{\text{ауд}}$$

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле:

$$O_{\text{результ}} = 0.6 \cdot O_{\text{накопл}} + 0.4 \cdot O_{\text{итоговый}}$$

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: оценка округляется в пользу студента

5. Содержание дисциплины

Раздел 1. Западноевропейская культура – классика, расцвет романтики, постромантизм.

Раздел 2. И.С. Бах: Хорошо темперированный клавир и сюжеты Евангелия. Б. Пастернак «Стихи Ю. Живаго».

Раздел 3. В.А. Моцарт. «Волшебная флейта». «Реквием».

Раздел 4. Л.В. Бетховен. Сонаты, концерты, симфонии.

Раздел 5. Ф. Шуберт. «Прекрасная мельничиха». «Неоконченная» симфония.

Раздел 6. Р. Шуман. «Любовь поэта». «Карнавал».

Раздел 7. Ф. Лист. «Венгерские рапсодии». Фортепианные этюды. Парафразы.

Раздел 8. Ф. Шопен. Произведения для фортепиано: этюды, ноктюрны, экспромты и др. Концерты для фортепиано.

Раздел 9. Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром. «Песни без слов». «Сон в летнюю ночь».

Раздел 10. Э. Григ и Г. Ибсен. Концерт для фортепиано с оркестром. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт».

Раздел 11. Оперные идеалы Дж. Верди.

Раздел 12. Ж. Бизе и П. Мериме. Опера «Кармен».

Раздел 13. Р. Вагнер и Ф. Ницше. Кольцо Нибелунга. «Казус Вагнер».

Раздел 14. Г. Малер. Симфонии. Философия преодоления. «Песни об умерших детях».

Раздел 15. А. Шёнберг и Т. Манн. Новая венская школа. Философия атональности. «Доктор Фаустус». Политический памфлет в музыке А. Шёнберга и Р. Штрауса.

6. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Тема реферата согласовывается с преподавателем индивидуально.

- а. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины**
- b. Особенности музыкальных произведений классического периода
- c. Направления музыкального искусства
- d. Особенности западноевропейской музыки
- e. Романтизм в музыке

- f. Содержательные аспекты музыки И.-С. Баха
- g. Хорошо темперированный клавир и сюжеты Евангелия.
- h. Музыкальные стили и направления
- i. В.А. Моцарт. «Реквием».
- j. Сонатная форма
- k. Великие венские классицисты
- l. Л.В. Бетховен. 9 симфония.
- m. Лиризм Ф. Шуберта
- n. Песенные циклы Р. Шумана.
- o. Фольклорная составляющая творчества Ф. Листа. «Венгерские рапсодии».
- p. Жанр фортепианного этюда.
- q. Ф. Шопен. Произведения для фортепиано
- r. Оперные идеалы Дж. Верди.
- s. Р. Вагнер и Ф. Ницше.
- t. Философская концепция Г. Малера
- u. Новая венская школа. Философия атональности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а. Базовый учебник

Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.1. Под ред. Е.М. Царевой. М.: Музыка, 2002. 350 с., ил., нот.

б. Основная литература

1. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.2. Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова. Ред. Е.М. Царева. — М.: Музыка, 2002. — 414 с., ил., нот. (выпуск учебного пособия по курсу музыкальной литературы зарубежных стран посвящен творчеству К.В. Глюка, Й. Гайдна, В.А. Моцарта. Во Введении дана картина художественного творчества эпохи Просвещения в Европе в середине и во второй половине XVIII века).

2. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.3. Под ред. Е.М. Царевой. — М.: Музыка, 2004. — 590 с., ил., нот. (Учебное пособие для музыкальных училищ по курсу музыкальной литературы зарубежных стран посвящено творчеству композиторов XIX века: Бетховена, Шуберта, Россини, Вебера, Мендельсона, Шумана и Шопена.)

3. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.4. Под ред. Е.М. Царевой. — М.: Музыка, 2006. — 704 с., ил., нот. (в новом учебном пособии, посвященном жизни и творчеству Берлиоза, Мейербера, Листа, Вагнера, Брамса и Верди, обобщен опыт преподавания музыкальной литературы на исполнительских и теоретическом отделениях. Большое место в нем отведено нотным примерам и фрагментам из литературного наследия композиторов).

4. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкальных училищ. Вып.5. Под ред. Е.М. Царевой. — М.: Музыка, 2007. — 640 с., ил., нот. (Новое учебное пособие посвящено жизни и творчеству Гуно, Бизе, Сметаны, Дворжака, Грига, Дебюсси и Равеля; в нем также даны обзоры музыкальной культуры Франции и молодых национальных школ во второй половине XIX века.)

в. Дополнительная литература

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ 6. НАЧАЛО XX ВЕКА — СЕРЕДИНА XX ВЕКА. Выпуск шестой. Учебник для музыкальных вузов. Издательство «Композитор» • Санкт-Петербург • 2001

Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3. С 1789 года до середины XIX века. Издание пятое. М.: Музыка, 1981. - 534 с.

Друскин М.С. История зарубежной музыки, выпуск 4 Год: 1983 Издательство: Москва, "Музыка".

Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989.

Белоусова С.С. Романтизм: Аудиоприложение к книге С.С. Белоусовой «Романтизм». – М.: РОСМЭН, 2003..

Бушен А. Рождение оперы (молодой Верди): Роман. – Л., 1990.

Вернон Р. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. – М.: Поматур, 2002.

Герцман Е.В. Музыка древней Греции и Рима. – СПб., 1995.

Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла: книга для чтения. – М.: РОСМЭН, 2004.

Ермакова Г.А. Музыка в системе культуры // Искусство в системе культуры. – Л., 1987. – С. 148–155.

Закс Л. Музыка в контекстах духовной культуры // Критика и музыкознание. – Вып. 3. – Л., 1987. – С. 46–48.

Каган М.С. О месте музыки в современной культуре // Советская музыка. – 1985. – № 11. – С. 2–9.

Кирнарская Д.К. Классицизм: аудиоприложение к книге Кирнарской Д.К. Классицизм. – М.: РОСМЭН, 2003.

Кирнарская Д.К. Классицизм: книга для чтения. – М.: РОСМЭН, 2002.

Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник: В 2-х кн. Кн. 1. От античности к XVIII веку. – М.: Музыка, 1986. – 462 с.

Лосев А.М. Античная музыкальная эстетика. – М., 1960.

Музыка наших дней. – М.: Аванта, 2002. – 430 с.

Музыка. Культура. Человек. – Вып. 1–2. – Свердловск, 1988, 1991.

Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. – М., 1986.

Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. – М., 1986.

Музыкальные инструменты мира: Энциклопедия / Т.В. Лихач. – М.: Попурри, 2001. – 320 с.

Музыкальный словарь Гроува: Пер. с англ. – М., Практика, 2001. – 1095 с.

Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. – М., 1979.

Осипов Н.Ф. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. – М.: Поматур, 2002. – 128 с.

Пастернак Б. Охранная грамота: Шопен. – М., 1989.

Роллан Р. Моцарт по его письмам // Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. – Вып. 3. – М., 1988.

Роллан Р. Бетховен. Великие творческие эпохи. От «Героической» до «Appassionata». – М., 1990.

Тельчарова Р. Музыка и культура: личностный подход. – М., 1986.

Тихонова А.И. Возрождение и барокко: книга для чтения. – М., 2003.

Энциклопедия популярной музыки. / В.В. Бондаренко, Ю.В. Дроздов. – М.: Экономпресс, 2002. – 416 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В ходе изучения данного курса используется ноутбук или проигрыватель CD дисков, аудиоколонки, проектор.