

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

Утверждена

Академическим советом ООП

Протокол № от «5» февраля 2019 г.

Автор	Сидорина Татьяна Юрьевна, доктор философских наук, профессор Школы философии НИУ ВШЭ
Число кредитов	2
Контактная работа (час.)	32
Самостоятельная работа (час.)	44
Курс	Бакалавриат 1–4, магистратура 1–2
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

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.

Вниманию 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, Шёнберга 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 11. Оперные идеалы Дж. Верди.

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

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

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

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

III. ОЦЕНИВАНИЕ

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.

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.

$$\text{Онакопл} = 0.5 * \text{Ореферат} + 0.5 * \text{Оауд}$$

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

$$\text{Орезульт} = 0.6 \cdot \text{Онакопл} + 0.4 \cdot \text{Оитоговый}$$

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

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Тема реферата согласовывается с преподавателем индивидуально.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Особенности музыкальных произведений классического периода
2. Направления музыкального искусства
3. Особенности западноевропейской музыки
4. Романтизм в музыке
5. Содержательные аспекты музыки И.-С. Баха
6. Хорошо темперированный клавир и сюжеты Евангелия.
7. Музыкальные стили и направления
8. В.А. Моцарт. «Реквием».
9. Сонатная форма
10. Великие венские классицисты
11. Л.В. Бетховен. 9 симфония.
12. Лиризм Ф. Шуберта
13. Песенные циклы Р. Шумана.
14. Фольклорная составляющая творчества Ф. Листа. «Венгерские рапсодии».
15. Жанр фортепианного этюда.
16. Ф. Шопен. Произведения для фортепиано
17. Оперные идеалы Дж. Верди.
18. Р. Вагнер и Ф. Ницше.
19. Философская концепция Г. Малера
20. Новая венская школа. Философия атональности.

V. РЕСУРСЫ

1. Базовый учебник

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

2. 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.).

3. Дополнительная литература

1. История зарубежной музыки 6. Начало XX века — середина XX века. Выпуск шестой. Учебник для музыкальных вузов. Издательство «Композитор» • Санкт-Петербург • 2001
2. Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3. С 1789 года до середины XIX века. Издание пятое. М.: Музыка, 1981. - 534 с.
3. Друскин М.С. История зарубежной музыки, выпуск 4 Год: 1983 Издательство: Москва, "Му-зыка".
4. Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989.
5. Белоусова С.С. Романтизм: Аудиоприложение к книге С.С. Белоусовой «Романтизм». – М.: РОСМЭН, 2003..
6. Бушен А. Рождение оперы (молодой Верди): Роман. – Л., 1990.
7. Вернон Р. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. – М.: Поматур, 2002.
8. Герцман Е.В. Музыка древней Греции и Рима. – СПб., 1995.
9. Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла: книга для чтения. – М.: РОСМЭН, 2004.
10. Ермакова Г.А. Музыка в системе культуры // Искусство в системе культуры. – Л., 1987. – С. 148–155.
11. Закс Л. Музыка в контекстах духовной культуры // Критика и музыковедение. – Вып. 3. – Л., 1987. – С. 46–48.
12. Каган М.С. О месте музыки в современной культуре // Советская музыка. – 1985. – № 11. – С. 2–9.
13. Кирнарская Д.К. Классицизм: аудиоприложение к книге Кирнарской Д.К. Классицизм. – М.: РОСМЭН, 2003.
14. Кирнарская Д.К. Классицизм: книга для чтения. – М.: РОСМЭН, 2002.
15. 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.
16. Лосев А.М. Античная музыкальная эстетика. – М., 1960.
 17. Музыка наших дней. – М.: Аванта, 2002. – 430 с.
 18. Музыка. Культура. Человек. – Вып. 1–2. – Свердловск, 1988, 1991.
 19. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. – М., 1986.
 20. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. – М., 1986.
 21. Музыкальные инструменты мира: Энциклопедия / Т.В. Лихач. – М.: Попурри, 2001. – 320 с.
 22. Музыкальный словарь Гроува: Пер. с англ. – М., Практика, 2001. – 1095 с.
 23. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. – М., 1979.
 24. Осипов Н.Ф. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. – М.: Поматур, 2002. – 128 с.
 25. Пастернак Б. Охранная грамота: Шопен. – М., 1989.
 26. Роллан Р. Моцарт по его письмам // Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. – Вып. 3. – М., 1988.
 27. Роллан Р. Бетховен. Великие творческие эпохи. От «Героической» до «Appassionata». – М., 1990.
 28. Тельчарова Р. Музыка и культура: личностный подход. – М., 1986.
 29. Тихонова А.И. Возрождение и барокко: книга для чтения. – М., 2003.
 30. Энциклопедия популярной музыки. / В.В. Бондаренко, Ю.В. Дроздов. – М.: Экономпресс, 2002. – 416 с.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.