федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ В.С. ПОПОВА»

УТВЕРЖДАЮ
первый проректор – проректор
по учебно-воспитательной
работе и развитию
О.А. Красногорова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F07C4E1EC3D00DC21910198FD8611FF
Владелец: Соловьёв Александр Владиславович
Действителен: с 02.12.2025 до 25.02.2027

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ

Уровень ВО:

Подготовка кадров высшей квалификации	**53.09.02 –Искусство вокального исполнительства**
Цикл дисциплин учебного плана	**ВЧ**
Специальность:	**Артист высшей квалификации, Преподаватель творческих дисциплин**

Москва - 2026

Рабочая программа дисциплины
История музыкальных жанров
Разработана в соответствии с ФГОС Высшего образования для обучающихся по программе высшего образования ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительской специальности:
53.09.02 – Искусство вокального исполнительства (ФГОС утвержден Приказом Минобрнауки от 17 августа 2015 г. № 845; Зарегистрирован в Минюсте 01.09.2015 № 38762).

Составлена на основании учебного плана по ООП, утвержденного Ученым советом Академии: протокол №3 от 29.06.2026

Разработчик программы:

- Доктор искусствоведения, профессор А.Б. Ковалёв

СОДЕРЖАНИЕ

	Аннотация к дисциплине. Цель и задачи дисциплины, компетенции…….	4
1.	Перечень планируемых результатов обучения……	5
2.	Место дисциплины в структуре ООП ВО……	5
3.	Объем дисциплины……..	5
4.	Структура и содержание дисциплины……	6
5.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…….	16
5.1	Основная литература…….....	16
5.2	Дополнительная литература…….....	16
5.3	Программное обеспечение……..	17
5.4	Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы……	17
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины……..	18
7.	Методические рекомендации по организации изучения дисциплины……	18
7.1	Рекомендации для самостоятельной работы ассистентов-стажеров……..	18
7.2.	Оценочные средства для контроля успеваемости…….	18
7.2.1.	Вопросы к зачету…….....	19

7.2.2 Критерии оценки знаний на зачете ……..... 19

Лист регистрации изменений……. 20

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цель:	– формирование исторического мышления, способности понимать закономерности развития мировой музыкальной культуры, логику воплощения эстетических и мировоззренческих идеалов разных эпох в образах и звуковых формах музыкального искусства, воздействие выдающихся композиторов и образцов мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества, а также диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, типологического и индивидуального в творческом процессе.
Задачи:	• активно использовать весь комплекс знаний и умений в концертно-исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской деятельности; • воспитывать способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению и систематизации художественных явлений, а также умение самостоятельно применять методы и средства познания и самоконтроля для приобретения новых знаний; • готовить ассистента-стажера к самостоятельной работе по формированию концертного репертуара в соответствии с духом конкретной эпохи, спецификой творчества данного композитора, драматургией произведения, соотношением музыки и текста и т.п.; • развивать навыки просветительской и воспитательной деятельности в различных сферах публичной и частной жизни.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	УК-1: способностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности; УК-2: способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления, сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте; УК-3: способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской); УК-4: способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры; ПК-9: способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям,

	жанрам, художественным направлениям.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

Знать: специфику категории жанра в музыкальном искусстве, ее историческое развитие и переосмысление в неразрывной взаимосвязи с другими видами искусства; различные типы классификации жанров и камерно-вокальной жанровой иерархии, историю оперы, оратории, камерной вокальной и симфонической музыки;

Уметь: определять жанровые особенности исполняемого произведения в контексте конкретной музыкально-исторической эпохи, стиля, художественного направления, национальной школы; выделять типологические и индивидуальные особенности трактовки жанровых моделей в музыке разных эпох и стилей как способы отражения явлений действительности и внутреннего мира человека в музыкальном искусстве; формулировать взаимосвязь между происхождением и жизненным назначением музыкального произведения, способом и условиями (местом) его исполнения и восприятия, музыкальной формой и содержанием; выявлять роль крупных художественных индивидуальностей и шедевров музыкального искусства в формировании жанровых стандартов;

Владеть: навыками целостного анализа музыкальных произведений; принципами дифференциации первичных и вторичных, простых и составных жанров; пониманием логики взаимодействия и взаимовлияния жанров, их исторической эволюции в связи с развитием общества и его художественной культуры, а также «миграции» произведения из одного жанра в другой в процессе сочинения или новой редакции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В структуре ООП ВО дисциплина «История музыкальных жанров» находится в разделе «Вариативная часть» и связана с дисциплинами этого блока («Теория музыкального содержания», «Исполнительская интерпретация».

Цикл (раздел) ООП **1.2.2.4.**	**ВЧ**

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет **2** зачетных единицы (ЗЕ), **72** академических часов.

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины	**72**
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	**28**
Лекции (Л)	**9**
Семинары (С)	
Практические занятия (ПЗ)	**18**
Самостоятельная работа ассистента-стажера (СР)	**44**
Экзамен (Э)	
Зачет (З)	1
Дифференцированный зачет (ДЗ)	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. **Введение**. **Цель и задачи курса. Категория музыкального жанра**

Музыкальный жанр - многозначное и многоуровневое понятие, характеризующее роды и виды музыкальных произведений в связи с их происхождением и жизненным назначением, способом и условиями (местом) исполнения и восприятия, а также с особенностями содержания и формы. Понятие жанра существует во всех видах искусства, но в музыке, в силу специфики её художественных образов, совмещает функции содержания и формы, отображая взаимосвязь между внемузыкальными факторами творчества и комплексом музыкально-выразительных средств.

Категория жанра как одно из важнейших средств художественного обобщения в музыке. Исторически складывающиеся и эволюционирующие жанровые системы выполняют функцию своеобразных опор для творчества, исполнения и восприятия, обеспечивают нерасторжимую связь традиции и современности.

Различные типы классификации жанров и жанровой иерархии, соотношение жанра и музыкальной формы, жанра и стиля. Понятия первичного и вторичного жанра, прикладной и художественной музыки. Простые и составные жанры. Многообразие жанровых разновидностей и типов. Взаимодействие и взаимовлияние жанров, жанровый синтез. «Миграция» произведения из одного жанра в другой в процессе сочинения или новой редакции. Формирование «наджанровых» понятий – симфонизм, песенность, камерность, ораториальность и т. п., отражающих универсальность типологических признаков отдельных жанров как способов отражения явлений действительности и внутреннего мира человека в музыкальном искусстве. Роль крупных художественных индивидуальностей и шедевров музыкального искусства в

формировании жанровых стандартов, сохраняющих свое значение на протяжении длительного времени, а также в выдвижении того или иного жанра на высшие ступени жанровой иерархии.

Тема 2. **Становление и эволюция жанровой системы европейской профессиональной музыки**

2.1. Взаимодействие светской и церковной музыки в эпохи Средневековья и Возрождения, постепенное вычленение художественной составляющей в жанрах прикладной (культовой) музыки. Мотет – первый жанр европейской профессиональной музыки, проявивший способность к многовековой эволюции и существенному переосмыслению жанровых признаков. Композиторская месса – вершина жанровой иерархии в XV – XVI в. Наиболее значительные светские жанры позднего средневековья и Возрождения – многоголосная шансон, мадригал, их эволюция и взаимодействие с другими жанрами.

Формирование самостоятельных инструментальных жанров и их первый расцвет в творчестве композиторов венецианской школы XVI в. и английских вёрджинелистов. Первые музыкально-театральные жанры: итальянская мадригальная комедия, английская маска, французский придворный балет

2.2. Радикальное обновление жанровой системы в эпоху барокко. Рождение оперы, оратории, кантаты, сонаты, концерта, сюиты. Эволюция и взаимодействие этих жанров на протяжении XVII – XVIII в.

2.3. Творчество венских классиков - кристаллизация жанровых стандартов, становящихся отправной точкой для следующих композиторских поколений и сохраняющих свое значение и поныне в качестве своего рода содержательно-ассоциативных моделей, символов исторической памяти.

2.4. Кардинальное обогащение и дифференциация жанровой системы в эпоху романтизма. Жанровая детализация на уровне отдельных произведений, появление новых жанровых обозначений, усложнение жанровых связей и размывание традиционных границ, новые формы жанрового синтеза.

2.5. Противоречивость картины жанрового развития в музыке XX - начала XXI в. Дестабилизация классических жанров на верхних этажах иерархии, сближение категорий прикладной и художественной музыки, первичных и вторичных жанров, возникновение слоя «промежуточной музыки». Принципиальный отказ ряда композиторов от традиционных жанровых определений ради подчеркивания индивидуального решения конкретного опуса. Сохранение опоры на жанровые модели разного уровня в качестве символа связи с традицией или семантического знака.

Тема 3. **История оперы**

Опера – жанр музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, музыки и сценического действия. В ходе исторического развития складывались, модифицировались, влияли друг на друга, сливались или исчезали различные жанровые разновидности оперы, существенно отличающиеся по жанровым признакам (см. ниже). Опера, как и оратория или симфония – жанр вторичный и многосоставный, причем набор «жанров внутри жанра», их характерные черты, способ их соподчинения в драматургии целого также существенно менялись в зависимости от эпохи, национального и композиторского стиля.

Само название «опера» (*ит.:* произведение) появилось в 1639 г., а во всеобщее употребление вошло в XVIII - начале XIX в. С середины XVII до начала XX в. опера находится на вершине жанровой иерархии и влияет на все другие жанры.

3.1. Жанровая типология оперы XVII – первой половины XVIII в.

Возникновение оперы из попыток возродить синкретическое жанровое единство античной драмы.

Dramma (favola) per musica флорентийцев и Монтеверди. Сквозное развитие с чередованием разделов декламационного и кантиленного типа. Опора на наиболее популярные жанровые типы своего времени, выполняющие строго определенные функции в драматургии целого.

Венецианская опера от «Коронации Поппеи» Монтеверди до опер Чести.

Переосмысление жанровой системы раннебарочной оперы в условиях функционирования публичных театров. Появление исторических сюжетов, наряду с мифологическими. Повышение драматизма, тяга к острым контрастам, сопоставлениям трагического и комического. Выдвижение на ведущие партии кастратов и примадонн. Большое количество действующих лиц.

Сокращение жанрового диапазона при внутренней дифференциации каждого жанрового элемента как составной части целого. Отказ от хоровых и ансамблевых эпизодов с жанровыми признаками мадригала, мотета и т.п. Психологизация речитатива и его гибкое соединение с миниатюрными кантиленными вкраплениями. Повышение роли песенных и виртуозно-кантиленных сольных эпизодов, укрупнение их формы. Утверждение belcanto.

Разделение арии и речитатива как самостоятельных номеров, появление речитатива accompagnato. Систематизация арий по типам аффекта. Включение ритурнелей в форму арий и постепенное нарастание роли инструментальных партий – вплоть до равноправного концертирования голоса и солирующего (облигатного) инструмента.

Вершина итальянского барокко – неаполитанская опера-seria как законодательница моды в мировом оперном театре первой половины XVIII в., сохраняющая свое значение вплоть до творчества Россини. Типологизация драматургии (либреттисты А. Дзено и Метастазио), количества актов (3), исполнительских составов, музыкальных форм. Сокращение количества действующих лиц за счет второстепенных персонажей. Сюжеты – исторические, мифологические, сказочные (нередко из рыцарских романов), исключительно «высокое» искусство, без комических элементов.

Завершение процесса сжатия жанрового диапазона при обогащении и дифференциации самостоятельных жанровых единиц. Окончательное обособление планов внешнего (речитатив) и внутреннего (ария, ансамбль) действия. Дальнейшее повышение виртуозности вокальных и облигатных инструментальных партий.

Типизация увертюры: итальянская трехчастная sinfonia, где две быстрые части обрамляют медленную середину (прародительница будущего жанра симфонии).

Французская лирическая трагедия – первый в истории жанр французской оперы, созданный Ж.-Б. Люлли. Опора на трагедию французского классицизма (Корнель, Расин), особое внимание к связи музыки и слова.

Метризованный речитатив, сопровождаемый оркестром, - основа драматического развития в монументальной пятиактной композиции с прологом, кульминацией в конце третьего акта и заключительным апофеозом. Обязательные составные части ЛТ – балетные сцены живописные оркестровые картины хоры.

Французская увертюра и ее превращение в самостоятельный жанр, используемый в сюитах, ораториях и других сложных жанрах.

Соперничество итальянской оперы и французской лирической трагедии и попытки композиторов других стран соединить их жанровые признаки. Гамбургская опера и «Дидона и Эней» и «полуоперы» Пёрселла.

3.2. Кардинальное обновление жанровой системы оперы в середине XVIII – начале XIX в. (до Бетховена включительно).

Рождение оперы-buffa из интермедий между актами оперы-seria. Обусловленная происхождением типологическая структура: 2 акта, отсутствие увертюры, начало первого акта с Интродукции, далее в каждом акте – по 1 арии персонажей и финальный дуэт. Сохранение жанровой системы оперы-seria при снижении и упрощении стиля, обусловленном сюжетом. Преобразование персонажей commedia dell'arte в полнокровные образы современников, демократизация музыкального языка. Отказ от кастратов, выдвижение на ведущие мужские партии низких голосов (бас-buffo).

Быстрое превращение оперы-buffa из интермедии в самостоятельный жанр, вступающий в конкуренцию и взаимодействие с оперой-seria и лирической трагедией. «Война буффонов». Возникновение под влиянием оперы-buffa новых жанров – французской opéra comique и русской комической оперы XVIII в. Усиление лирико-сентиментального начала в опере-buffa, dramma giocoso.

Английская балладная опера как пародия на оперу-seria и предшественница немецкого зингшпиля (см. ниже).

Внутренняя эволюция и сближение жанров оперы-seria и лирической трагеди. Оперная реформа Глюка как ярко оригинальный синтез их жанровых особенностей и третья (после флорентийской камераты и Люлли) попытка подчинения музыки слову.

Немецкий и австрийский зингшпиль - различные жанровые истоки и пути эволюции.

Новаторская трактовка и переосмысление основных жанров оперы XVIII в. в творчестве Моцарта – величайшего оперного драматурга всех времен.

Французская «опера спасения» - переосмысление жанра opéra comique в эпоху Французской революции с учетом опыта других оперных жанров второй половины XVIII в. «Фиделио» Бетховена – вершинное достижение жанра и одновременно – его кардинальное переосмысление.

3.3. Романтическая опера XIX в. Окончательное преодоление жанровой типологии XVIII в. Рождение новых жанров, формирование национальных оперных школ. Интерес к сюжетам из национальной и мировой истории, фольклора, литературы, к фантастическим образам, картинам природы и народного быта, что обусловливает опору на фольклор и бытовую музыку, проникновение в оперу песенных жанров и форм. Замена разговорных эпизодов речитативами, стирание грани между арией и речитативом как проявление тенденции к сквозному развитию при сохранении номерной структуры, а затем и к упразднению последней. Новый этап поисков синтеза музыки и драмы, музыки и слова. Повышение роли оркестра, симфонизация оперы (лейтмотивная система, воплощение основных коллизий в увертюре или оркестровом вступлении, появление оркестровых антрактов к каждому действию, других оркестровых номеров; см. тему 6). Увеличение удельного веса хоровых сцен, участие хора в сольных и ансамблевых номерах, проникновение ораториального начала в оперу (см. тему 4). Изменение функции и жанровая дифференциация балетных номеров. Жанровый феномен классической оперетты XIX в.

Характеристика ведущих национальных оперных школ и жанров

- Итальянская романтическая опера от Россини до Верди
- Немецкая романтическая опера от Вебера до Вагнера
- «Большая» и «лирическая» французская опера

Основные жанры русской классической оперы XIX в., сформировавшиеся в творчестве Глинки и Даргомыжского в результате синтеза национальной музыкальной традиции и характерных признаков различных направлений европейского искусства:

- Историческая опера, в которой постепенно все более определяющими становятся черты народной музыкальной драмы («Жизнь за царя», «Псковитянка», «Борис Годунов», «Хованщина»)
- Сказочно-эпическая опера («Руслан и Людмила», оперы Римского-Корсакова)
- Бытовая драма («Русалка», оперы Чайковского)
- Музыкальная драма сквозного развития («Каменный гость»)

Синтез и переосмысление этих жанровых типов в творчестве «кучкистов» и Чайковского (Князь Игорь», «Царская невеста», «Сказание о невидимом граде Китеже» и т. п.). Сатирическая опера «Золотой петушок» - своего рода межевой столб между жанровыми системами русской оперы XIX и XX в.

3.4. Опера рубежа XIX-XX – начала XXI в.

Новые оперные течения на рубеже XIX-XX в.: веризм в Италии, импрессионизм и символизм в «Пеллеасе и Мелизанде» Дебюсси, экспрессионистская опера в Германии и Австрии («Саломея» и «Электра» Р. Штрауса, творчество композиторов нововенской школы). Радикальное обновление жанровых традиций романтической оперы и национальных оперных школ, формирование новых жанров. Различные способы использования и переосмысления классических и старинных жанров и форм в творчестве композиторов-экспрессионистов и неоклассицистов. Театральная условность и стилизация.

Неоднократно возникающие на протяжении XX в. концепции кризиса оперы, попытка заменить это жанровое определение понятием «музыкальный театр». Продолжающийся в условиях ускорения технического прогресса процесс взаимодействия и смешения жанров и видов искусств, проникновение в оперный театр жанровых элементов цирка, кабаре, эстрадного шоу, джаза, кинематографа, фольклорных и обрядовых действ. Камерная опера, моноопера, «опера-минутка», детская и песенная опера, вовлечение публики в процесс исполнения. Радио- и телеопера. Рок-опера как результат синтеза прикладных и художественных жанров. «Антиопера» и музыкальные перформансы авангардистов второй половины XX в. Очередной всплеск интереса к жанру в конце 1960-х - 1970-х г. Продолжение эволюции жанра в наши дни, доказывающее его способность обновляться и отвечать на актуальные запросы времени.

Тема 4. **История оратории и кантатно-ораториальных жанров**

Оратория – крупное музыкально-драматическое произведение для солистов, хора и оркестра, уделяющее основное внимание не действию, а повествованию о нем.

Кантата – вокально-инструментальное произведение, преимущественно многочастное, исполнительский состав и размеры которого существенно меняются в зависимости от эпохи, сюжета и предназначения, места исполнения, стиля композитора и конкретного замысла.

Относительность приведенных определений, связанная с историей обоих жанров, в которой большую роль играли как объективные (например, влияние оперы, выдвигающейся на вершину жанровой иерархии), так и субъективные факторы

(творчество гениального композитора, утверждающего или существенно изменяющего жанровые критерии).

4.1. Становление оратории в XVII – XVIII в.

Предыстория жанра в эпоху позднего Возрождения. «Молитвенные собрания» в римском монастыре Сан-Джироламо и сопровождавшая их внеслужебная духовная музыка.

Первая дошедшая до нас оратория - «Представление о душе и теле» Эмилио де Кавальери для солистов, хора и инструментов (1600), ее сходство с первыми операми и отличительные особенности.

Две разновидности жанра, развивавшиеся в Италии XVII в. – итальянская и латинская оратории. Усвоение ораторией новых жанров и форм, возникавших в опере, при нередком сохранении партии Рассказчика и нравоучительно-аллегорического характера; увеличение продолжительности (до двух часов), выдвижение на передний план сольных и ансамблевых номеров – при сокращении роли хора. Обращение к итальянской оратории практически всех значительных композиторов конца XVII – XVIII в., в т. ч. Генделя и Гайдна.

Дж. Кариссими – классик латинской оратории, сыгравший важную роль в историческом становлении жанра в целом.

Проникновение светских сюжетов в итальянскую ораторию в начале XVIII в., влияние обоих типов оратории на литургические жанры (месса, реквием, страсти).

Немецкая оратория XVII в. – развитие и переосмысление традиций итальянской оперы и хорового концерта (мотета) в «историях» Шютца (1623, 1664). Влияние нового жанра на немецкие пассионы (страсти): возникновение пассионов смешанного типа, а затем и чисто ораториальных («Страсти по Брокесу» Кайзера, Генделя, Маттезона и Телемана).

«Страсти по Иоанну» и «Страсти по Матфею» И. С. Баха – вершина и завершение истории немецких страстей смешанного типа; их влияние на историю оратории и кантатно-ораториальных жанров в XIX – XXI в. Оратории Баха – циклы кантат, по жанровому составу близкие его пассионам.

Выдающийся вклад Генделя в окончательное утверждение жанровых стандартов классической оратории. Синтез различных национальных традиций и жанров в английских ораториях Генделя. Многообразие сюжетов и жанровых разновидностей.

Творческое преломление традиций Генделя в немецких ораториях Гайдна («Сотворение мира» и «Времена года»). «Семь слов Спасителя на кресте» - первый образец создания ораториального произведения на материале музыки, написанной в другом жанре (оркестровый «пассион» - программный симфонический цикл).

Оратория Моцарта «Кающийся Давид» - первый пример создания оратории на материале мессы.

4.2. Становление кантаты в XVII – XVIII в.

Противопоставление «кантат» - «сонатам», т. е. вокальной и инструментальной музыки в раннем итальянском барокко. Преемственная связь ранних кантат с сольными мадригалами и мотетами, их параллельное развитие с итальянской оперой. Наличие сюжета или единой темы как характерная особенность жанра, отличающая его от сборника арий или ариетт.

Формирование кантаты в середине - второй половине XVII в. по модели миниатюрной оперной сцены, постепенное увеличение состава. Разделение

итальянских кантат на церковные и камерные (см. тему 5) при решительном преобладании светских.

Немецкая духовная кантата XVII – первой половины XVIII в. Ее принципиальное жанровое отличие от итальянской, выразившееся в терминологии. В Германии «кантатами» называли только произведения на светские тексты, духовные же, в зависимости от состава и формы, носили название «концерта» «мотета», «диалога» и т. п. Однако растущее влияние оперы постепенно стирало эти различия, что позволило теоретикам последующих эпох объединить различные виды немецкой вокально-инструментальной музыки под одним жанровым наименованием.

Включение в жанровую систему кантатно-ораториальных жанров немецкой духовной музыки середины XVII - XVIII в. лютеранского хорала и хоральных фантазий.

«Кантатная («ораториальная») месса» первой половины XVIII в., в которой отдельные части делятся на самостоятельные номера.Вершинный образец этого жанра – Месса си минор И. С. Баха.

Расцвет немецкой светской, прежде всего сольной, кантаты после «заката» духовной, связанного с отменой «фигуральной» (концертирующей) музыки в лютеранской церкви (остался лишь хорал) во второй половине XVIII в. Ее сближение с песенными жанрами и значение для формирования жанра романтической Lied (см. тему 5).

4.3. Переосмысление роли и облика кантатно-ораториальных жанров в эпоху Французской революции и под воздействием ее идей

Новая социальная функция музыкального искусства как средства гражданского воспитания масс и выдвижение на верхние ступени жанровой иерархии массовых жанров. Временное вытеснение духовной музыки в связи с отменой религиозного культа. Роль музыки в грандиозных массовых празднествах под открытым небом с участием непрофессиональных исполнителей.

Отголоски кантатно-ораториальных жанров эпохи Французской революции в 9 симфонии и опере «Фиделио» Бетховена, а также в романтической опере (прежде всего на историко-героические сюжеты), зачастую обретающей черты ораториальности. Воздействие Французской революции на развитие любительского хорового движения и повышение интереса к хоровой музыке в разных странах.

4.4. Кантатно-ораториальные жанры в XIX в.

Важнейшие факторы, обусловившие развитие этих жанров в эпоху романтизма:

- Растущий интерес к музыке прошлого (Гендель, Бах, Цецилианское движение), попытка соединить ее традиции с современными средствами выразительности (Мендельсон). В противовес этому возникает и тенденция к архаизации жанра, (частичного) отказа от романтических атрибутов (реквиемы Листа, Брукнера, Дворжака)
- Демократизация кантатно-ораториальных жанров, обновление их содержания и жанрового спектра. Все более активное стирание границ между духовной музыкой, предназначенной для службы, и концертными жанрами. Реквием Моцарта – первая заупокойная месса, утвердившаяся в концертном репертуаре, «Торжественная месса» Бетховена – первое произведение данного жанра, премьера которого состоялась в концертном зале. Переосмысление канонического текста в мессах и реквиемах Шуберта, Берлиоза, Форе. «Немецкий реквием» Брамса

- Попытка найти новые формы жанрового синтеза – под влиянием оперы и в творческом диалоге с ней, все более активное преломление достижений симфонической музыки. Поиски индивидуальных жанровых решений (Шуман, Берлиоз, Лист).

Относительная немногочисленность произведений в жанре кантаты, созданных в этот период. Повышение интереса к этому жанру в конце XIX в., в т.ч. в России (Чайковский, Танеев, Рахманинов).

4.5. Кантатно-ораториальные жанры в XX – начале XXI в.

Воздействие различных факторов бурной общественно-политической и социальной жизни XX в. на повышение интереса к кантатно-ораториальным жанрам, их активное развитие и дальнейшую дифференциацию.

Новое развитие и переосмысление тенденций, сложившихся в XIX в., в творчестве композиторов нововенской школы, представителей неоклассицизма (Онеггер, Стравинский), а также относительно молодых национальных школ (Барток, Кодай, Яначек). Расширение жанрового диапазона кантаты; отнесение к этому жанру, наряду с камерными произведениями малого состава, монументальных полотен для больших исполнительских составов («Песни Гурре» Шёнберга, Кантата к 20-летию Октября Прокофьева, Cantata profana Бартока и т. п.). Возникновение жанров оперы-оратории, сценической оратории, симфонии-кантаты и симфонии-оратории, хорового цикла, хоровой поэмы, хорового театра и других форм жанрового синтеза, в т. ч. с фольклорными и старинными обрядовыми жанрами. Растущее внимание композиторов к музыке, предназначенной для исполнения любителями и детского музыкального воспитания.

Тема 5. **История камерной вокальной музыки**

Камерная – от средневеково-латинского и итальянского camera (комната) – музыка, предназначенная для исполнения в небольших помещениях или для домашнего музицирования.

Различное определение жанра и его составляющих в разные исторические эпохи. Наджанровое понятие «камерности», ассоциирующееся с углубленным психологизмом, многообразием эмоциональных оттенков, с детальной проработкой фактуры, формы, тонкостью штриха, лаконизмом выражения и т.п.

Глубинные исторические истоки камерной вокальной музыки – в творчестве трубадуров, труверов, миннезингеров и мейстерзингеров, в первых жанрах светского многоголосия (кондукт, мотет, шансон, баллата, мадригал и т.п.), в гомофонном искусстве Возрождения (фроттолы, вилланеллы, лютневая музыка, творчество английских мадригалистов и т.п.) и раннего барокко.

Возникшее в Италии в середине XVII в. разделение сонат, концертов и кантат на камерные (da camera) и церковные (da chiesa), противопоставление трех основных музыкальных «стилей»: камерного (т. е светского, придворного), церковного и театрального.

Увязывание понятия «камерная музыка» с исполнительским составом в середине XVIII в. в связи с прогрессирующим «обмирщением» церковной музыки и постепенным выдвижением на вершину жанровой иерархии симфонии и концерта.

Расцвет камерной вокальной музыки в эпоху романтизма в связи с усилением внимания к внутренней жизни человека, его лирическим переживаниям, а также в связи с повсеместным распространением домашнего и любительского музицирования. Формирование понятия «песенность» как определение типа музыкального мышления, проявляющегося в самых разных жанрах и влияющего на их трактовку.

Основные жанры камерной вокальной музыки: песня, романс, вокальный цикл.

Песня – древнейший и наиболее распространенный жанр вокальной музыки. Романс – одна из его разновидностей; в немецкоязычных странах оба жанра обозначаются термином Lied, в англоязычных - термином song.

Формирование в первой половине XVII в. современного типа композиторской песни в ариях, кантатах, Lied и других произведениях для голоса (или дуэта голосов) в сопровождении basso continuo. Его развитие преимущественно в немецкоязычных странах, а также в Англии. «Российская песня» второй половины XVIII в.

Истоки термина «романс» в средневековой рыцарской литературе – как указание на то, что произведение написано не на латыни, а на романском языке. В Испании с XV в. – музыкально-поэтический жанр. Параллельное применение во Франции XVIII в. терминов romance и chanson для обозначения вокального произведения с сопровождением; замена их на термин mélodie Берлиозом в XIX в. Использование жанрового определения «романс» во французской комической опере и австро-немецком зингшпиле для обозначения сольных вокальных номеров «романтического» содержания (связанного с дальними странствиями, фантастическими событиями, воспоминаниями о далеком прошлом и т.п.). Перенос этого определения на написанные в аналогичном стиле медленные части инструментальных концертов венских классиков, а затем и романтиков.

Вклад композиторов двух берлинских школ в формирование романса как синтетического музыкально-поэтического жанра во второй половине XVIII в.; обсуждение проблем соотношения музыки и слова в теоретических трудах. Песенное творчество Гайдна, Моцарта и Бетховена – автора первого в истории вокального цикла «К далекой возлюбленной» (1816).

Превращение романса в один из ведущих жанров в творчестве композиторов-романтиков. Франц Шуберт – основоположник новой романтической Lied, достигший идеального слияния музыки и текста, вокальной и фортепианной партий. Многоплановое, тонко дифференцированное отражение внутреннего мира человека, многообразие жанровых разновидностей и форм.

Две основные ветви композиторской песни в XIX в.: бытовая («популярная») и «серьезная» (собственно «романс»), их тесное взаимодействие, влияние на другие музыкальные жанры (оперу, симфонию, камерную инструментальную и церковную музыку). Связь романса с фольклором; понятие «интонационной среды».

Соотношение декламационного и мелодического начал в камерной вокальной музыке различных направлений и композиторских стилей.

Воздействие на романс оперы и симфонии. Укрупнение формы и углубление содержания вокальных миниатюр при помощи объединения их в вокальный цикл. Замена фортепианной партии симфоническим оркестром в романсах и вокальных циклах второй половины XIX – начала XX в., ведущая к сближению камерной вокальной и кантатно-ораториальной музыки. «Песнь о земле» Малера – уникальный пример синтеза камерно-вокального и симфонического жанров (см. тему 6).

Камерная вокальная музыка XX – начала XXI в.: развитие великих романтических традиций, поиски новых путей. Sprechgesang Шёнберга, освоение новых пластов фольклора, эксперименты с текстом – вплоть до замены его отдельными гласными или слогами, интенсивное развитие инструментального начала, повышение роли игровых элементов и т.п. Новый исторический виток сближения камерной вокальной музыки с кантатами для 1 – 3 голосов в сопровождении инструментального

ансамбля (как это было в эпоху барокко): произведения разной продолжительности, с разным количеством частей, не носящие жанрового подзаголовка, но по образному строю и другим признакам относящиеся к жанру камерной вокальной музыки.

Тема 6. **История симфонии**

Симфония – произведение для оркестра с возможным участием хора, солирующих голосов и инструментов.

Способность жанра к бесконечному изменению и обновлению в процессе его исторического развития. Категория «симфонизма».

Происхождение термина от греческого «созвучие», а также «консонанс». Многообразное применение термина в эпохи Средневековья, Возрождения и раннего барокко. Увертюра (sinfonia) неаполитанской оперы-seria как прародительница жанра собственно симфонии – циклического произведения для оркестра. Постепенное отделение «симфонии» от оперы, ее генетическое родство с жанром т. наз. рипьенного концерта (без солистов).

Постепенная эволюция ранней симфонии от прикладного к художественному жанру в творчестве «отца симфонии» Дж. Б. Саммартини, представителей ранней венской и мангеймской школ, сыновей И. С. Баха.

Становление классической симфонии в творчестве Гайдна и Моцарта, постепенное выдвижение ее на верхние ступени жанровой иерархии. Формирование малого состава симфонического оркестра и сонатно-симфонического цикла, становящегося основной моделью не только для симфонической, но и для камерной инструментальной музыки. Типизация образного строя и форм частей цикла, обобщенное отражение в классической симфонии разных сторон человеческого бытия. Опора на различные жанры прикладной (бытовой) музыки как одно из важнейших средств достижений этой цели.

Симфонии Бетховена – вершина венского классицизма и одновременно эталон, определяющий направление поисков композиторов последующих эпох в этом жанре и оценку их достижений. Укрупнение масштабов, дальнейшая дифференциация жанровых типов, новые варианты сонатно-симфонического цикла. Фабульный симфонизм, превращающий финал в цель и драматургический итог развития.

Введение в симфонию поэтического слова и вокальных партий (сольных и хоровых) как закономерный итог повышения роли скрытой и объявленной программности. Понятие симфонической концепции и симфонической драматургии.

Симфонизм романтиков: развитие бетховенских находок и поиск собственных путей. Ожесточенная борьба между различными концепциями симфонизма, традицией и новаторством, попытки синтеза противоположных тенденций. Обновление оркестрового состава. Различные способы переосмысления сонатно-симфонического цикла.

Дальнейшее обогащение жанрового спектра его частей, воздействие на симфонию камерной вокальной музыки, кантатно-ораториальных жанров, музыкального театра.

Симфонии Густава Малера как связующее звено между «золотым веком» симфонизма и современностью.

Антиромантические тенденции в симфонической музыке первой половины XX в.; выдвижение жанров камерной симфонии, симфониетты, концерта для оркестра в противовес гипертрофированным масштабам позднеромантической симфонии; эпизодическое возвращение композиторов к исходной трактовке термина «симфония» как «созвучие», совместное исполнение и т. п.

Возрождение интереса к традиционным симфоническим концепциям в 1930-е г. и попытки их дальнейшего развития и обновления. Шостакович как крупнейший симфонист XX в., охвативший в своем творчестве различные типы и жанры симфонизма и способствовавший новому всплеску интереса к нему композиторов разных школ и направлений во второй половине XX в.

Симфония второй половины XX - начала XXI в.: многообразие концепций и конкретных художественных решений, отказ от жанрового определения при сохранении характерных признаков жанра. Дальнейшее сближение симфонической, кантатно-ораториальной, камерной музыки и музыкального театра в сугубо индивидуальных проектах, возникающих на стыке разных жанров и видов искусств.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ»

5.1. Основная литература:

1. Акопян, Л.А. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.: Практика, 1995. - 256 с.
2. Байбородова Л. В., Чернявская, А. П. Методология и методы научного исследования: учебное пособие. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014 – 283 с.
3. Бонфельд, М Ш. Введение в музыкознание: Учеб. пособие для студентов вузов. М.: ВЛАДОС, 2001. – 219 с.
4. Бонфельд, М.Ш. Музыка: Язык. Речь: опыт системного исследовани музыкального искусства. Санкт-Петербург: Композитор, 2006. - 646 с.
5. Бычков, Ю.Н. Введение в музыкознание. М.: РАМ им. Гнесиных, 1999. - 47 с.
6. ГОСТ Р 7.0.11-2011
7. Гуляницкая, Н.С. Методы науки о музыке. М.: Музыка, 2009. – 254 с.
8. Гуляницкая, Н.С. Руководство к изучению основ музыковедения. М: РАМ им. Гнесиных, 2004. – 54 с.
9. Холопова, В.Н. Теория музыкального содержания, музыкальной герменевтики, музыкальной семантики: сходство и различия//Журнал Общества теории музыки. М., 2014/1. №3. С.20-42.

5.2. Дополнительная литература:

1. Баранова Т. Страсти // Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990. С. 524-525
2. Васина-Гроссман В. Песня // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Т.4., М., 1978. Стлб. 264-266
3. Васина-Гроссман В. Романс // Там же. Стлб. 694-697
4. Друскин М. Страсти // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Т. 5., М., 1981. Стлб. 317-318
5. Жданова Г. Симфония. // Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990. С. 499
6. Келдыш Ю. Опера // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Т.4., М., 1978. Стлб. 20 - 45
7. Левик Б. Кантата // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Т.2., М., 1974. Стлб. 697-700
8. Манукян И. Оратория // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Т.4., М., 1978. Стлб. 63-68

9. Медушевский В.В. Музыкальные жанры и жанровый анализ // Медушевский В.В. Духовный анализ музыки: Учебное пособие в двух частях. - М.: «Композитор, 2014. - С.381-461
10. Николаева Н. Симфонизм // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Т.5., М., 1981. Стлб. 11-15
11. Раабен Л. Камерная музыка // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Т.2., М., 1974. Стлб. 671-674
12. Холопова В.Н. Жанровое и стилевое содержание музыкального произведения // Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. - 4-е изд., испр. - СПб.: «Лань»; «Планета музыки», 2014. - С. 211- 235
13. Царева Е. Жанр музыкальный // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Т.2., М., 1974. Стлб. 383 - 388
14. Чередниченко Т. Жанр музыкальный // Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990. С. 192-193
15. Штейнпресс Б. Симфоническая музыка // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Т.5., М., 1981. Стлб. 16-17
16. Штейнпресс Б. Симфония // Музыкальная энциклопедия в 6 томах. Т.5., М., 1981. Стлб. 23-26

5.3. Программное обеспечение:

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет: «Googlechrome»;
- программы, демонстрации видео материалов: проигрыватель «Windows Media Player»;
- программы для демонстрации и создания презентаций: «Microsoft PowerPoint».

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Название электронного ресурса	Адрес в интернете	Тип доступа
Гуманитарные и социальные науки: электронный журнал	http://www.hses-online.ru/Arch.html	Свободный доступ
Большой Энциклопедический Словарь	http://www.vedu.ru/BigEncDic	Свободный доступ
Электронная энциклопедия и библиотека «Руниверс»	http://www.runivers.ru	Свободный доступ
Научная электронная библиотека «Киберленинка»	http://cyberleninka.ru	Свободный доступ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам	http://window.edu.ru	Свободный доступ
Библиотека «Гумер» - гуманитарные науки	http://www.gumer.info	Свободный доступ

eLIBRARY Научная электронная библиотека (НЭБ)	http://elibrary.ru	Часть ресурса – в свободном доступе
Университетская информационная система РОССИЯ	http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp	Часть ресурса открыта в свободном доступе
Открытый текст. Электронное периодическое издание	http://opentextnn.ru/music/Perception/?id=1673	Свободный доступ
Национальная электронная библиотеки (НЭБ)	https://нэб.рф	Свободный доступ с любых компьютеров ИХИ имени В.С. Попова
ЭБС «Юрайт»	http://www.biblio-online.ru	Свободный доступ
Электронная библиотека Philosophy	http://www.philosophy.ru/	Свободный доступ
Психологическая библиотека оригинальных текстов	http://www.psychology-online.net/	Свободный доступ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютеры, звуковоспроизводящая аппаратура.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. **РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (СР) АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ** Самостоятельная работа (СР) является важной составной частью процесса подготовки ассистентов-стажеров, осваивающих дисциплину. Она включает прослушивание музыкальных произведений, определение их жанровых особенностей, изучение основной и дополнительной литературы, применение полученных знаний в собственных научных изысканиях.

7.2. **ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ:**

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АССИСТЕНТ-СТАЖЕР ДОЛЖЕН:

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ:

Знать: историю основных музыкальных жанров

Уметь: определять жанровые особенности исполняемого произведения

Владеть: навыками целостного анализа музыкальных произведений

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ:

Знать: базовые труды по истории и теории музыкальных жанров, различные типы классификации жанров и жанровой иерархии

Уметь: выделять типологические и индивидуальные особенности трактовки жанровых моделей в музыке разных эпох и стилей как способы отражения явлений действительности и внутреннего мира человека в музыкальном искусстве.

Владеть: принципами анализа первичных и вторичных, простых и составных жанров с целью выявления их взаимодействия и взаимовлияния, а также «миграция» произведения из одного жанра в другой в процессе сочинения или новой редакции

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ:

Знать: специфику категории жанра в музыкальном искусстве, ее историческое развитие и переосмысление в неразрывной взаимосвязи с другими видами искусства

Уметь: формулировать взаимосвязь между происхождением и жизненным назначением музыкального произведения, способом и условиями (местом) его исполнения и восприятия, музыкальной формой и содержанием

Владеть: навыками научной интерпретации; принципами исторического, теоретического, контекстуального анализа музыкального искусства, проблематикой и методологией избранного профиля специальности

7.2.1. Вопросы к зачету

1. Понятие музыкального жанра, его связь с категорией стиля
2. Музыкальные жанры эпохи Средневековья и Возрождения
3. Основные этапы развития и жанровые разновидности оперы
4. Оратория и кантата в процессе их исторического развития
5. Понятие камерной музыки в исторической эволюции. Основные жанры камерной вокальной музыки.
6. Истоки и эволюция жанра симфонии. Категория симфонизма

Примерная тематика самостоятельных текстов к зачету:

1. Выявление жанровых особенностей конкретного произведения
2. Вклад того или иного композитора в историю жанра (создание нового жанра или переосмысление существующего, утверждение жанровых стандартов, сохраняющих свое значение на протяжении длительного времени, выдвижении того или иного жанра на высшие ступени жанровой иерархии).
3. Примеры синтеза и взаимовлияния жанров в произведениях, рассматриваемых в ВКР ассистента-стажера

7.2.2. Критерии оценки знаний на зачете

Зачет (недифференцированный) ставится при условии ответа на один из предложенных вопросов и предоставлении письменного текста на согласованную заранее тему.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД	№ протокола кафедры
	Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
	Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
	Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	