

DRAFT CONȚINUT PRELEGERI INTERACTIVE DESPRE ȘI CU MUZICĂ

1	Originea și funcțiile muzicii. Incursiune expresă din preistorie până în Creștinism în Muzica lumii	<ul style="list-style-type: none"> – Originile muzicii – Primele instrumente – Funcțiile muzicii – Exemple specifice muzică din diverse culturi majore – Influențele culturilor minore în Muzica marilor culturi / civilizații – Muzica în paralel cu alte arte – Imagini – 5 audiții – Date interesante și anecdotă din epocă – Interacțiuni, participare activă
2	De la Creștinismul timpuriu până la Renaștere în Europa. Apariția islamului în Peninsula Arabă. Muzica orientală	<ul style="list-style-type: none"> – Muzica, rolul și dezvoltarea sa în Evul Mediu. – Biserica Catolică și Muzica – Muzica Bizantină – Muzica orientală. Specific și influențe / interacțiuni cu muzica vestică – Muzica cultă vs vulgară – Instrumente și rolul lor – Renașterea și impactul în dezvoltarea muzicii vestice – Noi forme muzicale – Date interesante și anecdotă din epocă – 5 audiții, discuții, interacțiune – Întrebări
3	Muzica Barocă	<ul style="list-style-type: none"> – Context istoric, social, cultural – Organizarea și standardizarea muzicii vestice – Până la J.S.Bach – J.S. Bach – Haendel – Fiii lui J. S. Bach – Noi evoluții, forme muzicale – Paralelă cu alte arte (pictura, sculptura, arhitectura) – Date interesante și anecdotă din epocă – 5 audiții – Interacțiune, participare activă
4	Clasicismul în Muzica vestică	<ul style="list-style-type: none"> – Muzica clasică vs clasicistă – Context istoric, cultural, curente filosofice – Marii reprezentanți ai curentului – Specific, forme, instrumente – Paralela cu alte arte (pictura, sculptura, arhitectura) – Date interesante și anecdotă din epocă – 5 audiții – Interacțiune, participare activă



DRAFT CONȚINUT PRELEGERI INTERACTIVE DESPRE ȘI CU MUZICĂ

5	Romantismul în Muzica vestică. Evoluții în Muzica non- vestică	<ul style="list-style-type: none"> – Context istoric, social, cultural, curente de gândire – Specificul epocii. Noi forme muzicale – Reprezentanții de seamă ai epocii romantismului – Muzica non-vestică cu evoluție paralelă. Interacțiuni – Muzica academică din SUA – Muzica academică din Rusia – Industrializare și creșterea accesibilității muzicii academice. De la săli de spectacole private/ regale la săli pentru un public mai larg – Date interesante și anecdotă din epocă – 5 audiții – Interacțiuni, participare activă
6	Post romantismul. Criza post- wagneriană și semne prevestind revoluția muzicală (avangardismul)	<ul style="list-style-type: none"> – Maximalismul – Noi modalități de exprimare muzicală. Muzică politonală, Muzica atonală – Noi ramificări – Muzica academică rusă – afirmare și recunoaștere – Reprezentanți de seamă ai postromantismului – Date interesante și anecdotă din epocă – 5 audiții – Interacțiuni, participare activă
7	Muzica academica modernă. Jazz- ul asceniune.	<ul style="list-style-type: none"> – Context istoric, social, cultural – Specificul perioadei moderne. – Reprezentanți de seamă ai muzicii academice. Coexistența avangardismului și stilului mai tradițional în muzică. – Reprezentanți de seamă din Muzica jazz. – De la operă la film. Muzica de film – Diversificarea genurilor, stilurilor muzicale. – Muzica de la bun de lux la bun de larg consum. – Date interesante și anecdotă din epocă – 5 audiții – Interacțiuni, participare activă
8	Muzica academica din jumătatea a doua a secolului XX.	<ul style="list-style-type: none"> – Tonal și atonal. Minimalismul în Muzica academică. Noi surse de inspirație – Diversitatea copleșitoare și suprapunere / intercalare genuri și stiluri muzicale. – Reprezentanți de seamă ai muzicii academice – Reprezentanți de seamă ai muzicii pop (Popular – eng) – Case de discuri și business-ul muzical – Date interesante și anecdotă din epocă – 5 audiții



DRAFT CONȚINUT PRELEGERI INTERACTIVE DESPRE ȘI CU MUZICĂ

	Muzica pop și rock a secolului XX	<ul style="list-style-type: none">– Interacțiune, participare activă
9	Muzica resursă pentru dezvoltare și well being	<ul style="list-style-type: none">– Muzică și sănătate fizică și emoțională– Terapia prin muzică. Ce este cum funcționează– Elemente din muzică pentru dezvoltarea creativității, imaginației, curajului, dezvoltării personale– Date interesante și anecdote– 5 audiții– Interacțiune, participare activă
10	Peisajul muzical actual	<ul style="list-style-type: none">– Folclor– Muzica pop / rock– Muzică contemporană din întreaga lume– Muzica electronica– Manele– Rap– Trap și așa mai departe

DRAFT CONȚINUT PRELEGERI INTERACTIVE DESPRE ȘI CU MUZICĂ

Surse de documentare: biblioteca personală (selecție)

1. Aleksandr Velikovskiy, muzicolog și profesor de istoria muzicii, speaker rus. **Классическая музыка с Александром Великовским**, Pagina oficială: <https://www.youtube.com/@AlexanderVelikovskiy>
2. Anna Vilenskaja, muzicolog și speaker rus. **Анна Виленская и Открытый Музыкальный Лекторий** Pagina oficială: https://www.youtube.com/@anna_vilenskaya/playlists
3. Argon, Giulio Carlo, **Arta modernă**, Ed. Meridiane, 1982
4. Bernstein, Leonard, **Cum să înțelegem Muzica. Concrete pentru tineret**, Editura Muzicală, 1982
5. Bernstein, Leonard **Young People's Concerts: What Does Music Mean? Seria completă de prelegeri muzicale la susținută la Carnegie Hall, 1958**
<https://www.youtube.com/watch?v=U6jsfDlo4TA&list=PLU0HyYmOgH8Xn06fDThwLDh95igfZpurQ>
6. Burton-Hill, Clemency, **Un an magic. Muzică clasică pentru fiecare zi**, Ed. Vellant, 2020
7. Cezar, Corneliu, **Sonologia**, Ed. Anastasia, 2003
8. Dalcroze – **Metodologie de pedagogie muzicală activă** (<https://dalcroze.ro/metoda-dalcroze/>)
9. Dempsey, Amy, **Modern Art**, Thames & Hudson, 2018
10. Edwards, Jane, **The Oxford Handbook of Music Therapy**, Oxford University Press, 2017
11. Figes, Orlando, **Dansul Natașei. O istorie a culturală a Rusiei**, Polirom, 2018
12. **Filarmonica Schostakovich**, Филармония Шостаковича, prelegeri, cursuri
<https://www.youtube.com/@PhilharmoniaSPb/playlists>
13. Florea, Vasile, **O istorie a artei ruse**, Ed. Meridiane, 1979
14. Gelly, Dave, **Know it All Jazz. The 50 Crucial Concepts, Styles & Performers, Each Explained in Under a Minute**, Wellfleet Press New York, 2017
15. Gioia Ted, **The Subversive History of Music**, Audiobook Audible
16. Gioia, Ted, **The History of Jazz**, Oxford University Press, 2021
17. Giuleanu, Victor, **Ritmul muzical. Teoria ritmului**, vol. 1, Editura Grafoart, 2015
18. Grocke Denise, Wigram, Tony, **Receptive Methods in Music Therapy**, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007
19. Herriot, Edouard, **Viata lui Beethoven**, Ed. Eminescu, 1979
20. **Introduction to World Music** – curs online la Missouri State University, sustinut de prof. John Prescott, https://www.youtube.com/watch?v=IPIHTZ_xbM&list=PLdLiRaajwSXRNjebKUboHcGegVmKZJqKQ
21. Jenkins, Lucien, **The Illustrated Instruments Handbook. The Ultimate Guide to Choosing and using Electronic, Acoustic and Digital Instruments**, Flame Tree Publishing, London, 2006
22. Lee Clark, **Art History Online Course** at tah Valley University,
<https://www.youtube.com/@arthistorywithtravisleecla6343/playlists>
23. Meyers, Paul, **Leonard Bernstein**, (biography) Phaidon Press Limited, London, 1998
24. Michael Parloff, prelegeri pe tematici din istoria muzicii
<https://www.youtube.com/@michaelparloff1155>



DRAFT CONȚINUT PRELEGERI INTERACTIVE DESPRE ȘI CU MUZICĂ

25. Murakami, Haruki, Ozawa, Seiji, **Pur și simplu despre muzică**, Ed. Polirom, 2018
26. **Music – the Definitive Visual History**, DK, Penguin Random House, 2022, Group of Authors
27. Nikulin, Lev, **Șaliapin**, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S. România, București, 1959
28. Ohanesan, David, Sava Iosif, **Patima Muzicii**, Editura Muzicală, 1986
29. Pahlem, Kurt, **În lumea minunată a muzicii**, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S. România, București, 1968
30. Pașcanu, Alexandru, **Armonia**, vol 1, Editura Grafoart, 2019
31. Philip, Robert, **The Classical Music Lovers Companion to Orchestral Music**, Yale University Press, 2020
32. Radio Romania Cultural, **Muzică, Dans, Arte**, <https://www.radioromaniacultural.ro/sectiuni-articole/muzica-dans-arte/>
33. **Radio Romania Muzical**, Muzica clasică pentru toti. <https://www.romania-muzical.ro/>
34. Rebold Benton, Janetta, **The History of Western Art**, Thames & Hudson, 2023
35. Ross Bullok, Philip **Ciaikovski**, din seria *Mari Personalități*, Ed. Litera, 2022
36. Ross, Alex, **The rest is Noise. Listening to the Twentieth Century**, Fourth Estate London, 2009
37. Rusu, Ana-Maria, **Aritmetica Muzicii. Muzica pe care nu o înveți la școală**, Ed. Corint Educațional, 2022
38. Shirley, Hugo, **30-Second Opera, The 50 Crucial Concepts, Roles and Performers Each Explained in Half a Minute**, Ivy Press, 2017
39. Smith, Giles, **Lost in Music. A Pop Odyssey**, Penguin Books, 2023
40. Spitzer, Michael, **Omul muzical**, Orion 2022
41. Sokolov, Ivan, compozitor, pianist, profesor, Иван СОКОЛОВ. **Лекции о классической Музыке**
"От Баха до наших дней" включает более 300 выпусков!. Pagina oficială:
<https://www.youtube.com/@user-hr8tf6tg9g>
42. Taruskin, Richard, Gibbs, Christopher H., **The Oxford Handbook of Western Music History**, Oxford University Press, 2nd edition, 2019
43. Vinogradov, Anatoliy, **Defăimarea lui Pagannini**, Ed. Muzicală București, 1976
44. Wade-Matthews, Max, **The World Encyclopedia of Musical Instruments**, Hermes House, 2014