

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д10 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ**

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль
**Инструменты эстрадного оркестра
Эстрадно-джазовое пение**

Квалификация
Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель

Программа подготовки - бакалавриат
Нормативный срок обучения - 4 года

Челябинск 2020

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Д10 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение).**

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: **Истомина И.В.**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

Утверждена на заседании Учебно-методического совета

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель изучения дисциплины: овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора.

Задачи: формирование знаний о наиболее значительных фактах истории зарубежной музыки; о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества; развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и традиций; формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран; выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д10 «История зарубежной музыки» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по направлению 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

Дисциплина «История зарубежной музыки» является одной из самых сложных и разветвленных музыкально-теоретических дисциплин. Курс в содержательном отношении взаимосвязан с другими музыкально-историческими дисциплинами, такими как «Музыка второй половины XX-начала XXI века», «История отечественной музыки».

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История зарубежной музыки»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **общепрофессиональных компетенций:**

- способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1);
- способность осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
- способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История зарубежной музыки»

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур;
- художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального искусства от древности до современности;
- композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;
- национально-культурные особенности музыкального искусства различных стран;
- основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов истории зарубежной музыки.

Уметь:

- ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания.

Владеть:

- профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки;
- методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Компетенции	Этапы формирования	Индикаторы достижения компетенций
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-1 способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	I, II, III семестры	1. Знает: 1.1. основные этапы исторического развития музыкального искусства; 1.2. композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, 1.3. жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 1.4. основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; 1.5. теоретические и эстетические основы музыкальной формы;

		<p>1.6. основные этапы развития европейского музыкального формообразования,</p> <p>1.7. характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;</p> <p>1.8. принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;</p> <p>1.9. основные принципы связи гармонии и формы;</p> <p>1.10. техники композиции в музыке XX-XXI вв.</p> <p>1.11. принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки;</p> <p>1.12. композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах.</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.1. применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;</p> <p>2.2. различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;</p> <p>2.3. рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;</p> <p>2.4. выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;</p> <p>2.5. выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода;</p> <p>2.6. самостоятельно гармонизовать мелодию;</p> <p>2.7. сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы;</p> <p>2.8. исполнять на фортепиано гармонические последовательности;</p> <p>2.9. расшифровывать генерал-бас;</p> <p>2.10. производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности.</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1. профессиональной терминологией;</p> <p>3.2. навыками использования</p>
--	--	--

		<p>музыковедческой литературы в процессе обучения;</p> <p>3.3. методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий;</p> <p>3.4. навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений;</p> <p>3.5. приемами гармонизации мелодии или баса.</p>
ОПК-4	I, II, III семестры	<p>1. Знает:</p> <p>1.1. основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>1.2. основную литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений.</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.1. эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>2.2. самостоятельно составлять библиографический список трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства.</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1. навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;</p> <p>3.1. информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального искусства.</p>
ОПК-6 способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	I, II, III семестры	<p>1. Знает:</p> <p>1.1. различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения до современности);</p> <p>1.2. принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи;</p> <p>1.3. виды и основные функциональные группы аккордов;</p> <p>1.4. принцип пространственно-временной организации музыкального произведения разных стилей, эпох и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом;</p> <p>1.5. стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста</p> <p>2. Умеет:</p> <p>2.1. пользоваться внутренним слухом;</p>

		<p>2.2. записывать музыкальный материал нотами;</p> <p>2.3. чисто интонировать голосом;</p> <p>2.4. производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;</p> <p>2.5. выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;</p> <p>2.6. сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;</p> <p>2.7. анализировать нотный текст полифонического произведения без предварительного прослушивания;</p> <p>2.8. распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века;</p> <p>2.9. анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития, опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.</p> <p>3. Владеет:</p> <p>3.1. теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;</p> <p>3.2. навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;</p> <p>3.3. навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века.</p>
--	--	--

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История зарубежной музыки» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видеофондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

Corel DRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0
 ABBYY Fine Reader 10
 Finale studio 2009
 Антивирус Kaspersky Endpoint Security
 Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
 Программная система для обнаружения текстовых заимствований
 «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информιο»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Общий объем часов 180 (5 ЗЕТ), в том числе:

- контактная аудиторная работа – 106 часов, из них:
- лекции – 88 часов;
- мелкогрупповые (практические) занятия – 18 часов;
- самостоятельная работа – 74 часов.

Время изучения дисциплины – 1-3 семестры.

Форма промежуточного контроля: экзамен – 3 семестр.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего контакт раб.	Л	ПЗ	СРС	
1.	Музыкальная культура Древнего мира и античности	I	2	2	-	1	Устный опрос
2.	Музыкальная культура средневековья	I	2	2	-	2	Устный опрос

3.	Музыкальная культура Возрождения	I	3	2	1	2	Семинар
4.	Опера XVII–первой половины XVIII вв.:	I	3	2	1	2	Устный опрос
	– итальянская оперная школа, К. Монтеверди и его оперное творчество общий обзор,	I	2	2	-	1	Устный опрос
	– английская опера. Г. Перселл	I	2	2	-	1	Устный опрос
	– французская опера Ж.Б. Люлли	I	2	2	-	1	Устный опрос
	– оперное творчество Г.Ф.Генделя	I	2	2	-	1	Устный опрос
5.	Кантатно-ораториальные жанры в музыке XVII–первой половины XVIII вв. (Г. Шютц, Г.Ф. Гендель, И.С. Бах)	I	3	2	1	1	Устный опрос
6.	Итальянские скрипичные школы XVII–первой половины XVIII вв.	I	5	4	1	2	Устный опрос
7.	Клавирная музыка XVII–первой половины XVIII вв.	I	5	4	1	2	Семинар
8.	Жанры органной музыки XVII–первой половины XVIII вв.	I	5	4	1	2	Устный опрос
	Итого	I	36	30	6	18	Экзамен
9.	Музыкальная эстетика классицизма второй половины XVIII вв.	II	2	2	-	1	Устный опрос
10.	Опера второй половины XVIII вв.:	II	2	2	-	1	Устный опрос
	– опера в творчестве Х.В. Глюка	II	2	2	-	2	Устный опрос
	– опера в творчестве В.А. Моцарта	II	2	2	-	2	Устный опрос

11.	Жанр симфонии в музыке второй половины XVIII вв.	II	3	2	1	2	Семинар
	– симфония в творчестве Й. Гайдна	II	1	1	-	2	Устный опрос
	– симфония в творчестве В.А. Моцарта	II	1	1	-	2	Устный опрос
	– симфония в творчестве Л. Бетховена	II	2	2	-	2	Устный опрос
12.	Жанр фортепианной сонаты второй половины XVIII вв.	II	3	2	1	2	Устный опрос
13.	Музыкальная эстетика романтизма	II	3	2	1	2	Устный опрос
14.	Песня в творчестве романтиков	II	2	2	-	2	Устный опрос
15.	Фортепианная миниатюра в творчестве романтиков	II	3	2	1	2	Устный опрос
16.	Итальянская опера первой половины XIX в. (до Верди)	II	3	2	1	2	Семинар
17.	Дж. Верди и его оперная реформа	II	3	2	1	2	Устный опрос
18.	Немецкая опера первой половины XIX в. (до Вагнера)	II	2	2	-	2	Устный опрос
	Итого	II	34	28	6	28	Экзамен
19.	Р. Вагнер и его оперная реформа	III	2	2	-	4	Устный опрос
20.	Французская опера первой половины XIX в.	III	2	2	-	4	Устный опрос
21.	Итальянская опера конца XIX–начала XX вв.	III	3	2	1	3	Устный опрос
22.	Оперное творчество Дж. Пуччини	III	3	2	1	4	Устный опрос
23.	Программная симфония и симфоническая поэма в	III	4	3	1	3	Устный опрос
24.	Непрограммная симфония в творчестве романтиков	III	3	3	-	4	Семинар

25.	Импрессионизм в музыке конца XIX- начала XX вв	III	5	4	1	3	Устный опрос
26.	Музыкальная культура Германии начала XX века. П. Хиндемит, К. Орф	III	5	4	1	4	Устный опрос
27.	Французская музыкальная культура. А. Онеггер, Ф. Пуленк, О. Мессиа́н	III	5	4	1	4	Устный опрос
28.	Тенденции развития музыкальной культуры западноевропейских стран второй половины XX века	III	4	4	-	3	Устный опрос
	Итого	III	36	30	6	36	Экзамен
	Всего	I – III 5 ЗЕТ 180 Час.	106	88	18	74	

1.2.2. Содержание занятий

Тема 1. Музыкальная культура Древнего мира и античности

Музыка первобытного общества. Источники изучения. Предпосылки возникновения музыки. Мифология о возникновении музыки. Основные функции музыки первобытного общества. Общая характеристика, основные черты и особенности музыки первобытного общества.

Музыкальная культура Древнего Востока. Источники изучения. Значение древневосточных цивилизаций в истории мировой культуры. Мифология и музыка. Место и роль музыки в общественной и духовной жизни. Храмовое искусство. Музыкально-театральные действия (мистерии). Общая характеристика, основные черты и особенности музыки.

Музыка античности. Источники изучения. Мифология и музыка: эпос и музыка. Лирика. Место и роль музыки в общественной и духовной жизни. Музыкальные игры и состязания: Олимпийские и Пифийские игры. Древнегреческая трагедия: музыкально-поэтические формы, роль музыки и хора. Музыка и риторика. Общая характеристика музыки: основополагающая роль в воспитании, отсутствие эстетического предназначения. Учение об этосе. Эстетические основы: связь музыкальной теории с математикой, геометрией, космологией. Учения о гармонии, композиции, модуляции. Создание совершенной системы ладов. Учение о ритмике. Создание системы поэтических стоп.

Тема 2. Музыкальная культура средневековья

Картина мира в эпоху средневековья. Место и роль музыки в общественной и духовной жизни. Социальный статус музыки. Соотношение теории и практики. Особенности мировосприятия человека средневековья: роль символики, теоцентризм, библейское сознание. Григорианский хорал, его интонационные истоки. Типы церковного пения и соотношения текста и музыки. Производные от Григорианского хорала формо-жанры: тропы, секвенции, юбилеи, гимны. Литургическая драма. Музыкальная теория. Месса как основной жанр духовной музыки. Виды церковных служб. Ранние формы многоголосия. Рост городов и развитие городской культуры. Рыцарское музыкально-поэтическое творчество трубадуров, труверов, миннезингеров.

Тема 3. Музыкальная культура Возрождения

Картина мира в эпоху Возрождения. Основные культурные достижения в смежных искусствах и философских трудах. Место и роль музыки в общественной и духовной жизни. Особенности мировосприятия человека Возрождения. Социальный статус музыки. Соотношение теории и практики, особенности музыкальной практики. Секуляризация искусства и формы ее проявления. Начало автономизации музыкального искусства. Музыкальная теория. Духовная музыка: новые жанровые модификации. Протестантский хорал. Основные жанры полифонической музыки. Расцвет светской многоголосной песни (Lied, шансон, фроттола и др.), отражение в них любовной лирики, зарисовок быта, картин природы. Развитие инструментальных жанров и форм бытового ансамблевого музицирования. Мадригал как музыкальная эмблема эпохи. Возникновение национальных школ (нидерландская, французская, итальянская, английская).

Тема 4. Опера XVII–первой половины XVIII вв.

Возникновение оперы как выдающегося завоевания данного периода в музыке (отражение гуманистических идеалов позднего Возрождения). Особенности оперного жанра: синтетический характер и демократическая сфера бытования.

Итальянская оперная школа. Италия как лидер оперного искусства.

Флорентийская школа. Рождение оперы, ее изначальное название (dramapermusica). "Дафна" Я.Пери, 1600 г. – две "Эвридики" Я. Пери и Дж. Каччини. Деятельность флорентийской камераты.

Римская школа. Клерикальный характер. Нравоучительный характер опер (например, о раскаявшихся грешниках); наличие комических вставок (путь к созданию комических опер). Роль хоров. Создание итальянского типа увертюры.

Венецианская школа. Создание первого публичного оперного театра (Сан Кассиано). Творчество Ф. Кавалли и А. Чести.

Английская опера. Первая национальная английская опера – Г. Перселл. "Дидона и Эней". Сочетание жанров возвышенной трагедии и "маски" – английской театрализованной сюиты.

Оперное творчество К.Монтеверди. Важнейшие этапы его творческой эволюции. Основные оперные сочинения, их реалистическая психологичность. "Коронация Поппеи" как историческая драма с чертами трагикомедии. Роль ренессансной хоровой полифонии, мадригального стиля в операх. Усиление оркестрового начала.

Неаполитанская опера-seria. А. Скарлатти как основатель школы. Зарождение блестящего мелодического стиля belcanto (инструментальная наполненность звука). Закрепление формы арии da capo и итальянской оперной увертюры, создание типов речитатива, формирование различных типов арий.

Французская опера. Ж.Б. Люлли как основоположник французской оперной школы, создатель жанра французской лирической трагедии. Ее основные черты. Создание Ж.Б. Люлли специфического театрального патетического декламационного речитатива в сольной вокальной партии. Роль хора, пролога, эпилога, пасторальных балетных сцен. Оркестр Ж.Б. Люлли. Утверждение французского типа оперной увертюры.

Оперное творчество Г.Ф. Генделя. Жанровая модель – опера-seria. Основные группы опер: лирико-героические ("волшебные"), оперы-пасторали и итальянские оперы-seria (без схематизма и архитектурной застылости). Эволюция оперного творчества: принцип возврата, переосмысления.

Тема 5. Кантатно-ораториальные жанры в музыке XVII–первой половины XVIII вв.

Творчество Г. Шютца. Г. Шютц как основатель немецкой национальной композиторской школы, один из создателей ораториально-кантатных жанров в Германии. Самобытность синтеза традиционного и новаторского, национальных истоков и иноземных влияний.

Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. Вершина творческого наследия. Прогрессивное значение ораторий. Освободительная борьба народа на библейские сюжеты как ведущая тема ораторий Генделя. Аллегорический смысл сюжетов. Монументальность, масштабность, крупный план, отсутствие психологических деталей, большая простота средств, демократичность, черты театральности, строгая архитектурность. Различные типы генделевских ораторий.

Жанр пассионов. Пассионы И.С. Баха. Создание ораториального типа страстей на евангельскую тему о страданиях и смерти Христа. "Страсти по Матфею" и "Страсти по Иоанну" И. Баха как вершина немецких ораториальных страстей.

Кантаты И.С. Баха. Духовная и светская разновидности кантат и многообразие их взаимодействия. Типы духовных кантат: празднично-торжественные, углубленно-лирические, драматизированные. Светские кантаты, их народно-бытовой и пасторально-идиллический характер. Опора на светские песенно-танцевальные жанры.

Магнификат и мессы И.С. Баха. Месса h-moll "Высокая".

Тема 6. Итальянские скрипичные школы XVII-первой половины XVIII

Утверждение скрипки как виртуозного концертного инструмента. Расцвет скрипичного искусства (утверждение гомофонного стиля, усиление роли мелодического начала). Первые концертные организации в Италии. Возникновение первых знаменитых мастерских по изготовлению струнных инструментов. Расцвет "концертирующего" стиля. Исполнительские школы: Венецианская (А. Вивальди), Болонская (Дж. Торелли), Римская (Арк. Корелли), Падуанская (Дж. Тартини).

Жанры скрипичной сонаты, concertogrosso.
Бранденбургские концерты И.С.Баха.

Тема 7. Клавирная музыка XVII-первой половины XVIII

Клавирная сюита в ее национальных разновидностях. Сюита – одна из основных разновидностей многочастных циклических форм инструментальной музыки. Национальные разновидности сюиты: английская lessons (Г.Перселл), итальянская balletto (Арк. Корелли), немецкая партита (И.Кунау, Д.Букстехуде, И.С.Бах), французская ordre (Ф. Куперен).

Клавирное творчество И.С. Баха. Клавирные сюиты И. Баха как высшая ступень в развитии жанра. "Хорошо темперированный клавир", особенности его композиции и структуры, круг образов, соотношение прелюдий и фуг. "Искусство фуги" как высшее достижение И.С. Баха в полифонии. "Хроматическая фантазия и фуга", ее образное содержание, лирико-драматическая экспрессивность, особенности гармонического языка. Концерты для клавира с оркестром.

Тема 8. Жанры органной музыки XVII-первой половины XVIII вв.

Немецкая школа: С. Шайдт, И. Пахельбель, Г. Бем, Д. Букстехуде. Италия: Дж. Фрескобальди. Жанры органной музыки: имитационные (фуги, ричеркары) импровизационные (хорал, прелюдия, токката, фантазия). Органное творчество И.С.Баха. Диптихи, их монументальность, импровизационный характер. Обработки протестантских хоралов, типы обработок. Роль музыкальной риторики.

Тема 9. Музыкальная эстетика классицизма второй половины XVIII вв.

Влияние демократической идеологии в теории и практике музыкального театра XVIII в. Французские энциклопедисты как выдающиеся представители "просветительства" XVIII в.: Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж.Л. д'Аламбер и др. Значение их деятельности. Эстетические воззрения энциклопедистов и прогрессивное значение их идей в развитии литературы и искусства. Расширение идейно-эстетического кругозора композиторов XVIII в. Их стремление к воплощению общественно значимых идей. Выдвижение новых проблем в музыкальной эстетике, их острополюемическая постановка.

Тема 10. Опера второй половины XVIII вв.

Опера в творчестве Х.В. Глюка. Значение оперного искусства Х. Глюка в истории развития оперы. Х.В. Глюк как оперный реформатор XVIII: новый вид классической музыкальной трагедии. Эстетические взгляды Х.В. Глюка, их связь с идеями французских энциклопедистов. Три периода творчества: "пред-реформаторский", венский, парижский. Борьба "глюкистов" и "пиччинистов". Основные принципы оперной реформы Х.В. Глюка.

Опера в творчестве В.А. Моцарта. Оперное творчество В.А. Моцарта, его выдающееся реформаторское значение, отражение идей "Бури и натиска" и просвещения. Создание реалистической музыкальной драматургии на основе исторически сложившихся оперных жанров. Виды арий, роль ансамблей и финалов актов. Оркестр, принципы симфонического развития. Высшие оперные достижения В.А. Моцарта: "Похищение из сераля" как лирико-психологическая трактовка зингшпиля; "Свадьба Фигаро" как реалистическая комедия характеров с социально-обличительными мотивами; "Дон Жуан" как уникальный образец совершенного синтеза музыкальной драмы и оперы-буфф (*dramagiososo*); "Волшебная флейта" как сказочный, философско-возвышенный зингшпиль.

Тема 11. Жанр симфонии в музыке второй половины XVIII вв.

Симфоническое творчество Й. Гайдна. Роль симфонии в творчестве Й. Гайдна. Ее интонационные и жанровые истоки. Претворение австрийского, а также славянского и венгерского фольклора, конкретность музыкальных образов, жанровая характерность. Кристаллизация яркого музыкального тематизма, его мотивная разработка. Кристаллизация цикла. Соотношение частей в связи с общим замыслом. Формирование классического состава симфонического оркестра. Эволюция симфонического творчества. Углубление содержания цикла, обогащение тематизма и музыкальных средств, усиление драматического начала, новые черты гармонии и полифонии в позднем творчестве.

Симфоническое творчество В.А. Моцарта. Его образно-тематическое и композиционное единство с оперным творчеством композитора. Углубление идейно-художественного содержания, расширение круга музыкальных образов. Новые черты симфонических циклов. Высокохудожественное претворение народных интонаций (австрийских, славянских, итальянских). Венские симфонии как вершина моцартовского симфонизма. Понимание симфонии и сонатной формы как жанра и формы, способных к выражению сложного содержания, многообразия жизни заданных образов. Последние симфонии Моцарта как образцы трех различных типов симфоний; своеобразие их музыкально-драматургических концепций.

Симфоническое творчество Л.В. Бетховена. Бетховенский симфонизм, его монументальность, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Диалектические принципы симфонического метода Л.В. Бетховена. Тематизм, принципы тематического развития. Особенности музыкальных средств, полифонии, оркестровки. Качественно новый подход к сонатной форме и сонатно-симфоническому циклу. Ведущая роль симфоний в наследии композитора. Деление симфонического творчества на две ветви: сим-

фонии-драмы (№ 3, 5, 9) и жанровые (№ 4, 6, 7, 8). Отсутствие типовой концепции. Содержание симфоний-драм как обобщение героики эпохи Великой французской революции. Опора на массовые жанры. Неконфликтная драматургия жанровых симфоний.

Тема 12. Жанр фортепианной сонаты второй половины XVIII в.

Фортепианная соната Й. Гайдна. Эволюция жанра. Ранние сонаты ("сюитные", с неопределенным составом цикла, старосонатной формой первых частей, однообразной фактурой, малым объемом). Поиски жанровых черт, особый интерес к форме вариаций (в первой и второй частях цикла). Зрелый фортепианный стиль поздних сонат, образная глубина, тематические контрасты, различные фактурные приемы, свобода изложения, лирико-драматическая трактовка.

Фортепианная соната В.А. Моцарта. В.А. Моцарт как пианист. Блестящее знание специфики инструмента. Широта и объемность звучания, виртуозность ранних сонат. Мангеймские сонаты, влияние на них симфонического жанра. Парижские сонаты (свобода развития, большой размах в трактовке формы, оригинальность каждого произведения). Содержательность медленных частей как лирических центров. Связь сонаты с музыкальным театром В.А. Моцарта, симфоническим творчеством. Жанровое и образное многообразие, роль полифонии.

Фортепианная соната Л. Бетховена. Л. Бетховен как пианист. Специфические черты его пианизма. Новизна героико-драматической концепции и конфликтной драматургии. Фортепианная соната как лаборатория творчества Бетховена. Эволюция сонатного жанра, обновление тематизма, приемов развития, подготовившие появление зрелых симфоний. Особенности драматургии цикла сонат № 8, 14, 17, 21, 23. Черты стиля поздних сонат. Предвосхищение романтического стиля, рассредоточение центра тяжести, приближение сонатного цикла к сюитному, усиление роли полифонии (частное обращение к фуге, фугато). Философская глубина проблем.

Тема 13. Музыкальная эстетика романтизма

Романтизм как идейно-художественное течение (кризис идеалов Великой французской революции). Различие временных границ романтизма в разных странах. Романтизм активный и созерцательный. Появление первых документов романтизма в литературе, первых романтических литературных. Романтический метод. Проблемы народного и национального, синтеза искусств. Обновление романтиками системы жанров и художественных средств.

Тема 14. Песня в творчестве романтиков

Песня как важнейший жанр в творчестве композиторов-романтиков. Новое рождение песни в творчестве романтиков. Песня как музыкально-поэтический, вокально-инструментальный жанр. Значение поэзии В.Гете и Ф. Шиллера. Рождение новой романтической поэзии: Ф. Рюккерт, Р. Уланд, Й. Эйхендорф, А. Шамиссо, В. Мюллер и т.д. Тема личности. Постепенное завоевание широкого

круга образов: героических, философских, скерцозных. Проблемы песенности и декламации, переосмысление функций аккомпанемента. Взаимодействие песни и оперы. Две линии в развитии песни: камерная и симфонически-поэзная. Основные жанры песен. Песенные циклы.

Вокальное творчество Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Листа, Э. Грига, Г. Вольфа.

Тема 15. Фортепианная миниатюра в творчестве романтиков

XIX век как эпоха "господства" фортепиано. Развитие трех жанровых линий: миниатюры, одночастной поэмы, циклической сонаты. Истоки фортепианной миниатюры.

Многообразие образов и средств музыкальной выразительности. Широкое претворение бытовых музыкальных жанров. Специфика формообразования и тематического развития. Интонационно-жанровые прообразы. Значение для дальнейшего развития инструментальной миниатюры. Проблема цикличности, разновидностей циклов.

Фортепианная миниатюра в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена, Ф. Листа, Э. Грига.

Тема 16. Итальянская опера первой половины XIX в.

Оперное творчество Дж. Россини. Отражение в жанре оперы прогрессивных демократических устремлений Италии. Итальянский период творчества: работа в жанрах комической оперы и оперы-seria. "Севильский цирюльник" как высшее достижение оперы-буфф. Попытка реформирования оперы-seria. Значение жанра semiseria на пути к бытовому реалистическому искусству. Сочетание классичности мышления и романтических черт. Парижский период творчества. Новаторский характер оперы "Вильгельм Телль".

Оперное творчество В. Беллини. Патриотическая направленность, эмоциональная непосредственность, романтическая одухотворенность, сочетание героики и мелодрамы.

Оперное творчество Г. Доницетти. Жанровое многообразие (опера-буфф, французская комическая опера, мелодрама, романтическая драма, большая французская опера, опера-seria).

Тема 17. Верди и его оперная

Оперное творчество Дж. Верди как высшая точка развития итальянской оперы XIX в. и одна из вершин мирового оперного реализма. Продолжение традиции своих предшественников Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, освоение опыта различных современных оперных школ (Ш. Гуно, Р. Вагнер), опора на песенные истоки итальянской народной музыки. Черты музыкального стиля Дж. Верди.

Героико-патриотические оперы 40-х годов. Первые вершины реализма 50-х годов: "Риголетто", "Травиата", "Трубадур". Ариозная мелодика, ее характерная выразительность как главное средство образной характеристики.

Дж.Верди как режиссер оперного спектакля. Три последних оперы как вершины оперного реализма.

Тема 18. Немецкая опера первой половины XIX в.

Три периода развития оперы в Германии I пол. XIX в.:

1. "господство" зингшпиля (Т. Винтер, И. Гиммель, И. Рейдхардт), начало деятельности Дж. Мейербера, К.М. Вебера.

2. Творчество Э. Гофмана ("Ундина"), Л. Шпора, Г. Маршнера, зрелые оперы К.М. Вебера.

3. Оперы Р. Вагнера 40-х годов, "Геновева" Р. Шумана.

Вклад Э. Гофмана в развитие романтического искусства. "Ундина" как первая сказочно-романтическая опера.

Оперное творчество К.М. Вебера. "Вольный стрелок" как опера, утвердившая идеалы народного и национального. Переплетение народно-жанрового, фантастического и лирического начал. Лейтмотивная система. Жанр историко-легендарной оперы ("Эврианта"), волшебной феерии ("Оберон").

Тема 19. Р. Вагнер и его оперная реформа

Оперы Р. Вагнера 40-х годов. "Летучий голландец", "Тангейзер", "Лоэнгрин" как первый подступ Р. Вагнера к реформе: опора на миф и легенду, многофункциональное использование симфонического начала (тематическая связь увертюры с оперой, симфонические эпизоды между сценами, использованиелейтмотивов как основы симфонического мышления).

"Тристан и Изольда" как образец позднеромантического стиля. Влияние философии А. Шопенгауэра. Трагическое истолкование средневековой рыцарской легенды. Производность и непрерывность музыкального процесса.

Реализация оперной реформы в тетралогии "Кольцо нибелунга". Музыкальная драма как важнейшее средство нравственного воспитания народа и социального переустройства общества; достижение драмой универсализма путем синтеза искусств; обращение к сюжету, оперирующему вечными философско-эстетическими категориями, основанному на мифе; роль оркестрового начала; лейтмотивная система драматургии; стремление уравновесить драму и музыку; отказ от номерной структуры и утверждение сквозного развития драматических сцен.

Тема 20. Французская опера первой половины XIX в.

Стиль "ампир" периода наполеоновской диктатуры, декоративность, "ходульность" историко-героических сюжетов, помпезность, пышность (оперы Г. Спонтини). "Весталка" Дж. Мейербера и ее роль в формировании "большой" оперы. Становление романтической оперы в комических операх А. Буальдьё и Ф. Обера. Творчество Дж. Мейербера как создателя романтической оперы во Франции. Стиль "большой" оперы на примере "Гугенотов".

Тема 21. Итальянская опера конца XIX-начала XX вв.

Возникновение веристской оперы как начало нового этапа в развитии итальянской оперы. "Сельская честь" П. Масканьи и "Паяцы" Р. Леонковалло. Особенности веристской оперы: реалистичные конфликты из жизни простых людей современного города и деревни, сочувствие художника драматическим судьбам героев, открытая эмоциональность, демократичность музыкального языка, влияние речевой интонации веристского драматического театра. Особенности драматургии веристской оперы.

Тема 22. Оперное творчество Дж. Пуччини

Продолжение романтических традиций в ранних операх, проявление в них черт веристской драматургии. "Манон Леско" как первая опера Дж. Пуччини. Жанр "лирических сцен". Драматургия "от света к мраку". Мастерство в создании многопланового сценического действия. Симфонизм оперы. Черты стилизации. "Богема" как зрелое произведение Дж. Пуччини. Сквозное симфоническое развитие, динамичность и лаконизм, утонченность колористического письма. Импрессионистские черты. Классическая цельность оперной формы. Традиции Ж. Массне: тип "говорного" речитатива. Метод симфонического подтекста. "Тоска" как развитие традиции Дж. Верди. Актуальность темы драматического конфликта. Концентрация тематизма в лейтмотивной системе. Роль оркестра, обобщающего смысл сценических ситуаций. "Чио-Чио-Сан" как образец восточной экзотики в творчестве Дж. Пуччини. Жанр интимной лирико-психологической драмы, путь к монодраме.

Тема 23. Программная симфония и симфоническая поэма в творчестве романтиков

Программная симфония. Особенности цикла и образное содержание частей. Ф. Мендельсон, Г. Берлиоз и Ф. Лист как композиторы романтической программной симфонии. "Шотландская" и "Итальянская" симфонии Ф. Мендельсона как образцы лирико-жанрового романтического симфонизма. "Фантастическая симфония" Берлиоза. Проблема соотношения обобщенного и конкретного. Черты театральности. Сочетание сюжетных деталей с концептуальным обобщением. Акцент на образы внутреннего мира, психологические состояния. "Чайльд Гарольд в Италии" как преобладание конкретики над обобщением. Симфония Ф. Листа "Фауст". Обобщенная трактовка программности. Лейтмотивная система и монотематизм.

Жанр симфонической поэмы в творчестве романтиков. Р. Шуман "Манфред". Б.Сметана "Влтава". Симфонические поэмы Р. Штрауса. Симфонические поэмы Листа. Истоки жанра. Обобщенно-философский характер программности поэм. Романтическая трактовка тем и образов мировой литературы и искусства. Важнейшие произведения.

Тема 24. Непрограммная симфония в творчестве романтиков

Ф. Шуберт. Ранние симфонии (№ 4, 5), их связь с традициями венских классиков и индивидуальные черты. Влияние Л. Бетховена на зрелые симфонии Ф. Шуберта. Различные типы симфоний.

Р. Шуман. Характерный круг образов (лирико-драматические, эпические, жанрово-бытовые, пейзажные). Особенности циклов симфоний № 3, 4. Интонационно-тематические связи в цикле Четвертой симфонии.

И. Брамс как крупнейший симфонист. Синтез бетховенских и шубертовских традиций в симфонизме И. Брамса. Психологическая инструментальная драма как основа симфонизма. Сочетание масштабности и детализированной камерности письма. Своеобразие тематизма, структуры, принципов развития. Соотношение сонатности и вариационности. Особенности драматургии циклов. Новаторство в создании сложных жанровых типов симфоний.

А. Брукнер как крупнейший симфонист. Своеобразие его симфонической концепции. Преломление влияний Ф. Шуберта, Р. Вагнера, Л. Бетховена. Мироззрение А. Брукнера. Сочетание эмоциональной непосредственности, гимнической экстаичности с философской глубиной. Богатство тематизма, мастерское владение полифонией, драматическое противопоставление полярных образов, масштабность развития, монументальность цикла. Оркестр А. Брукнера.

Тема 25. Импрессионизм в музыке конца XIX – начала XX вв.

Общий обзор. Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке под воздействием импрессионистской живописи в области тематики и средств выразительности.

Творчество К. Дебюсси. Импрессионизм, символизм, неоклассицизм в творчестве К. Дебюсси. Тема природы и человека, равновесие этих двух начал. Основные образы. Обобщенная программность. Эстетические взгляды К. Дебюсси. Новаторство в области музыкального языка, тематизма, формообразования. Оркестрово-тембровые краски (сонорность). Опера "Пеллеас и Мелизанда". Фортепианные произведения как новый этап в развитии фортепианной музыки; особенности фактуры и новые принципы виртуозности. Симфонические произведения. Сочетание картинно-образной программности с утонченной лиричностью. К. Дебюсси и русская музыка.

Творчество М. Равеля. Черты творчества и его значение в истории музыки XX века. Сочетание нескольких эстетических платформ: романтизма, импрессионизма, неоклассицизма и, частично, экспрессионизма. Истоки творчества. Тяготение к характерно-бытовым, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкально-театральным жанрам. Живой интерес к французскому и испанскому фольклору, к творчеству русских композиторов. Характерные черты стиля. Стилистические изменения творчества послевоенного периода.

Тема 26. Музыкальная культура Германии начала XX века.

П. Хиндемит, К. Орф

Разнообразие творческих направлений в немецком музыкальном творчестве до 1933 г. Композиторы, стоявшие в оппозиции к стилю позднего романтизма (П. Хиндемит, К. Вайль, Э. Кшенек, К. Орф).

П. Хиндемит – композитор, исполнитель (альтист), дирижер, педагог, теоретик. Черты экспрессионизма в операх «Убийца – надежда женщин», «Святая Сусанна». Гротескное претворение урбанистических мотивов в операх «Туда и обратно» и «Новости дня». Неоклассические позиции П. Хиндемита в опере «Кардильяк», циклах инструментальных ансамблей («Камерная музыка», струнные квартеты, «Концерт для оркестра»), вокальном цикле «Житие Марии». Идейный перелом в творчестве, его отражение в опере «Художник Матис», связь с ней одноименной симфонии. Утверждение оригинальной тональной системы в цикле «Ludustonalis». Произведения последнего периода – «История зарубежной музыки мира», симфония «Serena» и др. Теоретико-эстетические труды П. Хиндемита.

Самобытность творческой индивидуальности К. Орфа. Его поиски национального народного художественного идеала в архаичных формах театрального спектакля, в сознательно избранной простоте музыкально-выразительных средств. Сценическая кантата «Carmina Burana». Античная тема в спектаклях с музыкой: «Антигона», «Царь Эдип», «Прометей». Традиции зингшпиля в сатирических комедиях-сказках. Интерес К. Орфа к проблеме детского музыкально-эстетического воспитания («Шульверк»).

Тема 27. Французская музыкальная культура.

А. Онеггер, Ф. Пуленк, О. Мессиа́н

Влияние на музыку Франции 30-х годов французской литературы, драматургии и поэзии (Ж. Кокто, П. Клодель, П. Элюар).

Возникновение в начале 20-х годов творческой группы «Шести»: Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. Антиимпрессионистическая направленность их творчества. Влияние Э. Сати, И. Стравинского.

Творчество А. Онеггера. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific 231») к масштабным гуманистическим концепциям, к воскрешению ораториального жанра. Оперы и оратории на библейские, античные и исторические сюжеты: «Царь Давид», «Юдифь», «Антигона». Национально-патриотический дух, выраженный в форме средневековой мистерии, в оратории «Жанна д'Арк на костре». Оратория «Пляска мертвых»; симфонии, отразившие трагические переживания периода Второй мировой войны: симфония №2 для струнного оркестра с соло трубы, «Литургическая симфония» №3.

Д. Мийо – разносторонний художник, автор громадного количества произведений (опер, балетов, ораторий, симфонических, камерных произведений). Интерес композитора к бразильскому фольклору, джазу, к народной музыке Прованса. Экцентризм ранних произведений (балеты «Бык

на крыше», «Сотворение мира»). Своеобразное воплощение античной тематики (трилогия «Орестея»). Обращение к жанру «большой оперы» философско-исторического содержания («Христофор Колумб», «Максимилиан», «Боливар»). Интенсивная работа Д. Мийо в области инструментальной, камерной и симфонической музыки.

Творчество Ф. Пуленка. Эволюция его искусства от вызывающей эксцентриады ранних сочинений («Негритянская рапсодия», фортепианный цикл «Прогулки») к последовательному и всё более глубокому утверждению гуманистических идей. Черты неоклассицизма, связь с французской традицией XVII века в балетах: «Ланн», «Утренняя серенада». Интерес к жанру романса, связь с национально-фольклорными истоками, сотрудничество с виднейшими современными поэтами Франции (П. Элюаром, Г. Аполлинером, М. Жакобом). Обращение к жанру кантаты, к культовым каноническим жанрам. Кантата «Лик человеческий». Оперы поздних лет жизни («Грудь Терезия», «Диалоги Кармелиток», «Человеческий голос», «Дама из Монте-Карло»).

Новая творческая группировка «Молодая Франция», возникшая накануне Второй мировой войны (О. Мессиан, А. Жолливе, И. Бодрие, Ф. Лесюр).

О. Мессиан – видный представитель группы «Молодая Франция», композитор, теоретик, органист, педагог. Религиозно-пантеистические основы его эстетики. Своеобразный «неоимпрессионизм» композитора. Увлечение древневосточными ладами и ритмами. Симфония «Турангалила». Литературные труды, теоретическая система «ладов с ограниченной транспозицией».

Тема 28. Тенденции развития музыкальной культуры второй половины XX века

Пути развития музыкальной культуры после Второй мировой войны. Дальнейшее расхождение элитарной и массовой разновидностей музыкальной культуры. Возникновение послевоенного музыкального «авангарда». Сериализм, пуантилизм, сонорика, «конкретная» и электронная музыка. Виднейшие представители «авангарда»: П. Булез, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен, Э. Варез, Д. Кейдж, В. Лютославский, К. Пендерецкий.

Активное взаимодействие западноевропейской музыкальной культуры с другими музыкальными культурами мира. Творчество Э. Вилла-Лобоса, Я. Акутагавы.

1.2.3 Семинары

Семинар 1. Музыкальная культура Возрождения

1. Социальный статус музыки в эпоху Возрождения.
2. Проблема секуляризации искусства и формы её проявления в музыке.
3. Музыкальная теория (И. Тинкторис, Дж. Царлино, Глареан).
4. Протестантский хорал, его историческое значение, интонационные истоки, характерные особенности исполнения и бытования.
5. Месса, техника пародий и парафраз.
6. Мотет и кондукт.
7. Светская многоголосная песня (Lied, шансон, фротолла и др.).
8. Инструментальные жанры и формы бытового ансамблевого музицирования.
9. Мадригал как музыкальная эмблема эпохи.
10. Нидерландская полифоническая школа и ее представители (Г. Дюфай, Ж. Дебре, Ж. Окегем, Я. Обрехт, О Лассо).
11. Творчество Я.П. Свелинка.
12. Французская полифоническая школа, творчество К. Жанекена.
13. Итальянская полифоническая школа (Римская – Дж. да Палестрина; Венецианская – Дж. Габриэли).
14. Английская школа. Полифоническое искусство Дж. Данстейбла, творчество английских верджиналистов.

Список литературы:

1. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.
2. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Т.1. – М., 1986.
3. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М., 1985.
4. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. – М., 1982.
5. Дубравская Т. Итальянский мадригал XVI в. // Вопросы музыкальной формы. – Вып.2. – М., 1972. – С.55-97.
6. Казарян Н. О мадригалах Дезуальдо // Из истории зарубежной музыки. – Вып.4. – М., 1980. – С. 66–79.
7. Коннов В. Нидерландские композиторы XV-XVI вв. – Л., 1984.

Семинар 2. Музыкальная культура XVII – первой половины XVIII вв.

1. Итальянская оперная школа (флорентийская, римская, венецианская)
2. Неаполитанская опера-seria.
3. Оперное творчество Г.Ф. Генделя.
4. Французская опера. Ж.Б. Люли.
5. К. Монтеверди и его оперное творчество.
6. Английская опера. Г. Перселл.
7. Творчество Г. Шютца
8. Магнификат и мессы И.С. Баха
9. Жанр пассионов, пассионы И.С. Баха
10. Кантаты И.С. Баха
11. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя

- 12.Итальянские скрипичные школы XVII–первой половины XVIII вв.
- 13.Клавирная музыка XVII–первой половины XVIII вв.
- 14.Жанры органной музыки XVII–первой половины XVIII вв.

Список литературы:

Опера XVII–первой половины XVIII вв.:

1. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Ч.1. – М., 1986.
2. Конен В. К.Монтеверди. – М., 1971.
3. Конен В. Г.Перселл и его опера. – М., 1978.
4. Уэстреп Дж. Г.Перселл. – Л., 1980.
5. Иванов-Борецкий М. Материалы и документы по истории музыки XVIII в. – М., 1934.
6. Кунтяева Т. Итальянская комическая опера XVIII в. – М., 1981.
7. Брянцева В. Французская комическая опера XVIII в. – М., 1985.
8. Брянцева В. Жан Филипп Рамо и французский музыкальный театр. – М.,1981.
9. Роллан Р. Заметки о Люлли // Роллан Р. Музыканты прошлых дней – М., 1938. – С. 136–253.
- 10.Федосеев И. Оперы Г.Генделя и королевская академия музыки в Лондоне. – СПб., 1996.

Кантатно-ораториальные жанры в музыке XVII-первой половины XVIII вв.:

1. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – ч.1. – М., 1986.
2. Штейнгардт В. Г.Шютц. Очерк жизни и творчества. – М, 1980.
3. Конен В. Г.Шютц // Мастера классического искусства Запада. – М., 1983. – С. 47–92.
4. Г.Шютц Сборник статей. – М., 1985.
5. Роллан Р. Г.Гендель // Музыкально-историческое наследие. – М., 1987. – С.29–47.
6. Роллан Р. Проблемы музыкального стиля И.Баха и Г.Генделя. – М., 1985.
7. Друскин М. Пассионы и мессы И.С.Баха. – Л., 1976.
8. Друскин М. И.С.Бах. – М., 1982.

Итальянские скрипичные школы XVII–первой половины XVIII вв.:

1. Белецкий И. А.Вивальди. – М., 1975.
2. Гинзбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства. – Т.1. – М.,1990.
3. Гинзбург Л. Дж.Тартини. – М., 1963.
4. ЛивановаТ. История западно-европейской музыки – Т.2. – М, 1982.
5. Тараканов М. Инструментальный концерт. – М., 1986.
6. Хасанова Л. О некоторых чертах стиля скрипичных концертов А.Вивальди //Некоторые вопросы теоретического музыкознания. – Челябинск, 1998. –С.104–120.
7. Окраинец И. Д.Скарлатти. Через инструментализм к стилю. – М., 1994.
8. Зейфас К. ConcertoGrosso в творчестве Г.Генделя. – М, 1980.
9. Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. – М., 1978.

Клавирная музыка XVII–первой половины XVIII вв.:

1. Друскин М. Клавирная музыка. – Л., 1980.
2. Окраинец И. Д.Скарлатти. Через инструментализм к стилю. – М., 1994.
3. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – ч.2. – М., 1982.
4. Климовицкий А. Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Д.Скарлатти // Вопросы музыкальной формы. – Вып.1. – М., 1966. – С. 3–61.
5. Конен В. Музыка Англии XVII в. // Конен В. Очерки по истории зарубежной музыки. – М., 1997. – С.157-178.

Семинар 3. Музыкальная культура второй половины XVIII века

1. Музыкальная эстетика классицизма второй половины XVIII вв.
2. Опера в творчестве Х.В. Глюка
3. Опера в творчестве В.А. Моцарта
4. Симфония в творчестве Й. Гайдна
5. Симфония в творчестве В.А. Моцарта
6. Симфония в творчестве Л. Бетховена
7. Фортепианная соната Й. Гайдна
8. Фортепианная соната В.А. Моцарта
9. Фортепианная соната Л. Бетховена
10. Жанр фортепианного концерта в творчестве венских классиков
11. Жанр увертюры в творчестве Л. Бетховена

Список литературы:

Опера второй половины XVIII в.:

1. Конен В. Музыка будущего. К 250-летию со дня рождения Х.В.Глюка // Сов.музыка. – 1964. – № 7. – С.15–19.
2. Ливанова Т. Реформа Х.В.Глюка и французский оперный театр перед революцией 1789 года // Классическое искусство за рубежом. – М., 1966. – С. 112–147.
3. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Т.2. – М., 1982.
4. Соллертинский И. К.В.Глюк. – М., 1937.
5. Черная Е. В.А.Моцарт и австрийский музыкальный театр. – М., 1963.
6. Чигарева Е. О тематической драматургии в опере В.А.Моцарта «Дон Жуан» // Вопросы оперной драматургии. – М., 1973. – С. 78–117.

Жанр симфонии в музыке второй половины XVIII в.:

1. Альшванг А. Й.Гайдн. – М., 1947.
2. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Т.2. – М., 1982.
3. Кремлев Ю. Й.Гайдн. – М., 1972.
4. Стендаль А. Жизнеописания Й.Гайдна, В.А.Моцарта и Л.Метастазиио. – Алма-Ата, 1986.
5. Новак Л. Й.Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение. – М., 1973.
6. Аберт Г. В.А.Моцарт – ч.1–2. – М., 1978–1985.
7. Беккер П. Симфонии от Л.Бетховена до Малера. – М., 1926.
8. Берлиоз Г. Симфонии Бетховена // Г. Берлиоз Избр. Статьи. – М., 1956.

9. Климовицкий А. Селиванов В. Л. Бетховен и Гегель // Вопросы теории и эстетики музыки. – Вып. 11. – М., 1972. – С. 131–146.
10. Данилевич Л. Симфонизм как музыкальная драматургия // Вопросы музыковедения. – Вып. 2. – М., 1973.
11. Иванова Л. Об интонационном и функциональном единстве цикла Девятой симфонии Л. Бетховена // Труды ГМПИ. – Вып. 35. – М., 1977. – С. 39–52.

Семинар 4. Творчество композиторов-романтиков

1. Вокальное творчество Ф. Шуберта
2. Вокальное творчество Р. Шумана
3. Вокальное творчество И. Брамса
4. Вокальное творчество Ф. Листа
5. Вокальное творчество Э. Грига
6. Вокальное творчество Г. Вольфа
7. Фортепианная миниатюра в творчестве Ф. Шуберта и Ф. Мендельсона
8. Фортепианная миниатюра в творчестве Р. Шумана и И. Брамса
9. Фортепианная миниатюра в творчестве Ф. Шопена
10. Фортепианная миниатюра в творчестве Ф. Листа и Э. Грига
11. Жанр баллады и фантазии в творчестве романтиков
12. Жанр симфонической поэмы в творчестве романтиков
13. Непрограммная симфония в творчестве Ф. Шуберта
14. Непрограммная симфония в творчестве Р. Шумана
15. Непрограммная симфония в творчестве И. Брамса
16. Непрограммная симфония в творчестве А. Брукнера
17. Жанр фортепианной сонаты в творчестве романтиков (Ф. Шуберт, Р. Шуман, И. Брамс, Ф. Лист)
18. Программная симфония в творчестве романтиков (Г. Берлиоза, Ф. Мендельсона, Ф. Листа)

Список литературы:

Песня в творчестве романтиков:

1. Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX века. – М., 1960.
2. Вульфус П. Г. Вольф и его «Стихотворения Эйхендорфа». – М., 1970.
3. Лаврентьева И. Вариантность и вариационные формы в песенных циклах Ф. Шуберта // От Люли до наших дней. – М., 1967 – С. 33–70.
4. Хохлов Ю. «Зимний путь» Ф. Шуберта. – М., 1967
5. Хохлов Ю. Песни Ф. Шуберта на тексты Г. Гейне // Вопросы музыковедения – Вып. 3. – М., 1960 – С. 138–170.
6. Хохлов Ю. Песни Шуберта. – М., 1987.
7. Житомирский Д. Шуман. – М., 1964.
8. Друскин М. И. Брамс. – М., 1965.
9. Мильштейн Я. Ф. Лист – Т. 1 – М., 1956.
10. Лейтес Р. Песни Э. Грига – М., 1964.
11. Царева Е. Иоганнес Брамс. – М., 1988.

Фортепианная миниатюра в творчестве романтиков:

1. Алексеев А. История фортепианного искусства – Ч. 1–2 – М., 1988.
2. Вульфийус П. Франц Шуберт. – М., 1983.
3. Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. – М., 1997.
4. Конен В. История зарубежной музыки – Вып. 3 – М., 1972.
5. Бэлза И. Ф. Шопен. – М., 1960.
6. Житомирский Д. Р. Шуман. – М., 1964.
7. Ворбс Г. Ф. Мендельсон-Бартольди. – М., 1966.
8. Лахути А. Сюитные циклы Р. Шумана// Труды кафедры теории музыки Моск. конс. – Вып. 1 – М., 1960. – С 32–56.
9. Мазель Л. Исследования о Ф. Шопене – М., 1961.
10. Царева Е. Вариационные циклы в фортепианной музыке Брамса и вопросы стиля// Труды кафедры теории музыки Моск. конс. – Вып. 1. – М., 1960. – С 17–32.

Семинар 5. Музыкальная культура рубежа XIX-XX вв

1. Испанская национальная школа (И. Альбенис, Э. Гранадо, М. де Фалья)
2. Оперное творчество П. Масканьи
3. Оперное творчество Р. Леонкавалло
4. Оперное творчество Дж. Пуччини
5. Французская инструментальная музыка второй половины XIX в.
6. Творчество С. Франка
7. Творчество К. Сен-Санса
8. Импрессионизм в музыке к. XIX-XX вв.
9. Творчество М. Равеля
10. Творчество К. Дебюсси

Список литературы:

1. Рогожина Р. С. Франк. – М., 1969.
2. Кремлев Ю. К. Сен-Санс. – М., 1970.
3. Альшванг А. К. Дебюсси. – М., 1935.
4. Крейн Ю. Симфонические произведения К. Дебюсси. – М., 1962.
5. Фришман Д. Программность и музыкальная форма в фортепианных прелюдиях К. Дебюсси // Музыка и современность. – Вып. 7. – М., 1971. – С. 28–43.
6. Мартынов И. Морис Равель. – М., 1979.
7. Цыпин Г. М. Равель. – М., 1959.
8. Ступель А. М. Равель. – М., 1975.
9. Смирнов В. М. Равель и его творчество. – Л., 1981.
10. Яроцинский С. К. Дебюсси, импрессионизм и символизм. – М., 1978.

Семинар 5. Музыкальная культура XX века.

1. Творчество Г. Малера
2. Творчество Р. Штрауса
3. Нововенская школа (А. Шенберг, А. Веберн, А. Берг)
4. Творчество П. Хиндемита
5. Французская музыкальная культура (А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, О. Мессиан)
6. Музыка Англии. Б. Бриттен.
7. Музыка Соединенных Штатов Америки. Ч. Айвз, Дж. Гершвин.
8. Музыкальная культура Польши. В. Лютославский, К. Пендерецкий.
9. Музыкальная культура второй половины XX века. П. Булез, Я. Ксенакис, К. Штокхаузен, Э. Варез, Д. Кейдж.

Список литературы:

1. Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX–начала XX века – М: АН СССР, 1961 – 220 с.
2. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века, – Л–М.: Сов. композитор, 1976. – 294 с.
3. Данько Л. Комическая опера XX века. – Л.-М: Сон, композитор, 1976.– 260 с.
4. Друскин М. О западно-европейской музыке XX века.– М.: Сов. композитор, 1973 – 271 с.
5. Друскин М. Исследования. Воспоминания. – М: Сов. композитор, 1977.– 270 с.
6. Из истории зарубежной музыки / Ред. С. Питина. – Вып. 1. – М.: Музыка, 1971 – 232 с. – Вып.2, – М: Музыка, 1977. – 184 с, – Вып.3. –М: Музыка, 1979. – 208 с.
7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века.– М: Музыка, 1976.– 368 с.
8. Леонтьева О. Западно-европейские композиторы середины XX века.– М.:Музыка, 1964, – 126 с.
9. Музыка XX века. Очерки.– ч,1 Кн. 1 / Ред. Д.В.Житомирский. – М.:Музыка, 1976.– 368 с. – Ч.2, Кн.4. / Ред. Д.В.Житомирский, Л.Н.Раабен.– М.: Музыка, 1984 – 512с. – Ч, 2. Кн.5А./Ред. М.Г.Арановский,Д.В.Житомирский. – М; Музыка, 1987. – 344 с.
10. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. – Кн.1. – М.:Музыка, 1971.–360 с.– Кн.2. – М.: Музыка, 1978–364 с.
- 11.Краузе Э. Р.Штраус. Образ и творчество. – М.: Музгиз, 1961. – 610 с.
- 12.Кон Ю., Шёнберг // Музыка XX века. Ч.2. Кн.4. – М.; Музыка, 1984, – С. 401-425.
- 13.Тараканов М. А. Берг Музыка XXвека, Ч.2. Кн.4.– М: Музыка,1984. – С. 425-445.
- 14.Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. –М.: Сов. композитор, 15.1976 –560 с.
- 16.Холопова В.Н., Холопов Ю.Н. Антон Веберн. – М: Сов. композитор,1984. – 120 с.

17. Леонтьева О., Левая Т. Пауль Хиндемит. – М.: Музыка, 1974. – 448 с.
18. Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы "Шести". – Л.: Музыка, 1964. – 132 с.
19. Екимовский В. Оливье Мессиа́н. – М.: Сов. композитор, 1987. – 304 с.
20. Медведева И. Франсис Пуленк – М.: Сов. композитор, 1969. – 240 с.
21. Раппопорт Л. Артур Онеггер. – Л.: Музыка, 1967. – 304 с.
22. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. – М.: Музыка, 1970. – 576 с.
23. Асафьев Б. Книга о Стравинском. – Л.: Музыка, 1977. – 280 с.
24. Друскин М. Игорь Стравинский. – Л.-М.: Сов. композитор, 1974. – 222 с.
25. Ярустовский Б. Игорь Стравинский. – М.: Сов. композитор, 1969. – 320 с.
26. Ковнацкая Л. Английская музыка XX века (истоки и этапы развития). – М.: Сов. композитор, 1986. – 216 с.
27. Ковнацкая Л. Б. Бриттен – М.: Сов. композитор, 1974. – 392 с.
28. Ивашкин А. Чарльз Айвз и музыка XX века. – М.: Сов. композитор, 1991. – 455 с.
29. Конен В. Композиторы Соединенных Штатов Америки // Музыка XX века. – Ч. 2. Кн. 5А. – М.: Музыка, 1987. – С. 240-268.
30. Павлишин С. Чарльз Айвз – М.: Сов. композитор, 1979. – 184 с.
31. Юэн Д. Джордж Гершвин. Путь к славе. – М.: Музыка, 1989. – 288 с.
32. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. – М.: Сов. композитор, 1983. – 126 с.
33. Раппопорт Л. Витольд Лютославский. – М.: Музыка, 1976. – 136 с.

Музыкальная культура Древнего мира:

1. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.
2. Грубер Р. Всеобщая история музыки. – Ч. 1. – М., 1965.
3. Розеншильд К. История зарубежной музыки. – Вып. 1. – М., 1978.

Музыкальная культура античности:

1. Античная музыкальная эстетика/Ред. В. Шестаков. – М., 1960.
2. Аберт Г. История древнегреческой музыки // Музыкальная культура Древнего мира. – Л., 1937. – С. 18-27.
3. Розеншильд К. История зарубежной музыки. – Вып. 1. – М., 1978.
4. Штейнпресс В. Популярный очерк истории музыки до XIX в. – М., 1963.
5. Маркус С. История музыкальной эстетики. – Т. 1. – М., 1959.
6. Золтаи Д. Этнос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. – М., 1977.
7. Герцман Е. Античное музыкальное мышление. – Л., 1986.

Музыкальная культура средневековья:

1. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.
2. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Т. 1. – М., 1986.
3. Сапонов М. Менестрели. – М., 1995.*

Музыкальная культура Возрождения:

1. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973.
2. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Т. 1. – М., 1986.
3. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М., 1985.
4. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. – М., 1982.

5. Дубравская Т. Итальянский мадригал XVI в. // Вопросы музыкальной формы. – Вып.2. – М., 1972. – С.55–97.
6. Казарян Н. О мадригалах Джезуальдо // Из истории зарубежной музыки. – Вып. 4–М., 1980. –С.66–79.
7. Коннов В. Нидерландские композиторы XV-XVI вв. – Л., 1984.

Опера XVII–первой половины XVIII вв.:

1. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Ч. 1. – М., 1986.
2. Конен В. К.Монтеверди.–М., 1971.
3. Конен В. Г.Перселл и его опера. –М., 1978.
4. Уэстреп Дж. Г.Перселл. – Л., 1980.
5. Иванов-Борецкий М. Материалы и документы по истории музыки XVIII в.– Т.2.– М., 1934.
6. Кунтяева Т. Итальянская комическая опера XVIII в. – М., 1981.
7. Брянцева В. Французская комическая опера XVIII в. – М., 1985.
8. Брянцева В. Жан Филипп Рамо и французский музыкальный театр. – М.,1981.
9. Роллан Р. Заметки о Люлли // Роллан Р. Музыканты прошлых дней. – М.,1938. –С.136-253. Ю.Федосеев И. Оперы Г.Генделя и королевская академия музыки в Лондоне. –СПб., 1996.

Кантатно-ораториальные жанры в музыке XVII-первой половины XVIII вв.:

1. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – 4.1. – М., 1986.
2. Штейнгардт В. Г.Шютц. Очерк жизни и творчества. – М., 1980.
- 3.Конен В. Г.Шютц // Мастера классического искусства Запада. – М., 1983.–С.47-92.
- 4.Г.Шютц Сборник статей. – М., 1985.
- 5.Роллан Р. Г.Гендель // Музыкально-историческое наследие. – М., 1987. –С.29-47.
- 6.Роллан Р. Проблемы музыкального стиля И.Баха и Г.Генделя. – М., 1985.
7. Друскин М. Пассионы и мессы И.С.Баха. – Л., 1976.
8. Друскин М. И.С.Бах. – М., 1982.

Итальянские скрипичные школы XVII–первой половины XVIII вв.:

1. Белецкий И. А. Вивальди. – М., 1975.
- 2.Гинзбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства. – Т.1. – М.,1990. '
- 3.Гинзбург Л. Дж. Тартини. – М., 1963.
- 4.Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Т.2. – М., 1982.
- 5.Тараканов М. Инструментальный концерт. – М., 1986.
- 6.Хасанова Л. О некоторых чертах стиля скрипичных концертов А. Вивальди // Некоторые вопросы теоретического музыкознания. – Челябинск, 1998. – С.104-120.
7. Окраинец И. Д.Скарлатти. Через инструментализм к стилю. – М., 1994.
8. Зейфас Н. ConcertoGrosso в творчестве Г.Генделя. – М., 1980.
- 9.Веприк А. Очерки по вопросам оркестровых стилей. – М., 1978.

Клавирная музыка XVII–первой половины XVIII вв.:

1. Друскин М. Клавирная музыка. – Л., 1980.
2. Окраинец И. Д. Скарлатти. Через инструментализм к стилю. – М., 1994.
3. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Ч.2. – М., 1982.
4. Климовицкий А. Зарождение и развитие сонатной формы в творчестве Д.Скарлатти // Вопросы музыкальной формы. – Вып.1. – М., 1966. – С. 3–61.
5. Конен В. Музыка Англии XVII в. // Конен В. Очерки по истории зарубежной музыки. – М., 1997, –С.157-178.

Музыкальная эстетика классицизма:

1. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Ч.2. – М., 1982.
2. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII вв./ Ред-сост. В.Шестаков. – М., 1971.
3. Бюкен Э. Музыка эпохи рококо и классицизма. – М., 1934.
4. Ливанова Т. Музыкальная классика XVIII в. – М.-Л., 1939.
5. Ливанова Т. Западно-европейская музыка XVII-XVIII вв. в ряду искусств. – М. 1977.
6. Конен В. Театр и симфония. – М., 1975.

Опера второй половины XVIII в.:

1. Конен В. Музыка будущего. К 250-летию со дня рождения Х.В.Глюка // Сов. музыка. – 1964. – № 7. – С. 15–19.
2. Ливанова Т. Реформа Х.В.Глюка и французский оперный театр перед революцией 1789 года // Классическое искусство за рубежом. – М., 1966. –С.112-147.
3. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – Т.2. – М., 1982.
4. Соллертинский И. К.В. Глюк.–М., 1937.
5. Черная Е. В.А.Моцарт и австрийский музыкальный театр. – М., 1963.
6. Чигарева Е. О тематической драматургии в опере В.А.Моцарта "Дон Жуан"// Вопросы оперной драматургии. – М., 1973. – С.78-117.

Жанр симфонии в музыке второй половины XVIII в.:

1. Альшванг А. Й.Гайдн. – М., 1947.
2. Ливанова Т. История западно-европейской музыки.–Т.2. – М., 1982.
3. Кремлев Ю. Й. Гайдн. – М., 1972.
4. Стендаль А. Жизнеописания Й. Гайдна, В.А.Моцарта и Л. Метастазиио. – Алма-Ата, 1986.
5. Новак Л. Й.Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение. – М., 1973.
6. Аберт Г.В.А. Моцарт.– Ч.1-2.–М., 1978–1985.
7. Беккер П. Симфонии от Л.Бетховена до Малера.–М., 1926.
8. Берлиоз Г. Симфонии Бетховена // Избр. ст. – М., 1956.
9. Климовицкий А. Селиванов В. Л.Бетховен и Гегель // Вопросы теории и эстетики музыки. – Вып.11. – М., 1972. – С. 131-146.
10. Данилевич Л. Симфонизм как музыкальная драматургия // Вопросы музыковедения. – Вып.2. – М., 1973.

П.Иванова Л. Об интонационном и функциональном единстве цикла Девятой симфонии Л.Бетховена // Труды ГМПИ. – Вып.35. – М., 1977. – С. 39–52.

Жанр фортепианной сонаты во второй половине XVIII.:

1. Алексеев А. История фортепианного искусства. – Ч. 1.-2. – М., 1982.
2. Ливанова Т. История западно-европейской музыки. – 4.2. – М., 1982.
3. Конен В. История зарубежной музыки. – Вып.3. – М., 1972.
4. Лаврентьева И. Поздние сонаты Бетховена // Вопросы музыкальной формы. – Вып.1. – М., 1966. – С.62-120.

Музыкальная эстетика романтизма:

1. Берковский Н. Романтизм в Германии. – М., 1973.
2. Ванслов В. Эстетика романтизма. – М., 1966.
3. Гюго В. Предисловие к драме "Кромвель" // Собр. соч.: В 15 т.т. – Т. 14. – М., 1956.
4. Соллертинский И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика // Музыкально-исторические этюды. – М., 1964. – С.49–72.
5. Гофман Э.Т.А. Избр. соч.: В 3 т. – М., 1962.
6. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. – М., 1983.
7. Литературные манифесты западно-европейских романтиков / Ред.-сост. А.Михайлов. – М., 1980.
8. Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. – М., 1977.
9. Музыкальная эстетика Германии XIXв.: В 2 т.т. / Ред. Э.Цытович – М., 1981-1982.
- Габай Ю. Романтический миф о художнике и проблемы психологии музыкального романтизма // Проблемы музыкального романтизма. – Л., 1987. – С.5–30.

Песня в творчестве романтиков:

1. Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX в. – М., 1960.
2. Лаврентьева И. Вариантность и вариационные формы в песенных формах циклах Шуберта // От Люлли до наших дней. – М., 1967. – С.33-70.
3. Хохлов Ю. "Зимний путь" Ф.Шуберта. – М., 1967.
4. Хохлов Ю. Песни Ф.Шуберта на тексты Г.Гейне // Вопросы музыкознания. – Вып.3. – М., 1960. – С.738-770.
5. Житомирский Д. Р.Шуман. – М., 1964.
6. Асафьев Б. Предисловие к песням Ф.Шуберта. – М., 1933.
7. Музыка Австрии и Германии XIX в.: В 2 т.т. / Ред. Э.Цытович. – Т. 1. – М., 1975.
8. Друскин М. И.Брамс. – М., 1965.
9. Мильштейн Я. Ф.Лист. – Т. 1. – М., 1956.
10. Лейтес Р. Песни Э.Грига. – М., 1964.
11. Вульфус П. Г.Вольф и его "Стихотворения Эйхендорфа". – М., 1970

Фортепианная миниатюра в творчестве романтиков:

1. Алексеев А. История фортепианного искусства. – 4.1-2. – М., 1988.
2. Вульфийс П. Ф. Шуберт. – М., 1983.
3. Конен В. История зарубежной музыки. – Вып.3. – М., 1972.
4. Белзай И. Ф. Шопен. – М., 1960.
5. Житомирский Д. Р. Шуман. – М., 1960.
6. Ворбс Г. Ф. Мендельсон-Бартольди. – М., 1966.
7. Лахути А. Сюитные циклы Р. Шумана // Труды кафедры теории музыки Моск. конс. – Вып. 1. – М., 1960. – С.32-56.
8. Мазель Л. Исследования о Ф. Шопене. – М., 1971.
9. Царева Е. Вариационные циклы в фортепианной музыке Брамса и вопросы стиля // Труды кафедры теории и истории музыки Моск. конс. – М., 1966. – С.17-32.
10. Царева Е. К проблеме стиля И. Брамса // Из истории зарубежной музыки. – М., 1971. – С. 19–34.
11. Зенкин К. Фортепианная миниатюра Ф. Шопена. – М., 1995.

Итальянская опера первой половины XIX в. (до Дж. Верди):

1. Бронфин Е. Дж. Россини. Жизнь и творчество в материалах и документах. – М., 1973.
2. Синявер Л. Дж. Россини. Жизнь и творчество. – М., 1964.
3. Стендаль А. Жизнь Дж. Россини. Собр. соч.: В 10 т.т. – Т.8. – М., 1959.
4. Хохловкина А. "Севильский цирюльник" Дж. Россини. – М.-Л., 1950.
5. Берлиоз Г. В. Беллини // Избр. статьи. – М., 1956. – С.125-133.
6. Хохловкина А. Западно-европейская опера. – М., 1962.
7. Донатс-Петени Д. Г. Доницетти. – М., 1986.

Немецкая опера первой половины XIX в.:

1. Кенигсберг А. К. М. Вебер. – М., 1965.
2. Хохловкина А. Западно-европейская опера. – М., 1962.
3. Ферман В. Оперный театр. Статьи о немецкой романтической опере. – М., 1961.

Оперы Р. Вагнера 40-х гг.:

1. Левик Б. Р. Вагнер. – М., 1978.
2. Кенигсберг А. Р. Вагнер. – М., 1972.

Французская опера первой половины XIX в.:

1. Соллертинский И. Дж. Мейербер // Музыкально-исторические этюды. – М., 1950. – С.73–98.
2. Ферман В. Оперный театр. – М., 1961.
3. Конен В. История зарубежной музыки. – М., 1972.

Р. Вагнер и его оперная реформа:

1. Кенигсберг А. "Кольцо нибелунга". – М., 1959
2. Левик Б. Р. Вагнер. – М., 1978.
3. Барсова И. Мифологическая семантика вертикального пространства в оркестре Р. Вагнера // Проблемы музыкального романтизма. – Л., 1987. – С. 59–75.

4. Курт Э. Романтическая История зарубежной музыки и ее кризис в "Тристане" Р.Вагнера. – М., 1975.

5. Галь Г. Брамс, Вагнер, Верди. Три мастера – три мира. – М., 1986.

Оперное творчество Дж.Верди:

1. Соловцова Н. Дж.Верди. – М., 1966.

2. Богоявленский С. Дж.Верди и В.Шекспир // Шекспир и музыка. – Л., 1964. – С. 109–70.

3. Друскин М. Оперные идеалы Дж.Верди // Сов музыка. – 1962. – № 9. – С. 7–15.

4. Орджоникидзе Г. Оперы Дж.Верди на сюжеты Шекспира. – М., 1967.

5. Галь Г. Брамс, Вагнер, Верди. Три мастера – три мира. – М., 1986.

Французский музыкальный театр второй половины XIX в.:

1. Берлиоз Г. "Фауст" // Избр. ст. – М., 1956. – С. 150-153.

2. Серов А. Фауст, опера Ш.Гуно // Избр. ст.: В 2 т.т. – Т.1. – М.-Л., 1950. – С. 150–158.

3. Хохловкина А. Ж.Бизе. – М., 1957.

4. Алынванг А. Оперные жанры "Кармен" // Избр. ст. – М., 1959.

5. Кремлев Ю. Ж.Массне. – М., 1969.

Оперное творчество Пуччини:

1. Данилевич Л. Дж.Пуччини. – М., 1969.

2. Нестьев И. Дж.Пуччини и его современники. – М., 1980.

Программная симфония в творчестве романтиков:

1. Хохловкина А. Г. Берлиоз. – М., 1960.

2. Юзерович В. Симфония "Гарольд в Италии" и ее автор. – М., 1972.

3. Мильштейн Я. Ф. Лист. – М., 1956.

Жанр симфонической поэмы в творчестве романтиков:

1. Попова Т. Симфоническая поэма. – М., 1963.

2. Крауклис Г. Симфонические поэмы Ф.Листа. – М., 1974.

Непрограммная симфония в творчестве романтиков:

1. Лаврентьева И. Симфонии Ф.Шуберта. – М., 1967.

2. Житомирский Д. Р. Шуман. – М., 1960.

3. Павлов В. Третья симфония И.Брамса // Вопросы музыковедения. – М., 1973. – С. 15-29.

4. Царева Е. И. Брамс. – М., 1986.

5. Грасбергер Ф. И. Брамс. – М., 1980.

6. Нилова В. К критическому пересмотру периодизации симфонического творчества А.Брукнера // Анализ, концепции, критика. – Л., 1977. – С. 153–64.

7. Филимонова М. Симфонизм А.Брукнера как воплощение эпической концепции // Из истории зарубежной музыки. – Вып.3. – М., 1979. – С. 128–155.

8. Белецкий И. А. Брукнер. – Л., 1979.

9. Галь Г. Брамс, Вагнер, Верди. Три мастера – три мира. – М., 1986.

Жанр сонаты в творчестве романтиков:

1. Вульфус П. Классические и романтические тенденции в творчестве Ф. Шуберта. – М., 1974.
2. Крауклис Г. Фортепианные сонаты Ф. Шуберта. Путеводитель. – М., 1963.
3. Конен В. История зарубежной музыки. – Вып.3. – М., 1972.
4. Вязкова Е. О новых принципах соотношения разделов в сонатной форме Р. Шумана // Тр. ГМПИ. – Вып.36. – М., 1978. – С.68-90.
5. Протопопов В. О сонатно-циклической форме в произведениях Ф. Шопена // Вопросы музыкальной формы. – Вып.2. – М., 1972. – С. 166–180.
6. Мильштейн Я. Ф. Лист. – М., 1956.

Французская инструментальная музыка второй половины XIX в.:

1. Рогожина Р. С. Франк. – М., 1969.
2. Кремлев Ю. К. Сен-Санс. – М., 1970.

Творчество К. Дебюсси:

1. Альшванг А. К. Дебюсси. – М., 1935.
2. Крейн Ю. Симфонические произведения К. Дебюсси. – М., 1962.
3. Фришман Д. Программность и музыкальная форма в фортепианных прелюдиях К. Дебюсси // Музыка и современность. – Вып.7. – М., 1971. – С.28–43.
4. Мартынов И. Морис Равель. – М., 1979.
5. Цыпин Г. М. Равель. – М., 1959.
6. Ступель А. М. Равель. – М., 1975.
7. Смирнов В. М. Равель и его творчество. – Л., 1981.
8. Яроцкий С. К. Дебюсси, импрессионизм и символизм. – М., 1978.

Музыкальная культура XX века:

1. Алексеев А. Французская фортепианная музыка конца XIX–начала XX века – М: АН СССР, 1961 – 220 с.
2. Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века, – Л–М.: Сов. композитор, 1976. – 294 с.
3. Данько Л. Комическая опера XX века. – Л.-М: Сон, композитор, 1976.– 260 с.
4. Друскин М. О западно-европейской музыке XX века.– М.: Сов. композитор, 1973 – 271 с.
5. Друскин М. Исследования. Воспоминания. – М: Сов. композитор, 1977.– 270 с.
6. Из истории зарубежной музыки / Ред. С. Питина. – Вып. 1. – М.: Музыка, 1971 – 232 с. – Вып.2, – М: Музыка, 1977. – 184 с, – Вып.3. –М: Музыка, 1979. – 208 с.
7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века.– М: Музыка, 1976.– 368 с.
8. Леонтьева О. Западно-европейские композиторы середины XX века.– М.: Музыка, 1964, – 126 с.

9. Музыка XX века. Очерки.– ч,1 Кн. 1 / Ред. Д.В.Житомирский. – М.:Музыка, 1976.– 368 с. – Ч.2, Кн.4. / Ред. Д.В.Житомирский, Л.Н.Раабен.– М.: Музыка, 1984 – 512с. – Ч, 2. Кн.5А./Ред. М.Г.Арановский, Д.В.Житомирский. – М; Музыка, 1987. – 344 с.
10. Ярустовекий Б. Очерки по драматургии оперы XX века. – Кн.1. – М.: Музыка, 1971.–360 с.– Кн.2. – М.: Музыка, 1978–364 с.
11. Краузе Э. Р.Штраус. Образ и творчество. – М.: Музгиз, 1961. – 610 с.
12. Кон Ю. Шёнберг // Музыка XX века. Ч.2. Кн.4. – М.; Музыка, 1984, – С. 401-425.
13. Тараканов М. А. Берг Музыка XX века, Ч.2. Кн.4.– М: Музыка,1984. – С. 425-445.
14. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. –М.: Сов. композитор,1976 –560 с.
15. Холопова В.Н., Холопов Ю.Н. Антон Веберн. – М: Сов. композитор,1984. – 120 с.
16. Леонтьева О., Левая Т. Пауль Хиндемит. – М: Музыка, 1974. – 448 с.
17. Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы "Шести". – Л.: Музыка, 1964.–132 с.
18. Екимовский В. Оливье Мессиан. – М: Сов. композитор,1987, – 304 с.
19. Медведева И. Франсис Пуленк – М: Сов. композитор, 1969, –240с.
20. Раппопорт Л. Артур Онеггер. – Л.; Музыка, 1967. –304 с.
21. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. –М.: Музыка, 1970, – 576 с.
22. Асафьев Б. Книга о Стравинском. – Л.: Музыка, 1977, – 280 с.
23. Друскин М. Игорь Стравинский. – Л.-М.; Сов. композитор, 1974. – 222 с.
24. Ярустовский Б. Игорь Стравинский. – М.: Сов. композитор, 1969, –320 с.
25. Ковнацкая Л. Английская музыка XX века (истоки и этапы развития). – М: Сов. композитор, 1986. – 216 с
26. Ковнацкая Л. Б.Бриттен – М.: Сов. композитор, 1974, – 392 с.
27. Ивашкин А. Чарлз Айвз и музыка XX века. – М.: Сов. композитор, 1991.– 455 с.
28. Конен В. Композиторы Соединенных Штатов Америки // Музыка XX века. – Ч.2. Кн.5А. – М.:Музыка, 1987. – С. 240-268.
29. Павлишин С. Чарлз Айвз – М.: Сов. композитор, 1979, – 184 с.
30. Юэн Д. Джордж Гершвин. Путь к славе. – М.: Музыка, 1989. – 288 с.
31. Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий.– М.: Сов. композитор, 1983 – 126 с.
32. Раппопорт Л. Витольд Лютославский. – М: Музыка, 1976. – 136 с.

1.3. Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература

1. Грубер, Р. Всеобщая история музыки / Р. Грубер. - Москва: Музгиз, 1965.- 415с.- Ч.1.
2. Друскин, М.С. История зарубежной музыки/М.С.Друскин. – Москва: Музыка,1978.- 528с.- Вып.4.
3. История зарубежной музыки: учебник/ Ред.И.Нестьев.- Москва: музыка,1988.- 448с.- Вып.5.
4. История зарубежной музыки: учебник /сост.В.В. Смирнов.- Санкт – Петербург: Композитор,2010.- 626с.- Вып.6.
5. Конен, В. История зарубежной музыки /В. Конен. - Москва: Музыка,1981. – 533с.- Вып.3.
6. Левик, Б. История зарубежной музыки/Б. Левик.- Москва: Музыка,1980.- 278с.
7. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки / Т.Ливанова. - Т.Москва: Музыка, 1986.-462с.- Кн.1.
8. Ливанова,Т. История западноевропейской музыки / Т.Ливанова. - Москва: Музыка, 1986.-668с. - Кн.2.
9. Мартынов, И. История зарубежной музыки первой половины XX века/ И.Мартынов. – Музгиз,1963.- 302с.
10. Музыка Австрии и Германии XIX в.: В 2 т.т. / ред. Э. Цытович. – Москва: Музыка, 1975.-511с.- Кн.1.
11. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / сост.В.Шестаков. – Москва: Музыка,1966. – 571с.
12. Розеншильд, К. История зарубежной музыки / К. Розеншильд. - Москва: Музыка,1978.-544с.- Вып.1.
13. Сапонов, М. Менестрели / М. Сапонов. - Москва: Классика-XXI, 2004.- 400с.

Дополнительная литература

1. Гаккель, Л. Фортепианная музыка XX века / Л.Гаккель.- Москва: Сов. композитор, 1976. – 294 с.
2. Данько, Л. Комическая опера XX века / Л.Данько. - Москва: Сов, композитор, 1976.– 260 с.
3. Друскин, М. О западно-европейской музыке XX века /М. Друскин. - Москва: Сов. композитор, 1973 – 271 с.
4. Друскин, М. Исследования. Воспоминания / М. Друскин. – Москва: Сов. композитор, 1977. – 270 с.
5. Друскин, М. Пассионы и мессы И.С.Баха / М. Друскин. – Ленинград: Музыка, 1976.-167с.
6. Друскин, М. И.С.Бах / М. Друскин. - Москва: Музыка , 1982.-383с.
7. Друскин, М. Оперные идеалы Дж.Верди/ М.Друскин // Сов музыка. – 1962. – № 9. – С. 7–15.
8. Дюмениль, Р. Современные французские композиторы группы "Шести" / Р.Дюмениль. - Ленинград: Музыка, 1964.–132 с

9. Екимовский, В. Оливье Мессиан / В.Екимовский. - Москва: Сов. композитор, 1987, – 304 с.
10. Иванов-Борецкий, М. Материалы и документы по истории музыки XVIII в. / М. Иванов-Борецкий. - Москва: Музгиз, 1934. - Т.2
11. Из истории зарубежной музыки / ред. С. Питина. – Вып. 1. – Москва: Музыка, 1971. – 232 с.
12. Из истории зарубежной музыки / сост.М. Пекелис. – Вып. 2. – Москва: Музыка, 1977. – 184с.
13. Из истории зарубежной музыки / ред. С. Питина. – Вып. 3. – Москва: Музыка, 1979. – 208с.
14. Ивашкин, А. Кшиштоф Пендерецкий / А.Ивашкин. - Москва: Сов. композитор, 1983 – 126 с.
15. Ивашкин, А. Чарлз Айвз и музыка XX века /А.Ивашкин. - Москва: Сов. композитор, 1991. – 455 с.
16. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц.Когоутек. - Москва: Музыка, 1976. –368 с.
17. Кон, Ю. Шёнберг /Ю.Кон // Музыка XX века. -Москва: Музыка, 1984, – С. 401-425.-Ч.2.Кн.4.
18. Ковнацкая, Л. Английская музыка XX века (истоки и этапы развития) / Л. Ковнацкая. - Москва: Сов. композитор, 1986. – 216 с
19. Ковнацкая, Л. Б.Бриттен /Л. Ковнацкая. - Москва: Сов. композитор, 1974, – 392с.
20. Конен, В. К.Монтеверди / В.Конен. - Москва: Сов. композитор , 1971.- 323с.
21. Конен, В. Г. Перселл и его опера / В. Конен. - Москва: Музыка , 1978.- 262с.
22. Конен, В. Этюды о зарубежной музыке/ В.Конен. – Москва: Музыка, 1975. – 480с.
23. Коннов, В. Нидерландские композиторы XV-XVI вв. / В.Коннов. - Ленинград: Музыка, 1984.-96с.
24. Краузе, Э. Р.Штраус. Образ и творчество / Э.Краузе. - Москва: Музгиз, 1961. – 610 с.
25. Медведева, И. Франсис Пуленк /И.Медведева. – Москва: Сов. композитор, 1969, –240с.
26. Павлишин, С. Чарлз Айвз/С. Павлишин. - Москва: Сов. композитор, 1979. – 184 с.
27. Раппопорт, Л. Витольд Лютославский / Л.Раппопорт. - Москва: Музыка, 1976. – 136 с.
28. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения / Н.Симакова. - Москва: Музыка , 1985.-360с.
29. Скребков, С. Художественные принципы музыкальных стилей / С.Скребков. - Москва: Музыка, 1973.
30. Тараканов, М. А. Берг /М.Тараканов// Музыка XX века. - Москва: Музыка, 1984. – С. 425-445.- Ч.2.Кн.4.

31. Тараканов, М. Музыкальный театр Альбана Берга / М.Тараканов. - Москва: Сов. композитор, 1976.- 560с.
32. Уэстреп, Дж. Г.Перселл / Дж. Уэстреп. - Ленинград: Музыка, 1980.-240с.
33. Черная, Е. В.А.Моцарт и австрийский музыкальный театр / Е.Черная. - – Москва: Музгиз, 1963.-434с.
34. Шнеерсон, Г. Французская музыка XX века. – М.: Музыка, 1970, – 576 с.
35. Юэн, Д. Джордж Гершвин. Путь к славе / Д.Юэн. – Москва: Музыка, 1989. – 288 с.
36. Ярустовский, Б. Очерки по драматургии оперы XX века / Б. Ярустовский.- Москва: Музыка, 1978–364 с. – Кн.2.

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Перечень информационно-справочных систем

1. Электронный справочник «Информио»<http://www.informio.ru/>
2. Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
3. Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ
<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>
4. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Подписные электронные ресурсы

1. **Руконт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>
2. Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>
3. **Юрайт** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ruhttps://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

- 1.**Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>

2. **eLIBRARY.RU** [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. – Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>.
3. **Российская государственная библиотека искусств** [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. – Москва, 1991-2017. – Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>
4. **Электронная библиотека по истории, культуре и искусству** [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>
5. **Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>
6. **Электронный каталог библиотеки Южно-Уральского гос. института искусств им. П.И.Чайковского** [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах лит., поступающих в фонд библиотеки ЮУрГИИ / ЮУрГИИим. П.И.Чайковского – Челябинск, [2012-]. – Режим доступа: <http://uyrgii.ru/node/467/>.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «История зарубежной музыки»

Важнейшей проблемой для преподавателя дисциплины «История зарубежной музыки» является преемственность в формах обучения и контроля. Знания, полученные в курсе «Музыкальной литературы» в музыкальном колледже, рассматриваются как необходимая база, обеспечивающая возможность применения более высоких требований дальнейшего вузовского обучения.

В прохождении тематики училищного курса (монографический принцип, упор на сами музыкальные произведения) принято применение «вертикального» метода, в вузе – «горизонтального» (жанровый принцип, историко-культурологический подход). И все же, в вузе должен быть скорее «диагональный» метод, синтезирующий оба принципа¹. В этом – один из путей осуществления преемственности в преподавании курса истории музыки.

Изучение конкретных произведений должно оставаться и в вузе базой – основой для исторических обобщений: во-первых, для более углубленного познания музыка требует постоянного возобновления в памяти (постоянного живого созерцания); во-вторых, вузовская программа предусматривает изучение ряда новых произведений, не изучаемых в колледже. Таким образом, для изучения нового материала на вузовском уровне требуется училищная методика скрупулезного и детального рассмотрения отдельных музыкальных произведений. Она необходима и для углубленного изучения известных по колледжу произведений.

---

¹ См.: Поспелова Р. История музыки в училище и вузе// Школа–училище–вуз: проблемы и перспективы. межвузовский сборник. – Владивосток, 1988. – С. 178–185.

Методологически оптимальное изучение истории музыки представляется как переход от репрезентации музыкальной формы к широкой гуманитарной проблематике, поскольку специфика художественного (музыкального) образа, его концептуальность без детального проникновения вглубь музыкальной ткани произведения вскрыта быть не может. Таким образом, представляется целесообразным оставить в вузе высокий уровень погруженности студента в саму музыкальную литературу, которую он знает по колледжу. И сделать это можно только через соответствующие формы контроля, который является одним из важнейших показателей практического решения вопросов преемственности изучения истории музыки в училище и вузе.

Обеспечение эвристической музыкально-познавательной ситуации представляется одной из актуальных проблем в преподавании историко-теоретического цикла музыкальных дисциплин. Необходимо, чтобы студенты читали литературу о том или ином сочинении после того, как составили свое представление о нем. Целесообразно нацеливать на самостоятельный интонационно-драматургический анализ. Такой анализ должен представлять, по В. Медушевскому, «многовариантное, исследовательски ориентированное мысленное исполнение – интонирование, стимулируемое рационально открываемыми фактами музыкальной формы и нацеленное на раскрытие смысловых богатств произведения»².

Необходимо постоянно внушать студентам, что трактовка музыкальных произведений исторически изменчива, представляет единство объективного и субъективного. В ней выделяется инвариантное ядро, которое определяется исторически сложившейся семантикой интонационных знаков, и вариантная оболочка, которая обусловлена рядом факторов, также объективных по своей природе, но относящихся к субъекту восприятия: время, в которое он живет, школа, к которой он тяготеет, традиции трактовки и т.д.

В курсе истории музыки желательно обращать внимание и на факт постоянной переинтерпретации культурных значений, то есть проследить жизнь музыкального произведения в музыкально-историческом времени, на чем акцентируют внимание в своих работах Е. В. Назайкинский, В. П. Фомин³.

Необходимы более тесные и ощутимые связи истории музыки с историей философии и искусства в целом (именно в учебном процессе) с целью вызвать у студента конкретные представления об истории музыки, как части человеческой культуры, с тем, чтобы постепенно вырабатывать основы общего метода анализа искусства (последний реализуется благодаря усилиям авторитетных историков: Т. Н. Ливановой, Ю. В. Келдыша, М. С. Друскина, Е. М. Левашова и других).

---

² Медушевский В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки// Восприятие музыки. Ред.-сост. В. Максимов. – М., 1980. – С. 192.

³ См.: Фомин В. Способ существования музыкального произведения и методология сравнительного анализа. Введение в проблему// Музыкальное искусство и наука. – Вып. 2. – М., 1973; Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «История зарубежной музыки»

Основной формой подготовки к семинарским занятиям является самостоятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий музыкально-исторической науки и развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам истории зарубежной музыки.

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению курса истории зарубежной музыки, закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Они прививают навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к явлениям зарубежной культуры. На основе осмысления опыта музыкально-исторического процесса они позволяют анализировать и оценивать современные музыкальные события в мире.

Подготовку к практическому занятию необходимо начать с ознакомления с планом и методическими рекомендациями к семинару. Следует также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования раскрываемого вопроса. Время выступления должно быть не более 5-10 минут.

Проблематика каждой темы семинарских занятий курса охватывает комплекс вопросов, в той или иной степени требующих при самостоятельной подготовке студента учета следующих аспектов музыкально-исторического процесса:

- понимания особенностей исторического развития зарубежного музыкального искусства, знание основных его этапов;
- знания жизненного и творческого пути крупнейших зарубежных композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умения в целом охарактеризовать конкретное музыкальное произведение, его место в творчестве композитора; понимания особенностей его музыкального содержания;
- знания истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых сценических произведений (опер и балетов);
- умения охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения средств музыкальной выразительности; композиционные закономерности музыкального произведения;
- определения на слух важных в тематическом отношении отрывков музыкального произведения;
- умения проиллюстрировать свой ответ музыкальными примерами.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа,

использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.