

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.Д9 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ**

по специальностям

53.05.01 Искусство концертного исполнительства/

Концертные струнные инструменты,
Концертные духовые и ударные инструменты,
Концертные народные инструменты
Фортепиано

53.05.02 Художественное руководство академическим хором/

Художественное руководство академическим хором

53.05.04 Музыкально-театральное искусство/

Искусство оперного пения

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки» разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по специальностям 53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» специализации «Фортепиано», «Концертные струнные инструменты», «Концертные духовые и ударные инструменты», «Концертные народные инструменты», 53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором» специализации «Художественное руководство академическим хором», 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» специализации «Искусство оперного пения» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2019.

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

Составитель: Короленко О.В., старший преподаватель кафедры истории, теории музыки и композиции ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой

/А. Д. Кривошей/

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью курса является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах истории отечественной и 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.Д9 «История зарубежной музыки» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки обучающихся по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета) для специализаций: Фортепиано, Концертные струнные инструменты, Концертные духовые и ударные инструменты, Концертные народные инструменты.

Дисциплина «История зарубежной музыки» является одной из самых сложных и разветвленных музыкально-теоретических дисциплин. Курс в содержательном отношении взаимосвязан с другими музыкально-теоретическими предметами, такими как «Анализ музыкальной формы», «История русской музыки».

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

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

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение	Знать: - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от

<p>в широком культурно - историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>средневековья до современности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа; - профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;
<p>ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать

	<p>информацию для ее проведения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
<p>ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); - принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; - виды и основные функциональные группы аккордов; - стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться внутренним слухом; - записывать музыкальный материал нотами; - чисто интонировать голосом; - выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; - сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; - анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; - записывать одноголосные и многоголосные диктанты; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; - навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; - навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.

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.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	История зарубежной музыки	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	История зарубежной музыки	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	История зарубежной музыки	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппарата	ул. Плеханова, 41
4.	История зарубежной музыки	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	История зарубежной музыки	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41

6.	История зарубежной музыки	Ауд. 320. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	История зарубежной музыки	Ауд. 317. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	История зарубежной музыки	Ауд. 314. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	История зарубежной музыки	Ауд. 302. Кабинет музыкально-теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

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-видео фондами, 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.

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.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

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/> (дата обращения: 01.09.2016).

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.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных

Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

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>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / **ARTПРОЕКТ**. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW 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 «Информио»

<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 8 зачетных единиц, общий объем часов 288, в том числе:

- контактная аудиторная работа – 140 часов, включающих
 - лекции – 100 часов
 - практические (групповые) занятия – 40 часов;
- самостоятельная работа – 148 часов.

Время изучения дисциплины – 1-4 семестры.

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 1,2,3,4 семестры.

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, ем 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	3	3	1	3	Устный опрос
2.	Музыкальная культура средневековья	I	3	3	1	3	Устный опрос
3.	Музыкальная культура Возрождения	I	3	3	1	3	Семинар
4.	Опера XVII–первой половины XVIII вв.:	I	3	3	1	3	Устный опрос
	– итальянская оперная школа, К. Монтеверди и его оперное творчество общий	I	3	3	1	3	Устный опрос
	– английская опера. Г. Перселл	I	3	3		3	Устный опрос
	– французская опера Ж.Б. Люлли	I	3	3		3	Устный опрос
	– оперное творчество Г.Ф.Генделя	I	3	2	1	3	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	3	Устный опрос
6.	Итальянские скрипичные школы XVII–первой половины XVIII вв.	I	3	2	1	3	Устный опрос
7.	Клавирная музыка XVII–первой половины XVIII вв.	I	3	2	1	3	Семинар
8.	Жанры органной музыки XVII–первой половины XVIII вв.	I	3	1	1	3	Устный опрос
	Итого	I	36	30	10	36	Экзамен

9.	Музыкальная эстетика классицизма второй половины XVIII вв.	II	2	1	1	2	Устный опрос
10.	Опера второй половины XVIII вв.:	II	2	1	1	3	Устный опрос
	– опера в творчестве Х.В. Глюка	II	2	1	1	3	Устный опрос
	– опера в творчестве В.А. Моцарта	II	2	1	2	3	Устный опрос
11.	Жанр симфонии в музыке второй половины XVIII вв.	II	2	1	1	3	Семинар
	– симфония в творчестве Й. Гайдна	II	2	1	1	3	Устный опрос
	– симфония в творчестве В.А. Моцарта	II	2	1		3	Устный опрос
	– симфония в творчестве Л. Бетховена	II	2	1		3	Устный опрос
12.	Жанр фортепианной сонаты второй половины XVIII вв.	II	2	1	1	3	Устный опрос
	– фортепианная соната Й. Гайдна	II	2	1	1	3	Устный опрос
	– фортепианная соната В.А. Моцарта	II	2	2	1	2	Устный опрос
	– фортепианная соната Л. Бетховена	II	2	2	1	2	Устный опрос
13.	Музыкальная эстетика романтизма	II	4	2		2	Семинар
14.	Песня в творчестве романтиков	II	4	2		2	Устный опрос
15.	Фортепианная миниатюра в творчестве романтиков	II	2	2	1	2	Устный опрос
	Итого	II	34	20	10	38	Экзамен
16.	Итальянская опера первой половины XIX в. (до Верди)	III	4	3	1	4	Устный опрос
17.	Дж. Верди и его оперная реформа	III	4	3	1	4	Устный опрос

18.	Немецкая опера первой половины XIX в. (до Вагнера)	III	3	3	1	3	Устный опрос
19.	Р. Вагнер и его оперная реформа	III	4	3	1	4	Устный опрос
20.	Французская опера первой половины XIX в.	III	3	3	1	3	Устный опрос
21.	Итальянская опера конца XIX–начала XX вв.	III	4	3	1	4	Семинар
22.	Оперное творчество Дж. Пуччини	III	3	3	1	3	Устный опрос
23.	Программная симфония и симфоническая поэма в творчестве романтиков: Г. Берлиоза, Ф. Мендельсона, Ф. Листа	III	4	3	1	4	Устный опрос
24.	Непрограммная симфония в творчестве романтиков	III	4	3	1	4	Устный опрос
25.	Жанры фортепианной сонаты, баллады и фантазии в творчестве романтиков	III	3	3	1	3	Устный опрос
	Итого	III	36	30	10	36	Экзамен
26.	Французская инструментальная музыка второй половины XIX в.		3	2	2	4	Устный опрос
27.	Импрессионизм в музыке конца XIX- начала XX вв		4	2	1	4	Устный опрос
28.	Творчество Г. Малера		4	2	1	5	Устный опрос
29.	Творчество Р. Штрауса		3	2	1	5	Устный опрос
30.	Нововенская школа		4	3	1	4	Семинар
31.	Музыкальная культура Германии начала XX века. П. Хиндемит, К. Орф	IV	4	3	1	4	Устный опрос
32.	Французская музыкальная культура. А. Онеггер, Ф. Пуленк, О. Мессиа́н	IV	4	2	1	4	Устный опрос

33.	Музыка США. Ч. Айвз, Дж. Гершвин	IV	4	2	1	4	Устный опрос
34.	Тенденции развития музыкальной культуры западноевропейских стран второй половины XX века	IV	4	2	1	4	Устный опрос
	Итого	IV	34	20	10	38	Экзамен
	Всего	8 ЗЕТ 288	140	100	40	148	

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 хора 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 (*drama per musica*). "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 *bel canto* (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.

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, *concerto grosso*. 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: "предреформаторский", 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 серая" 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 (drama giocoso); "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: симфонии-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").

I

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, использование лейтмотивов 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.Буальде и Ф.Обера. Творчество Дж.Мейербера как создателя романтической оперы во Франции. Стиль "большой" оперы на примере "Гугенотов".

Тема 21. Французская опера второй половины XIX века

Опера Ш.Гуно. Ш.Гуно как создатель жанра французской лирической трагедии. Ее основные черты: использование сюжетов из мировой литературной классики, снижение их философской глубины, ведущее значение любовной линии, личной драмы, опора на бытовые народно-жанровые истоки, реальная обстановка действия. Опера "Фауст" как лучший образец данного жанра.

Опера Ж.Массне. "Манон Леско" и "Вертер" как лучшие оперы. Завершение развития лирической оперы. Камерные тенденции. Лейтмотивная система. Красочность гармонии, мастерство оркестровых кульминаций.

Опера Ж.Бизе. Разнообразие оперных жанров в период становления. Музыка к пьесе А.Доде "Арлезианка", ее предвосхищение особенностей "Кармен". "Кармен" как одна из вершин реализма в мировом оперном искусстве. Жизненность и острота драматического конфликта. Единство музыки и сценического действия. Яркое раскрытие характеров в их психологическом развитии. Сочетание номерной структуры и сквозного развития. Лейтмотивная система и драматургия интонаций.

Тема 22. 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 23. 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 и 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 24. 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 25. 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 экстатичности с философской глубиной. Богатство тематизма, мастерское владение полифонией, драматическое противопоставление полярных образов, масштабность развития, монументальность цикла. Оркестр А.Брукнера.

Тема 26. Жанр фортепианной сонаты в творчестве романтиков

Ф.Шуберт. 22 сонаты. Влияние Л.Бетховена. Появление бесконтрастной сонатной формы. Преобладание экспозиционности над разработочностью. Тенденция к внутренней замкнутости разделов и сглаженности переходов, непрерывности. Первая часть как драматургический центр цикла. Методы развития.

Р.Шуман. Преобладание конкретных образов над обобщенностью. Новая трактовка принципа сонатности в сочетании с вариационностью и сюитностью. Соната № 1 как четырехчастный цикл с индивидуальным кругом образов.

Ф.Шопен. Соната № 2. Бетховенские традиции. Третья соната как новый тип концепционной драматургии. Черты сюитности. Обилие и многообразие тематического материала.

Ф.Лист. «Фауст-соната». Концепционная связь с «Фауст-симфонией». Принципы поэмности, монотематизма, трансформации тем, слияние цикла в одночастность.

Тема 27. Французская инструментальная музыка второй половины XIX в.

Деятельность Э.Колонна, О.Ламурё, "Национального музыкального общества". Период обновления: творчество Э.Лало, Э.Шабрие, Э.Шоссона, Г.Форе, П.Дюка, К.Дебюсси.

Творчество С.Франка. Основные жанры. Идеиная содержательность произведений, их этическая направленность, философская глубина при эмоциональной непосредственности, сочетание классической завершенности с романтической импровизационностью. Богатство и тонкость гармонического

языка, значение полифонических жанров и приемов развития. Художественная ценность симфонии d-moll.

Творчество К.Сен-Санса. Вклад в развитие французской инструментальной программной и непрограммной музыки. Театральность его инструментальной музыки как национальная традиция. Жизнерадостный характер, мелодичность, классическая стройность формы.

Тема 28. 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 29. Творчество Г. Малера

Основные этапы пути Г. Малера как композитора и дирижера. Стремление к воплощению в музыке высоких гуманистических идеалов, к возрождению великих традиций бетховенского симфонизма. Монументальность идейно-философских концепций симфонизма (симфонии № 2,3,8). Особые черты симфонизма, основанного на ведущей роли обобщенно-философского начала, соподчиненная роль программности. Сочетание трагедийного пафоса с острым гротеском, основанном на ироническом переосмыслении бытовых жанров – характерный прием драматизации конфликтов. Основные этапы творческой эволюции. Симфонии № 8,9,10, «Песнь о земле». Песенные циклы: «Песни странствующего подмастерья», «Чудесный рог мальчика», «Песни об умерших детях». Влияние искусства Г. Малера на развитие симфонизма XX века.

Тема 30. Творчество Р. Штрауса

Р. Штраус – выдающийся немецкий композитор послевагнеровского периода. Основные этапы творческого пути. Многогранность деятельности

(композитор, дирижер, общественный деятель). Многосторонний охват музыкальных жанров и форм. Программный симфонизм и музыкальный театр – две основных линии в деятельности композитора.

Оперное творчество Р. Штрауса. Музыкальная драма «Саломея», модернистское истолкование античного мифа в «Электре».

Тема 31. Нововенская школа

Развитие экспрессионизма в австрийском искусстве в период между двух мировых войн. Ведущая роль в австрийской музыкальной жизни «нововенской школы» во главе с А. Шенбергом.

Основные черты творческого облика А. Шенберга. Обращение к атональности, символистско–экспрессионистским образам. Одноактные «драмы крика» – «Ожидание» и «Счастливая рука». Введение нового приёма пения-декламации в «Лунном Пьере». Оформление додекафонии.

Творчество А. Берга. Влияние позднеромантического стиля, переход к атональности, использование додекафонии. Близость этической направленности Г. Малеру. Новаторство в опере «Воцек». Концерт для скрипки с оркестром – центральное произведение последнего периода.

Тема 32. 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 «Ludus tonalis». Произведения последнего периода – «История зарубежной музыки мира», симфония «Serena» и др. Теоретико-эстетические труды П. Хиндемита.

Тема 33. 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 («Pasific 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 XVIII 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»).

Тема 34. Музыка США. Ч. Айвз, Дж. Гершвин

Сложный процесс формирования национальной музыкальной культуры в Соединенных Штатах Америки. Творчество Э. Мак-Доулла, С. Барбера, Дж. К. Менотти. Возникновение американского мюзикла – своеобразного варианта оперетты. Ф. Лоу «Моя прекрасная леди», Л. Бернстайн «Вестсайдская история».

Ч. Айвз. Самобытный многожанровый характер его творчества. претворение песенного материала с предвосхищением политонального и атонального письма, полиритмики, полистилистики.

Дж. Гершвин. Как один из ярких представителей американской национальной школы. Опера «Порги и Бесс». Свободное претворение афроамериканских народных истоков, ритмов и интонаций джазовой музыки.

Тема 35. 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.

1.3.1 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. Дюфаи, Ж. Депре, 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.

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.

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

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)

Семинар 5. Музыкальная культура рубежа XIX-XX вв

1. Испанская национальная школа (И. Альбенис, Э. Гранадос, 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

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.

2.1 Методические рекомендации преподавателю дисциплины

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 проходящих 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 в глубь 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.

2.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины

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 отечественной истории музыки.

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению курса истории отечественной 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 отечественной культуры. На основе осмысления опыта музыкально-исторического процесса они позволяют анализировать и оценивать современные музыкальные события в стране и 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

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

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 русского музыкального искусства, знание основных его этапов;
- знания жизненного и творческого пути крупнейших русских композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умения в целом охарактеризовать концертное музыкальное произведение, его место в творчестве композитора; понимания особенностей его музыкального содержания;
- знания истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых сценических произведений (опера и балеты);
- 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.

2.3 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.