

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра теории и истории музыки

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

В.О. Петров
С.Г. Алеева

Рабочая программа учебной дисциплины

«История зарубежной музыки»

По направлению подготовки

53.03.04 Искусство народного пения

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Сольное народное пение»

Астрахань
2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

1 Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «История зарубежной музыки» является изучение историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора студентов.

Задачи дисциплины:

- дать студентам знания о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие современного общества;
- развить навыки стилевого анализа произведений различных эпох и традиций;
- сформировать представления о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;
- выработать навыки самостоятельной работы с исследовательской литературой и умение ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах	Знать: – художественно-стилевые и национально- стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века.
	Уметь: – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – работать с разноплановыми историческими источниками;

	<ul style="list-style-type: none"> – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.
<p>ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры. <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой
	<ul style="list-style-type: none"> исторической эпохи; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обуче-

	ния; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.
--	--

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Время изучения дисциплины – 1,2,3,4 семестры. Общая трудоемкость дисциплины 252 часа, из них аудиторных – 144 часа (72 лекционных, 72 практических), самостоятельная работа 108 часов. Формы промежуточной аттестации: контрольные работы, тестирование, зачет (1,3 семестры), итоговая аттестация – экзамен (2,4 семестры).

4. Структура и содержание дисциплины

Наименование темы	Аудиторная работа	
	Лекции	Семинары
<i>1 курс</i>		
1. Музыкальная культура Античности	2	2
2. Музыкальная культура Средневековья	2	2
3. Музыкальная культура эпохи Возрождения	2	2
4. Музыкальная культура эпохи Барокко	4	2
5. Зарождение и развитие оперы в XVII веке	2	2
6. Инструментальная музыка эпохи барокко	2	2
7. Бах: черты стиля, особенности творчества	2	2
8. Гендель в контексте своего времени	2	2
9. Развитие оперы в XVIII веке. Оперная реформа Глюка	2	4
10. Формирование классического стиля. Венский классицизм	4	2
11. Музыкальные жанры в эпоху классицизма	2	4
12. Бетховен: эстетика, стиль, творчество	4	2
13. Эстетика музыкального романтизма	2	2
14. Опера и вокальные жанры в творчестве компо-	2	4

зитором-романтиков I половины XIX века		
15. Эволюция инструментальных жанров в творчестве романтиков	2	2
<i>2 курс</i>		
16. Особенности музыкально-исторического процесса во 2-й половине XIX века	2	
17. Личность и творчество Ф. Листа	2	2
18. Музыкальная культура Германии 2-й половины XIX века. Творчество Р. Вагнера, И. Брамса	2	4
19. Музыкальная культура Австрии 2-й половины XIX века. Творчество А. Брукнера, Г. Вольфа, Г. Малера	2	2
20. Музыкальная культура Италии 2-й половины XIX века. Творчество Дж. Верди, Веристов, Дж. Пуччини	4	4
21. Музыкальная культура Франции 2-й половины XIX века. Творчество Ж. Массне, Ш. Гуно, Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса	2	4
22. Национальные музыкальные школы Европы 2-й половины XIX века. Творчество Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса	4	4
23. Западноевропейский эстетизм конца XIX – начала XX веков. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля, О. Респиги	2	2
24. Основные тенденции в европейском музыкальном искусстве 1-й половины XX века. Жанровая панорама европейской музыки.	2	
25. Творчество французских композиторов 1-ой половины XX века.	4	2
26. Творчество австрийских композиторов 1-ой половины XX века.	2	2
27. Неоклассицизм в европейской музыке. Творчество И. Стравинского зарубежного периода (1920-1960-е годы).	2	2
28. Творчество композиторов Германии 1-ой половины XX века.	2	2

29.Национальные композиторские школы Европы 1-й половины XX в.: Англия, Испания, Финляндия, Венгрия, Польша, Чехия, Румыния.	2	4
30. Внеевропейские композиторские школы 1-й половины XX века.: США, Латинская Америка.	2	2
Всего часов	72	72

Содержание

1 курс

Тема 1. Музыкальная культура Античности

Теории происхождения музыки. Особенности мировосприятия древнего человека. Магические и ритуальные функции музыки. Музыкальная культура Древнего Китая (пентатоника, взаимозависимость природы и музыки), Древней Индии (рага, импровизация), Древней Греции и Древнего Рима. Исторические особенности и периодизация античной культуры. Мировоззрение античного человека: представления о гармоничности, стройности и упорядоченности мироустройства, идеал гармоничного человека. Мифологизм мышления. Содержание важнейших мифов как отражение античных представлений о мироустройстве. Значение мифологии в истории европейской культуры. Древнегреческая трагедия: происхождение (Дионисийские действия), идейное содержание и структура (Эсхил, Софокл, Еврипид). Устройство древнегреческого театра, роль в общественной жизни. Аристотелевская теория катарсиса («Поэтика» Аристотеля). Функции хора в трагедии. Музыка Древней Греции: преобладание сольной и хоровой лирики, Лирика Пиндара. Особенности инструментария (форминг, лира, кифара, авлос, сиринкс). Инструментальное творчество Терпандра. Становление музыкальной эстетики в древнегреческой философии (Пифагор, Платон, Аристотель, Аристоксен и др). Воспитательные функции музыки, учение о музыкальном этосе. Античная музыкальная теория: музыка и число, акустические законы пифагорейской школы, учение о ладах, спор «гармоников» и «каноников». Особенности музыкальной культуры Древнего Рима. Опора на греческую культуру, взаимосвязь греческой и римской мифологий.

Тема 2. Музыкальная культура Средневековья

Роль христианства в становлении нового мировоззрения, основные постулаты христианства. Специфика культурной жизни в эпоху Средневековья. Важнейшие черты средневекового искусства: приоритет духовного над телесным, символичность, каноничность, анонимность. Средневековая философия и литература. Особенности архитектуры: романский и готический стиль. Музыка Средневековья. Основные формы и жанры культовой музыки. Григорианский «Антифонарий». Специфика григорианского пения. Средневековые культовые жанры: хорал, гимн, секвенция, троп, юбилеяция, псалмодия. Месса. История зарождения жанра. Строение ординарной мессы. Назначение и характер частей. Разновидности католической мессы: месса проприум, заупокойная месса, месса-бревис, месса-пародия и др. Драматургия, тематические источники, принципы музыкального развития. Литургическая драма. Средневековая теория музыки. Музыка в числе «семи свободных искусств». Средневековые лады. Переход от невменной к линейной нотации (Гвидо Аретинский). Возникновение многоголосия. Строение и функции органа в европейской музыке. Органумы, творчество композиторов парижской полифонической школы (Леонин, Перотин). Зарождение светской культуры. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство: культ прекрасной дамы, светская тематика, поэтическое творчество на родном языке. Искусство трубадуров, труверов, жонглеров, миннезингеров. Эстетические и стилистические особенности «Ars nova».

Тема 3. Музыкальная культура Возрождения

Гуманизм как основа мировоззрения эпохи Возрождения (XIV-XVI века). Связь с Античностью. Развитие науки, географические открытия, взаимобмен культурными достижениями. Реформация и контрреформация. Противоречивость. Периодизация итальянского Возрождения: Треченто (XIV век), Кватроченто (XV век), Чинквеченто (XVI век). Основные черты в развитии

музыкальной культуры Возрождения: зарождение светских жанров, развитие многоголосия, всеобщее музицирование, преобладание вокальной музыки и постепенное развитие инструментальной. Строгий полифонический стиль. Нидерландская (франко-фламандская) композиторская школа: Дюфай, Окегем, Обрехт, Ж. Дебре, О. Лассо. Месса в эпоху Возрождения. Жанр мотета. Особенности образного строя. Переходное положение между духовной и светской музыкальной культурой. Строевание, принципы композиции и голосоведения. Мадригал как символ светской культуры Возрождения. Обращение к профессиональным поэтическим текстам (Ф.Петрарка, Т.Тассо, Л.Ариосто, и др.) Этапы становления мадригала. Мадригальное творчество Аркадельта, Л.Маренцио, К.Джезуальдо, К.Монтеверди. Формирование новой образно-семантической системы: яркость и эмоциональность образов, новый интонационный рельеф, развитие системы музыкально-риторических фигур, мадригализмы, хроматическая гармония, контрастность. Иные светские вокальные жанры – французский шансон, немецкий Lied и Quodlibet. Инструментальная музыка эпохи Возрождения. Развитие органных жанров: прелюдия, фантазия, токката. Бытовая инструментальная музыка: лютня, виола, флейта, корнет и др. Развитие танцевальных жанров. Индивидуальные композиторские стили эпохи Возрождения. Творческие портреты Дж. Палестрины, О. Лассо и др.

Тема 4. Музыкальная культура эпохи Барокко

Барокко как искусствоведческий феномен. Характеристика эпохи. Напряженность, драматизм. Противоречия и их отражения в искусстве. Углубленный интерес к воплощению внутреннего мира человека. Основные художественные принципы стиля Барокко. Новая образность. Стилиевые составные позднего этапа: барокко, рококо, предклассицизм, французский классицизм XVII века. Теория аффектов. Эстетика и поэтика музыкального Барокко. Возникновение ярких национальных школ. Полифония свободного стиля. Индивидуализация композиторских стилей. Основные предпосылки возникнове-

ния и становления гомофонно-гармонического стиля. Основные принципы музыкальной системы: репрезентации, антитезы, игры, смещения, парной контрастности. Поиск новых средств выразительности: гармоническая основа полифонии, индивидуальное применение музыкально-риторических фигур каждого композитора, разделение музыкальной формы от жанра. Стилистика музыкального Барокко.

Тема 5. Зарождение и развитие оперы в XVII веке

Флорентийская камерата, «*drama per musica*». Опера и древнегреческая трагедия. Музыкальная декламация. Трактовка мифологических сюжетов. Я. Пери – «Дафна» (1599) и «Эвридика» (1600). Оперы Дж. Каччини. Формирование гомофонно-гармонического стиля. Римская опера. Воплощение религиозного содержания. Пышность оформления. Появление комических вставок как предшественников оперы-буффа. Неаполитанская опера. Отход от декламационности и появление стиля *bel canto*. Формирование оперы-*seria*. Типизация сюжетов. Разделение функций арии и речитатива, воплощение аффектов. Виды речитативов. Типизация структуры оперы. Типы оперных арий. Творчество А. Скарлатти. Творчество Клаудио Монтеверди. Рождение музыкально-драматического спектакля. Отражение барочных идей: страдания души, жестокость судьбы, трактовка жизни как развивающегося конфликта. «Взволнованный» стиль. Развитие оперных форм и жанров («*lamento*»). Нетрадиционность оркестра. «Коронация Поппеи» как наиболее яркое отражение оперного стиля К. Монтеверди. Французская опера XVII века. Черты придворного классицизма в творчестве Ж.Б. Люлли. Взаимосвязь с французской классической трагедией. Жанр «лирической трагедии», масштабность, особенности структуры и драматургии. Роль балета. Английская опера XVII века. Влияние итальянских и французских гастролирующих оперных трупп. Творчество Г. Перселла. Сочетание лиричности и трагедийности. Национальная специфика: героини (ведьмы, матросы), жанры (граунд, баллада). Опера «Дидона и Эней».

Тема 6. Инструментальная музыка эпохи Барокко

Возникновение инструментальных жанров. Совершенствование музыкальных инструментов и техники исполнения. Органная музыка. Орган и католическое богослужение. Национальные органные школы. Итальянская (Дж. Фрескобальди): обработки григорианских хоралов, подготовка жанра фуги. Формирование «свободного» стиля. Немецкая (Д. Букстехуде, И. Фробергер, И. Пахельбель): хоральные обработки и вариации. Нидерландская (Я. Свелинк): токката, каприччио, фантазия. Формирование концертного стиля. Обособление фугированных разделов. Клавирная музыка. Происхождение и развитие инструмента, разновидности. Взаимосвязь клавирной, органной и лютневой музыкой. Школа французских клавесинистов: Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо, К. Дакен. Изящный «галантный» стиль и виртуозная техника. Танцевальные и программные сюиты. Новый круг образов. Форма рондо. Искусство английских верджиналистов: В. Берд, Д. Булл, Д. Дауленд. Жанры вариаций и танцевальные сюиты. Творчество Д. Скарлатти. Старосонатная форма. Скрипичная и оркестровая музыка. История развития скрипки. Скрипка и виола. Итальянские мастера – создатели уникальных скрипок: Амати, Гварнери, Страдивари. Становление и особенности скрипичных жанров: соната da chiesa, соната da camera, трио-соната. Барочный струнный оркестр и оркестровые жанры: концерт, concerto-grosso, оркестровая сюита. Итальянские скрипичные школы (Венецианская, Римская, Падуанская). Творческие портреты А. Корелли, Дж. Тартини, А. Вивальди.

Тема 7. Бах: черты стиля, особенности творчества

Бах – великий классик немецкой и мировой музыки. Религиозное мировоззрение композитора и его отражение в тематике и образах сочинений. Немецкие корни творчества. Проблемы изучения и восприятия музыки Баха. Вокально-инструментальные жанры. Духовные и светские кантаты. «Страсти по Матфею» и «Страсти по Иоанну», основы их драматургии. Месса си-

минор – художественное завещание композитора. Инструментальная музыка, основные жанры. Органное и клавирное творчество. Оркестровые и органные сочинения.

Тема 8. Гендель в контексте своего времени

Роль Генделя в музыкальных культурах Германии и Великобритании. Соединение немецкой основы творчества с достижениями других национальных школ. Оперное творчество (ведущие оперные жанры времени и их реализация в наследии композитора). Традиции и своеобразие опер Генделя. Оратории – как высшее достижение его творчества («Мессия», «Израиль в Египте», «Самсон»). Инструментальная музыка, особая роль концерто-гроссо, произведения для исполнения на открытом воздухе в контексте социальной жизни времени.

Тема 9. Развитие оперы в XVIII веке. Оперная реформа Глюка

Культ итальянской оперы. Школы. Роль бельканто. Кризис оперы-seria. Становление комической оперы: итальянская опера-buffa, французская опера-comiq. Типичные образы, идеи. Закрепление семантики комических образов и средств выразительности. Структура оперы-buffa. Творчество Перголези: трактовка сюжетов, принципы драматургии, арии и ансамбли. Реформаторские тенденции середины столетия в опере (Метастазियो), французская комическая опера, немецкий и австрийский зингшпиль. Полемика о путях развития оперы во Франции, «война буффонов». К.В. Глюк: путь к реформе. Сотрудничество с Кальцабиджи и Анджелини. Опера «Орфей и Эвридика» как воплощение реформы Глюка. Принципы оперной реформы, изложенные в предисловии к «Альцесте». Парижский период («Ифигения в Авлиде»).

Тема 10. Формирование классического стиля. Венский классицизм

Сравнение понятий «классический» и «классицистский». Изменения в мировоззрении на рубеже XVII-XVIII веков. Влияние философии «нового времени» на представления о мире и назначении человека в мире: рационализм, антропоцентризм. Новые идеалы и ценности: общественный долг, безграничная вера в могущество человеческого разума, образ человека-борца за нравственные идеалы. Эстетика классицизма в XVII веке. Обращение к античным идеалам красоты и совершенства. Новые задачи искусства: «наслаждаясь, просвещать». Французский классицизм XVII-XVIII веков. Н. Буало и основные положения трактата «Искусство поэзии» (1674). Ведущее место литературы и театра. Воспевание высоких нравственных начал, стремление соединить истину и красоту. Структура классической трагедии, основные идеи и образы (П. Корнель, Ж. Расин). Комедия (Мольер). Идеология французского Просвещения. Деятельность Вольтера. Энциклопедисты (Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо). Новые идеи в творчестве Ж.Ж.Руссо: соединение Разума и Чувства, культ природы, идеи человека «естественного» и свободного воспитания. Идеи Великой Французской революции: свобода, равенство, братство. Реалистические тенденции в искусстве, комедии П.Бомарше. Просветительское движение в Германии: Лессинг, Гердер. Движение «Бури и натиска» (Гете, Шиллер). Формирование нового типа героя (Вертер, Фауст). Преромантические черты. Музыкальный классицизм и его проявление в творчестве Гайдна, Моцарта и Бетховена. Типизация образов, переход к гомофонно-гармоническому складу.

Тема 11. Музыкальные жанры в эпоху классицизма

Существенные изменения в жанровой системе музыкального искусства. Музыкальный театр Моцарта. Эволюция оперного творчества, жанры ранних опер, внутреннее обновление традиционных жанров, углубление и индивидуализация музыкальных характеристик, симфонизация развития. Жанровый синтез в операх «Дон Жуан» и «Волшебная флейта». Опера «Фиделио» Бетховена: на пути к романтизму. Церковные и органные жанры в творчестве

Гайдна (мессы, оратории «Сотворение мира» и «Времена года») и Моцарта (Реквием). Система классицистских инструментальных жанров, их специфика. Формирование новых жанров: соната, симфония, квартет. Становление сонатно-симфонического цикла. Совершенствование инструментов и техники исполнения. Расцвет гастрольной и концертной деятельности, создание стационарных оркестров. Роль Мангеймской оркестровой школы в становлении классического симфонизма. Формирование постоянного состава парного классического симфонического оркестра, закрепление функций оркестровых групп. Влияние инструментальных жанров (концерт, увертюра, сюита) на формирование сонатно-симфонического цикла. Окончательное становление инструментальных жанров (симфония, соната, квартет) в творчестве композиторов Венской классической школы. Концепция симфонии как «картины Мира». Закрепление смысловых и драматургических функций частей сонатно-симфонического цикла, принципов мотивно-тематического развития. Структура каждой части. Строение сонатной формы. Симфонизм как тип мышления (обязательное преобразование и сопряжение материала). Появление различных типов симфонизма: эпический, лирический, драматический.

Тема 12. Бетховен: эстетика, стиль, творчество

Творчество Л. ван Бетховена (1770-1827) как отражение идей Просвещения. Масштабность, монументальность, концептуальность творческого наследия. Мечта о всеобщем равенстве, братстве, свободе. Культ Разума. Трактовка героя произведений как борца, сильной и целеустремленной природы. Основная тема – противостояние Человека и Судьбы. Сочетание классических и романтических тенденций в творчестве. Соединение разных традиций: австрийская музыкальная культура, музыка Французской революции и др. Диалектическое понимание мира как единства и борьбы противоположностей. Философское осмысление образов природы (влияние взглядов Руссо и Гете). Театральность, яркость музыкальных образов. Стремление к демократичности музыкального искусства. Воздействие эстетических и философских

воззрений Лессинга, Шиллера, Гете, Канта, Гегеля, движения «Бури и натиска», идей Французской революции. Трактовка музыка как важнейшего средства воспитания человека. Эволюция стиля композитора. Основные этапы творческого пути. Многообразие тем и музыкальных образов. Создание образцов героико-драматической симфонии, философского симфонизма. Новые методы развития, становление героического тематизма, ритмические и фактурные изменения, расширение состава оркестра, усиление духовой группы. Введение конфликтной драматургии. Симфонизм как основной метод мышления во всех жанрах. Влияние наследия Л. Бетховена на музыку XIX и XX века. Завершение классицизма и предвосхищение романтизма.

Тема 13. Эстетика музыкального романтизма

Социально-исторические предпосылки романтизма (поражение идей Великой Французской революции, кризис культа разума и идеалов Просвещения, пессимизм). Проблема единства и многообразия романтизма в разных видах искусства. Основные принципы романтической эстетики. Понятия «романтизм» и «романтическое». Влияние философии на формирование нового мировосприятия (А. Шопенгауэр, позже – Ф. Ницше). Романтизм как мироощущение. Антирационалистическая сущность романтизма. Обращение к внутреннему миру человека, чувству, подсознанию. Углубленное внимание к психической жизни человека. Исповедальный тон романтических произведений, автобиографичность. Субъективно-лирическое отражение действительности. Проблема поиска идеала. Трагическое изначальное понимание недостижимости счастья и идеала в земной жизни. Любовь как высшее Благо. Разрушение целостности картины мира, веры в возможность справедливого и гармоничного мироустройства. Двоемирие, контраст мечты и реальности. Предшественники романтизма. Новые темы (бегство, скитальчество, одиночество, раздвоенность). Романтические антитезы: идеальное – реальное, мечта – жизнь, разум – чувство, художник – толпа и др. Стремление уйти от современной действительности (сон, мечта, воспоминание, путешествие в

места, незатронутые современной цивилизацией; образы идеализированного Средневековья,). Увлечение фантастическими образами. Новый романтический герой: тонко чувствующий, обостренно воспринимающий любую несправедливость художник, творец, гений. Искусство как «новая реальность». Приоритет музыки как наиболее точного отражения чувственной стихии жизни. Романтическая идея синтеза искусств. Особенности музыкального романтизма. Новый образный строй, стилистика, жанры, принципы формирования. Отход от классических норм мышления: изменчивость, разомкнутость. Стремление к ярким контрастам, «карнавальности». Обновление всех средств выразительности. Жанры романтической музыки: появление новых (миниатюра, вокальный и фортепианный цикл, поэма, баллада) и коренное переосмысление традиционных жанров (опера, симфония, соната, сюита), стремление к их внутреннему обновлению за счет индивидуализации драматургических решений (сквозное развитие, лейтмотивы, монотематизм). Программность. Стремление к синтезу музыки и слова, проявляющееся в преобладании вокальных жанров, создании литературных заголовков и развернутых программ в инструментальных сочинениях. Появление синтетических жанров (баллада, поэма, картина). Поэмность как принцип. Индивидуализация стилей (композиторских, национальных). Рождение национальных школ (русской, польской, венгерской, чешской, норвежской и др.). Повышенный интерес к национальной истории; собирание, изучение и опора на национальный фольклор. Обновление всех средств музыкальной выразительности. Многообразие проявлений романтизма в национальных композиторских школах и индивидуальных композиторских стилях. Проблемы романтического стиля и их отражение в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, К.-М. Вебера, Г. Берлиоза и Ф. Мендельсона

Тема 14. Опера и вокальные жанры в творчестве композиторов-романтиков I половины XIX века

Существенное обновление оперы в эпоху романтизма: изменение тематики, уничтожение жестких границ между различными оперными жанрами, обогащение средств музыкально-драматической выразительности, усиление живописно-изобразительного начала, возрастание роли оркестра, окончательное оформление национальных оперных школ (немецкая, французская, итальянская, польская, чешская и др.) Зарождение немецкой романтической оперы в 20-е годы XIX века (творчество К.М. Вебера, Г. Маршнера, Э.Т. Гофмана). Соединение легендарной и сказочно-фантастической тематики с народными образами и сочной обрисовкой быта. Вебер как создатель немецкой романтической оперы. Вокальные жанры: миниатюра, вокальный цикл. Вокальное творчество Шуберта и Шумана.

Тема 15. Эволюция инструментальных жанров в творчестве романтиков

Развитие жанра симфонии в XIX веке: внутреннее переосмысление (Р. Шуман, И. Брамс). Программный симфонизм разного типа. Г. Берлиоз – воплощение конкретной подробной сюжетной программы). Жанр одночастной симфонической увертюры (Ф. Мендельсон, Р. Шуман). Симфония и театр. Красочность, колористичность. Влияние оперы на симфоническую драматургию. Изменение оркестра. Роль Г. Берлиоза в оркестровой реформе. Увеличение оркестрового состава, введение новых инструментов, усложнение оркестровой партитуры, расширение средств выразительности оркестровых инструментов, поиск новых приемов игры и способов звукоизвлечения. Национальные и ориентальные основы симфонизма (Шуман). Соединение общеромантических достижений в области симфонизма с различными национальными истоками. Симфонии Шумана. Симфонические увертюры Мендельсона. Г. Берлиоз как романтический композитор. Яркое выраженное новаторство в композиторской, дирижерской и музыкально-критической деятельности. Тяготение к масштабным жанрам. Взаимосвязь музыки и литературы. Разнообразие тем и образов в операх, симфонических произведениях, ораториях. Новаторство Г. Берлиоза. Создание нового типа картинно-

программного и сюжетного симфонизма. Влияние театральности на симфонические произведения. Реформа оркестра: количественное и качественное изменение состава, поиск новых средств оркестровой выразительности – использование необычных регистров, способов звукоизвлечения. Влияние программности на жанровые, композиционные и драматургические особенности симфонических произведений. Миниатюра и цикл миниатюр – основные жанры фортепианного творчества. Программность, ориентализм, историческое значение фортепианного наследия Шуберта, Мендельсона, Шумана и Шопена. Жанр инструментального концерта.

2 курс

Тема 16. Особенности музыкально-исторического процесса во 2-й половине XIX века.

Историческое значение революционного движения в Европе середины XIX века. Развитие европейского романтизма, появление новых тенденций – символизм, реализм, веризм. Кризис оперного жанра и оперные реформы. Симфонические искания. Национально-освободительные движения и становление национальных композиторских школ.

Тема 17. Личность и творчество Ф. Листа.

Традиции народной музыки, их преломление в творчестве Ф. Эркеля и Ф. Листа. Эволюция творчества Ф. Листа, темы и образы его произведений. Программность и поэмные принципы в инструментальном творчестве. Особенности национального колорита в сочинениях Листа. Роль личности и творчества Ф. Листа в истории музыки XIX века.

Тема 18. Музыкальная культура Германии 2-й половины XIX века. Творчество Р. Вагнера, И. Брамса.

Борьба различных творческих направлений в немецком искусстве. Эволюция оперного творчества Р. Вагнера. Принципы оперной реформы Вагнера

и тетралогия «Кольцо нибелунга». Этапы творческой эволюции И. Брамса. Синтез классических и романтических черт стиля. Особенности симфонизма И. Брамса. Значение эстетических принципов композиторов для развития европейского музыкального искусства.

Тема 19. Музыкальная культура Австрии 2-й половины XIX века.

Творчество А. Брукнера, Г. Вольфа, Г. Малера.

Классические традиции и демократические черты в музыкальной жизни Австрии. Особенности симфонического метода А. Брукнера. Песенное творчество Г. Вольфа. Особенности симфонических концепций Г. Малера (на примере 3,5,8 симфоний и «Песни о земле»). Традиции австрийского песенного симфонизма в творчестве Брукнера, Вольфа, Малера.

Тема 20. Музыкальная культура Италии 2-й половины XIX века. Творчество Дж. Верди, Веристов, Дж. Пуччини

Искусство Рисорджименто. Эволюция оперного творчества Дж. Верди. Принципы оперной реформы и их воплощение. Особенности драматургии «Реквиема» Верди. Итальянский оперный веризм. Эволюция творчества и принципы оперной эстетики Дж. Пуччини, особенности драматургии и стилистики.

Тема 21. Музыкальная культура Франции 2-й половины XIX века. Творчество Ж. Массне, Ш. Гуно, Ж. Бизе, С. Франка, К. Сен-Санса.

Искусство Франции периода Второй империи. Эволюция жанра лирической оперы от Гуно до Массне. Реалистическая драма Бизе. Симфоническое творчество французских композиторов 2-й пол. XIX века. Камерно-инструментальное творчество С. Франка и К. Сен-Санса.

Тема 22 Национальные музыкальные школы Европы 2-й половины XIX века. Творчество Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса.

Становление национальных композиторских школ в Чехии, Норвегии, Испании, их связь с фольклорными традициями своей страны и с традициями европейского романтизма. Эстетические воззрения и основные жанры творчества Б. Сметаны.

А. Дворжак как создатель национальной классической симфонии. Инструментальное и вокальное творчество Э. Грига. Творческое наследие И. Альбениса.

Тема 23. Западноевропейский эстетизм конца XIX – начала XX веков. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля, О. Респиги.

Символизм и импрессионизм в искусстве Франции конца XIX – начала XX веков. Круг тем, образов, особенности колористического письма в оркестровой и фортепианной музыке К. Дебюсси и М. Равеля. Музыкальный театр Дебюсси и Равеля. Влияние идей музыкального импрессионизма на творчество композиторов других стран. Позднеромантические традиции в симфоническом творчестве О. Респиги.

Тема 24. Основные тенденции в европейском музыкальном искусстве 1-й половины XX века. Жанровая панорама европейской музыки.

Революционные изменения во всех областях культуры, мощная волна научно-технических открытий, формирование новой культурной парадигмы. Авангард (в том числе музыкальный) как отражение нового миропонимания. Поиск новых средств выражения, создание новых эстетических систем.

Параллельное сосуществование различных эстетических направлений, творческих школ, стилистических тенденций. Позднеромантические, постро-мантические и антиромантические тенденции. Импрессионизм, экспрессионизм, урбанизм, конструктивизм, неоклассицизм, неофольклоризм, массовые жанры в музыкальном искусстве 1-й половины XX столетия.

Тема 25. Творчество французских композиторов 1-ой половины XX века.

Эстетические идеи Ж. Кокто и Э. Сати, их влияние на творчество композиторов группы «Шести». Симфонизм А. Онеггера. Музыкальный театр и вокальное творчество Ф. Пуленка. Оперное и ораториальное творчество французских композиторов. Творчество Д. Мийо. Этапы творчества О. Мессиана.

Тема 26. Творчество австрийских композиторов 1-ой половины XX века.

Общественно-политический и духовный кризис в культуре Австрии 1-й половины XX века. Творчество главы «нововенской школы» А. Шёнберга: эволюция стиля, эстетические установки, разработка додекафонической техники композиции. Ученики Шёнберга – А. Берг и А. Веберн: творческая биография, характеристика этапных произведений.

Тема 27. Неоклассицизм в европейской музыке. Творчество И. Стравинского зарубежного периода (1920-1960-е годы).

Неоклассицизм как явление. Темы и образы, жанры и формы, особенности музыкального языка И. Стравинского в неоклассицистский период творчества. Музыкальный театр И. Стравинского (на примере оперы-оратории «Царь Эдип» и балетов). Инструментальное творчество Стравинского (концерты, симфонии). «Додекафонический» период творчества Стравинского. Влияние творческих идей Стравинского на мировое музыкальное искусство.

Тема 28. Творчество композиторов Германии 1-ой половины XX века.

Сложность общественно-политической и духовной обстановки в Германии. Программный симфонизм Р. Штрауса: классические и романтические традиции, трактовка программности, особенности формообразования и оркестрового письма. Оперное творчество Р. Штрауса. Неоклассицистский

метод П. Хиндемита и его проявление в симфониях «Гармония мира» и «Художник Матис». Жанр сценической кантаты в творчестве К. Орфа.

Основные понятия: программный симфонизм, симфоническая поэма, экспрессионизм зонг-опера, новая деловитость, неоклассицизм, линейаризм, сценическая кантата, Шульверк.

Тема 29. Национальные композиторские школы Европы 1-й половины XX в.: Англия, Испания, Финляндия, Венгрия, Польша, Чехия, Румыния.

Английское музыкальное возрождение и творчество Б. Бриттена. Претворение фольклора и черты импрессионизма в творчестве М. де Фальи. Особенности симфонизма Я.Сибелиуса. Музыкальный театр и инструментальное творчество Б. Бартока: новаторство в области музыкального языка. Творческое наследие К. Шимановского и В.Лютославского, Б. Мартину, Д. Энеску: особенности метода и стиля.

Тема 30. Внеевропейские композиторские школы 1-й половины XX века: США, Латинская Америка.

Этапы формирования национальных музыкальных культур стран Нового Света. Авангардистские тенденции в творчестве Ч. Айвза. Джазовый симфонизм Дж. Гершвина. Музыкальная культура Латинской Америки. Творчество Э. Вила-Лобоса.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий контроль осуществляется непосредственно во время занятий в виде неавтоматизированного тестирования ограниченного объема (15-20 мин.), в виде устного опроса в соответствии с планом семинарских занятий, проведения деловых игр, психологического практикума.

Промежуточный контроль производится в виде контрольной работы или тестирования по укрупненным разделам дисциплины. Экзамен включает в себя устный ответ на 2 вопроса билета.

Критерии оценок

Оценка **«отлично»** предполагает блестящее знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка **«хорошо»** предполагает достаточное знание материала обучающимся в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка **«удовлетворительно»** предполагает знание основных положений изучаемого материала в объёме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка **«неудовлетворительно»** характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля **«Зачтено»** ставится, если обучающийся показал необходимые уровень освоения основных тем дисциплины.

Форма контроля **«Не зачтено»** ставится, если обучающийся не в достаточной мере показал знание пройденного материала.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия проводятся в аудиториях:

№27 - рояль «Петроф» - 1 шт., телевизор «Филипс» - 1 шт., стол – 10 шт., компьютер – 1 шт., настенный цифровой стенд – 1 шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 6 шт., видеомаягнитофон «Фунай» - 1 шт., DVD-плеер «Филипс» - 1 шт., пульт – 1 шт.

№ 40 - пианино «Петроф» – 1 шт., стол – 11 шт., стул – 4 шт., скамья – 2 шт., доска ученическая – 1 шт., телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1 шт.).

№46 - рояль «Ферстер» - 1 шт., стул – 33шт., проигрыватель – 1шт., колонки – 1 шт., трибуна-кафедра – 1 шт., стол – 17шт., телевизор – 1шт., пульт – 3шт., DVD плеер – 1шт., экран – 1шт., проектор – 1шт., компьютер – 1шт.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Денисов, А.В. Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др [Электронный ресурс] / А.В. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2006. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69644>. — Загл. с экрана.
2. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101618>. — Загл. с экрана.
3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 468 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>. — Загл. с экрана.
4. У, Ген-Ир. История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. У. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2011. — 544 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1981>. — Загл. с экрана.

Дополнительная:

1. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. Вторая половина XIX века. Издание шестое. - М.: Музыка, 1983. - 528 с. Конен В. История зарубежной музыки: Учебник. Вып. 3. – М., 1984.
2. История зарубежной музыки. XX век / ред. Гаврилова Н.А. – М.: Музыка, 2005. — 574 с. — (Academia XXI). — ISBN 5-7140-0311-X
3. История зарубежной музыки: Учебник для музыкальных вузов. Вып.6: Начало XX века – середина XX века / Сост. и общ. ред. В.В. Смирнов. – М, 2010. – 632 с.
4. История зарубежной музыки: Учебник. Вып. 5 / под ред. И. Нестьева. - Москва: Музыка, 1988. - 448 с.
5. Камзолова, М.Н. Музыкальное путешествие по городам Германии [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Камзолова. — Электрон. дан.

- Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 436 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102384>. — Загл. с экрана.
6. Камзолова, М.Н. Музыкальное путешествие по городам Италии [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Камзолова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 280 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99110>.— Загл. с экрана.
 7. Левик Б. История зарубежной музыки: Учебник. Вып. 2. – М., 1980.
 8. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник для исполнительских факультетов музыкальных вузов: в 2 кн. – М., 1986-1987.
 9. Привалов, С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX века — XX век. Эпоха модернизма [Электронный ресурс]: учебник / С.Б. Привалов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 536 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2848>. — Загл. с экрана.
 10. Розеншильд К. История зарубежной музыки до середины XVIII века: Учебник. Вып. 1. – М., 1963.
 11. Шестаков, В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века. – изд-е 2-е. – Москва: Изд-во ЛГИ, 2010. – 376с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации преподавателям

Каждая тема содержит общий обзор музыкальной культуры, характеристики различных жанров музыки, характеристики творчества композиторов, выявление их индивидуального стиля. Вузовский курс истории музыки – курс проблемный, предполагающий широкий исторический подход к изучаемым явлениям. Отсюда и соответствующая направленность анализа музыкальных произведений. целесообразно вводить (при анализе произведе-

ний) элементы описательного курса музыкальной литературы. чтение лекций следует сопровождать прослушиванием музыкальных произведений для более глубокого понимания как стиля, так и творческого мышления композитора, его технике письма, образного содержания его произведений.

Лекционный материал расположен так, чтобы осознанно и вдумчиво анализировать музыкальные явления. Например, с точки зрения принципа историзма читается лекция о зарождении зарубежного театров и оперы. От преподавателя требуется конкретность в периодизации становления оперы, знание названий опер и ярких представителей этого жанра. Следует делать акцент на новаторских чертах и значении их творчества для дальнейшего развития мировой оперы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Студент может использовать материалы данного учебно-методического комплекса:

1. Для уточнения тем пропущенных занятий и лекций курса.
2. Для правильного подбора нужной литературы при подготовке к зачету, контрольным работам.
3. Для просмотра требований к контрольным работам и зачету по предмету. Пользоваться рекомендациями по изучению дисциплины.

При работе с настоящим учебно-методическим комплексом студенту особое внимание следует обратить на условия допуска к зачету, на списки дополнительной литературы, на рекомендованную литературу для углубленного изучения предмета.

Основные темы и дидактические единицы данного учебно-методического комплекса соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. В соответствии с ними составлены вопросы к зачету. Изучение отдельных тем курса «История зарубежной музыки» следует начинать с основных понятий, их содержания и определений, поскольку каждая наука имеет

свой понятийный аппарат, который и является ее языком, отличающимся от языка любой другой науки.

В ходе чтения основной или дополнительной литературы полезно делать краткие конспекты прочитанного, выписки, заметки, выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних нужно обращаться к преподавателю. По завершении изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих знаний с помощью контрольных вопросов для самопроверки. Настоятельно рекомендуется избегать механического заучивания учебного материала. Практика убедительно показывает: самым эффективным способом является не «зубрежка», а глубокое, творческое, самостоятельное проникновение в существо изучаемых вопросов.

Необходимо вести систематическую каждодневную работу над литературными источниками. Следует воспитывать в себе установку на прочность, долговременность усвоения знаний по курсу. Надо помнить, что они потребуются не только и не столько в ходе зачета, но – что особенно важно – в последующей профессиональной деятельности.

Учебно-методическое пособие включает в себя Список основной литературы по курсу, а также Список дополнительной литературы и Список литературы, предназначенный для углубленного изучения материала. Особое внимание следует уделить Списку основной литературы (учебникам), обращаясь, при этом, к справочным изданиям: толковым словарям русского языка, словарям иностранных слов, энциклопедическим словарям, энциклопедиям.

При подготовке к зачету особое внимание следует обратить на следующие моменты:

1. Изучать курс необходимо систематически в течение всего учебного года, поэтому составьте график (по неделям или месяцам) самостоятельной подготовки и строго его выполняйте.
2. Активно, то есть, вдумываясь в каждое слово, изучайте теоретический материал.

3. Все незнакомые понятия, встречающиеся в процессе подготовки, необходимо уяснить, пользуясь существующей литературой, словарем.

4. Понимание понятий и частей текста достигнуто, если вы можете своими словами, но без искажения смысла, повторить фрагмент текста мысленно или вслух. Например, при запоминании больших по объему текстов, можно использовать метод ключевых слов. Ключевое слово – это своеобразный «узел», связывающий хранящуюся в памяти информацию с непосредственным сознанием и позволяющий нам ее воспроизвести. Для запоминания какой-либо фразы достаточно выделить 1-2 главных (ключевых) слова и запомнить их, после чего стоит только их вспомнить, как вспомнится вся фраза.

5. Сложным темам уделите особо пристальное внимание.

Для того, чтобы избежать трудностей при ответах на сложные вопросы, рекомендуем прослушать курс лекций и воспользоваться очными консультациями преподавателей. Важно понимать, что высоко ценится не просто знание курса, но, прежде всего его глубокое понимание, стремление и умение применить его для анализа явлений, в практике. Умейте отделять главное от второстепенного. Основные положения и определения лучше иллюстрировать конкретными примерами. Разделы ответа должны быть связанными логически. Заканчивайте ответ краткими выводами. Зачет – это процедура удостоверения навыков и умений, остающихся у студента после изучения учебного курса.

В курсе «История зарубежной музыки» контрольные работы имеют важное значение и способствуют расширению теоретических и практических знаний, развитию навыков самостоятельной работы, овладению азами методики исследования. Будучи составной частью процесса обучения, контроль имеет образовательную, воспитательную и развивающую функции. Но главная функция контроля, конечно, диагностическая. Разновидностью периодического контроля и являются контрольные работы. Для диагностики имеет большое значение их содержание. При этом цель педагога – получить

информацию об уровне усвоения учащимися учебного материала в рамках выносимой на контроль темы.

Тема избирается из числа обозначенных в списке. С каждым студентом выбор оговаривается индивидуально. Недопустимо произвольное изменение темы без согласования с педагогом (коррекция темы возможна, но требует серьезной аргументации). В процессе подготовки материала автор должен самостоятельно подобрать необходимую литературу, определить план, структуру работы. В итоге она должна иметь законченный вид, быть уместно структурированной, включать план, список использованной литературы. Как правило, контрольная работа должна иметь вводную часть с обоснованием выбора темы, характеристикой используемой литературы, указанием цели и задач; основную часть, содержащую развитие основных позиций плана (основная часть делится на разделы) и выводы (заключение).

Главным показателем при оценке текста выступает степень раскрытия темы, логичность изложения материала, оригинальный ракурс рассмотрения темы, широкое привлечение исследовательских источников.

Контрольная работа не является исследовательским трудом, не претендует на открытия в какой-либо области культуры, однако она должна обладать самостоятельностью. Самостоятельность работы проявляется в характере изложения материала, интерпретации фактов, исследовательских позиций, в сопряжении различных точек зрения на интересующую проблему, в подборе литературы. В процессе работы автору следует избегать механического переписывания материала.