

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

Рабочая программа учебной дисциплины
«История зарубежной музыки»
По специальности
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)
Специализация №3: «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»

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 курса

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

Задачи дисциплины:

- Формирование знаний о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества;
- развитие навыков стилового 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.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; – основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; – композиторское творчество в историческом контексте.
	Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и

	музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности.
ПКО-5. Способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора	<i>Владеть:</i> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; – профессиональной терминологией; – практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; – навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
	<i>Знать:</i> – композиторские стили, условия коммуникации «композитор — исполнитель — слушатель».
	<i>Уметь:</i> – ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте.
<i>Владеть:</i> – навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения.	

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 540 часов, аудиторная работа – 360 часов, самостоятельная работа – 180 часов. Время изучения – 1-6 семестры. Занятия по курсу «История зарубежной музыки» проходят в групповом

классе. Формы промежуточной аттестации: контрольные работы, тестирование, зачет (3 семестр), экзамен (1,2,4,5,6 семестры).

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
<i>1 семестр</i>		
1.	Введение в предмет, методология курса. Гипотезы о происхождении музыки. Музыка древних цивилизаций	6
2.	Музыкальная культура Античности. Теория и эстетика. Развитие театра.	8
3.	Музыкальная культура Средневековья. Развитие церковной и светской музыки	10
4.	Музыкальная культура Ренессанса	12
5.	XVII век – переломная эпоха в развитии музыкального искусства. Эстетика барокко. Развитие основных музыкальных жанров	22
6.	Становление и развитие оперы	6
7.	Развитие кантатно-ораториальных жанров	8
		72
<i>2 семестр</i>		
1.	Классицизм: самосознание эпохи и музыкальная практика	6
2.	Музыкальный театр XVIII века. Развитие оперы в Италии и Франции. Оперное творчество В.А.Моцарта	12
3.	Становление и развитие сонатно-симфонического цикла. Симфонизм Гайдна и Моцарта	6
4.	Философско-эстетические взгляды Бетховена. Периодизация творчества. Симфонизм.	12
5.	Эволюция камерно-инструментальных жанров в XVIII веке	8
6.	Романтизм. Его общая и музыкальная эстетика	6
7.	Развитие музыкального театра в первой половине XIX века	22
		72
<i>3 семестр</i>		
1.	Отражение принципов романтической эстетики в вокальной лирике XIX века	8
2.	«Симфонические искания» романтизма	12
3.	Развитие жанров фортепианной музыки в первой половине XIX века	10

4.	Развитие национальных школ в первой половине XIX века	8
5.	Оперная реформа Р.Вагнера: концепция и ее воплощение	22
6.	Эволюция оперного творчества Верди	12
		72
	<i>4 семестр</i>	
1.	Основные тенденции развития австро-немецкой музыки второй половины XIX века. Симфонизм И. Брамса, А. Брукнера	8
2.	Развитие национальных композиторских школ второй половины XIX века	18
3.	Французская музыкальная культура второй половины XIX- начала XX века	16
4.	Итальянский оперный театр	8
5.	Основные художественные направления рубежа веков.	6
6.	Развитие австро-немецкого симфонизма последней трети XIX-начала XX века	10
7.	Музыкальный театр Р. Штрауса	6
		72
	<i>5 семестр</i>	
1.	Тенденции в европейском музыкальном искусстве 1-й половины XX века	2
2	Додекафония и нововенская композиторская школа. Эволюция творчества А. Шенберга	4
3	Особенности творческого метода А. Берга. Эстетика творчества А. Веберна	4
4	Урбанистические тенденции. Французская группа «Шести». Особенности творческого пути Онеггера, Мийо, Пуленка	4
5	«Молодая Франция». Эволюция творчества О. Мессиана	2
6	Музыкальная культура Германии 1-ой половины XX века. Творчество П.Хиндемита, К.Орфа	3
7	Неоклассицизм и творчество И. Стравинского 1923-1953 годов. Додекафонический период творчества И. Стравинского	3
8	Своеобразие музыкальной культуры США. Творчество Ч. Айвза и Д. Гершвина	3
9	Неофольклорные тенденции в музыкальном искусстве. Национальные композиторские школы Европы 1-й половины XX в.: Чехия, Румыния, Венгрия, Польша, Испания, Англия	2
10	Творчество Л. Яначека, Б. Мартину, Д. Энеску, Б. Бартока	3

11	Музыкальная культура Польши XX века. Творчество К. Шимановского. В. Лютославского	3
12	Эволюция творческого метода М. де Фальи. Творческий портрет Б. Бриттена	3
		36
	6 семестр	
1	Тенденции в европейском музыкальном искусстве 2-й половины XX века	2
2	Сериализм, Пуантилизм, Алеаторика	4
3	Сонористика	4
4	Конкретная, электронная музыка	4
5	Минимализм	4
6	Акционизм. Инструментальный театр. Хэппенинг, перформанс	4
7	Массовая музыкальная культура	4
8	Современный музыкальный театр. Мюзикл. Рок-опера	8
9	Итоги XX века: пути взаимодействия, эксперименты, перспективы	2
		36
	Всего часов	360

Содержание

1 семестр

Тема 1. Введение в предмет. Методология курса. Гипотезы о происхождении музыки. Музыка древних цивилизаций

Основные цели, задачи, объем курса. Принцип историзма, методы работы. Различные гипотезы о происхождении музыкального искусства. Типологические особенности музыкальной культуры древних цивилизаций: Китай, Индия, Египет, Шумеро-Вавилония, Израильско-Иудейское царство.

Тема 2. Музыкальная культура Античности. Теория и эстетика. Развитие театра

Значение изучения античности. Периодизация и вершинные достижения античной культуры. Специфика, основные понятия (миф, мистерия, синкретизм, калокагатия, катарсис). Основные музыкально-эстетические учения Античности: каноники и гармоники, число, гармония

сфер, учение об этосе. Происхождение трагедии, структура драмы, функции театра.

Тема 3. Музыкальная культура Средневековья. Развитие церковной и светской музыки

Исторические предпосылки развития средневековой культуры. Основные эстетические принципы средневековой культуры. Развитие церковной музыки: грегорианика, становление многоголосия, формирование и развитие жанров церковной музыки. Светская музыкальная культура: менестрели, шпильманы, ваганты, трубадуры, труверы, миннезингеры.

Тема 4. Музыкальная культура Ренессанса

Предпосылки развития ренессансной культуры в позднем средневековье. Секуляризация, гуманистическая идеология, противоречия эпохи. Ars Nova и его представители. Развитие многоголосных церковных и светских жанров Ренессанса: месса, мотет, шансон, мадригал. Развитие инструментальной музыки. Возникновение оперы. Эстетика Ренессанса.

Тема 5. XVII век – переломная эпохи в развитии музыкального искусства. Эстетика барокко. Развитие основных музыкальных жанров

Характеристика переходного периода европейской культуры. Открытия в разных областях, специфика мироощущения эпохи. Барокко как доминирующий стиль эпохи. Эстетические принципы: антитетичность, инвенторство, «странности», поэтика остроумия, аллегория и эмблема и искусстве. Теория аффектов, формирование общеевропейской музыкальной семантики. Крупнейшие композиторы: Монтеверди, Перселл, Вивальди, Скарлатти, Гендель, Бах, Люлли. Становление и развитие жанров: сюита, концерт, соната. скрипичные и клавирные школы.

Тема 6. Становление и развитие оперы

Предпосылки возникновения и предтечи оперы. Флорентийская камерата. Ранние образцы оперы в Италии и других странах. Оперное творчество К.Монтеверди. «Британский Орфей»: Генри Перселл и его опера.

Тема 7. Развитие кантатно-ораториальных жанров

Возникновение и специфические особенности ранних образцов кантаты и оратории. Светские и духовные кантаты И.С. Баха. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. Развитие жанра пассионов.

2 семестр

Тема 1. Классицизм: самосознание эпохи и музыкальная практика

Эстетические принципы Классицизма. Идеология Просвещения и музыкальное искусство. Европоцентризм. Формирование общеевропейского музыкального словаря эпохи. Система музыкальных жанров. крупнейшие представители.

Тема 2. Музыкальный театр XVIII века. Развитие оперы в Италии и Франции. Оперное творчество Моцарта

Эстетические споры вокруг оперного театра. Развитие основных оперных жанров в Италии: неаполитанская школа, А.Скарлатти, комическая опера в творчестве Д. Перголези. Просветители об опере. Война буффионов. Реформа К.В. Глюка. Война глюкистов и пиччинистов. Оперное творчество Моцарта: обновление жанровых и драматургических принципов. Моцарт и Просвещение.

Тема 3. Становление и развитие сонатно-симфонического цикла. Симфонизм Гайдна и Моцарта

Предпосылки развития сонатно-симфонического цикла. Жанровые предтечи. Мангеймская школа и ее достижения. Симфонизм Гайдна и Моцарта: специфика мышления, отражение идей эпохи.

Тема 4. Философско-эстетические взгляды Бетховена. Периодизация творчества. Симфонизм

Этические основы бетховенской эстетики. Периодизация творчества, обзор жанровой системы. Симфонизм Бетховена как способ «философствования музыкой». Виды симфонизма, новаторство композитора. Бетховен и романтики.

Тема 5. Эволюция камерно-инструментальных жанров в XVIII веке

Становление и развитие жанра квартета. Квартетное творчество Гайдна, Моцарта, Бетховена. Развитие фортепианной сонаты в творчестве ранних классицистов и венских классиков. Новаторские черты фортепианного творчества Бетховена.

Тема 6. Романтизм. Его общая и музыкальная эстетика

Определение понятия, характеристика эпохи. Предпосылки и основные признаки романтизма. Темы и идеи романтизма. Представители в разных областях искусства. Изменения в музыкальном искусстве, обновление жанров и системы музыкально-выразительных средств.

Тема 7. Развитие музыкального театра в первой половине XIX века

Музыкальный театр Гофмана. «Ундина» и «Вольный стрелок» как первые образцы романтической оперы. Опера в Италии: Россини, Беллини, Доницетти. Большая французская романтическая опера и ее автор. «Гугеноты» как образец большой французской оперы. Ранние оперы Вагнера.

3 семестр

Тема 1. Отражение принципов романтической эстетики в вокальной лирике XIX века

Ранние образцы романтической лирики в творчестве Шуберта, Вебера, Мендельсона. Романтический вокальный цикл. Взаимодействие слова и музыки в вокальном творчестве Р.Шумана и И. Брамса. «Стихотворения для голоса» Г.Вольфа. Камерно-вокальное творчество Ф.Листа.

Тема 2. «Симфонические искания» романтизма

Образцы раннего романтического симфонизма в творчестве Ф.Шуберта. Принципы песенного симфонизма. Одночастная романтическая программная увертюра и образцы пейзажного симфонизма Ф.Мендельсона. Традиции и новаторство в симфоническом творчестве Р.Шумана. Программный романтический симфонизм Г.Берлиоза. Жанр симфонической поэмы в творчестве Ф. Листа.

Тема 3. Развитие жанров фортепианной музыки в первой половине XIX века

Основные тенденции в развитии фортепианной музыки. Virtuozы и художники. Миниатюра как отражение романтической картины мира. Специфика национального в фортепианной музыке Шопена, Листа. Крупные одночастные жанры (фантазия, баллада). Развитие жанра сонаты в творчестве романтиков (Шуберт, Шуман, Лист, Шопен). Сюита сквозного строения как новый тип фортепианного цикла.

Тема 4. Развитие национальных школ в первой половине XIX века

Романтизм и проблема «национального». Композиторские школы Польши, Чехии, Венгрии. Создание национальной оперы. Взаимодействие фольклора и композиторского творчества.

Тема 5. Оперная реформа Р.Вагнера: концепция и ее воплощение

Историческое значение творчества Вагнера, его оценка. Эволюция оперного творчества композитора: от романтических моделей – к музыкальной драме. Принципы оперной реформы, трактаты Вагнера об искусстве. Преломление реформаторских принципов в операх 40-50-х гг. «Тристан и Изольда» как рубежное произведение музыкального романтизма. Проблема национального в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры». «Кольцо нибелунга»: концепция и ее воплощение. «Парсифаль» как итог эволюции взглядов Вагнера.

Тема 6. Эволюция оперного творчества Верди

Специфика развития итальянской оперы в XIX веке. Апологеты и критики итальянской оперы. Эволюция оперного творчества Верди: от романтической мелодрамы – к психологической драме. «Фальстаф» как итог развития комической оперы.

4 семестр

Тема 1. Основные тенденции развития австро-немецкой музыки второй половины XIX века. Симфонизм И.Брамса, А.Брукнера

Специфика позднего романтизма, взаимосвязь музыки, литературы, театра. Различия эстетических устремлений: Лейпцигская и Веймарская школы, вагнерианцы и «брамины», Э.Ганслик. Особенности симфонизма

Брамса: традиционные и новаторские черты. Внемузыкальные основания симфонического мышления Брукнера.

Тема 2. Развитие национальных композиторских школ второй половины XIX века

Панскандинавизм и его отражение в европейском искусстве. Норвежская музыкальная культура и творчество Э.Грига. Основоположник финской классической музыки – Я.Сибелиус. Испанская музыкальная культура и творчество И.Альбениса.

Тема 3. Французская музыкальная культура второй половины XIX-начала XX века

Основные художественные направления: множественность эстетических устремлений, соединение позднеромантических, реалистических, символистских, импрессионистических тенденций. Музыкальный театр: развитие лирической оперы в творчестве Гуно, Массне, Бизе, Сен-Санса, Делиба; оперетта и балет. Развитие симфонической и камерно-инструментальной музыки. Музыкальный театр Дебюсси и Равеля. Импрессионистические и символистские черты в творчестве французских композиторов.

Тема 4. Итальянский оперный театр

Эстетические принципы веристской драмы в оперном жанре. Образцы веристской оперы в творчестве П. Масканьи, Р.Леонкавалло и Д.Пуччини. Эволюция оперного стиля Пуччини. Ориентальная тема в театре Пуччини.

Тема 5. Основные художественные направления рубежа веков

Специфика европейского мироощущения рубежа веков, эстетика декаданса. Основные направления: символизм, импрессионизм, экспрессионизм, примитивизм. Темы и идеи искусства рубежа веков. Поиски новых жанров. Взаимодействие искусств, идея синтеза на новом этапе. Ретроспективные и обновленческие тенденции. Идеи кризиса, «заката Европы».

Тема 6. Развитие австро-немецкого симфонизма последней трети XIX-начала XX века

Отражение идей эпохи в симфонизме Г.Малера. Малер и Венский сецессион, Малер и Достоевский, ориентальная тема в творчестве Малера. Симфонии «Волшебного рога». Венский триптих. Симфония тысячи участников. Поздний симфонизм. Влияние Малера на развитие европейского симфонизма. Специфика симфонизма Р.Штрауса.

Тема 7. Музыкальный театр Р.Штрауса

Эволюция стиля композитора: от экспрессионизма («Саломея», «Электра») – к неоклассицизму («Кавалер розы», поздние оперы). Музыкальный театр Штрауса в контексте европейской культуры. Историческая судьба оперного театра Штрауса.

5 семестр

Тема 1. Тенденции в европейском музыкальном искусстве 1-й половины XX века

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, постромантические и антиромантические тенденции. Импрессионизм, экспрессионизм, урбанизм, конструктивизм, неоклассицизм, неофольклоризм, массовые жанры в музыкальном искусстве 1-й половины XX столетия.

Темы 2-3. Додекафония и нововенская композиторская школа.

Эволюция творчества А. Шенберга. Особенности творческого метода А. Берга. Эстетика творчества А. Веберна

Особенности общественно-политической обстановки, ее отражение 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, своеобразии претворения додекафонического метода.

Основные понятия: атонализм, додекафония, серийность, Sprechgesang.

Темы 4-5. Урбанистические тенденции. Французская группа «Шести». Особенности творческого пути Онеггера, Мийо, Пуленка. «Молодая Франция». Эволюция творчества О. Мессиана.

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.

Основные понятия: урбанизм, мебелировочная музыка, футуризм, моноопера, опера-минутка, аркейская школа, лады ограниченной транспозиции.

Тема 6. Музыкальная культура Германии 1-ой половины XX века. Творчество П.Хиндемита, К.Орфа.

Сложность общественно-политической и духовной обстановки в Германии. Социально ангажированное искусство. Неоклассицистский метод П. Хиндемита и его проявление в симфониях «Гармония мира» и «Художник Матис». Жанр сценической кантаты в творчестве К. Орфа. Система детского музыкального воспитания К. Орфа.

Основные понятия: зонг-опера, «новая деловитость», неоклассицизм, линейаризм, сценическая кантата, Шульверк.

Тема 7. Неоклассицизм и творчество И. Стравинского 1923-1953 годов. Додекафонический период творчества И. Стравинского.

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 8. Своеобразие музыкальной культуры США. Творчество Ч. Айвза и Д. Гершвина.

Этапы формирования национальных музыкальных культур стран Нового Света. Джаз как особый вид музыкального творчества, соединение в нем европейской и афроамериканской традиции. Авангардистские тенденции в творчестве Ч. Айвза. Джазовый симфонизм Дж. Гершвина.

Темы 9-12. Неофольклорные тенденции в музыкальном искусстве.

Национальные композиторские школы Европы 1-й половины XX в.:

Чехия, Румыния, Венгрия, Польша, Испания, Англия.

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

6 семестр

Темы 1-6. Тенденции в европейском музыкальном искусстве 2-й половины XX века. Сериализм. Пуантилизм, Алеаторика. Сонористика.

**Конкретная, электронная музыка. Минимализм. Акционизм.
Инструментальный театр. Хэппенинг, перформанс.**

Вторая волна западноевропейского музыкального авангарда (50-60-е годы XX века). Многочисленные эксперименты в области источников и параметров звучания, формы и способов функционирования произведения, различные технические и эстетические концепции. Сериализм, пуантилизм, сонористика, алеаторика, минимализм, конкретная и электронная музыка; хэппенинг и перформанс, инструментальный театр. Стабилизация и консолидация различных практик в музыкальном искусстве 2-й половины XX века.

Тема 7. Массовая музыкальная культура.

Массовая музыкальная культура – самостоятельный (несмотря на его раздробленность) художественный пласт, представленный своими собственными видами и жанрами, которые чаще всего живут в демократических кругах и не совпадают по своим фундаментальным признакам с двумя другими пластами музыки – профессиональным композиторским творчеством и фольклором.

Возрастание роли массовой музыкальной культуры, многообразие ее видов, ее социокультурный и общий цивилизационный резонанс. Изменения в традиционной иерархии музыкальных видов. Современные массовые жанры как наиболее социально востребованный пласт музыки.

Специфические свойства современной массовой культуры: коммерциализация, тиражирование, консервирование информации, монтажный принцип строения (принцип дайджеста). Последний совпадает с мозаичностью современной культуры и делает коммуникацию более эффективной, так как использует многоканальное восприятие человека.

Формирование шоу-бизнеса, разветвленной поп-индустрии. Замена художественных приоритетов на экономические, ведущая роль продюсирования, звукорежиссуры, аранжировки. Предельная визуализация

массовой музыкальной «продукции», снижение требований к собственно музыкальной ее составляющей.

Тема 8. Современный музыкальный театр. Мюзикл. Рок-опера.

Истоки и формирование мюзикла, классические образцы. Отличие от других форм музыкально-театрального искусства. Чрезвычайная притягательность жанра мюзикла для актеров всех стран и всех театральных направлений (в т.ч. в России), его влияние на другие музыкально-театральные жанры. Возможности сочетания «большой», часто классической литературы, «вечных» сюжетов с предельно актуализированной стилистикой: музыкальной, хореографической, театрально-сценической.

Жанровые и стилевые прототипы *рок-оперы*. Принципиальная полижанровость явления, находящегося на пересечении массовой и академической музыки: оперные формы, драматургия и рок-стилистика.

Тема 9. Итоги XX века: пути взаимодействия, эксперименты, перспективы.

Влияние научно-технического прогресса на развитие современной музыкальной культуры – от генерально общих свойств сознания (в т.ч. формирование нового тембрового мышления) до музыкального инструментария.

Концепции постмодернизма, идеи тотального взаимодействия и синтеза элементов разных музыкальных стилей/направлений/пластов в рамках одного художественного текста.

Современные, в особенности электронные средства массовой информации, компьютерные технологии, всемирная информационная сеть и их влияние на возникновение, фиксацию, трансляцию музыкально-творческих ценностей.

5. Организация контроля знаний

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Текущий контроль проводится на протяжении семестра в ходе семинарских занятий. При этом контроле преподаватель оценивает уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала и выявляет недостатки в подготовке студентов в целях дальнейшего совершенствования методики преподавания данной дисциплины, активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателей. Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов (семестровые аттестации, осуществляются на базе двух рейтинговых «срезов»). Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс обучения по данному предмету.

Основным формам проверки знаний студентов являются: контрольная работа, тестирование, зачет, экзамен.

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 студент освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «**Не зачтено**» ставится, если студент не освоил основные положения курса в соответствии с программными требованиями.

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., DVDплеер «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 – 33 шт., проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 шт., трибуна-кафедра – 1 шт., стол – 17 шт., телевизор – 1 шт., пульт – 3 шт., DVD плеер – 1 шт., экран – 1 шт., проектор – 1 шт., компьютер – 1 шт.

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

В основе построения курса лежит сочетание хронологического и биографо-стилистического принципов (творчество и эволюция метода виднейших представителей различных национальных культур мира).

Основные формы занятий – лекции и семинары. Важно систематически акцентировать внимание студентов на опорных понятиях изучаемого предмета, «знаковых» явлениях изучаемой музыкальной культуры (имена, названия произведений, ключевые даты и т.д.).

Помимо информативной формы подачи материала целесообразно включать в лекции и семинары контекстуальный и стилевой анализ, просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов с последующим коллективным обсуждением, различные проблемно-дискуссионные формы работы, для которых заранее оговаривается основное направление, круг вопросов, предусматривается возможность альтернативных прений.

Студенты могут также самостоятельно подготовить и представить на занятии обзор литературы по конкретной теме, подобрать интересующие их музыкальные образцы для демонстрации однокурсникам и т.п.

В качестве одной из форм контроля и активизации самостоятельной работы студентов предусматривается подготовка докладов (на разные интересующие их темы или на общую, предполагающую рассмотрение широкого круга вопросов).

Педагогу необходимо направлять и стимулировать внеаудиторную работу студентов: это касается в равной мере как освоения теоретического материала (списки литературы), так и расширения практического опыта знакомства с музыкальным материалом (видеопросмотр, аудиопрослушивание, знакомство с публикациями в СМИ).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Рекомендации по изучению отдельных тем курса

Изучение отдельных тем курса «История зарубежной музыки» следует всегда начинать с основных понятий, их содержания и определений, т.к. каждая наука имеет свой категориальный аппарат, который и является ее языком, отличающимся от языка любой другой науки. Следует обратить внимание, что окончательных определений, к какой бы теме курса мы не

обратились, не существует. Все понятия науки используются как «рабочие» понятия, без которых науку создать невозможно. В зависимости от автора и подхода могут иметь различную трактовку, а поэтому при изучении темы и составлении конспекта обращайтесь на автора данного определения.

Рекомендации по работе с литературой

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить, прежде всего, на учебники. Необходимо обращаться к справочной литературе: словарям иностранных слов, энциклопедическим словарям, энциклопедиям.

Основные (базовые) и дополнительные литературные источники учебной дисциплины приведены в списке литературы в данном учебно-методическом комплексе. Если основное пособие не дает полного или ясного ответа на некоторые вопросы программы, то необходимо обращаться к другим учебным пособиям.

При чтении учебного пособия необходимо составлять конспект, в котором записывать основные понятия, принципы, законы и формулы, выражающие эти законы, ключевые имена в истории массовой культуры, названия их произведений и т.д.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

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 Вам 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.
5. Во время занятий ничто не должно отвлекать.
6. Сложным темам уделите особо пристальное внимание.

Для того, чтобы избежать трудностей при ответах 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.