Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)

Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

_____Е.В. Савелова

«24» мая 2023 г.

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2023 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты

Хабаровск
2023

Составители:

Захарченко Валерия Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Сырвачева Светлана Сергеевна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства «03» мая 2023 г., протокол № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1	**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ**	4
1.1	Наименование дисциплины	4
1.2	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3	Цель освоения дисциплины	4
1.4	Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2	**ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**	5
2.1	Объём дисциплины	5
2.2	Тематический план дисциплины ОФО	6
2.3	Краткое содержание разделов и тем	14
3	**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**	30
3.1	Планы семинарских занятий	30
3.2	Темы докладов и рефератов по дисциплине	36
3.3	Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	36
4	**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**	40
5	**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**	40
5.1	Перечень компетенций и этапы их формирования	40
5.2	Показатели и критерии оценивания компетенций	41
5.3	Материалы для оценки и контроля результатов обучения	43
5.4	Методические материалы по оцениванию результатов обучения	45
6	**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**	46
6.1.	Основная и дополнительная учебная литература	46
6.2	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	50
6.3	Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	51
6.4	Материально-техническая база	52
7	**ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА**	53
8	**ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)**	54

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», уровень бакалавриата, профиль «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», квалификации «Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.08.2017 г. № 730 с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«История зарубежной музыки» относится к дисциплине обязательной части учебного цикла Б1.О.22 и по реализуемым компетенциям опирается на изучаемые в вузе курсы гармонии и полифонии.

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью курса является овладение студентами профессиональными знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры зарубежных стран.

Задачи заключаются в формировании и развитии:

- знаний обучающихся в области наиболее значительных фактах истории зарубежной музыки; их профессионального языка и понятийного аппарата

-навыков стилевого анализа произведений различных эпох, национальных профессиональных школ и направлений

- умений в области самостоятельной работы с исследовательской литературой, в том числе свободного владения современными музыкально-историческими научными идеями

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы. Общепрофессиональные компетенции связаны также с курсами гармонии и полифонии.

Формируемые компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**	**Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций**
Универсальные компетенции		
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-1-	*ОПК-1.1* **Знать** основные	*ОПК-1.1* **Знать** специфику

способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определённом историческом этапе	термины и понятия в области музыкальной теории и истории музыки *ОПК-1.2* **Уметь** дифференцировать музыкальные термины и понятия в соответствии с определённым этапом развития музыкального искусства *ОПК-1.3* **Владеть** навыками слухового восприятия и анализа музыкального произведения с точки зрения определённого направления и композиторского стиля	музыкального языка и формы, характерную для определённого исторического этапа развития композиторских школ и направлений *ОПК-1.2* **Уметь** выполнять все формы работы курса истории зарубежной музыки, в том числе творческие и интерактивные, в целях анализа и использования в профессиональной деятельности музыкальных произведений различных эпох, композиторских школ и направлений *ОПК-1.3* **Владеть** навыками стилевого анализа всех аспектов музыкальной организации произведений различных жанров и эпох
ПК-15 способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности	*ПК-15.1* **Знать** основные этапы формирования и развития музыкальных жанров, направлений и школ *ПК-15.2* **Уметь** анализировать основные элементы музыкальной речи, понимать стилистические особенности музыкального языка определённой исторической эпохи *ПК –15.3* **Владеть** навыками систематической работы в области истории музыкального искусства в целях использования их в исполнительской деятельности	*ПК- 15.1* **Знать** особенности слухового восприятия и воспроизведения музыкальных произведений различных эпох и стилей *ПК-15.2* **Уметь** использовать знания и навыки, полученные в курсе истории зарубежной музыки, в других дисциплинах специального, музыкально-теоретического и музыкально-исторического циклов, а также в профессиональной деятельности *ПК - 15.3* **Владеть** всем комплексом знаний, умений и навыков в области изучаемого курса истории зарубежной музыки в целях использования их в исполнительской, научно-исследовательской, педагогической деятельности

2. Объём и содержание дисциплины
2.1 Объём дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**	
	Всего часов	**Семестры**
Контактная работа (всего)	**98**	**1-3**
в том числе:		
- лекции (ЛЗ)	*78*	*1-3*

- семинары (СЗ)	*20*	*1-3*
- практические (ПЗ)		
- групповые (ГЗ)		
- индивидуальные (ИЗ)		
-групповое консультирование (Г)		
-индивидуальное консультирование (И)		
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**82**	**1-3**
СР обучающихся	69	1-3
КОНТРОЛЬ	13	2,3
в том числе:		
-подготовка курсовой работы		
- текущий контроль		
-промежуточный контроль (подготовка к зачету)	*4*	*2*
-промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	*9*	*3*
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	**5/180**	**1-3**
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	**семестры:**	
Зачет	*2*	
Экзамен	*3*	

2.2 Тематический план дисциплины ОФО

Тематический план ОФО

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г,И)	Всего часов в СР	СР	контроль СР	
									Текущий	Промежут
1 семестр. Раздел 1 Западноевропейская музыкальная культура доклассической эпохи										
	Введение.	1	1	1						

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г,И)	Всего часов СР	СР	контроль СР	
									Текущий	Промежут
1.1.	Музыка как вид искусства. Происхождение музыки. Музыкальная культура древнего мира (первобытное общество) - *ОПК-1*	1	1	1						
1.2.	Античная музыкальная культура, её генетические связи с литературой и философией. Античная музыкальная теория и эстетика *ОПК-1*	1	1	1						
1.3	Западноевропейская музыкальная культура эпохи средневековья *ОПК-1*	1	1	1						
1.4	Западноевропейская музыкальная культура Возрождения *ОПК-1*	2	1	1			1	1		
1.5	Западноевропейская музыкальная	2	1	1			1	1		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г,И)	Всего часов СР	СР	контроль СР	
									Текущий	Промежут
	культура Барокко *ОПК-1*									
1.6	Духовные и светские жанры в творчестве И.С. Баха *ОПК-1, ПК-15*	5	4	1	3		1	1		
1.7	Вокально-драматическое творчество И.С. Баха *ОПК-1*	2	1	1			1	1		
1.8	Клавирное творчество И.С. Баха *ОПК-1, ПК-15*	1	1	1						
1.9	Органные и оркестровые жанры в творчестве И.С. Баха *ОПК-1, ПК-15*	1	1	1						
1.10	Оперное и ораториальное творчество Г.Ф. Генделя *ОПК-1, ПК-15*	3	2	2			1	1		
1.11	Инструментальные жанры в творчестве Генделя *ОПК-1, ПК-15*	6	5	2	3		1	1		
Раздел 2 Западноевропейская музыкальная культура 2-й пол. XVIII - нач. XIX вв.										
2.1	Оперная реформа	2	2	2						

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г,И)	Всего часов в СР	СР	контроль СР	
									Текущий	Промежут
	К. В. Глюка *ОПК-1, ПК-15*									
2.2	Й. Гайдн – родоначальник классического симфонизма *ОПК-1, ПК-15*	2	2	2						
2.3	Фортепианная соната в творчестве Й. Гайдна и В. Моцарта *ОПК-1, ПК-15*	3	2	2			1	1		
2.4	Трактовка сонатно-симфонического цикла в творчестве В. Моцарта *ОПК-1, ПК-15*	3	2	2			1	1		
Всего по 1 семестру		**36**	**28**	**22**	**6**		**8**	**8**		
2семестр (продолжение раздела 2)										
2.5	Музыкальный театр Моцарта *ОПК-1, ПК-15*	3	2	2			1	1		
2.6	Реквием Моцарта как идея духовного возрождения *ОПК-1, ПК-15*	3	2	2			1	1		
2.7	Симфоническое творчество Л. Бетховена*ОПК-1, ПК-15*	3	2	2			1	1		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г,И)	Всего часов в СР	СР	контроль СР	
									Текущий	Промежут
2.8	Фортепианная соната в творчестве Бетховена *ОПК-1, ПК-15*	5	4	2	2		1	1		
Раздел 3. Западноевропейская музыкальная культура XIX века. Эпоха романтизма										
3.1	Немецкая романическая опера. Творчество К.М. Вебера *ОПК-1, ПК-15*	4	2	2			2	2		
3.2	Классические и романтические тенденции творчества Ф. Шуберта *ОПК-1, ПК-15*	4	2	2			2	2		
3.3	Национальные истоки творчества Ф. Шопена *ОПК-1, ПК-15*	4	2	2			2	2		
3.4	Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана *ОПК-1, ПК-15*	4	2	2			2	2		
3.5	Фортепианное творчество Р. Шумана *ОПК-1, ПК-15*	4	2	2			2	2		
3.6	Вокальное творчество Р. Шумана *ОПК-1, ПК-15*	6	4	2	2		2	2		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г,И)	Всего часов в СР	СР	контроль СР	
									Текущий	Промежут
3.7	Итальянская опера 1-й пол. XIX в. *ОПК-1, ПК-15*	6	4	4			2	2		
3.8	Жанры симфонической музыки в творчестве композиторов-романтиков *ОПК-1, ПК-15*	6	4	4			2	2		
3.9	Программный романтический симфонизм. Творчество Г. Берлиоза и Ф. Листа *ОПК-1, ПК-15*	5	3	3			2	2		
3.10	Непрограммная симфония в творчестве Ф. Мендельсона, И. Брамса, А. Дворжака *ОПК-1, ПК-15*	5	3	3			2	2		
3.11	Ф. Лист и венгерская национальная композиторская и романтическая школа. Фортепианное творчество Листа. *ОПК-1, ПК-15*	6	4	2	2		2	2		
Подготовка к зачету		4					4			4

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г,И)	Всего часов в СР	СР	контроль СР	
									Текущий	Промежут
Итого по 2 семестру		**72**	**42**	**36**	**6**		**30**	**26**		**4**
3 семестр Раздел 4. Западноевропейский музыкальный театр XIX века										
4.1	Музыкальный театр Германии и Австрии. Творчество Р. Вагнера. Венская и неовенская оперетта *ОПК-1, ПК-15*	5	2	2			3	3		
4.2	Музыкальный театр Италии. Оперное творчество Дж. Верди *ОПК-1, ПК-15*	5	2	2			3	3		
4.3	Французский музыкальный театр XIX века *ОПК-1, ПК-15*	5	2	2			3	3		
4.4	Музыкальный театр стран Восточной Европы *ОПК-1, ПК-15*	9	6	2	4		3	3		
Раздел 5. Зарубежная музыкальная культура конца XIX – 1-й половины XX вв.										
5.1	Становление национальных музыкальных культур стран Северной Европы. Творчество Э. Грига, Я. Сибелиуса, К. Нильсена*ОПК-1, ПК-15*	5	2	2			3	3		
5.2	Музыкальный	5	2	2			3	3		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г,И)	Всего часов в СР	СР	контроль СР	
									Текущий	Промежут
	театр конца XIX – 1-й половины XX века (обзор). Итальянский веризм и творчество Дж. Пуччини*ОПК-1, ПК-15*									
5.3	Музыкальная культура Австрии и Германии рубежа веков: творчество Г. Малера, Р. Штрауса, композиторов нововенской школы *ОПК-1, ПК-15*	5	2	2			3	3		
5.4	Музыкальная культура Франции. Тенденции импрессионизма и символизма в творчестве К. Дебюсси, М. Равеля. Композиторы «Шестерки» *ОПК-1, ПК-15*	5	2	2			3	3		
5.5	Тенденции неоклассицизма и неофольклоризма в музыке И. Стравинского, Б. Бартока, М. де Фальи *ОПК-1, ПК-15*	5	2	2			3	3		
5.6	Музыкальный	6	2	2			4	4		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа обучающихся			
			Всего ауд. часов	ЛЗ	СЗ	Консультации (Г,И)	Всего часов в СР	СР	контроль СР	
									Текущий	Промежут
	театр К. Орфа *ОПК-1, ПК-15*									
5.7	Музыкальный театр США и Англии. Творчество Дж. Гершвина, Б. Бриттена *ОПК-1, ПК-15*	8	4		4		4	4		
Подготовка к экзамену		9					9			9
Групповое консультирование										
Итого по 3 семестру		**72**	**28**	**20**	**8**		**44**	**35**		**9**
Итого по курсу		**180**	**98**	**78**	**20**		**72**	**69**	**4**	**9**

2.3. Краткое содержание разделов и тем.

Введение. Дисциплина История зарубежной музыки: цель, задачи. Роль дисциплины в профессиональном образовании музыканта.

Раздел 1. История западноевропейской музыкальной культуры доклассической эпохи.

Тема 1.1. Музыка как вид искусства. Происхождение музыки. Музыкальная культура древнего мира (первобытное общество).

Роль, место и значение музыки в системе духовных ценностей. Интонационная природа музыки. Связь музыки с другими видами искусства.

Анализ основных гипотез относительно происхождения музыки (Спенсер, Бюхер, Комбарье, Дарвин, Грубер, Ливанова). Древнейшие музыкальные жанры. Народное музыкальное творчество и его историческое развитие: фольклор как сфера духовной жизни народа; музыкальный фольклор и национальные традицииустного музыкального творчества.

Тема 1.2. Античная музыкальная культура, её генетические связи с философией, литературой. Античная музыкальная теория и эстетика.

Хронологические рамки античности – III тыс. до н.э. – V в. н.э. Музыка и мифология. Музыкальное искусство древности. Музыка в Древней Греции, Древнем Риме, древних странах Востока (Китай, Египет). Музыка и эпос. Древнегреческая трагедия и комедия; роль музыки в театре. Музыкальная теория, эстетика и философия.

Школа каноников. Учение Пифагора о музыкальном тоне, строе, его значение в современной теории.

Музыкально-эстетические и музыкально-педагогические учения Платона, Аристотеля. Учение об этосе. Школа гармоников.

Зарождение профессионального музыкального искусства в творчестве рапсодов, аэдов.

Тема 1.3. Западноевропейская музыкальная культура средневековья.

Хронологические рамки средневековья в странах Западной Европы (VI – н. XV вв.). Музыка средневековья: музыка и церковь, светские жанры, музыка и средневековый театр.

Раннее средневековье (VI-Хвв.). Развитие церковных хоровых жанров. Григорианский хорал – «музыкальная проповедь» в католической церкви. Основные и подвижные части службы: missaordinarium, missaproprium. Зарождение полифонии.

Позднее средневековье (XI – н. XV вв.). Развитие ранних форм полифонии: дисканта, органума, фобурдона. Школа Нотр-Дам (Леонин и Перотин). Зарождение имитационной полифонии. Хоровые жанры позднего средневековья: мотет, гокет (общая характеристика).

Светская музыкальная культура средневековья. Искусство трубадуров, труверов, миннезингеров, менестрелей. Светское и церковное в музыке и поэзии средневековья (пути развития, взаимодействия). Творчество поэтов-музыкантов, тематика их песен. Роль вариационности и куплетности в формировании музыкального мышления трубадуров, труверов, миннезингеров. Песенная форма БАР.

Рыцарская тематика творчества миннезингеров. Главные направления искусства менестрелей.

Музыкальная культура arsnova. Творчество Гийома де Машо, Филиппа де Витри, Франческо Ландини.

Светские композиторы рубежа XIII-XIV вв. песенные жанры и формы в творчестве Гийома де Машо, Филиппа де Витри, Франческо Ландини. Роль полифонии в их музыкальном стиле.

Трактат «Arsnova» Филиппа де Витри как образец нового музыкального мышления позднего средневековья.

Тема 1.4. *Музыкальная культура эпохи Возрождения* (общая характеристика).

Общая характеристика эпохи Возрождения в Западной Европе (XV– н. XVII вв.). Главные тенденции Возрождения: разнообразие в отражении мира, гармоничность элементов музыкальной речи. Начало нотопечатания.

Формирование строгого стиля полифонии в нидерландской школе (XV-XVI вв.). Творчество Обрехта, Окегема – «музыкальная математика» XV века.

Расцвет строгого стиля полифонии: творчество ЖоскенаДепре, Орландо Лассо, Дж. Палестрино.

Крупные вокальные и вокально-драматические жанры у Дж. Палестрино.

Светская многоголосная песня XVI в. – мадригал. Творчество ДжезуальдодиВенозы, Луки Маренцио. Мадригальная комедия рубежа XVI-XVII вв.

Французская светская песня XVI в. Творчество К. Жанекена. Французская поэзия рубежа XV-XVI вв., ее связь с музыкой. Творчество П. Ронсара, Ф. Вийона. Программные хоровые произведения К. Жанекена: «Битва», «Пение птиц», «Крики Парижа». Возвышенное и повседневное у К. Жанекена.

Немецкая песня XVI в. Протестантский хорал. Мейстерзингеры. Интонационные истоки протестантского хорала. Жизнь и творчество М. Лютера. Искусство мейстерзанга. Первые профессиональные музыкальные школы в Германии XV-XVI вв. Творчество Г. Сакса.

Тема 1.5. Западноевропейская музыкальная культура Барокко.

*Новое время и музыка (XVII – 1-я пол.XVIII вв.)*Музыкальная культура эпохи барокко (общая характеристика). Возникновение оперы. Творчество К. Монтеверди.

Эстетика и поэтика западноевропейского барокко (XVII – 1-я пол.XVIII вв.). Учение о риторике и музыке. «Музыкальные темпераменты» Кирхера. Музыкально-педагогические воззрения эпохи.

«Нарушенная гармония» человека и окружающего мира. Трагедийная тема в музыке. *Концертная жизнь.* Формирование и развитие инструментальных школ.

Развитие музыкального театра. Опера. Деятельность флорентийскойкамератыБарди и Корси (рубеж XVI-XVII вв.). «Драма на музыке», ее главные выразительные средства. К. Монтеверди (1567-1643) – первый драматург музыкального театра.

Английский музыкальный театр XVII века, основные жанры и формы. «Маски» как главный атрибут аристократической театральной жизни.

Английская хоровая песня XVI-XVII вв., ее связь с драматическим и музыкальным театром. Г. Пёрселл (1659-1695) – «музыкальный романтик» XVII в.

Эпоха Людовика XIV во Франции (краткая характеристика). Классическая трагедия Корнеля и Расина. Лирическая трагедия Ж. Б. Люлли (1632-1687). Балет Ж. Б. Люлли. Люлли и Мольер.

Итальянская опера 2-й пол. XVII – 1-й пол.XVIII вв. Опера-seria и опера buffa. Пути развития комической оперы во Франции, Австрии и Германии.

Римская опера середины XVII в. Театр Барберини. Неаполитанская оперная школа А. Скарлатти (1660-1725). Творчество Дж. Перголези (1710-1736). «Служанка-госпожа» - первая опера-buffa. Истоки оперы-buffa: комедия delarte, мадригальная комедия позднего Возрождения. Развитие комедийного музыкального направления в других западноевропейских странах. Французская комическая опера. Австро-немецкий зингшпиль.

Инструментальные жанры Возрождения и барокко.

Развитие органного исполнительства в Германии, Италии, Испании. Творчество Паумана, Пахельбеля, Букстехуде, Рейнкена, Дж. Фрескобальди. Искусство испанскихвиуэлистов. Английская школа вёрджиналистов (XVI-XVII вв.)и французские клавессинисты (XVIII вв.): различные подходы к исполнительской культуре.

Итальянская скрипичная школа рубежа XVII_XVIII вв. Triosonata и concertogrosso в творчестве Корелли, Тартини, Вивальди.

Тема 1.6. Духовные и светские жанры в творчестве И. С. Баха.

Интонационные истоки стиля И. С. Баха (1685-1750). Протестантский хорал как основа баховскоготематизма. Роль церковных жанров в творчестве композитора. Светские кантаты; пародирование светских мотивов и песен в духовных сочинениях. Мышление И. С. Баха: традиции немецкой, итальянской, французской школ и новаторство композитора.

Полифония, гармония Баха, особенности формообразования.

Тема 1.7. Вокально-драматическое творчество И. С. Баха.

Слово и звук в творчестве Баха. Вокально-драматические жанры: арии, хоралы, кантаты, оратории, пассионы, мессы, магнификат (краткая характеристика).

Трактовка библейского сюжета в «Страстях по Матфею» (1728). Особенности композиции, исполнительских средств. Роль двух хоров. Соотношение номеров: речитативы, арии, дуэты, хоровые сцены.

Месса h-moll: история создания, особенности трактовки жанра. Роль хоровых фуг. Особенности оркестровки; соотношение вокальных хоровых номеров и оркестровой партии.

Тема 1.8. Клавирное творчество И. С. Баха.

Роль клавира в жизни и творчестве И. С. Баха. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». Краткая характеристика жанров: инвенции, сюиты, партиты. «Каприччио на отъезд возлюбленного брата». Итальянский концерт.

«Хорошо темперированный клавир» как образец клавирного творчества Баха.

ХТК: история создания. Трактовка прелюдии и фуги, связь с библейскими сюжетами. Роль символики в тематизме прелюдий и фуг. Значение ХТК в истории фортепианного искусства.

Тема 1.9. Органные и оркестровые жанры в творчестве И. С. Баха.

Краткая характеристика органных сочинений Баха: хоральные обработки, прелюдии, фантазии, токкаты, фуги, пассакалия. «Органная книжечка».

Токката и фуга d-moll: трактовка цикла. Особенности баховского оркестра: традиции и новаторство. «Бранденбургские концерты»: особенности композиции.

Тема 1.10. Оперно-ораториальное творчество Г. Ф. Генделя.

Музыкальный театр Г. Ф. Генделя (1685-1759). Оперы-seria. Трактовка библейских сюжетов в ораториях «Иуда Маккавей», «Мессия», «Самсон». Особенности композиций ораторий: соотношение сольных и хоровых номеров, роль оркестра.

Тема 1.11. Инструментальные жанры в творчестве Генделя.

Трактовка сюиты, concertogrosso в творчестве Генделя, отличия от итальянской школы рубежа XVII-XVIII вв.

«Музыка на воде», «Музыка фейерверка»: особенности композиции.

Раздел 2. Западноевропейская музыкальная культура 2-й пол. XVIII – н. XIX вв.

Тема 2.1. Оперная реформа К. В. Глюка.

Музыка в эпоху Просвещения: философские идеи и музыка, музыка и общественно-политическое движение; музыкально-педагогические руководства, теории. Музыкальное образование накануне Французской революции.Возрождение традиций оперы seria в творчестве К. В. Глюка (1714-1787). «Реформаторские» оперы: «Альцеста», «Парис и Елена», «Орфей», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде». Роль античной трагедии в творчестве Глюка. Музыка и драма в опере «Орфей». Особенности композиции оперы. Драматический конфликт. Проблема «счастливого конца».

Тема 2.2. Й. Гайдн – родоначальник классического симфонизма.

Истоки гайдновского стиля. Эволюция симфонического мышления Й. Гайдна (1732-1809).

Ранние симфонии: №№6, 7, 8 («Утро», «Полдень», «Вечер»). Трактовка симфонического цикла в симфониях 70-х гг. (на примере симфонии №45).

12 Лондонских симфоний как вершина гайдновского творчества.

Тема 2.3. Фортепианная соната в творчестве Й. Гайдна и В. Моцарта.

Особенности сонатного цикла в творчестве Й. Гайдна: роль сонатного allegro, трактовка медленных частей, финала (на примере 2-х – 3-х сонат).

Особенности фортепианного творчества В. Моцарта: многотемность сонатного allegro, связь инструментальных и вокальных тем. Роль разработки. Фантазия в фортепианном творчестве Моцарта.

Тема 2.4. Трактовка сонатно-симфонического цикла в творчестве В. А. Моцарта.

Сюита, дивертисмент и симфония в творчестве В. Моцарта (1756-1791). Особенности сонатно-симфонического цикла в симфониях 80-х гг. (на примере симфонии №38). Влияние танцевальных жанров на тематизм симфонии №39.

Симфония и опера. «Вокальный» тематизм симфонии №40. Особенности сонатно-симфонического цикла в симфониях 40, 41.

Тема 2.5. Музыкальный театр В. Моцарта.

Музыка и драма в операх В. Моцарта. Ранние оперы В. Моцарта: buffa («Бастьен и Бастьена», «Мнимая простушка»), seria («Митридат, царь Понтийский»).

Оперы 80-х годов. «Похищение из Сераля»: трактовка оперы-seria. «Свадьба Фигаро» - реалистическая комедия характеров. Взаимосвязь элементов buffa и seria.

«Дон Жуан»: трактовка сюжета испанской легенды у Тирсо де Молина, Мольера, Моцарта. Особенности оперного жанра (пастиччо).

Характеристика персонажей: Дон Жуана, Лепорелло, донны Эльвиры, донны Анны, дона Отавио, Командора, Церлины, Мазетто. Принципы композиции оперы; особенности сквозных сцен и финалов.

Последняя опера Моцарта – «Волшебная флейта» (1791). Связь сюжета с философскими идеями зорастризма; преломление указанных идей и мотивов через мировосприятие классицизма (победа Разума). Жанровые особенности: зингшпиль.

Особенности вокального стиля последних опер Моцарта.

2.6. «Реквием» Моцарта как идея духовного возрождения.

Особенности прочтения заупокойной мессы в творчестве Моцарта. Философская основа «Реквиема»: жизненный путь человека через рождение, юность, страдания, опыт и духовное возрождение. Идея «Будьте как дети». Анализ отдельных частей.

Тема 2.6. Симфоническое творчество Л. Бетховена.

Влияние идей Французской революции на творчество Л. В. Бетховена.Героика и лирика в творчестве Бетховена (1770-1827).

Ранние симфонии (№№1,2): традиции и новаторство. «Героическая симфония» №3, особенности тематизма, трактовка сонатногоallegro. Роль II ч. (Траурный марш), III ч. (Скерцо). Драматургия финала.

Симфония №5: особенности симфонического цикла, роль лейттемы.

Симфония №9 как вершина бетховенского симфонизма. Скерцо (II ч.), Andantecantabile (III ч.), особенности композиции. Роль финала.

«Пасторальная симфония» №6 как образец бетховенской лирики.

Увертюры Бетховена. Идеи освободительной борьбы в увертюрах «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора» (№3).

Тема 2.7. Фортепианная соната в творчестве Бетховена.

Роль фортепианной сонаты в творчестве Бетховена. Соната и симфония. Особенности тематизма, сонатного цикла ранних сонат (№№1-3). Круг выразительных средств в сонатах №№5, 8, 12: гармония, формообразующая роль ритма, особенности формы.

Сонаты №№14, 17: лирико-созерцательный (философский) и героико-патетический планы.

Сонаты№№ 21 («Аврора») и №23 («Аппасионата»). Влияние жанра концерта на форму сонатного Allegro сонаты №21.

Поздний период бетховенского творчества. Монотематизм последних сонат (№№30, 31, 32), влияние полифонических форм, вариационности. Проблема финала.

Раздел 3. Западноевропейская музыкальная культура XIX века. Эпоха романтизма.

Тема 3.1. Немецкая романтическая опера в творчестве К. М. Вебера.

Реальность и фантастика в операх К. М. Вебера (1782-1826).

«Волшебный стрелок»: трактовка сюжета в драме Апеля и в опере Вебера. Характеристика действующих лиц: Макса, Агаты, Анхен, Самиеля. Сцена в Волчьем ущелье: особенности вокальных и оркестровых средств.

Фольклорные истоки хоровых сцен.

Вокальный стиль оперы; связь с австро-немецкой песней, с итальянскими вокальными формами эпохи классицизма.

Тема 3.2. Классические и романтические тенденции творчества Ф. Шуберта.

Преемственные связи творчества Ф. Шуберта (1797-1828) с венской классической школой: австро-немецкие истоки мелодики, особенности гармонии и формы.

Роль песни в формировании шубертовского стиля.

Особенности трактовки баллады («Лесной царь» на стихи Гёте). Связь вокального стиля Шуберта с немецкой поэзией.

Ранние песни 1816-1818 гг.: «Гретхен за прялкой», «Форель», «Скиталец».

Вокальные циклы на стихи Мюллера «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» (сравнительная характеристика).

Вокальное творчество 1827-1828 гг.

«Неоконченная симфония» Ф. Шуберта: особенности драматургии.

Влияние вокальных жанров на тематизм, формообразование симфонии №8 h-moll. Трактовка 2-частного цикла.

I часть симфонии: характеристика образных сфер, особенности тематического развития, роль темы вступления. Тональное соотношение тем вступления, главной и побочной.

Роль куплетности и вариационности во II части. Тональные соотношения главной и побочной партий в экспозиции и репризе (сонатная форма без разработки). Трактовка финала.

Фортепианные жанры в творчестве Шуберта.Трактовка сонаты в творчестве Шуберта.Влияние песен на тематизм крупных фортепианных сочинений: сонаты, фантазию «Скиталец», фортепианный квинтет «Форель».Фортепианные миниатюры: 11 экспромтов (1827-1828); 6 музыкальных моментов (1823-1828), предвосхищающие стиль Ф. Листа и Ф. Шопена.

Тема 3.3. Национальные истоки творчества Ф. Шопена.

Ф. Шопен (1810-1849) - классик польской национальной музыкальной культуры. Связь творчества композитора с польской историей, литературой, поэзией. Ф. Шопен и В. Живный. Два периода творчества композитора: до 1830 (1) и 1830-1849. Ф. Шопен и Ж. Санд (А. Дюдеван). Национальные истоки мазурок и полонезов Шопена. Польские мотивы в прелюдиях, ноктюрнах, этюдах. Баллады Шопена. Связь баллады №1 с поэзией Мицкевича. Сонаты и скерцо.

Тема 3.4. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана.

Р. Шуман (1810-1856) – немецкий композитор, пианист, музыкальный критик. Журнал «Новая музыка», впервые изданный Р. Шуманом в 1834 г.: его роль в музыкальной критике и публицистике 30-40-х годов. Шумановский кружок «Давидсбунд». Особенности литературного дарования Шумана, его влияние на композиторский стиль.

Тема 3.5. Фортепианное творчество Р. Шумана.

«Карнавал» и «Симфонические этюды» как образцы фортепианного творчества Р. Шумана.

Новаторство Шумана в создании циклов фортепианных миниатюр («Карнавал», «Крейслериана», «Бабочки»).

«Карнавал»: история создания, образная сфера, особенности трактовки вариационного развития тем. «Музыкальные портреты» Паганини, Шопена, Клары Вик («Киарина»), Эрнестины фон Фрикен («Эстрелла»); «автопортреты» («Флорестан» и «Эвсебий»). «Музыкальные сценки» и «маски»: «Пьеро», «Арлекин», «Панталоне и Коломбина», «Танцующие буквы». «Марш давидсбюндлеров против филистимлян» как кульминация цикла. Трактовка вариационного цикла в «Симфонических этюдах».

Тема 3.6. Вокальное творчество Р. Шумана.

Содержание, особенности выразительных средств в вокальных циклах Шумана: «Любовь поэта», «Мирты», «Любовь и жизнь женщины», «Круг песен».

Поэзия Гейне в творчестве Шумана: на примере вокального цикла «Любовь поэта». Черты стиля: связь песенности и декламационности, соотношение голоса и фортепианной партии. Драматургия цикла.

Тема 3.7. Итальянская опера 1-й половины XIX века.

Главные тенденции развития итальянского музыкального театра в раннюю романтическую эпоху. Реалистическая комедия с элементами сатиры в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини. Лирико-романтическая направленность оперы «Золушка». Элементы бытовой драмы в опере «Сорока-воровка».

Творчество В. Беллини и Г. Доницетти.

Тема 3.8. Жанры симфонической музыки в творчестве композиторов-романтиков

Симфонические жанры эпохи романтизма: симфония, одночастные симфонические произведения, сольный концерт, симфоническая сюита. Романтический симфонический оркестр (расширение состава, включение в состав оркестра новых инструментов, поиск красочных звучаний, открытие новых приемов звукоизвлечения и др.).

Жанры программной и классической непрограммной симфонии в творчестве композиторов-романтиков.

Жанры симфонической поэмы (Лист, Сен-Санс), симфонической увертюры (Берлиоз), концертной увертюры (Мендельсон), симфонической картины (Сметана), концертно-бытовой музыки («танцевальные поэмы» И. Штрауса-сына) в творчестве композиторов XIX в.

Главенство чисто музыкального начала в концертном жанре. Типы сольного концерта: виртуозный (концерты Листа, Паганини), виртуозно-лирический (Шопен, Григ) и симфонизированный (Брамс, Сибелиус).

Образцы жанра симфонической сюиты в творчестве композиторов-романтиков. Сюита из театральной музыки («Пер Гюнт» Грига, «Арлезианка» Бизе), программная сюита («Карнавал животных» для

камерного ансамбля Сен-Санса и его оркестровая версия), сюита, в которой стилизуется старинная музыка («Из времен Хольберга» Грига), сюита из танцевальных пьес (оркестровая версия «Славянских танцев» Дворжака).

Тема 3.9. Программный романтический симфонизм. Творчество Г. Берлиоза, Ф. Листа

Жанр программной симфонии в творчестве Г. Берлиоза, Ф. Листа. Различия в подходах к музыкальному воплощению литературного сюжета, типах программности (сюжетно-изобразительный тип – у Берлиоза, обобщенно-философский – у Листа). Количество и функции частей в программном симфоническом цикле. Принципы монотематизма и лейттематизма. «Фантастическая симфония» ор.14.

Романтическая идея синтеза искусств и рождение жанра симфонической поэмы. Сочетание одночастности и цикличности, принцип монотематизма в симфонических поэмах Ф. Листа. Дальнейшее развитие жанра в творчестве С. Франка, К. Сен-Санса, А. Дворжака.

Тема 3.10. Непрограммная симфония в творчестве И. Брамса, А. Дворжака

Актуальность классического 4-частного симфонического цикла в XIX веке наряду с симфониями с иным количеством и соотношением частей. Полярность творческих установок представителей Лейпцигской и Веймарской школ в Германии середины XIX в.; Брамс как продолжатель традиций лейпцигской школы. Камерность симфонического стиля Брамса; интерес к жанрам и формам и старинной музыки.

А. Дворжак – композитор, педагог. Значение симфонических произведений Дворжака для процесса становления чешского национального симфонизма. Впечатления от знакомства с американской культурой в симфонии «Из Нового Света».

Тема 3.11. Ф. Лист и венгерская национальная композиторская и исполнительская школа. Фортепианное творчество Листа.

Многогранность творческой деятельности Листа. Литературные труды Листа. Лист и венгерская музыкальная культура: обращение к городскому слою народной музыки. Синтез фольклорных истоков и традиций европейской профессиональной музыки (цикл «Венгерские рапсодии», симфоническая поэма «Венгрия» и др.). Лист и славянские музыкальные культуры.

Жанры фортепианной музыки: соната, цикл программных пьес, этюд, транскрипция, парафраза. Симфоническая трактовка фортепиано. Преломление особенностей различных этапов эволюции исполнительской деятельности в композиторском творчестве.

Раздел 4. Западноевропейский музыкальный театр XIX века
Тема 4.1.Музыкальный театр Германии и Австрии. Творчество Р. Вагнера. Венская и неовенская оперетта

Р. Вагнер – крупнейший оперный реформатор XIXвека. В ряде его теоретических работ изложены социально-политические и музыкально-эстетические взгляды, в них же первоначально осмысливается оперная реформа, цель которой – создание музыкальной драмы. Принципы оперной реформы: непрерывность музыкально-драматического действия; отказ от традиционных оперных форм, замена их «сценами» в стремлении к максимальной процессуальности действия; перенесение действия из внешнего во внутренний, психологический план; ариозно-декламационный стиль вокальных партий; симфонизация оперы, использование тотальной лейтмотивной системы и т.п. Практическое воплощение идеи музыкальной драмы в операх центрального реформаторского периода («Тристан и Изольда», тетралогия «Кольцо нибелунга»). Вагнером был разработан проект организации немецкого национального театра для Саксонского королевства, при котором была бы создана школа, с детства воспитывающая деятелей искусства.

Влияние Вагнера на творчество современников и композиторов последующих поколений, а также на оперное исполнительство. Вагнер и Россия. Судьба Байрейтского театра и фестиваля.

Тяготение к историческим сюжетам, масштабности форм в первых образцах венской оперетты (произведения Ф. Зуппе, К. Миллёкер); переориентация на лирико-романтический образный строй, расцвет «танцевальной оперетты» в творчестве И. Штрауса-сына; кризис жанра в конце XIX века. Неовенский период в развитии жанра: формирование системы амплуа, тенденция к психологизму, мелодраматизму, оперности, обращение к фольклору, гедонизм. Творчество Ф. Легара, И. Кальмана.

Тема 4.2.Музыкальный театр Италии. Оперное творчество Дж. Верди.

Становление оперных идеалов Дж. Верди в эпоху Рисорджименто в итальянском искусстве. Интерес к героико-освободительной тематике в ранний период творчества (продолжение традиций Россини, Беллини), вершина опер1840-х годов – «Набукко». Прием аллюзий с современностью.

Опера «Макбет» положила начало линии шекспировских опер в творчестве Верди. Общность некоторых драматургических принципов Верди и Шекспира. Психологизм образов (в «Макбете») становится типичным для произведений периода 1850-х - 1860-х годов.

Возникновение интереса к социальной тематике. Различный подход к этической стороне куртизанства в операх «Риголетто», «Травиата». Создание реалистической оперы-драмы. Тенденция к сквозному развитию при сохранении замкнутости оперных форм. Смешанная напевно-

декламационная манера пения (stilomisto), соединение belcanto и parlante. Использование бытовых жанров.

Произведения позднего периода (1870-х - 1890-х годов). Симфонизм, точность психологических портретов, условность музыкальной характеристики Востока в «Аиде». Новаторские черты «Отелло».

Значение творчества Верди в истории итальянской и мировой музыкальной культуры. Влияние «Травиаты» на становление жанра французской лирической оперы.

Тема 4.3. Французский музыкальный театр XIX века.

Влияние общественно-политических событий на развитие романтизма во Франции. Романтические тенденции в творчестве Г. Спонтини, предвосхищение в его произведениях стилистических особенностей жанра большой французской оперы. Дж. Мейербер - создатель жанра «большой оперы» (совместно с Э. Скрибом) - соединяет достижения различных национальных школ. Принципы большой оперы: монументальный исторический сюжет, 5-актное строение, наличие массовых сцен, велика роль хора, контраст героических и лирических эпизодов, включение балетных сцен, яркая сценичность и зрелищность постановки. Опера «Гугеноты».

Жанровые признаки французской комической оперы. Творчество Ф. Обера. Кризис «большой» и французской комической оперы в середине XIX века. Попытка преобразования жанра комической оперы в творчестве Ж. Бизе. Реалистические тенденции в опере «Кармен»; сценическая судьба «Кармен». Национальное начало в операх Бизе, методы претворения фольклора в «Кармен».

Возникновение жанра «лирической оперы». Интерес к произведениям мировой литературной классики, получающим сентиментальную трактовку. Оперы Ш. Гуно, Ж. Массне, Л. Делиба, А. Тома. Линия ориентальных опер.

Романтический «белый» балет: сюжетные особенности, роль композитора в создании партитуры. Творчество А. Адана, Л. Делиба.

Ф. Эрве, Ж. Оффенбах - создатели жанра оперетты. Представители французской опереточной школы последней четверти XIX ст. - «золотого века» французской оперетты. Сюжетные, драматургические, музыкально-стилистические особенности жанра (сатира, бравурность, ритмическая острота и др.). Жизненный и творческий путь Ж. Оффенбаха; автобиографичность оперы «Сказки Гофмана».

Тема 4.4.Музыкальный театр стран Восточной Европы.

Становление национальных оперных школ в Польше и Чехии в обстановке патриотического подъема.

С. Монюшко – основоположник польской классической оперы. Значение «Песенников» Монюшко, созданных с опорой на польскую поэтическую речь, народную музыку и с целью повышения художественного

уровня домашнего музицирования в Польше, для формирования вокального стиля «Гальки»; противопоставление в опере аристократической «придворно-бальной» и крестьянской песенно-лирической интонационных сфер. Воссоздание атмосферы старопольского быта в комической опере «Зачарованный замок».

Глубина понимания проблемы народности Б. Сметаной. Героическая и комическая жанровые линии в оперном творчестве Сметаны. Рыцарство и героизм «Далибора»; воспевание в опере высокой роли музыки, искусства в жизни чешского народа. Особенности эпической драматургии «торжественной картины» «Либуше». Роль народных сцен, многогранность характеристик главных героев, действенность ансамблей в опере «Проданная невеста».

Вершина оперного творчества А. Дворжака – «лирическая сказка» «Русалка», соединившая фантастические и бытовые элементы. Преломление в опере актуальной для музыкального театра эпохи романтизма темы «двоемирия».

Раздел 5. Зарубежная музыкальная культура конца XIX – 1-й половины XX века.

Тема 5.1. Становление национальных музыкальных культур стран Северной Европы. Творчество Э. Грига, Я. Сибелиуса, К. Нильсена.

Музыкальная культура стран Скандинавии. Вклад Э. Грига, К. Синдинга в развитие норвежской национальной композиторской школы. Особенности претворения норвежского фольклора; тенденции романтизма и импрессионизма в творчестве Грига. Симфоническое, фортепианное, камерно-вокальное творчество Э. Грига (Фортепианный концерт, сюита «Из времен Хольберга», две сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», фортепианные миниатюры).

Музыкальная культура Финляндии и Дании. Образы финского эпоса, воплощение картин северной природы в творчестве Я. Сибелиуса. Симфонизм Сибелиуса (симфоническая поэма «Финляндия», Скрипичный концерт). Национальные черты творчества К. Нильсена. Конфликтная драматургия симфоний Нильсена (Симфония №5).

Тема 5.2. Музыкальный театр конца XIX – 1-й половины XX века (обзор). Итальянский веризм и творчество Дж. Пуччини

Размежевание натуралистической (Пуччини, Яначек) и символистской (Дебюсси, Барток) ветвей оперного искусства рубежа XIX-XX веков.

Музыкальный театр 1920-х - 1940-х годов, его связь с основными стилистическими направлениями данного периода. Развитие оперы в русле двух основополагающих тенденций: (1) эпическая опера (ораториальная, мистериальная и др.); (2) новая музыкальная драма («литературная опера», «опера-пьеса»). Обновление жанра посредством обращения к новым пластам

мировой музыкальной культуры. Жанровые модификации оперы XX века: моноопера, опера-минутка, опера-притча / «антиопера», опера-оратория, сближение оперы с мистерией и др. Типы драматургии: (1) с остановками внешнего действия с целью показа эмоциональных состояний, переключением внешнего действия на внутреннее и обратно; (2) последовательно развертывающийся тип драматургии (Б. Ярустовский).

Возрастание роли оперного речитатива, сочетание различных видов речитатива и речевых форм, снижение мелодической насыщенности вокальных партий, разработка новых типов кантилены.

Возрождение античной пластики в балетном театре 1910-х годов («Дафнис и Хлоя» М. Равеля). Пробуждение интереса широкой аудитории к балетному жанру в 1920-е – 1940-е годы. Роль антрепризы С. Дягилева в развитии балетного искусства во Франции кон. 10-х - 20-х годов. Сосуществование тенденций: приближения к бытовой музыке современности - с одной стороны, и стремление к эксцентриаде – с другой. «Парад» Э. Сати и линия «мюзик-холльного» балета.

Возникновение итальянского оперного веризма как одного из антиромантических течений под воздействием французского и итальянского литературного натурализма. Творчество П. Масканьи, Р. Леонкавалло. Создание жанрового типа «оперы-пьесы», выработка арсенала соответствующих ему композиционных приемов и выразительных средств: напевно-декламационный стиль вокальной партии, гибкость номерной структуры, включение оркестровых эпизодов, мимических сцен, использование лейтмотивной техники и др.

Оперное творчество Дж. Пуччини. Общность драматургических принципов в произведениях центрального периода творчества - «Богемы», «Тоски», «Мадам Баттерфляй». Женственность и жертвенность центрального образа опер Пуччини. Претворение национальной традиции belcanto в лирических эпизодах, мелодическая насыщенность партии оркестра. Для стиля позднего периода творчества характерна тенденция к декламационности, диссонантности музыкальной ткани, включению в действие монологов либо арий-песен вместо традиционных арий. Полярность образов центральных героинь двух «восточных» шедевров Пуччини.

Тема 5.3. Музыкальная культура Австрии и Германии рубежа веков: творчество Г. Малера, Р. Штрауса, композиторов нововенской школы

Философская и социально-этическая основа музыки Малера. Монументальность симфонических концепций. Эстетические идеалы Малера как «художника аклассического типа»; жанрово-стилевые истоки его музыки; тенденция к открытой форме. Связь с романтической традицией в симфонии «Титан» (№1). Воплощение религиозно-философской картины мироздания в симфонии №3. Жанр симфонической поэмы в творчестве Р. Штрауса («Дон-Жуан», «Тиль Уленшпигель»).

Эстетика музыкального экспрессионизма. Психологизм в обостренном виде, крайние выражения человеческой психики, преобладание трагических образов субъективизм, переориентация категории прекрасного. Произведения атонального периода творчества А. Шенберга (Пять пьес для оркестра ор.16; мелодрама «Лунный Пьеро»); манера вокального интонирования Sprechgesang. Открытие додекафонного метода композиции; произведения додекафонного периода творчества (Сюита для фортепиано ор.25). Творческий подход к использованию серии А. Бергом (Концерт для скрипки с оркестром). Новое понимание категорий времени и пространства, красоты и гармонии - «лирическая геометрия» музыки А. Веберна, многопараметровость композиции (Симфония ор.21).

Сосредоточенность на внутренних негативных переживаниях безымянной героини камерной монодрамы Шенберга «Ожидание»; использование в опере образов-символов, введение речевого и полуречевого интонирования Sprechstimme. Опера Берга «Воццек» как высшее достижение музыкального эскпрессионизма. Использование лейттематического комплекса для создания характеристик действующих лиц. Характерен принцип непрерывности развертывания в опере «Воццек» в сочетании с композиционной симметрией целого; для организации оперных сцен использованы типовые инструментальные формы; важна роль оркестровых интерлюдий.

Тема 5.4. Музыкальная культура Франции. Тенденции импрессионизма и символизма в творчестве К. Дебюсси, М. Равеля. Композиторы «Шестерки»

Эстетика музыкального импрессионизма, связь с импрессионизмом в живописи и литературным символизмом. Программность, господство красочно-живописного начала, созерцательность. Музыкальный язык импрессионистов, истоки ладогармонического обновления, звукоизобразительность импрессионистского оркестра. Индуктивность музыкального мышления, особенности формообразования в музыке Дебюсси. Неоклассицистские тенденции в музыке Дебюсси и Равеля. Симфоническое («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море») и фортепианное творчество Дебюсси. Черты фортепианного стиля Равеля («Ночной Гаспар», «Гробница Куперена»); оркестровые сочинения («Вальс», «Болеро»).

Рафинированность стиля «Пеллеаса и Мелизанды» Дебюсси, приглушенность показа эмоциональных состояний, особый способ интонирования – мягкое parlando. Статика внешнего действия либо его отсутствие – характерная черта символистского музыкального театра.

Э. Сати и Ж. Кокто - идейные вдохновители группы молодых композиторов (с конца 1910-х годов). Творческие установки Сати (эпатаж, гротеск, банальность в духе примитивизма). Интерес композиторов «Шести» к различным пластам фольклора, джазу.

Тенденции урбанизма в ранних симфонических сочинениях Онеггера («Пасифик-231», «Регби»). Усиление трагедийного начала в произведениях 1940-х годов, освоение форм лирико-психологического симфонизма. Специфика программы Симфонии №3 («Литургической»). Антивоенная направленность произведений А. Онеггера, Д. Мийо.

Тема 5.5. Тенденции неоклассицизма и неофольклоризма в музыке И. Стравинского, Б. Бартока, М. де Фальи

Неоклассицизм как одно из ведущих направлений в западноевропейской музыке 1-й половины XX века. Актуализация жанров и форм, распространенных в музыке предшествующих романтизму эпох, в 1-ю очередь, барокко и раннему классицизму. Взвешенность, рациональность и ясность выражения как отражение эстетико-философской идеи порядка, гармонии мироздания. Космополитический характер неоклассицизма Стравинского. Метод композитора (моделирование), проистекающий из игровой сущности его искусства. Произведения неоклассического периода творчества. Диалог культур на основе внутреннего единства стиля в «Симфонии псалмов». Синтез принципов неоклассицизма и серийности в Септете.

Музыкальный театр Стравинского в русле концепции «театра представления». Трактовка балетного жанра Стравинским в русский и зарубежный периоды творчества; возникновение интереса к «белому» балету классического типа на рубеже русского и неоклассического периодов творчества. Стилевые модели в балете «Аполлон Мусагет». Линия бессюжетных балетов Стравинского. Создание «Царя Эдипа» на волне интереса к античной теме, а также жанру оперы-оратории в западноевропейской музыке 1-й четверти XX века.

Неофольклоризм в ряду течений, сложившихся в европейской музыке 1-й трети XX века. Б. Барток и З. Кодай – собиратели и исследователи музыкального фольклора. Многогранность художественного мира Бартока, сложное сочетание различных стилевых тенденций на каждом этапе его творческой эволюции. Преломление традиций венгерского национального романтизма в ранних сочинениях; в зрелый период творчества - обращение к архаическому фольклору венгерского, румынского и др. народов как источнику обновления образного строя музыки и системы выразительных средств. Использование различных методов претворения фольклора.

Пианизм Бартока; «Микрокосмос» как лаборатория фортепианного стиля. Взаимопроникновение принципов симфонизма и концертности в оркестровых сочинениях. Своеобразие симфонической концепции «Музыки для струнных, ударных и челесты»; органичность сочетания фольклорных элементов (лад, ритм), уникальной тембровой палитры и полифонической техники развития.

Движение Ренасимьенто в Испании. Творчество М. де Фалья как одно из высших достижений испанской композиторской школы. Национальные

истоки музыки де Фальи. Сочетание андалузского колорита с импрессионистскими приемами письма в симфоническом триптихе «Ночи в садах Испании».

Тема 5.6. Музыкальный театр К. Орфа

Сущность театрального синтеза в произведениях Орфа. Мистериальность и многоязычие «мирового театра». Способы интонирования текста, роль ритмического начала, остинатности. Специфика преломления тенденций неофольклоризма и неоклассицизма в музыке Орфа.

Жанр сценической кантаты («Кармина Бурана»). Условность, аллегоричность «режиссерского театра» Орфа. Единство театральной эстетики и педагогической системы «Шульверк» с его целью воспитания артистической универсальности, поющего и «танцующего мима».

Тема 5.7. Музыкальный театр США и Англии. Творчество Дж. Гершвина, Б. Бриттена

Музыкальная культура США начала XX века; распространение жанров «индейской оперы» и романтической оперетты. Многообразие тем, сюжетов в операх 1920-х – 1940-х годов. Слияние стилистики популярной и профессиональной музыки, соединение признаков оперы и мюзикла в «Порги и Бесс», использование жанров и ритмоинтонаций афроамериканского фольклора (блюз, регтайм, спиричуэл). Глубина и выразительность музыкальных характеристик главных персонажей. Мобильность функции хора (хор-участник, хор-фон, хор-комментатор).

Возрождение национальной музыкальной традиции Англии в XX веке через обращение к наследию старых мастеров, фольклору и установление связей с современной европейской музыкальной культурой. Б. Бриттен - крупнейший представитель английской композиторской школы XX века. Мистический колорит оперы «Питер Граймс»; конфликт основан на трагическом противопоставлении судьбы одинокой личности и преследующей его толпы. Значительное место отведено симфоническим картинам – морским пейзажам, создающим атмосферу действия.

3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

3.1 План семинарских занятий – ОПК-1, ПК-15

Семинар 1. Западноевропейская музыкальная культура доклассической эпохи.

1. Музыка как вид искусства. Происхождение музыки. Древнейшие музыкальные жанры и формы.

2. Музыкальная культура эпохи античности. Музыкальный театр Древней Греции и Древнего Рима

3. Музыкальная культура стран древнего Востока.

4. Духовные и светские музыкальные жанры средневековья.

5. Духовные и светские жанры Возрождения.

6. Инструментальные школы Возрождения и Барокко.

7. Западноевропейский музыкальный театр XVII – 1-й пол. XVIII вв.

Список литературы:

1. Захарова, О. Риторика в западноевропейской музыке XVII – 1-й пол. XVIII вв./О. Захарова. – М.: Музыка, 1983 – 176 с.

2. Захарченко, В.С. История западноевропейской музыки доклассической эпохи: средневековье, Возрождение, барокко (избранные лекции). Учебное пособие/В.С. Захарченко. – Хабаровск, ХГИИК, 2011 – 144 с. (с аудиоприложением).

3. Захарченко, В.С. Эстетические проблемы преподавания истории западноевропейской музыки доклассической эпохи/Музыкальное образование в современном мире: диалог времён. – Сб-к статей по материалам V Международной научно-практической конференции. – СПб., 27-28.11.12, РГПУ им. А. Герцена, часть I – с. 162-169

4. Иванова, Г. Из истории мировой органной культуры XVI– XX вв. (авторский коллектив: Березовская Л., Бочкова Т., БурндуковскаяЕ.и др.) под ред. Воиновой М., Кривицкой Е. – М.: МГК им.Чайковского: 2007 – 840 с.

5. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики/М. Лобанова. – М.: Музыка, 1994 – 317 с.

6. Розеншильд, К. История зарубежной музыки. Учебник для музыкальных вузов/К. Розеншильд. – М.: Музыка, 1978 – 543 с.

7. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения/Н. Симакова. – М.: Музыка, 1985 – 360 с.

8.Григорьева, Г. Барочная опера: союз музыки и хореографии / Музыкальная академия, 2012, №1 – с.31 – 33.

Семинар 2. И. С. Бах и Г.Ф. Гендель – величайшие представители немецкого барокко.

1. Духовные и светские тенденции творчества И.С. Баха.

2. Вокально-драматические жанры в творчестве И.С. Баха.

3. Хорошо темперированный клавир как образец клавирного творчества И.С. Баха.

4. Сюита в творчестве И.С. Баха и Г.Ф. Генделя (сравнительный анализ)

5. Органные прелюдии, токкаты, фантазии и фуги И.С. Баха.

6. Музыкальный театр Г.Ф. Генделя.

Список литературы

1. Бобровский, В. О тематизме И. С. Баха /В. Бобровский. Статьи.

Исследования.- М.: Музыка, 1990 - с. 38 - 58

2. Друскин, М. Пассионы и мессы И.С. Баха/М. Друскин. - М.: Музыка, 1976 – 168 с.

3. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Том I. От античности к XVIII веку/Т. Ливанова. – М.: Музыка, 1986 – 461 с.

4.Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Том II. XVIII век/Т. Ливанова. – М.: Музыка, 1987 – 624 с.

5. Розеншильд, К. История зарубежной музыки. Учебник для музыкальных вузов/К. Розеншильд. – М.: Музыка, 1978 – 543 с.

Семинар 3. Классицизм как направление в западноевропейской музыкальной культуре 2-й пол. XVIII – нач. XIX вв.

1. Роль французской философии XVIII века в формировании классицизма.
2. Оперная реформа К. Глюка.
3. Раннеклассическая соната и симфония в творчестве Й. Гайдна.
4. Симфоническое творчество В. Моцарта.
5. Фортепианная соната в творчестве В. Моцарта.
6. Музыкальный театр В. Моцарта.
7. «Реквием» Моцарта как идея духовного возрождения.
8. Фортепианная соната в творчестве Л. Бетховена.
9. Симфоническое творчество Л. Бетховена.

Список литературы

1. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Том II. XVIII век/Т. Ливанова. – М.: Музыка, 1987 – 624 с.

2. Жаркова, В. Концертные арии: традиции жанра и их претворение в творчестве Моцарта // Музыковедение, 2012, №8 – с. 36 – 42.

3. Шлифштейн, Н. Об эволюции классического цикла: на примере фортепианных сонат Бетховена // Музыкальная академия, 2012, №3 – с.123 – 132

Семинар 4. Классические и романтические тенденции в западноевропейской музыке 1-й пол. XIX века.

1.Романтизм в литературе, поэзии, музыке.

2. Классические и романтические тенденции творчества Ф. Шуберта.

3. Немецкая романтическая опера рубежа XVIII-XIXвв. Национальные истоки оперы «Волшебный стрелок» К. Вебера.

4. Фортепианное творчество Р. Шумана.

5. Фортепианная миниатюра в творчестве Ф. Мендельсона.

6. Симфония в творчестве Ф. Мендельсона и И. Брамса.

7. Национальные истоки творчества Ф. Шопена.

8. Реалистическая комедия и сатира в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник».

9. Опера-драма в творчестве В. Беллини и Доницетти.

Список литературы:

1. Белоусова, С. Романтизм: Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Шопен. /С. Белоусова. - М.: РОСМЭН, 2009 – 112 с.

2. Бэлза, И. Ф. Шопен/И. Бэлза. – М.: Музыка, 1991 – 141 с.

3. Венок Шопену. Сб-к статей под ред. Л.С. Сидельникова - М.: Музыка, 1989 - 279 с.

4. Виеру, И. Драматургия баллад Шопена/О музыке. Проблемы анализа. – М.: Музыка, 1974 – с. 219 – 245

5. Друскин, М. История зарубежной музыки. Учебник для консерваторий/М. Друскин - М.: Музыка, 1982 – 528 с.

6. Житомирский, Д. Роберт Шуман/Д. Житомирский. – М.: Композитор, 2000 – 376

7. Конен, В. История зарубежной музыки. Учебник для консерваторий. Вып. 3/В. Конен. – М.: Музыка, 1981 – 534 с

8. Лаврентьева, И. Влияние песенности на формообразование в симфониях Шуберта /О музыке. Проблемы анализа. – М.: Музыка, 1974 – с.164 – 194

9. Хохловкина, А. Западноевропейская опера к. XVIII – 1-й пол. XIX вв. Очерки/А. Хохловкина. – М.: Музыка, 1981 – 368 с.

Семинар 5. Вокальные и инструментальные жанры в творчестве композиторов эпохи романтизма.

1. Вокальное творчество Р. Шумана
2. Симфоническая поэма в творчестве Ф. Листа.
2. Концертная увертюра в творчестве Ф. Мендельсона.

3. Симфоническая сюита в творчестве композиторов-романтиков.
4. Программная симфония в творчестве Г. Берлиоза.
5. Особенности симфонического стиля И. Брамса.
6. Непрограммная симфония в творчестве Ф. Мендельсона.
7. А. Дворжак и Б. Сметана как представители чешской симфонической школы.
8. Основные направления фортепианного творчества Ф. Листа.

Список литературы:

1. Друскин, М. История зарубежной музыки. Учебник для консерваторий/М. Друскин - М.: Музыка, 1982 – 528 с.
2. Конен, В. История зарубежной музыки. Учебник для консерваторий. Вып. 3/В. Конен. – М.: Музыка, 1981 – 534 с.
3. Левашева, О. Е. - Ф. Лист. Молодые годы/О.Е. Левашева. - М.: Музыка - 1998 - 334 с.
4. Мильштейн, Я. Ференц Лист. Изд. 2-е. в 2-х томах/Я. Мильштейн. – Том 1-2. - М.: Музыка, 1970-1971
5. Клерсон – Лич, Н. Гектор Берлиоз/Н. Клерсон-Лич/Н. Клерсон-Лич. – Челябинск: 1999 – 152 с.
6. Терещенко, Н. Западноевропейская симфония 2-й пол.XIX века/Н. Терещенко. – М.: Россимпресс, 2009 – 331 с.
7. Царёва, Е. Иоганес Брамс/Е. Царёва. – М.: Музыка, 1986 - 382 с.

Семинар 6. Западноевропейский музыкальный театр 2-й пол. XIX вв.

1. Основные принципы оперной реформы Р. Вагнера.
2. Венская и неовенская оперетта: основные направления сюжетов, особенности музыкальной драматургии.
3. Героико-романтические и реалистические тенденции оперного творчества Дж. Верди.
4. «Большая опера» в творчестве Дж. Мейербера.
5. Французская комическая опера XIX века.
6. Лирическая опера в творчестве Ш. Гуно и Ж. Бизе.
7. Оперетта в творчестве Ж. Оффенбаха.
8. С. Монюшко - основоположник польской классической оперы.
9. Героика и комедия в оперном творчестве Б. Сметаны.
10. Фантастические и лирико-бытовые особенности оперы А. Дворжака «Русалка».

Список литературы

. 1. Вайнкоп, Ю.Я. Что надо знать об опере. Изд-е стереотип/Ю.Я. Вайнкоп. – М.: Либроком, 2014. – 168 с.

2. Залесская, М. К. Рихард Вагнер. Запрещённый композитор/М.К. Залесская. - М.: Вече, 2013 - 249 с.
3. Верфель, Ф. Верди: роман оперы/М.: Музыка, 1991 - 319 с.
4. Галь, Г. Брамс. Вагнер. Верди. 3 мастера – 3 мира/Г. Галь. – М.: Радуга, 1986 – 477 с.
5. Друскин, М. Оперные идеалы Дж. Верди / Друскин М. История и современность. – Л.: Музгиз, 1960 – с. 70 - 79
6. Друскин, М. История зарубежной музыки. Учебник для консерваторий/М. Друскин - М.: Музыка, 1982 – 528 с.
7. Конен, В. История зарубежной музыки. Учебник для консерваторий. Вып. 3/В. Конен. – М.: Музыка, 1981 – 534 с.
8. Соловцова, Л. Джузеппе Верди (монография)/Л. Соловцова. – М.: Музыка, 1981 - 416 с.
9. Раку М.Г. Вагнер. - М.: Классика- XXI - 2007 - 320 с.

Семинар 7. Западноевропейская музыкальная культура рубежа XIX-XX вв., 1-й пол. XX в.

1. Особенности претворения норвежского фольклора в творчестве Э. Грига.
2. Основные направления симфонического творчества Я. Сибелиуса.
3. Итальянский веризм и творчество Дж. Пуччини.
4. Философская и социально-этическая основа симфоний Г. Малера.
5. Симфоническая поэма в творчестве Р. Штрауса.
6. Эстетика музыкального экспрессионизма.
7. Образная символика и вокально-речитативный стиль монооперы А. Шёнберга «Ожидание».
8. Опера А. Берга «Воццек» как высшее достижение музыкального экспрессионизма.
9. Особенности додекафонного метода композиции в творчестве А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна.
10. Тенденции импрессионизма и символизма в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля.
11. «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси как воплощение тенденций символистского музыкального театра.
12. Основные направления творчества композиторов «французской шестёрки».
13. Тенденции урбанизма в симфониях А. Онеггера.

14. Западноевропейский музыкальный театр 20-40-х гг. XX века (основные направления, жанры, стили).
15. Антивоенная направленность творчества А. Онеггера и Д. Мийо.
16. Неоклассицизм как направление западноевропейской музыкальной культуры 1-й пол. XX века.
17. Музыкальный театр И. Стравинского.
18. Неофольклоризм в западноевропейской музыке 1-й пол. XX века. Творчество З. Кодаи и Б. Бартока.
19. Национальные истоки творчества М. де Фальи.

20. Музыкальный театр К. Орфа.
21. Музыкальный театр США и Англии 1-й пол. XX века.

Список литературы

1. Прицкер, М. Симфонии Малера «среднего периода» (проблемы драматургии первых частей) /Из истории зарубежной музыки. Вып.3 – М.: Музыка, 1979– с.81 -105
2. Секкерсон, Э. Густав Малер/Э. Секерсон. – Челябинск, Урал LTD, 2000 – 232 с.
3. История зарубежной музыки начала XX – середины XX века. Учебное пособие для музыкальных вузов под ред. В. Смирнова.- М.: Сфера, 2001 – 456 с.
4. Кокорева, Л. М. ДариусМийо: жизнь и творчество/Л.М. Кокорева, - М.: Сов. Композитор, 1986 - 335 с
5. Яроциньский, С. Дебюсси. Импрессионизм и символизм/С. Яроциньский. – М.: Прогресс, 1978 – 232 с.
6. Высоцкая, М.С., Музыка XX века: от авангарда к постмодернизму [Текст] : учеб. пособие/ М. С. Высоцкая, Г. В. Григорьева; рек. УМО. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НИЦ Московская консерватория, 2014. - 440 с. : нот.
7. Житомирский, Д. Западный авангард после 2-й мировой войны/Д. Житомирский. – М.: Музыка, 1989 – 300 с.
8. История зарубежной музыки начала XX – середины XX века. Учебное пособие для музыкальных вузов под ред. В. Смирнова.- М.: Сфера, 2001 – 456 с.
9. Кокорева, Л. М. ДариусМийо: жизнь и творчество/Л.М. Кокорева, - М.: Сов. Композитор, 1986 - 335 с

3.2 Темы докладов и рефератов по дисциплине

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом.

3.3 Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Раздел 1. История западноевропейской музыкальной культуры доклассической эпохи – ОПК-1, ПК-15

1. Перечислите музыкально-театральные жанры периода античности (Древняя Греция, Древний Рим) и дайте их краткую характеристику
2. Охарактеризуйте основные направления античной философии в области музыкального искусства.
3. Перечислите духовные и светские жанры эпохи средневековья. Дайте толкование понятию «поэт-музыкант».
4. Почему творчество менестрелей можно охарактеризовать как профессиональное? Перечислите формы деятельности менестрелей.

5. Охарактеризуйте основные направления творчества композиторов нидерландской школы XVI-XVII вв.
6. Перечислите инструментальные жанры Возрождения и Барокко.
7. Охарактеризуйте понятие «барокко». В какой мере с эстетикой барокко связана теория аффектов?
8. Охарактеризуйте музыкально-поэтические и музыкально-театральные особенности мадригала и мадригальной комедии.
9. Охарактеризуйте деятельность флорентийской камераты; «драму на музыке» как первый образец оперы.
10. Охарактеризуйте деятельность композиторов неаполитанской оперной школы XVII века. В какой мере их творчество повлияло на формирование оперы seriав западноевропейском музыкальном театре XVII - 1-й пол. XVIII вв.?
11. Обоснуйте истоки оперы buffaв итальянской музыкальной культуре XVIII века.
12. Перечислите жанровые разновидности комической оперы XVIII века.
13. Перечислите вокально-драматические жанры в творчестве И.С. Баха. В какой мере они связаны с духовными и светскими тенденциями творчества композитора?
14. Перечислите инструментальные (клавирные, органные, камерно-инструментальные сюиты) жанры в творчестве И.С. Баха. В какой мере они связаны с духовными и светскими тенденциями творчества композитора?
15. Перечислите основные оперы и оратории Г. Ф. Генделя. В чём проявляется связь музыкального театра Г.Ф. Генделя с библейскими сюжетами?
16. Обоснуйте особенности инструментальной сюиты Г.Ф. Генделя. Как проявляется в творчестве композитора стиль concertogrosso?

Раздел 2. Западноевропейская музыкальная культура 2-й пол. XVIII - нач. XIX вв.

1. Охарактеризуйте понятие «классицизм». В какой мере деятельность французских философов-просветителей повлияло на формирование музыкальной эстетики классицизма?
2. В чём проявляются принципы «необходимого и достаточного» в опере К.В. Глюка «Орфей и Эвридика»?
3. В какой мере творчество композиторов Мангеймской школы повлияло на формирование сонатно-симфонического цикла Й. Гайдна?
4. В какой мере творчество Д. Скарлатти и Ф.Э. Баха повлияло на формирование фортепианной сонаты Й. Гайдна и В. А. Моцарта?
5. Перечислите литературные источники опер В. А. Моцарта 80-х-гг., 1791 года.
6. В какой мере проявляется «принцип пастиччо» (смешения жанров) в опере В.А. Моцарта «Дон Жуан»?

7. Обоснуйте мифологическую и философскую основу оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта».

8. В чём проявляется идея духовного возрождения человека в «Реквиеме» В. Моцарта?

9. Охарактеризуйте традиции и новаторство в области фортепианной сонаты Л.В. Бетховена.

10. Охарактеризуйте традиции и новаторство в области симфонического творчества Л.В. Бетховена.

11. Назовите литературные источники увертюр Л.В. Бетховена: «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора» (№3). В какой мере она связаны с художественным мышлением и стилем композитора?

Раздел 3. Западноевропейская музыкальная культура XIX века. Эпоха романтизма

1. Назовите литературный источник оперы К.М. Вебера «Волшебный стрелок» и обоснуйте особенности его использования в области немецкой романтической музыке.

2. Перечислите поэтические источники вокального творчества Ф. Шуберта.

3. Перечислите поэтические источники вокального творчества Р. Шумана.

4. В какой мере вокальное творчество Ф. Шуберта связано с его инструментальным стилем?

5. Почему фортепианный цикл «Карнавал» Р. Шуман назвал как «Маленькие сцены на 4 ноты»?

6. Почему Ф. Мендельсон обозначил свои фортепианные миниатюры как «песни без слов»? Обоснуйте жанровые истоки «Песен без слов» Ф. Мендельсона.

7. Охарактеризуйте национальные истоки фортепианного стиля Ф. Шопена.

8. Назовите литературный источник баллады №1 Ф. Шопена. В какой мере он связан с польской национальной культурой?

9. В чём проявляются особенности реалистической комедии и сатиры оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»?

10. Перечислите литературные (поэтические) источники симфонических поэм Ф. Листа.

11. Перечислите фортепианные пьесы из цикла «Годы странствий» Ф. Листа, в которых отражается тема итальянского искусства.

12. Перечислите названия частей «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза.

13. Назовите литературные источники «Фантастической симфонии» и симфонии «Чайльд Гарольд в Италии» Г. Берлиоза.

14. Дайте сравнительную характеристику программности Ф. Листа и Г. Берлиоза.

15. В каких инструментальных произведениях (симфониях, камерно-инструментальных циклах) И. Брамс использует старинные музыкальные жанры и формы? В какой мере обращение к чаконе и *concertogrosso*связано с особенностями художественного мышления композитора?

16. Почему симфония №5 А. Дворжака имеет название «Из Нового Света»? Каковы жанровые истоки тематизма симфонии?

Раздел 4. Музыкальный театр Европы XIX века

1. Охарактеризуйте тему «романтического двоемирия» в опере Р. Вагнера «Тангейзер».
2. В чём проявляются особенности психологической драмы оперы «Тристан и Изольда» Р. Вагнера?
3. Перечислите оперы Дж. Верди 40-х гг. В чём проявляется их социально-патриотическая тематика?
4. Перечислите литературные источники опер Дж. Верди 50-60-х гг. Как проявляется связь литературы и музыки в создании реалистической оперы-драмы Дж. Верди?
5. Охарактеризуйте особенности «большой оперы» и лирической драмы героев в опере «Аида» Дж. Верди.
6. В чём проявляются особенности трактовки новеллы П. Мериме в опере «Кармен» Ж. Бизе?
7. Охарактеризуйте особенности лирической драмы героев в опере Ш. Гуно «Фауст».
8. В чём появляются национальные истоки опер С. Монющко «Галька», «Зачарованный замок»?
9. Перечислите оперы Б. Сметаны и А. Дворжака, созданные на основе чешской исторической и национально-патриотической тематики.
10. Перечислите оперы Б. Сметаны и А. Дворжака комедийной, лирико-бытовой тематики.

Раздел 5. Зарубежная музыкальная культура конца XIX – 1-й половины XX века.

1. Перечислите норвежские танцы, ритмоинтонационные особенности которых использовал Э. Григ в «Лирических пьесах», Концерте для фортепиано с оркестром *a-moll*, музыке к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
2. Перечислите симфонические произведения Я. Сибелиуса, созданные на основе финской эпической тематики.
3. Объясните значение понятия «веризм». Охарактеризуйте эстетические особенности веризма в литературе и музыке.
4. Охарактеризуйте особенности веристской драмы в оперы П. Масканьи «Сельская честь».
5. Перечислите оперы Дж. Пуччини, в которых проявляются тенденции веризма и реалистической драмы.
6. Объясните значение термина «импрессионизм» и охарактеризуйте эстетику импрессионизма в живописи и музыке.

7. В какой мере проявляется эстетика импрессионизма и символизма в творчестве К. Дебюсси?
8. Перечислите музыкальные произведения М. Равеля, в которых отражена испанская тематика.
9. Назовите литературный источник «Песни о земле» Г. Малера. В какой мере он связан с художественным стилем композитора позднего периода творчества?
10. Перечислите симфонические поэмы Р. Штрауса и охарактеризуйте особенности стиля композитора.
11. Объясните значение термина «экспрессионизм» и охарактеризуйте эстетику экспрессионизма в живописи, литературе и музыке.
12. Перечислите композиторов нововенской школы и охарактеризуйте основные направления их творчества.
13. Охарактеризуйте основные направления творчества композиторов «французской шестёрки».
14. В чём проявляется принцип сценического действия кантаты К. Орфа «Кармина Бурана»?
15. Объясните значение термина «неоклассицизм». Перечислите композиторов и их произведения, созданные на основе неоклассицистской эстетики.
16. Объясните значение термина «неофольклоризм. В какой мере неофольклоризм проявляется в творчестве З. Кодаи и Б. Бартока?
17. Какие жанры и ритмоинтонационные особенности афроамериканского фольклора использует Дж. Гершвин в опере «Порги и Бесс»?
18. Перечислите музыкальные произведения Б. Бриттена, созданные на основе антифашистской тематики.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «История зарубежной музыки» возможно лишь при условии прочных знаний и умений в областях музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин, изученных в среднем звене музыкального образования. Студентам необходима систематическая работа по изучению литературы. Степень самостоятельности обучающихся реализуется на семинарских занятиях. Учебный план вуза предполагает развитие критического мышления, умений отбора полученной информации для профессиональной деятельности музыканта.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

ОПК-1- способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определённом историческом этапе

ПК-15 - способность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности

Индикаторы достижения компетенций предполагают *знания* основных (базовых) понятий и терминов в области истории музыки, этапов формирования музыкальных жанров, направлений и школ; *умения* дифференцировать музыкальные термины и понятия в соответствии с определённым этапом развития музыкального искусства; *владения* навыками навыками систематической работы в области истории музыкального искусства в целях использования их в исполнительской деятельности.

Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций, направлены на развитие профессионального мышления обучающихся, обеспечивающего постоянную связь теоретических знаний и практических умений в области истории музыкального искусства с исполнительской деятельностью.

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций

5.2.1 Оценивание компетенций в виде знаний предполагает:

1. Письменный опрос по прослушанным музыкальным произведениям (викторину).
2. Тестирование
3. Ответы на вопросы по изучаемому материалу курса – в процессе выполнения заданий реализуются компетенции ОПК -1, ПК-15

Примерные варианты тестов

1. Аффект радости эпохи барокко, по Кирхеру, репрезентировался с помощью:

А) риторической фигуры **anabasis,** 3-дольного «совершенного» метра

Б) риторической фигуры **katabasis,** 2- или 4-дольного метра

В) изобразительной фигуры **tirata,** гаммообразном движении мелодии

2. Струнный клавишный инструмент, распространённый в английской и нидерландской музыкальной школе XVI века:

А) вёрджинел

Б) спинет

В) клавикорд

3. Французский композитор, представитель клавесинной школы XVIII века, создавший «музыкальные портреты» («Любимая», «Единственная», «Принцесса Мари» и др.):

А) Луи Куперен

Б) Франсуа Куперен

В) Ж.Ф. Рамо

4. В творчестве Ф. Жанекена представлен жанр:
А) Кантаты
Б) Программной хоровой картины
В) Concertogrosso

5. Прелюдия и фуга C-dur(I том ХТК И.С. Баха) основаны на сюжете:
А) Христос у Марии и Марфы
Б) Тайная вечеря
В) Благовещение

6. Литературная основа оперы «Свадьба Фигаро» В. Моцарта:
А) Комедия Мольера
Б) Комедия Бомарше
В) Легенда Тирсо де Моллина

7.Вокальный цикл «Любовь и жизнь женщины» Р. Шумана написан на стихи:
А) Шамиссо
Б) Гёте
В) Гейне

8. V часть «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза имеет название:
А) Шествие на казнь
Б) Вальпургиева ночь
В) Сцена в полях

9. Последняя опера тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» имеет название:
А) Зигфрид
Б) Гибель богов
В) Валькирии

10. «Кармина бурана» К. Орфа - это:
А) Опера
Б) Сценическая кантата
В) Мюзикл

11. Жанровые истоки симфонии №1 Г. Малера:
А. Вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья»
Б. Вокальный цикл «Волшебный рог мальчика»
В. Вокальные и инструментальные обработки текстов китайских поэтов VIII века.

12. «Ожидание» А. Шёнберга - это:
А. Кантата
Б. Мюзикл
В. Моноопера

5.2.2. Оценивание результатов обучения в виде умений и владений предполагает собеседование, включающее постановку проблем научно-исследовательского плана, например:
1. Традиции григорианского хорала в западноевропейской музыке классико-романтической и постромантической эпох
2. Эстетика барокко в музыке и живописи
3. Поэзия Гейне в вокальной музыке немецкой романтической школы

1. Тенденции «оперы спасения» в «Фиделио» Бетховена.
2. Национальные истоки хоровых сцен оперы «Волшебный стрелок» К. Вебера.

6. Оперы Дж. Верди на сюжеты драм и комедий У. Шекспира
7. Национальные истоки творчества М. де Фальи
8. Образ странствующего подмастерья в немецкой поэзии и музыке XIX-нач. XX вв.
9. Особенности стиля вербункош в рапсодиях Ф. Листа
10. Месса в западноевропейской музыкальной культуре 1-й пол. XX века: проблема неоканона (и др.)

Важным аспектом оценивания *умений и владений* студента является развитие его критического мышления, способности применения полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности. В процессе оценивания знаний, умений и владений обучающихся реализуются компетенции ОПК-1, ПК-15.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Теоретические вопросы к зачёту (2 семестр) – ОПК-1, ПК-15

1. Духовные и светские жанры эпохи средневековья.
2. Духовные и светские жанры эпохи Возрождения.
3. Музыкальная эстетика барокко.
4. Рококо как «малый стиль» эпохи барокко. Творчество французских клавессинистов.
5. Итальянская скрипичная школа XVII-1-й пол. XVIII вв.: основные жанры, направления творчества.

6. Немецкая органная школа XVII-1-й пол. XVIII вв. Творчество Пахельбеля и Букстехуде.
7. «Страсти по Матфею» И. С. Баха как образец барочной вокально-драматической композиции.
8. Духовные и светские кантаты в творчестве И.С. Баха.
9. Кончерто гроссо в творчестве Г.Ф. Генделя.
10. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя.
11. «Орфей и Эвридика» как образец реформаторской оперы К.В. Глюка.
12. Формирование классического сонатно-симфонического цикла в творчестве Й. Гайдна.
13. Симфония и опера в творчестве В. Моцарта: пути соприкосновения.
14. Традиции и новаторство музыкального театра В. Моцарта.
15. Увертюра как образец симфонического жанра в творчестве Л. Бетховена.
16. Соната и симфония в творчестве Л. Бетховена: пути соприкосновения.
17. Фантастика и реальность в опере К.М. Вебера «Волшебный стрелок».
18. Вокальное творчество Ф. Шуберта и Р. Шумана (сравнительная характеристика).
19. «Неоконченная симфония» Ф. Шуберта как ранний образец романтического симфонизма.
20. Симфоническое творчество Ф. Мендельсона.
21. Программность в симфоническом творчестве Ф. Листа и Г. Берлиоза: сравнительная характеристика.
22. Венгерские и общеевропейские тенденции фортепианного творчества Ф. Листа.

Теоретические вопросы к экзамену (3 семестр) – ОПК-1, ПК-15

1. Романтические и реалистические тенденции оперного творчества Дж. Верди.
2. Французская комическая опера и оперетта XIX века: сравнительная характеристика.
3. Традиции «большой оперы» в западноевропейском музыкальном театре XIX века.
4. Образы Мефистофеля и Фауста в западноевропейской музыкальной классике XIX века.
5. «Кармен» Ж. Бизе как образец переосмысления комической оперы в лирическую драму.
6. Нравственно-этические и философские тенденции симфонизма Г. Малера.
7. Символизм и импрессионизм в творчестве К. Дебюсси.
8. Неевропейские тенденции в фортепианном творчестве К. Дебюсси.
9. Фортепианная сюита в творчестве М. Равеля.
10. Особенности претворения античной тематики в балете В. Равеля «Дафнис и Хлоя».
11. Музыкальный театр И. Стравинского 20-30-х гг. XX века.

12. «Воццек» А. Берга как образец экспрессионистского музыкального театра.
13. Основные направления творчества композиторов «французской шестёрки».
14. «Музыка для струнных, ударных и челесты» Б. Бартока: особенности фольклорных элементов и тембровой палитры.
15. Фольклоризм и неофольклоризм в творчестве З. Кодаи и Б. Бартока.
16. Антивоенная тематика музыкального театра К. Орфа (на примере оперы «Умница»).
17. Антивоенная тематика симфонического творчества А. Онеггера.
18. Национальные истоки творчества М. де Фальи.
19. Слияние тенденций серьёзной академической и популярной музыки в творчестве Гершвина.
20. Романтические черты и элементы мистики в опере Б. Бриттена «Питер Граймс».

5.4 Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Процедура зачета:

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. На подготовку ответа отводится 20 минут. Оценка знаний производится по 2-балльной шкале. В случае неудовлетворительной оценки обучающийся имеет право на пересдачу зачета в установленном порядке.

Процедура экзамена:

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. На подготовку ответов (2 вопроса) отводится 30 минут. Оценка знаний производится по 4-балльной системе.

Отлично	Обучающийся обладает профессиональными знаниями на уровне общения; развито критическое мышление. Ответы аргументированы, логичны; доказательства обоснованы. Обучающийся демонстрирует практические умения и профессиональные владения в областях анализа музыкальных произведений с точки зрения стилистических аспектов; современных научных исследований проблем национальных профессиональных школ и направлений.
Хорошо	Обучающийся знает теоретический материал, точно и логически обоснованно раскрывает проблемы, ориентируется в научных понятиях и представляет возможности их использования в профессиональной деятельности. Собственные суждения недостаточны.

Удовлетворительно	Знания теоретического материала поверхностно. Обучающийся допускает неточности в решении проблем, слабо представляет пути их решения. Имеется некоторый запас знаний первоисточников.
Неудовлетворительно	Обучающийся не ориентируется в теоретическом материале, не имеет практических навыков решения проблем.

В случае неудовлетворительной оценки студент имеет право на пересдачу экзамена.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная учебная литература

Список основной литературы

1. Веклер, Ю. С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой культуры. Учебное пособие/Ю.С. Веклер. - Нижний Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2012. – 24 с. VRL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312231
2. Высоцкая, М.С., Музыка XX века: от авангарда к постмодернизму [Текст] : учеб. пособие/ М. С. Высоцкая, Г. В. Григорьева; рек. УМО. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : НИЦ Московская консерватория, 2014. - 440 с. : нот.
3. Друскин, М. История зарубежной музыки. Учебник для консерваторий/М. Друскин - М.: Музыка, 1982 – 528 с.
4. Захарченко, В.С. История западноевропейской музыки доклассической эпохи: средневековье, Возрождение, барокко (избранные лекции). Учебное пособие/В.С. Захарченко. – Хабаровск, ХГИИК, 2011 – 144 с. (с аудиоприложением).
5. История зарубежной музыки начала XX – середины XX века. Учебное пособие для музыкальных вузов под ред. В. Смирнова.- М.: Сфера, 2001 – 456 с.
6. История зарубежной музыки: методические рекомендации для студентов вуза/Составит. О.В. Гусева. – Кемерово: КемГуки, 2006. – 96 с.VRL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227923
7. Конен, В.Дж. История зарубежной музыки. Учебник для консерваторий. Вып. 3 / В. Конен. – М.: Музыка, 1981 – 534 с.
8. Куклев, А.В. Оперное творчество К. Монтеверди: у истоков belcanto. Учебное пособие по курсу «История зарубежной музыки»/А.В. Куклев. – Нижний Новгород. Изд-во Нижегородской государственной консерватории, 2014. – 88 с. VRL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312210
9. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Том I. От античности к XVIII веку/Т. Ливанова. – М.: Музыка, 1986 – 461 с.

10. Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Том II. XVIII век/Т. Ливанова. – М.: Музыка, 1987 – 624 с.

11. Розеншильд, К. История зарубежной музыки. Учебник для музыкальных вузов/К. Розеншильд. – М.: Музыка, 1978 – 543 с.

Список рекомендуемой литературы

3. Белоусова, С. Романтизм: Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Шопен. /С. Белоусова. - М.: РОСМЭН, 2009 – 112 с.
4. Бобровский, В. О тематизме И. С. Баха /В. Бобровский. Статьи. Исследования.- М.: Музыка, 1990 - с. 38 - 58
5. Бэлза, И. Ф. Шопен/И. Бэлза. – М.: Музыка, 1991 – 141 с.
6. Вайнкоп, Ю.Я. Что надо знать об опере. Изд-е стереотип/Ю.Я. Вайнкоп. – М.: Либроком, 2014. – 168 с.
7. Венок Шопену. Сб-к статей под ред. Л.С. Сидельникова - М.: Музыка, 1989 - 279 с.
8. Верфель, Ф. Верди: роман оперы/М.: Музыка, 1991 - 319 с.
9. Виеру, И. Драматургия баллад Шопена/О музыке. Проблемы анализа. – М.: Музыка, 1974– с. 219 – 245
10. Галь, Г. Брамс. Вагнер. Верди. 3 мастера – 3 мира/Г. Галь. – М.: Радуга, 1986 – 477 с.
11. Доценко, В.Р. История музыки Латинской Америки XVI-XX веков/В.Р. Доценко. - М.: Музыка, 2010 - 368 с.
12. Друскин, М. Пассионы и мессы И.С. Баха/М. Друскин. - М.: Музыка, 1976 – 168 с.
13. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения: cantuspriusfactus и работа с ним/Ю. Евдокимова, Н. Симакова. – М.: Музыка, 1982 – 253 с.
14. Житомирский, Д. Западный авангард после 2-й мировой войны/Д. Житомирский. – М.: Музыка, 1989 – 300 с.
15. Житомирский, Д. Роберт Шуман/Д. Житомирский. – М.: Композитор, 2000 – 376 с.
16. Залесская, М. К. Рихард Вагнер. Запрещённый композитор/М.К. Залесская. - М.: Вече, 2013 - 249 с.
17. Захарова, О. Риторика в западноевропейской музыке XVII – 1-й пол. XVIII вв./О. Захарова. – М.: Музыка, 1983 – 176 с.
18. Иванова, Г. Из истории мировой органной культуры XVI – XX вв. (авторский коллектив: Березовская Л., Бочкова Т., БурндуковскаяЕ.и

др.) под ред. Воиновой М., Кривицкой Е. – М.: МГК им.Чайковского: 2007 – 840 с.

19. Клерсон – Лич, Н. Гектор Берлиоз/Н. Клерсон-Лич/Н. Клерсон-Лич. – Челябинск: 1999 – 152 с.

20. Кокорева, Л. М. ДариусМийо: жизнь и творчество/Л.М. Кокорева, - М.: Сов. Композитор, 1986 - 335 с.

21. Конен, В. О главном у Генделя /Конен В. Музыкально-исторические этюды. – М.: Музыка, 1975 – с. 83 – 91

22. Конов, В. Нидерландские композиторы XV-XVI вв./В. Конов. – Л.: Музыка, 1984 – 168 с.

23. Лаврентьева, И. Влияние песенности на формообразование в симфониях Шуберта /О музыке. Проблемы анализа. – М.: Музыка, 1974 – с.164 – 194

24. Левашева, О. Е. - Ф. Лист. Молодые годы/О.Е. Левашева. - М.: Музыка - 1998 - 334 с. 31. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики/М. Лобанова. – М.: Музыка, 1994 – 317 с.

25. Мильштейн, Я. Ференц Лист. Изд. 2-е. в 2-х томах/Я. Мильштейн. – Том 1-2. - М.: Музыка, 1970-1971

26. Прицкер, М. Симфонии Малера «среднего периода» (проблемы драматургии первых частей) /Из истории зарубежной музыки. Вып.3 – М.: Музыка, 1979– с.81 -105

27. Раку М.Г. Вагнер. - М.: Классика- XXI - 2007 - 320 с.

28. Секкерсон, Э. Густав Малер/Э. Секерсон. – Челябинск, Урал LTD, 2000 – 232 с.

29. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения/Н. Симакова. – М.: Музыка, 1985 – 360 с.

30. Соловцова, Л. Джузеппе Верди (монография)/Л. Соловцова. – М.: Музыка, 1981 - 416 с.

31. Терещенко, Н. Западноевропейская симфония 2-й пол.XIX века/Н. Терещенко. – М.: Россимпресс, 2009 – 331 с.

32. Хохловкина, А. Западноевропейская опера к. XVIII – 1-й пол. XIX вв. Очерки/А. Хохловкина. – М.: Музыка, 1981 – 368 с.

33. Царёва, Е. Иоганес Брамс/Е. Царёва. – М.: Музыка, 1986 - 382 с. 43. Яроциньский, С. Дебюсси. Импрессионизм и символизм/С. Яроциньский. – М.: Прогресс, 1978 – 232 с.

Периодическая печать, авторефераты

1.Бакуто, С.В. Организация художественного пространства в искусстве итальянского барокко: concertigrossi А. Корелли и архитектурный ансамбль [Текст] : автореф. Дисс. / С. В. Бакуто. - Новосибирск : [б. и.], 2016. - 28 с.
2. Григорьева, Г. Барочная опера: союз музыки и хореографии / Музыкальная академия, 2012, №1 – с.31 – 33

3.Жаркова, В. Концертные арии: традиции жанра и их претворение в творчестве Моцарта // Музыковедение, 2012, №8 – с. 36 –42

4. Захарченко, В.С. Эстетические проблемы преподавания истории западноевропейской музыки доклассической эпохи/Музыкальное образование в современном мире: диалог времён. – Сб-к статей по материалам V Международной научно-практической конференции. – СПб., 27-28.11.12, РГПУ им. А. Герцена, часть I – с. 162-169

5. Исхакова,С.З. Танцевальные жанры высокого Средневековья. К проблеме бытования [Текст] / С. З. Исхакова // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. - 2016. - **№2**. - С. 69-76

6.Кальченко, Е.В. Месса в музыке XX века: к проблеме неоканона [Текст] : автореф. Дисс. / Е. В. Кальченко. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016.

7. Коваленко, В.К. Песни Гуго Вольфа на тексты Й. Эйхендорфа [Текст] / В. К. Коваленко // Театр. Живопись. Кино. Музыка. - 2015. - **№4**. - С. 121-131

8. Кузякина, Т.И. Европейская музыка как форма репрезентации духовной культуры человека и общества [Текст] : автореф. Дисс. / Т. И. Кузякина. - Кемерово : КГИК, 2016. - 24 с.
9. Купец, Л.А. О бедном квартете замолвите слово или Верди как симфонист [Текст] / Л. А. Купец // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. - 2016. - **№2**. - С. 146-152
10. Малкин, С.Ю. Современный музыкальный язык и проблема его понимания [Текст] / С. Ю. Малкин // Вестник МГУКИ. - 2015. - **№6**. - С. 238-242
11. Радина, М.П. Болеро Равеля: Рубинштейн-Равель-Нижинская [Текст] : к выпускным спектаклям Академии: [к 125-летию со дня рождения Брониславы Нижинской] / М. П. Радина // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. - 2016. - **№2**. - С. 43-56
12. Семёнов, К.Ю. Песни странствующего подмастерья [Текст] : балет Иржи Килиана на музыку Густава Малера (1982) / К.Ю Семенов // Театр. Живопись. Кино. Музыка. - 2015. - **№4**. - С. 132-139
13. Степанова, А.С. К вопросу о классификации музыкальных произведений, созданных на живописный сюжет [Текст] / А. С. Степанова // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. - 2016. - **№2**. - С. 167-173
14. Ступницкая, М.А. Воспоминание как музыкально- художественный феномен в творчестве композиторов- романтиков [Текст] : автореф. Дисс. / М. А. Ступницкая. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 22 с.

15. Феоктистов, Ф.П. Эстетическая специфика восприятия современной электронной музыки [Текст] / Ф. П. Феоктистов // Вестник МГУКИ. - 2016. - **№2**. - С. 120-124
16. Шлифштейн, Н. Об эволюции классического цикла: на примере фортепианных сонат Бетховена // Музыкальная академия, 2012, №3 – с.123 – 132
17. Элькан, О.Б. Музыкальные источники «Доктора Фаустуса» Т. Манна: Р. Вагнер как прототип Леверкюна [Текст] / О. Б. Элькан // Вестник МГУКИ. - 2016. - **№2**. - С. 113-120

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. http://irbis.hgiik.ru.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru/ Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. http://carta.hgiik.ru. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и

науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://window.edu.ru

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://school-collection.edu.ru

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://fcior.edu.ru

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных WebofScience. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. MicrosoftWindows
2. Microsoft Office (всоставпакетавходят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (всоставпакетавходят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ LibreOffice
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель WindowsMediaClassic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется

использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета AdobeCreativeSuite 6 MasterCollection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы WebofScience и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение KaspeskyEndpointSecurity. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью KaspeskyEndpointSecurity.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых, мелкогрупповых занятий и консультаций в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 158)

Помещение для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека) (аудитория № 312)

Помещение для самостоятельной работы (читальный зал библиотеки, аудитория № 209)

Помещение для самостоятельной работы (нотно-музыкальный абонемент библиотеки, аудитория № 206)

Проведение лекций сопровождается демонстрацией учебно-методических пособий: слайд-презентации, видеоматериалы, фотоматериалы.

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для обучающихся имеется

возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обусловливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и

мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта

можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.