

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
История музыки
(зарубежной, отечественной)**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Национальные инструменты народов России»**

**Направление подготовки:
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»**

**Профиль
Национальные инструменты народов России
Уровень образования -
Бакалавриат**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.

(подпись)

С.С. Голубенко
(расшифровка подписи)

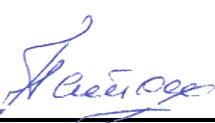
СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методиче-
ского управления
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Н.Ю. Степанова
(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.

(подпись)

А.Ю. Патошина
(расшифровка подписи)

Зав. кафедрой
«30» августа 2021 г.

(подпись)

Д.К. Кирн尔斯кая
(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Авторы:

Топилин Д.И.,
преподаватель кафедры истории музыки РАМ имени Гнесиных.

Джани-заде Т.М.,
доцент кафедры истории музыки РАМ имени Гнесиных.

Шеховцова И.П.,
доцент кафедры истории музыки РАМ имени Гнесиных.

Павлова С.А.,
доцент кафедры истории музыки РАМ имени Гнесиных.

I. Цель и задачи дисциплины

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

Задачи дисциплины:

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

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

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

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">– соотносить современное состояние культуры с ее историей;– работать с разноплановыми историческими источниками;– демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">– навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– основные этапы исторического развития музыкального искусства;– композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки;– характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;

	<p>– принятую в отечественном и зарубежном музыкоznании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах.</p>
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи.
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1–3 года обучения (1–6 семестры).

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость		432		
Аудиторные занятия	12	198	1-5	6

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа студентов
			Лекции	
1.	История зарубежной музыки	218	100	118
2.	История русской музыки	144	66	78
3.	История современной отечественной музыки	70	32	38

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
	История зарубежной музыки	Тема 1. Музыкальная культура Древнего Мира. (2 часа лекционных)

1.		<p>Тема 2. Музыкальная культура Средних веков. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 3. Музыкальная культура эпохи Возрождения. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 4. Музыкальная культура эпохи Барокко (XVII – 1 половина XVIII века). (8 часов лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p> <p>Тема 5. Музыкальная культура классицизма. (10 часов лекционных)</p> <p>Тема 6. Творчество Л. Бетховена. (4 часа лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p> <p>Тема 7. Музыкальная культура романтизма. (8 часов лекционных)</p> <p>Тема 8. Принципы оперного творчества Р. Вагнера. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 9. Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака. (4 часа лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p> <p>Тема 10. Творчество Э. Грига. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 11. Лирическая опера во Франции. Ж. Бизе. Оперное творчество Дж. Верди. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 12. Чертцы позднего романтизма в творчестве Г. Малера. Симфонии и вокальные циклы. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 13. Романтизм и экспрессионизм в творчестве Р. Штрауса. (2 часа лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p> <p>Тема 14. Импрессионизм и символизм в творчестве К. Дебюсси. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 15. Творчество М. Равеля. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 16. Музыкальная культура Франции в первой половине XX в. Композиторы Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пулленк, Д. Мийо. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 17. Итальянская опера в XX в.: Массканьи, Пуччини, Леонкавалло. Стилистика веризма. (4 часа лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p> <p>Тема 18. Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в. П. Хиндемит, К. Орф. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 19. Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Стилистика сериализма. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 20. Стилистика поздних сочинений И. Стравинского. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 21. Творчество О. Мессиана. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 22. Композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 23. Представители музыкального авангарда: К. Шкохаузен, П. Булез, Дж. Кейдж, А. Шеффер, Т. Токемицу и др. (2 часа лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p>
2.	История русской музыки	<p>Введение. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 1. Музыкальная культура Древней Руси. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 2. XVII век – встреча двух эпох. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 3. XVIII век: рождение русской композиторской школы.</p>

		<p>(2 часа лекционных)</p> <p>Тема 4. 200 лет русского хорового концерта. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 5. Русская музыкальная культура XIX века. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 6. Русский романс. (2 часа лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p> <p>Тема 7. Русский музыкальный театр первой половины XIX века и оперное творчество М.И. Глинки. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 8. Русская эпическая опера. «Руслан и Людмила» М.И. Глинки и «Князь Игорь» А.П. Бородина. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 9. Оперное творчество М.П. Мусоргского. (6 часов лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p> <p>Тема 10. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова. (6 часов лекционных)</p> <p>Тема 11. Оперный театр П.И. Чайковского. (6 часов лекционных)</p> <p>Тема 12. Русская симфоническая музыка. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 13. Трудный путь симфонии в России. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 14. Русская камерно-инструментальная музыка. (2 часа лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p> <p>Тема 15. Русская культура конца XIX - начала XX века. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 16. Симфоническая музыка в контексте культуры Серебряного века. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 17. Русская фортепианская музыка Серебряного века. (4 часа лекционных)</p> <p>Тема 18. Русский балет. (2 часа лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p>
3.	История современной отечественной музыки	<p>Тема 1. Обзор музыки начала XX века. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 2. Государственное музыкальное строительство (1917-1921). (1 час лекционный)</p> <p>Тема 3. Основные художественные направления в отечественной музыке 1920-х годов (РАМП, АСМ). (1 час лекционный)</p> <p>Тема 4. Музыкальный театр 1920-х годов – основные тенденции развития. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 5. Эстетические принципы музыкального театра С.С. Прокофьева. «Игрок». (1 час лекционный)</p> <p>Тема 6. Опера «Огненный ангел» С.С. Прокофьева. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 7. Отечественный симфонизм 1920-х годов – основные тенденции развития. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 8. Ранний симфонизм Прокофьева в контексте развития русского симфонизма 1920-х годов. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 9. Обзор советской музыкальной культуры 1930-х годов. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 10. Развитие жанра кантаты и оратории в 1920-1930-х гг. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 11. Симфонизм 1930-х гг. – основные тенденции</p>

	<p>развития. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 12. Музыкальный театр 1930-х годов: основные тенденции развития. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 13. Опера Д.Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»: компоненты стиля и драматургии. (2 часа лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p> <p>Тема 14. Развитие жанра инструментального концерта в советской музыке 1920-1930-х годов. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 15. Музыкальная культура в годы Великой Отечественной войны. Масскультура. Симфонии военных лет. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 16. Камерно-инструментальная музыка 1940-х годов (трио, квартет, фортепианская соната). (1 час лекционный)</p> <p>Тема 17. Отечественная музыка первого послевоенного десятилетия (1946-1956). Общественно-музыкальные процессы: о постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» и его последствиях. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 18. Проблемы развития отечественного симфонизма в 1940-1950-х годах (Шостакович, Прокофьев, Мясковский). (2 часа лекционный)</p> <p>Тема 19. Отечественная музыка в 1957-1967 годах: эпоха общественного перелома. Новые тенденции в музыкальном творчестве. (2 часа лекционных)</p> <p>Тема 20. Поздний симфонизм Шостаковича: черты стиля. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 21. Позднее камерно-инструментальное творчество Шостаковича. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 22. Русская музыка 1960-1980 годов (Свиридов, Щедрин, Слонимский и др.) (1 час лекционный)</p> <p>Тема 23. Творчество В. Гаврилина. (1 час лекционный)</p> <p>Тема 24. Русская хоровая музыка 1970-1980 годов (Сидельников, Щедрин и др.) (2 часа лекционных)</p> <p>Контрольный урок. (2 часа)</p>
--	---

История зарубежной музыки

Тема 1.

Музыкальная культура Древнего Мира.

Хронология и география очагов цивилизации Древнего Мира. Основные виды музыки: музыка храма, эпос, лирика, музыкальный театр. Типы музыкальных инструментов. Способы музыкальной записи. Типы культуры: Восток и Запад. Культура Древней Греции. Основные этапы развития. Место музыки в культуре, в системе воспитания. Древнегреческая трагедия: сюжеты, авторы, место в жизни полиса. Роль музыки в трагедии. Роль хора. Особенности древнегреческой музыкальной системы. Сохранившиеся письменные образцы музыки и возможности их расшифровки. Особенности музыки Древнего Рима. Появление музыки раннехристианских общин.

Тема 2.

Музыкальная культура Средних веков.

Хронология средневековой культуры и ее отличие от общеисторической хронологии: выделение эпохи Возрождения в самостоятельный историко-культурный период. Периодизация музыкального Средневековья: раннее – V-X века, период расцвета –XI-XIV века. Основные направления музыки раннего средневековья – творчество странствующих народных музыкантов и греко-христианский хорал. Условия жизни Западной Европы в раннем Средневековье

и неполнота сведений о творчестве народных профессиональных музыкантов. Их роль в истории музыки.

Грегорианский хорал: его истоки, история возникновения, способы записи и распространения в раннем средневековье. Исходные виды грегорианского пения – псалмодия и гимн. Их музыкальные особенности. Расширение видов пения: появление юбилийий и секвенций. Литургическая драма.

Новые тенденции в жизни средневекового общества в IX-X столетиях как предпосылки расцвета культуры, в том числе – музыкальной. Новые явления в музыке XI века: распространение многоголосия и появление певческих рукописей, реформа музыкальной записи (изобретение Гвидо), появление светской рыцарской песенной культуры.

Особенности реформы Гвидо. Первые записи многоголосия. Опора на чистые интервалы. Параллельный, непараллельный и мелизматический органум. Введение модальной ритмики. Появление клаузулы, кондукта и мотета. Введение органа в богослужение. Возникновение мензуральной нотации. Формирование цикла мессы. Ординарий и проприум. Композиторская месса.

Зарождение светской песенной культуры в Окситании, ее распространение на другие области Западной Европы. Тематика и формы песен трубадуров и труверов. Особенности деятельности миннезингеров в германоязычных странах. Образцы песен.

Возникновение городской музыки. Цехи городских трубачей и менестрелей. Лауды. Мейстерзингеры.

Культура Ars Nova как синтез признаков средневековой и ренессансной культуры.

Тема 3.

Музыкальная культура эпохи Возрождения.

Франко-фламандская школа и ее представители. Хоровая музыка – основа музыкального творчества, хор – главный исполнительский ансамбль эпохи. Строгий стиль полифонии: его эстетика и музыкальные признаки. Мотет – основополагающий музыкальный жанр. Cantus firmus и работа с ним. Строение композиторской мессы. Образцы мотетов и месс в творчестве Ж. Депре и Дж. Палестрины.

Музыка протестантизма. Протестантский хорал.

Светские песенные жанры. Фrottola, шансон.

Академия эпохи Возрождения и мадригал. Художественные особенности мадригала. Хроматический мадригал. Мадригалы К. Джезуальдо.

Инструментальная музыка – ее место в музыкальной культуре. Музыка для органа, лютни, клавесина (верджинала).

Тема 4.

Музыкальная культура эпохи Барокко (XVII – I-я половина XVIII века).

Художественные стили эпохи (барокко, классицизм, рококо). Эстетика и важнейшие особенности стиля барокко. Основные музыкальные жанры и формы музыки барокко. Значение импровизации и условия ее применения в исполнительстве.

Возникновение оперы. Опера во Флоренции и Мантуе. Академия Барди во Флоренции и опера «Дафна». «Эвридика» Я. Пери: особенности музыки и условия постановки. К. Монтеверди и его опера «Орфей». Принципы драматургии спектакля. Роль лейтмотивов. Тембровая драматургия. Судьба оперы «Ариадна».

Опера в Риме. Особенности сюжетов, роль хора, появление арии. Театр Барберини.

Опера в Венеции. Новая организация оперного театра (общедоступный, платный). «Коронация Поппеи» К. Монтеверди как характерный образец венецианского оперного театра.

Неаполитанские консерватории. Оперная деятельность А. Скарлатти. Тенденция в его операх к разделению словесно-театрального и музыкального компонентов. Речитатив и ария. Особенности исполнения арий, их типы и форма da capo. Оперные либретто.

Опера seria в творчестве Г.Ф. Генделя. Опера «Юлий Цезарь». Перспективы развития жанра seria до конца XVIII века.

Появление оперы во Франции. Ж.Б. Люлли и его музыкальная деятельность. Оперы Люлли в контексте классицистского театра. Речитатив и монолог. Ария. Оркестровая музыка. Французская увертюра.

Возникновение английской оперы. Ее особенность как «смешанного» спектакля на основе драматического театра. Разделение оперы на «театр» и «музыку» как общий принцип оперы эпохи барокко.

Г. Перселл. Его жизнь и творчество. Оперы Перселла. «Дидона и Эней» – опера для школьного спектакля. Особенности сюжета и музыки.

Инструментальная музыка эпохи Барокко.

Виды и жанры: органная, клавирная, струнно-ансамблевая, скрипичная. Значение сюиты. Органная музыка. Роль органа в церковной службе и в быту. Органная месса и ее части. Хоральная прелюдия в лютеранской службе. Органное творчество Я. Свелинка, Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля. Их традиции в творчестве И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.

Роль клавесина (верджинала, чембало) как светского инструмента. Программные и танцевальные пьесы и сюиты в творчестве верджиналистов и французских клавесинистов.

Ф. Куперен и его клавесинные сюиты. Тематика, особенности стиля, формы сюит и отдельных пьес. Роль мелизматики. Влияние на творчество И.С. Баха, Д. Скарлатти и др.

Смена инструментария в струнно-смычковой группе. Трио-соната: разновидности и исполнительский состав. Трио-сонаты А. Корелли. Историческое значение жанра.

Возникновение инструментального концерта. Концерты *grossi* в творчестве А. Корелли. История развития жанра. Появление сольного концерта. А. Вивальди и его инструментальные концерты.

Концерт в творчестве Г.Ф. Генделя. Органные концерты. Концерты *grossi*: исполнительские составы, строение цикла, стиль и форма частей.

Концерт в творчестве И.С. Баха. Концерты для клавира с оркестром. Бранденбургские концерты. Строение циклов, исполнительские составы, формы частей. Историческое значение.

Вокально-хоровые жанры в музыке Барокко.

Ведущее место жанров в музыкальной культуре. Традиционные и новые жанры. Возникновение оратории, духовного концерта и его аналогов, канканты. Место духовного концерта и канканты в богослужении. Г. Шютц и его «Маленькие духовные концерты».

Оратория. Ее история от возникновения до конца XVII века. Тематика, роль речитатива, хора и арий. Оратории Дж. Карисими и Г. Шютца. Особенности хоров, тембровая драматургия.

Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя.

Место ораторий в творчестве Генделя. Сюжеты ораторий, принципы их строения, масштабы. Функции хоров, их масштабы, особенности фактуры и формы. Историческое значение ораторий Генделя.

Вокально-хоровые жанры в творчестве И.С. Баха. Канканты.

Определяющая роль религиозной тематики в творчестве Баха, ее воплощение в основных принципах музыкального стиля и драматургии. Место канканты в творчестве. Типы духовных канкант. Тексты. Роль хорала. Образцы канкант разных типов. Хоры, арии, ансамбли.

Светские канканты.

Пассионы («Страсти»). Место пассионов в творчестве Баха. Условия исполнения. Тексты, их воплощение в определенных музыкальных формах. Исполнительский состав.

Место латинских текстов в богослужении баховского времени. Произведения на латинский текст. Магнификат: история создания, условия исполнения. Исполнительский состав. Текст и его воплощение.

«Короткие месссы» и их место в богослужении. История создания мессы си-минор. «Итоговое» значение мессы в творчестве Баха. Текст и его воплощение в отдельных номерах.

Тема 5.

Музыкальная культура классицизма.

а) Западноевропейская опера середины и 2-ой половины XVIII века.

Роль театра в системе искусств классицизма. Приоритет оперы в ряду музыкальных жанров. Появление комической оперы в ее национальных разновидностях: «оперы нищего» в Англии, опера буффа в Италии, опера комик во Франции, зингшпиль в Германии и Австрии.

Социальная тенденция. Опора на драматический спектакль (кроме буффа). Перспективы развития английской и французской комических опер.

Истоки оперы буффа в комедии масок и оперном интермеццо. «Служанка-госпожа» Дж. Перголези – первый самостоятельный спектакль буффа.

Развитие жанра буффа во 2-ой половине века. Традиции жанра в операх «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» В. Моцарта.

Серьезная опера. Оперная реформа К.В. Глюка.

Роль Р. Кальцабиджи в реформе. Новое в оперных формах Глюка. Опера «Альцеста». Сюжет и идея спектакля. Появление монолога. Значение «хоров действия». Связь увертюры с содержанием оперы. Влияние оперных идей Глюка на творчество Моцарта.

Зингшпиль в творчестве В.А. Моцарта. Развитие жанра во 2-ой половине века в Германии и Австрии. Оперы Моцарта в этом жанре.

«Волшебная флейта». История создания, особенности сюжета. Музыкальная драматургия. Роль лейтмотива и лейттембров. Оперные формы. Особенности хоров. Типы ансамблей. Значение увертюры. Перспективы зингшиля в XIX веке.

б) Классическая симфония.

Возникновение симфонии и ее развитие до 60-х годов XVIII века.

Понятие «симфония» в XVI-XVII веках. Симфония как вступление. Отделение от оперы. Симфонии А. Скарлатти, А. Вивальди, Дж. Саккини. Формирование сонатной формы в других музыкальных жанрах. Включение ее в симфонию. Стабилизация цикла в творчестве композиторов мангеймской школы. Первые симфонии Гайдна и Моцарта.

Классическая симфония 70-х годов XVIII века.

Эстетика классической симфонии и классического сонатного аллегро. Черты классицистского мышления в музыкальном стиле и форме симфонии. «Тотальная сонатность» в цикле симфонии 1770-х годов. Функции и состав оркестра. Образцы симфоний этого периода в творчестве Гайдна и Моцарта.

Классическая симфония 80-90-х годов XVIII века. Сохранение основных признаков классической симфонии. Новые черты: расширение масштабов сонатного аллегро. Усиление контрастности тематического материала. Увеличение оркестрового состава. Симфонии Моцарта 1780-х годов. Особенности тематизма, драматургии и формы.

Изменения в характере тематизма поздних (Парижских и Лондонских) симфоний Гайдна. Преломление фольклорного материала. Упрощение форм в частях симфонического цикла. Образцы поздних симфоний Гайдна. Особенности тематизма, драматургии и формы.

в) Клавирная соната XVIII века.

Специфика сонаты как жанра домашнего музенирования. Свобода строения цикла, камерность тематического материала, фактуры и формы. Образцы сонат Д. Скарлатти, Ф.Э. Баха, Гайдна и Моцарта. Тематический материал, особенности фактуры и формы.

г) Вокально-хоровые жанры в музыке классицизма.

Место и значение жанров мессы и оратории. Судьба мессы в 80-90-е годы XVIII века. Разновидности месс. Месса в творчестве Моцарта. Месса в творчестве Гайдна.

Оратории Гайдна. Литературные источники. Влияние оперных форм. Претворение фольклора. Разнообразие хоров.

д) Камерно-ансамблевые жанры в музыке классицизма

Место и значение камерно-ансамблевой музыки. Типы камерных ансамблей и их значение в концертной практике и творчестве композиторов. Особенности циклов.

Тема 6. Творчество Л. Бетховена.

Значение «темы преодоления» в творческом процессе и направленности творчества. Роль военной музыки, марша, военно-духового оркестра. Жанровая система. Место симфонии в творчестве. Типы симфоний. Ранние симфонии – 1-я и 2-я: продолжение и обновление традиций. Симфонии центрального периода (от 3-ей до 8-ой): разнообразие типов, индивидуальность циклов. Новая трактовка сонатного аллегро. 9-я симфония как итог симфонического творчества венского классицизма.

Симфоническая увертюра: индивидуальность композиций, эволюция в направлении романтизма. Эволюция жанров камерной музыки: фортепианной сонаты, струнного квартета, фортепианных ансамблей.

Поздний период творчества: изменение эстетики, особенностей стиля и драматургии. Роль и значение Торжественной мессы. Традиции и своеобразие трактовки текста.

Тема 7. Музыкальная культура романтизма.

Романтизм как художественное направление. Национальные школы. Романтизм в разных видах искусства. Ранний и поздний романтизм. Общие тенденции эстетики романтизма. Время существования музыкального романтизма. Особенности музыкального романтизма: связь с лирической поэзией, опора на романс, претворение фольклора. Философия целого и деталей. Текст и подтекст. Жанровая система музыкального романтизма.

а) Песня в романтической музыке. Песенный цикл и сборник песен в романтической музыке.

Место песни в творчестве композиторов от Ф. Шуберта до Г. Вольфа. Значение песни в художественной системе музыкального романтизма. Тематика: любовная лирика, живопись природы, религиозно-философская, фольклорная. Выбор литературных источников. Принципы воплощения текста в вокальной партии: взаимодействие кантилены и декламационности. Роль фортепианной партии как «подтекста». Основные формы песен. Образцы песен Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа.

Песенный цикл. Литературные источники: циклы стихотворений, единство тематики, текст одного автора, национальное происхождение и др. Взаимодействие с поэтическим источником. Принципы музыкальной организации цикла. Роль фортепианной партии.

Циклы и сборники Ф. Шуберта («Лебединая песнь»), Р.Шумана («Мирты», «Любовь и жизнь женщины»).

б) Фортепианская миниатюра и фортепианный цикл в музыке романтизма.

Место фортепианной музыки и фортепианной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Типы миниатюр: «песня без слов», бальный и национальный танец, этюд, синтетические типы. Особенности формы. Истоки романтической фортепианной миниатюры в творчестве Шуберта и Ф. Мендельсона. Образцы фортепианных миниатюр в творчестве Ф. Шопена, Листа.

Принципы организации цикла: разные варианты сюжетной линии или ее отсутствие. Различные типы музыкальной организации: сочетание цикличности с вариационностью, логика тонального плана, свободные циклы. Образцы циклов: «Крейслериана» Шумана, 24 прелюдии Шопена, «Годы странствий» Листа: особенности программы и ее отражение в музыке.

в) Фортепианская соната и «свободные формы» в творчестве композиторов-романтиков.

Снижение роли фортепианной сонаты в сравнении с эпохой классицизма. Преобразования и индивидуализация цикла и его частей. Образцы фортепианных сонат Шуберта, Шумана, Шопена, Листа. Особенности музыкального языка и формы.

Разновидности «свободных» форм (фантазия, баллада, рапсодия и др.) и их место в творчестве композиторов-романтиков. Сочетание различных принципов формообразования как сущность «свободной» формы. Варианты «свободных» форм в творчестве Шуберта, Шумана, Шопена, Листа.

Тема 8.

Принципы оперного творчества Р. Вагнера.

Творческий облик, немецкая мифология, философия и принципы оперного творчества Р. Вагнера.

Тема 9.

Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака.

Творческий облик И. Брамса и А. Дворжака. Чертцы романтизма и классицизма в их сочинениях.

Тема 10.

Творчество Э. Грига.

Творчество Э. Грига. Чертцы национального стиля. Сюита Пер-Гюнт, вокальные и фортепианные миниатюры. Концерт.

Тема 11.

Лирическая опера во Франции. Ж. Бизе. Оперное творчество Дж. Верди.

Лирическая опера во Франции. Ш. Гуно, Ж. Массне, Ж. Бизе. Оперное творчество Дж. Верди.

Тема 12.

Черты позднего романтизма в творчестве Г. Малера. Симфонии и вокальные циклы.

Чертцы позднего романтизма в творчестве А. Брукнера, Г. Вольфа и Г. Малера. Симфонии и вокальные циклы Г. Малера.

Тема 13.

Романтизм и экспрессионизм в творчестве Р. Штрауса.

Романтизм и экспрессионизм в симфоническом и оперном творчестве Р. Штрауса.

Тема 14.

Импрессионизм и символизм в творчестве К. Дебюсси.

Импрессионизм и символизм в симфоническом, фортепианном и оперном творчестве К. Дебюсси.

Тема 15.

Творчество М. Равеля.

Симфоническое, фортепианное и театральное творчество М. Равеля. Чертцы импрессионизма и неоклассицизма.

Тема 16.

Музыкальная культура Франции в первой половине XX в. Композиторы Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пулленк, Д. Мийо.

Модерн в музыкальной культуре Франции в первой половине XX в. От К. Сен-Санса и В. Де Энди до композиторов Французской шестерки: А. Онеггер, Ф. Пулленк, Д. Мийо, Э. Сати. Стилистика неоклассицизма, урбанизма и эксцентрики.

Тема 17.

Итальянская опера в XX в.: Масканьи, Пуччини, Леонкавалло. Стилистика веризма.

Итальянская опера в начале XX в.: Леонкавалло, Пуччини. Стилистика неоромантизма и веризма.

Тема 18.

Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в. П. Хиндемит, К. Орф.

Музыкальная культура Германии и Австрии в первой половине XX в.: атональность в творчестве. П. Хиндемита и фольклоризмы К. Орфа.

Тема 19.

Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Стилистика сериализма.

Композиторы новой венской школы: А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн. Теория додекафонии. Техника сериализма. Эстетика экспрессионизма.

Тема 20.

Стилистика поздних сочинений И. Стравинского.

Стилистика поздних сочинений И. Стравинского. Неоклассицизм и конструктивизм в оратории, симфонии и балетах.

Тема 21.

Творчество О. Мессиана.

Творческий облик О. Мессиана. Эстетики новой духовности.

Тема 22.

Композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий.

Ведущие композиторы национальных школ: Б. Бриттен, Б. Барток, Я. Сибелиус, К. Пендерецкий и др.

Тема 23.

Представители музыкального авангарда: К. Штокхаузен, П. Булез, Дж. Кейдж, А. Шеффер, Т. Токемицу и др.

Представители музыкального авангарда: К. Штокхаузен, П. Булез, Дж. Кейдж, А. Шеффер, Я. Ксенакис, Л. Берио и др. Эстетика авангардизма.

История русской музыки

Введение.

Общая периодизация истории русской музыки. Музыкальная культура Древней Руси и роль византийской музыкальной культуры в формировании отечественной профессиональной традиции. Принцип трансплантации (Д.С. Лихачев). Византийская музыка: история изучения, специфические черты, музыкальная нотация. Система богослужебно-певческих книг и гимнографические жанры. Канон в церковно-певческом искусстве и его развитие. Калофоническое искусство поздневизантийской традиции.

Тема 1.

Музыкальная культура Древней Руси.

Сфера бытования. Периодизация. Церковно-певческое искусство: истоки и сложение традиции. Музыкальные центры Древней Руси. Письменная и устная традиции. Искусство книги и музыкально-рукописные памятники. Разновидности нотации (зnamенная, кондакарная, фито-нотация, э фонетическая). Греко-русские параллели в разных областях музыкальной культуры: церковное пение, светская музыка. Особенности развития русской музыкальной культуры в период феодальной раздробленности. Великий Новгород и колокольное искусство. Музыкальная культура эпохи Московского царства. XV-XVI вв.: русское Возрождение и его специфические восточно-христианские черты. Центры певческой культуры. Государевы певчие дьяки – «академия хорового искусства». Многораспевность. Многоголосие. Эволюция певческой книжности. Разновидности нотации XV – начала XVII в. Покаянные стихи. Русская

литургическая драма.

Тема 2.

XVII век – встреча двух эпох.

Юго-западное влияние в Московской Руси. Светская музыка. Музыка для театра. Канты и псалмы. Пути развития церковно-певческого искусства. Особенности развития нотации. Типы многоголосия. Партиесное пение и партиесный концерт: стилевые черты. Анонимное и авторское творчество. Древнерусская теория музыки и теория музыки Нового времени.

Тема 3.

XVIII век: рождение русской композиторской школы.

Периодизация. Жанровая палитра. Итальянский и французский оперные театры в России. Русская комическая опера. Творческие портреты композиторов В.А. Пашкевича («Несчастье от кареты», «Скупой», «Санкт-Петербургский гостиный двор»), Е.И. Фомина («Ямщики на подставе», «Орфей»), Д.С. Бортнянского («Сын-соперник», «Сокол»). Русская инструментальная музыка (И.Е. Хандошкин, Д.С. Бортнянский).

Тема 4.

200 лет русского хорового концерта.

XVIII век: от партиесного к классицистскому концерту (В. Титов, М. Березовский, Д. Бортнянский). XIX век: пути развития церковно-певческого искусства. Придворная певческая капелла и Синодальный хор. Московская и петербургская школы. Синодальное училище и деятельность С.В. Смоленского. Музыкальная медиевистика и развитие науки о церковной музыке. «Предтечи» хоровой музыки Серебряного века: П.И. Чайковский и Н.А. Римский-Корсаков. Плеяда выдающихся композиторов русской хоровой музыки: А. Кастальский, А. Гречанинов, П. Чесноков, С.Рахманинов.

Тема 5.

Русская музыкальная культура XIX века.

Историческая панорама. Художественные направления. Литература и музыка. Музыкальная жизнь. Консерватории. Музыкальные общества. Жанры композиторского творчества.

Тема 6.

Русский романс.

История развития. Особенности бытования и восприятия. Романсы композиторов XIX - начала XX вв. Стихотворения с музыкой.

Тема 7.

Русский музыкальный театр первой половины XIX века и оперное творчество М.И. Глинки.

Состояние театрального дела в России. Императорские и частные театры. Театральные жанры. Трагедия на музике. Водевиль. Опера.

«Жизнь за царя» М.И. Глинки. Две редакции оперы, их существенные различия. Либретто. Драматургия. Стилевые особенности.

Тема 8.

Русская эпическая опера. «Руслан и Людмила» М.И. Глинки и «Князь Игорь» А.П. Бородина.

История создания. Особенности драматургии. Персонажи. Хоровые и сольные сцены. Черты стиля.

Тема 9.

Оперное творчество М.П. Мусорского.

Творческий портрет, эстетические принципы, полифония оперного творчества М.П.

Мусоргского («гоголевская» и «шекспировская» линии). Музыкальный театр Мусоргского: от «Саламбо» к «Борису Годунову», от «Женитьбы» к «Сорочинской ярмарке». «Хованщина»: история создания, жанровые ориентиры, новые стилистические черты. Народные сцены в «Борисе» и «Хованщине» и специфические принципы оперной драматургии. Редакции опер Мусоргского и их сценическая судьба.

Тема 10.

Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.

Творческий портрет, эстетические принципы. Жанровое своеобразие и основные линии оперного творчества. Литературные источники (оперы по Мею, Гоголю и Пушкину) и проблема оперного либретто. Оперы-ответы Мусоргскому и Вагнеру: «Псковитянка», «Майская ночь», «Млада», «Китеж». Оперы «годового календарного цикла»: «Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед Рождеством» («Кашей»). Оперы «славянского круга»: «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством» (юг); «Псковитянка», «Садко», (север); «Снегурочка» (восток); «Млада» (северо-запад); «Сервилия», «Пан воевода» (запад). Оперы-сказки: «Снегурочка» (весенняя сказка), «Ночь перед Рождеством» (зимняя сказка, быль-колядка), «Сказка о царе Салтане» («чистая» сказка), «Кашей» (осенняя сказочка), «Золотой петушок» (сказка-сатира). Национальный оперный стиль и принципы оперной драматургии Римского-Корсакова (от «Псковитянки» к «Садко» и «Китежу»). «Сказание о невидимом граде Ките же и деве Февронии» - вершина и итог русской оперы.

Тема 11.

Оперный театр П.И. Чайковского.

Оперы Чайковского в культурном контексте эпохи. Оперная эстетика. Сюжеты. Герои. Особенности драматургии. Стиль. «Пиковая дама» как вершина оперного творчества.

Тема 12.

Русская симфоническая музыка.

Особенности развития инструментальной музыки в России. Симфонические жанровые и программные сочинения. Увертюра, фантазия, поэма.

Тема 13.

Трудный путь симфонии в России.

Симфония-драма и эпическая симфония. Симфоническое творчество П.И. Чайковского и А.П. Бородина

Тема 14.

Русская камерно-инструментальная музыка.

Первые инструментальные ансамбли. М.И. Глинка. Рождение русского квартета. Квартеты П.И. Чайковского и А.П. Бородина. Камерно-инструментальное творчество С.И. Танеева. Судьба фортепианного трио.

Тема 15.

Русская культура конца XIX – начала XX века.

Философия, поэзия, театр и изобразительное искусство Серебряного века. Течения и направления. Символизм и стиль модерн. Русская музыка Серебряного века. Композиторы. Жанры. Стили.

Тема 16.

Симфоническая музыка в контексте культуры Серебряного века.

Одночастные сочинения. А.К. Лядов. С.В. Рахманинов. Симфония в творчестве А.К. Глазунова, С.И. Танеева и С.В. Рахманинова. Симфонии и симфонические поэмы А.Н. Скрябина.

Тема 17.

Русская фортепианная музыка Серебряного века.

История фортепианной музыки в России и ее расцвет на рубеже XIX-XX веков. Фортепианская миниатюра и соната. Концерты для фортепиано с оркестром. А.Н. Скрябин. С.В. Рахманинов. Н.К. Метнер.

Тема 18.

Русский балет.

История русского балетного театра. Балеты XIX века. П.И. Чайковский и А.К. Глазунов. Балетная реформа начала XX века. Русские сезоны в Париже. Роль С. Дягилева. Балеты И.Ф. Стравинского.

История современной отечественной музыки

Тема 1.

Обзор музыки начала XX века.

Многоукладность русской культуры. «Русский культурный ренессанс» (Н. Бердяев). Динамика «переходного типа культуры» (Т. Левая). Обилие художественных направлений: футуристы, символисты и др. Манифесты, декларации как отражение новых художественных процессов.

Символизм как «миропонимание». Влияние символизма на творчество Рахманинова, раннего Мясковского.

«Мирискусники», их эстетические взгляды. С. Дягилев и его театрально-антрепризная деятельность: исторические концерты, «Парижские сезоны». Фигура И. Стравинского и значение его раннего творчества.

Тема 2.

Государственное музыкальное строительство (1917-1921).

Идеи государственного музыкального строительства в первые годы после Октября. Первые декреты советской власти. Наркомпрос и его работа (А.В. Луначарский). Новые художественные формы: массовые зрелища.

Тема 3.

Основные художественные направления в отечественной музыке 1920-х годов (РАМП, АСМ).

Художественные организации: пролеткульт, РАМП, АСМ, их эстетическая и политическая платформа. АГИТПРОМ и его просветительская деятельность. Развивающиеся жанры: масскультура, хоровое дело (РАМП), инструментальная музыка (АСМ). Обострение борьбы между основными художественными направлениями к концу 1920-х годов. Создание художественно-творческих союзов (1932).

Тема 4.

Музыкальный театр 1920-х годов – основные тенденции развития.

Общественное и гражданственное значение театра в первые годы после Октября. В. Мейерхольд: «Театр Октября», основные жанры. Новаторские принципы «театра Мейерхольда», их влияние на развитие музыкального театра: Шостакович – «Нос», Прокофьев – «Любовь к трем апельсинам». Монтажные принципы драматургии, значение гROTеска и «театра масок».

Тема 5.

Эстетические принципы музыкального театра С.С. Прокофьева. «Игрок».

С. Прокофьев и его отношение к оперной классике. Ранние оперы «Игрок» - первая опера на сюжет Достоевского. Драматургия: значение финальных кульминаций. Построение и структура сцены в игорном доме. Музыкальные образы. Стилистика - особенности

музыкального языка: «опера на тубах» (Асафьев).

Тема 6.

Опера «Огненный ангел» С.С. Прокофьева.

История создания и сценическая судьба. О романе В. Брюсова. Центральное значение образа Ренаты. Стилистика оперы, в частности, роль лейтмотивов.

Тема 7.

Отечественный симфонизм 1920-х годов – основные тенденции развития.

Отечественная симфония 1920-х годов в общеевропейском процессе. Судьба жанра «большой симфонии». Формирование симфонизма Н. Мясковского и Дм. Шостаковича. Связь симфонии с «эстетикой факта» (симфонии № 2 и № 3 Шостаковича).

Тема 8.

Ранний симфонизм Прокофьева в контексте развития русского симфонизма 1920-х годов.

Особенности симфонизма Прокофьева. Разнонаправленность в развитии раннего симфонизма:

- а) классицистская линия;
- б) «скифство» в контексте развития традиций русского эпического симфонизма;
- в) симфония - инструментальная драма.

Тема 9.

Обзор советской музыкальной культуры 1930-х годов.

Процессы стабилизации в советском искусстве 1930-х годов. Создание классических произведений в отечественной культуре: архитектура и градостроительство, литература и поэзия, кинематограф.

Тема 10.

Развитие жанра кантаты и оратории в 1920-1930-х гг.

Отражение в кантатно-ораториальном творчестве исторической темы: С. Прокофьев, Шапорин, М. Коваль. Модели эпического и лирического: характеристика музыкального языка - кантаты Прокофьева, симфонии-кантаты Шапорина, оратории Ковала.

Тема 11.

Симфонизм 1930-х гг. – основные тенденции развития.

Симфонические средства современной тематики (А. Книппер, М. Штейнберг, В. Щербачев). Особенности симфонизма Мясковского и Шостаковича данного периода творчества.

Тема 12.

Музыкальный театр 1930-х годов: основные тенденции развития.

Дискуссии о песенной опере в 1930-е годы. «Тихий Дон» И. Дзержинского как образец песенной оперы: драматургия, образы, стиль.

Тема 13.

Опера Д.Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»: компоненты стиля и драматургии.

Опера Шостаковича «Катерина Измайлова» трагедия-сатира. Лесков и Шостакович. Драматургия, центральный образ. Судьба оперы: создание двух редакций, их различие.

Тема 14.

Развитие жанра инструментального концерта в советской музыке 1920-1930-х годов.

Значение жанра инструментального концерта в творчестве С. Прокофьева. Концерт Шостаковича для фортепиано № 1 как образец полистилистики. Динамический профиль

концерта.

Тема 15.

Музыкальная культура в годы Великой Отечественной войны. Масскультура. Симфонии военных лет.

Соотношение музыкальных жанров в годы Великой Отечественной войны. Мобилизационные жанры: песня. Особенности симфоний военных лет: характер программности, динамика, центральная идея – конфликт добра и зла, интерпретация образа врага.

Тема 16.

Камерно-инструментальная музыка 1940-х годов (трио, квартет, фортепианская соната).

Инструментальный ансамбль как углубленно-психологический жанр: Шостакович (фортепианное трио). Классицистские традиции: струнные квартеты Шостаковича. «Большие сонаты» Прокофьева для фортепиано и их значение. Камерный ансамбль и фольклор (квартет № 2 С. Прокофьева).

Тема 17.

Отечественная музыка первого послевоенного десятилетия (1946-1956). Общественно-музыкальные процессы: о постановлении ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» и его последствиях.

Общественно-музыкальные процессы первого послевоенного десятилетия. Политизация в искусстве. Постановление ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 и его пагубное воздействие на развитие музыкального творчества.

Тема 18.

Проблемы развития отечественного симфонизма в 1940-1950-х годах (Шостакович, Прокофьев, Мясковский).

Развитие лирико-психологического симфонизма в позднем творчестве Прокофьева, Мясковского. Отзвуки военных лет. Новые стилевые черты в симфониях Шостаковича.

Тема 19.

Отечественная музыка в 1957-1967 годах: эпоха общественного перелома. Новые тенденции в музыкальном творчестве.

1957-1967 гг. – эпоха общественного перелома. Революционные процессы в развитии музыкального творчества. Восстановление множественности творческих направлений. «Новая фольклорная волна». Симфонизм 1960-х годов и его основные черты: «симфонические искания».

Тема 20.

Поздний симфонизм Шостаковича: черты стиля.

Отражение в поздних симфониях Шостаковича новых стилевых черт: значение программности – музыка и слово; жанровые модели – вокальная симфония, внутренняя программность. Особенности циклов, сфера медитации, ее значение.

Тема 21.

Позднее камерно-инструментальное творчество Шостаковича.

Струнные квартеты Шостаковича в поздний период творчества, их роль в развитии стиля. Разнообразие циклов, применения двенадцатitonовости, значение сонорики, особенности «выписанной» алеаторики. Общее углубление трагедийности, роль медитативности.

Тема 22.

Русская музыка 1960-1980 годов (Свиридов, Щедрин, Слонимский и др.)

Значение вокальных и хоровых жанров в творчестве Г. Свиридова. Основные темы творчества: Родина, поэт, родная природа. Свиридов и фольклор. О мелодике Свиридова. Хоровые и вокальные циклы. Свиридов и поэтическое слово.

Драматургия и образы оперы Р. Щедрина «Мертвые души».

Принципы музыкального театра С. Слонимского: «Виринея», опера-баллада «Мария Стюарт».

Тема 23.

Творчество В. Гаврилина.

Творческий портрет В. Гаврилина: Вокальные циклы. Хоровая симфония-действо «Перезвоны»: связь с фольклором, поэтические тексты, драматургия, художественная идея.

Тема 24.

Русская хоровая музыка 1970-1980 годов (Сидельников, Щедрин и др.)

Хоровые жанры в конце XX века. Духовные жанры: литургия, духовный концерт. Связь хоровой музыки с истоками: русской церковной музыкой XIX и начала XX века.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётно-экзаменационные требования по курсу «История музыки (зарубежной, отечественной)» включают в себя устный ответ по билетам, а также музыкальную викторину. Билеты состоят из одного вопроса, подразумевающего развернутый ответ, касающийся характеристики определенного периода или явления в истории музыки в целом или в творчестве конкретного композитора или анализа музыкального произведения.

Отвечая на вопросы, студент должен продемонстрировать знание теоретического материала, соответствующего темам курса, умение ориентироваться в эволюции основных жанров зарубежного и русского музыкального искусства, рассматривать музыкальные произведения в динамике культурно-исторического процесса, а также владение навыками анализа музыкальных произведений в контексте эпохи их создания. В течение каждого семестра несколько часов отводится на проверку знаний музыкального материала в форме музыкальной викторины, по две в семестре. Наряду с ними может проводиться коллоквиум по лекционному курсу. Результаты музыкальных викторин, а также активность работы студента в течение семестра, учитываются при выставлении итоговой оценки.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

a) Основная литература

1. Банникова И.И. История отечественной музыки XX века (1917–2000 гг.): уч. пособие. Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. 147 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175>
2. Браудо Е.М. История музыки: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2018. 366 с.
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1
3. Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь. СПб.: Лань, Планета музыки, 2007. 448 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1979>
4. История русской музыки: в 10 т. / под общ. науч. ред. Е.М. Левашева. М.: Языки славянских культур, 2011. Т. 10В. 1890—1917. Хронограф. Кн. 1. 966 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473146>

5. Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века: монография. СПб.: Композитор, 2010. 556 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41044>
6. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку: учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. 468 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>
7. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник: в 2-х т. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Музыка, 1983. Т. 1. по XVIII век. 503 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42499>
8. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: учебник: в 2-х кн. М.: Музыка, 1983. Т. 2. XVIII век. 444 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>
9. Птушко Л.А. История отечественной музыки XX века (История советской музыки). Нижний Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2012. 112 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312235>
10. Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века: учеб. СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. 480 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/56564>

6) Дополнительная литература

1. Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Жизнь, артистический путь, творчество, музыкально-общественная деятельность – 1867. М.: Директ-Медиа, 2012. Т. I. 1829. 1036 с.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93206
2. Баскин В.С. Русские композиторы. П.И. Чайковский: (Очерки его деятельности). М.: Директ-Медиа, 2015. 215 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72296>
3. Богданов-Березовский В.М. Михаил Глинка. Автобиографические и творческие материалы. М.: Директ-Медиа, 2012. 869 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93202>
4. Бородин А.П. Князь Игорь. Опера в 4-х действиях: учеб. пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 112 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/71789>
5. Вагнер Р. Кольцо Нibelунга. Оперный цикл: учеб. пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. 428 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93720>
6. Владышевская Т.Ф. Музикальная культура Древней Руси. М.: Знак, 2006. 477 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73355>
7. Векслер Ю.С. Альбан Берг и его время: учебное пособие. Нижний Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2012. 61 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312251>
8. Г-кен А. Бетховен. Жизнь. Личность. Творчество. М.: Директ-Медиа, 2015. Ч. I. Жизнь и среда. 229 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276607>
9. Г-кен А. Бетховен. Жизнь. Личность. Творчество. СПб.: Тип. А.В. Орлова, 1910. Ч. 3. Творчество. 117 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67962>
10. Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века. М.: Языки славянских культур, 2002. 430 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211227>
11. Гуляницкая Н.С. Русская музыка: становление тональной системы. XI–XX вв. М.: «Прогресс-Традиция», 2005. 384 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77111>

12. Дни и годы П.И. Чайковского. Летопись жизни и творчества. Музыкальные произведения. Литературные произведения. М.: Директ-Медиа, 2010. 174 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56052>
13. Иванов-Борецкий М.В. Шуман (Robert Schumann. 1809–1856). Биографический очерк. М.: б.и., 1910. 12 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68039>
14. Иоганн Себастьян Бах и его значение в музыке / сост. С.Л. Халютин. Типо-Литография Б.И. Соломонова, 1894. 44 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68038>
15. Иоганн Штраус: жизнь и творчество / сост. Н.Б. Мордвинцева. М.: Белый город, 2012. 16 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441770>
16. Кашкин Н.Д. Избранные статьи о М.И. Глинке. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 124 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93203>
17. Кашкин Н.Д. О Чайковском, русской музыке и музыкантах. Избранное / отв. ред. С. И. Шлифштейн. М. : Издательство Юрайт, 2018. 178 с.
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D43A57F6-BBA8-4FD7-8C9C-8A9F090D6B3D
18. Корабельникова Л.З. Александр Черепнин: Долгое странствие. М.: Языки русской культуры, 1999. 298 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211238>
19. Курт Э. Основы линеарного контрапункта. Мелодическая полифония Баха / ред. Б.В. Асафьева; пер. З.В. Эвальд. М.: Государственное Музыкальное Издательство, 1931. 302 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236372>
20. Ларош Г.А. Глинка и его значение в истории музыки / репр. изд. М.: Директ-Медиа, 2014. 198 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70962>
21. Ларош Г.А. Опера. Избранные статьи. М.: Издательство Юрайт, 2018. 267 с.
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F38294AE-F295-4E67-9F11-AC7CA4CAEBF3
22. Левая Т.Н. Контрасты жанра: Очерки и исследования о Д. Шостаковиче / под ред. Б.С. Гецелева. Нижний Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2013. 173 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312264>
23. Лобанов М.А. Гugo Вольф. Краткий очерк жизни и творчества. СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 128 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90014>
24. Малышева Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера XIX века: учебно-методическое пособие. Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. 76 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72125>
25. Моцарт В.А. Дон Жуан: учеб. пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 392 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/86025>
26. Мусоргский М.П. в воспоминаниях современников. М.: Директ-Медиа, 2010. 656 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56053>
27. Ноль Л. Бетховен: его жизнь и творчество / пер. В. Кроненберг. М.: Издание А.А. Карцева, 1892. Т. 1, Т. 2. Юность. Зрелый возраст. 497 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70975>
28. Отелло. Лирическая драма в 4-х действиях: учеб. пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 64 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79337>
29. Петровская И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о скоморохах. Исторический очерк. СПб.: Композитор, 2013. 288 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/10481>
30. Пёрселл Г. Диодона и Эней: учеб. пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. 80 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/97739>
31. Пёрселл Г. Королева фей: учеб. пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. 216 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/71890>

32. Приходовская Е.А. Оперная драматургия: учеб. пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. 80 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67482>
33. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. 1844-1906 / ред. Н.Н. Римская-Корсаковой. СПб.: Типография Глазунова, 1909. 381 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236384>
34. Розенов Э.К. Музыкальные памятники Эллады. М.: Государственное Музыкальное Издательство, 1933. 31 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473148>
35. Ручьевская Е.А. Война и мир. Роман Л.Н. Толстого и опера С.С. Прокофьева: учеб. пособие. СПб.: Композитор, 2010. 480 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2832>
36. Ручьевская Е.А. Руслан Глинки. Тристан Вагнера. Снегурочка Римского-Корсакова. СПб.: Композитор, 2002. 396 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41040>
37. Ручьевская Е.А. Хованщина Мусоргского как художественный феномен. СПб.: Композитор, 2005. 388 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/41043>
38. Ручьевская Е.А. Чайковский. Краткий очерк жизни и творчества. Изд. 5-е, исправленное: учеб. пособие. СПб.: Композитор, 2010. 140 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2833>
39. Рыцарева М.Г. Дмитрий Бортнянский. Жизнь и творчество композитора: монография. СПб.: Композитор, 2015. 392 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63267>
40. Свиридова И.А. Русский духовный концерт: история и теория жанра: монография. Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. 196 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72134>
41. Селицкий А.Я. Опера Римского-Корсакова «Царская невеста»: Литературный источник. Либретто. Музыкальная драматургия: лекция. Ростов-на-Дону: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. 48 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440924>
42. Скребков С.С. История музыки. Русская хоровая музыка XVII — начала XVIII веков: учебное пособие. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2018. 123 с.
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6CCEDA4F-1B28-4C4D-A1F5-043D003D94CC
43. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей: учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. 448 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102524>
44. Соллертинский И.И. Исторические этюды / вступ. ст. Д. Шостакович; ред.-сост. М.С. Друскин. 2-е изд. Л.: Государственное Музыкальное Издательство, 1963. 396 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236379>
45. Стасов В.В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. СПб.: Издание «Русской Музыкальной Газеты», 1896. 99 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72294>
46. Творчество Г.В. Свиридова: лекции по истории музыки. Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. 26 с.
Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/72119>
47. Тимофеев Г.Н. А.А. Алябьев: Очерк жизни и творчества. М : Музыкальное издательство Л. Юргенсона в Москве, 1912. 93 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231158>
48. Трифонов П.А. Франц Лист. Очерк его жизни и деятельности. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1887. 97 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72302>

49. Финдейзен Н.Ф. Александр Сергеевич Даргомыжский: очерк его жизни и музыкальной деятельности. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 80 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93196>
50. Финдейзен Н.Ф. Очерк развития русской музыки (светской) в XIX веке. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 76 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93195>
51. Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. Т. I, вып. 1. 117 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114820>
52. Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. Т. I, вып. 2. 153 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114821>
53. Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. Т. I, вып. 3. 171 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114823>
54. Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. Т. II, вып. 4. 121 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114825>
55. Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М.;Л.: Гос. изд-во, 1928. Т. II. Вып. 5. 110 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114827>
56. Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. М.; Л.: Гос. изд-во, 1929. Т. II, вып. 6. 183 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114829>
57. Финдейзен Н.Ф. Эдвард Григ. Очерк его жизни и музыкальной деятельности. М.; СПб.: Изд-во В. Бессель и К°, 1908. 59 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68035>
58. Чайковский М.И. Жизнь Петра Ильича Чайковского: по документам, хранившимся в архиве в Клину: в 3 т. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. Т. 1 (1840-1877). 655 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56017>
59. Чайковский М.И. Жизнь Петра Ильича Чайковского: по документам, хранившимся в архиве в Клину: в 3 т. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. Т. 2 (1877–1884). 858 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56023>
60. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. М.: Государственное Музыкальное Издательство, 1953. 438 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230832>
61. Шеринг А. История музыки в таблицах. Л.: Российская Государственная Академическая типография, 1924. 156 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111533>
62. Ширяева О.Ф. Жанр симфонической картины в творчестве отечественных композиторов: учебное пособие по дисциплине «История отечественной музыки». Челябинск: ЧГИК, 2017. 205 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492613>
63. Шуман Р. Домашния и жизненные правила для музыкантов. М.: Унив. тип., 1905. 12 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68014>
64. Шульгин Д.И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке: Беседы с композитором: монографические беседы. М.: Директ-Медиа, 2014. 101 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236330>
65. Шульгин Д.И. Признание Эдисона Денисова: По материалам бесед : монографические беседы. М.: Директ-Медиа, 2014. 439 с.
Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236332>
66. Шульгин Д.И. Современные черты композиции Виктора Екимовского: монография. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 611 с.

Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457737>

67. Шульгин Д.И. Словарь музыковедческих терминов и понятий. Приложение к учебнику «Современная гармония». М.: Директ-Медиа, 2014. Кн. 1. Теоретический курс.

Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457735>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями и стационарной аппаратурой для воспроизведения аудио- и видеозаписей, переносной техникой для аудио- и видеовоспроизведения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Методические рекомендации направлены на повышение эффективности теоретических и практических занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала, взаимосвязи тем курса, стимулирование самостоятельного поиска студентами материалов по пройденной теме, полного материального и методического обеспечения образовательного процесса, создание предпосылок для практического применения студентами полученных знаний.

Для ведения (освоения) дисциплины необходимо использовать следующие средства, в которые входят:

- рабочие программы;
- учебники по истории музыки;
- современная литература по курсу;
- конспект лекций;
- нотная литература;
- аудиозаписи (фонотека);
- видеозаписи.

А также:

- методические указания и пособия;
- электронные версии учебников и методических указаний;
- контрольные задания для закрепления фактологического и теоретического материала, различные формы контроля, связанные со стимулированием самостоятельной деятельности и творческого мышления.

В основу изложения материала положены два принципа: 1) историко-хронологический и 2) жанрово-стилевой. Первый определяет общее строение курса в его основных темах. Второй применяется внутри отдельных тем, главным образом, начальных разделов курса. Монографический принцип становится одним из основных, начиная с изучения музыки XVIII века. Вместе с тем, поскольку курс истории музыки опирается на изученный в СПО полный курс музыкальной литературы, сфера применения указанного принципа несколько сужается.

Вводные темы курса акцентируют не столько перечисление имен и фактов, сколько историко-художественный контекст, в котором рождалась музыка, а также основные, определяющие принципы художественных, литературных, эстетических, философских и музыкальных тенденций данного исторического времени.

Программа по курсу «История зарубежной музыки» представляет собой с точки зрения стилистических особенностей изучение музыкальных «текстов», включаемых в определенный стиль эпохи и ее историко-художественный контекст. Не рекомендуется в организации курса следовать принципу последовательной подачи тем по странам (и подробной в отношении краткого перечисления всех имеющихся национальных композиторов), как это организовано в существующих на сегодняшний день учебниках. Структура курса должна определяться обобщенным культурологическим взглядом на весь музыкальный тезаурус Западной Европы с выделением центральных и наиболее значительных в художественном отношении музыкальных явлений, которые сыграли решающую роль в обновлении музыкального языка той или иной эпохи.

Основная форма преподавания дисциплины - лекционная, с использованием элементов частично-поискового метода. В курс включаются семинарские занятия.

Методика проведения лекций предусматривает изложение теоретического материала, сопровождаемое аудио (иногда также видео) иллюстрациями, а также иллюстрациями за фортепиано с анализом прослушиваемых фрагментов. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения.

Аттестация предполагает проведение контрольных уроков и экзаменов, состоящих из двух взаимосвязанных частей: проверки знаний музыкальных произведений (викторина) и опроса по пройденному материалу (контрольные уроки) или по билетам (экзамены). Предлагаемые задания к контрольным урокам и экзаменам даются в начале семестров, обговаривается форма их проведения. Итоговая оценка складывается из результатов, полученных студентами по всем формам аттестации (контрольные уроки, экзамены – викторины, письменный и устный опрос).

Итоговая аттестация включает:

- письменную викторину;
- устный ответ по билету, где студент должен продемонстрировать не только знания исторических фактов, учебной и специальной литературы, но и художественное мышление, творческий подход.

Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:

- использование частично-поискового метода изложения материала;
- оптимальное сочетание различных методов обучения - аудиторное слушание и интерактивная работа при обсуждении музыки;
- планирование и проверка в течение семестра самостоятельной работы студентов по изучению музыкального материала в виде контрольных работ по музыкальной литературе.

Предлагаемая программа обеспечена специальными учебниками и большим количеством специальной литературы по каждой теме, по композиторам, поскольку чаще всего не содержит необходимую для усвоения всего излагаемого в курсе материала информацию и освещает его лишь частично, а порой и не очень достоверно. Поэтому для подготовки каждой темы курса требуется большая самостоятельная работа преподавателя с музыкальной литературой на иностранных языках.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности теоретических и практических занятий студентов вследствие более четкой их организации, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала, взаимосвязи тем курса, стимулирование самостоятельного поиска материалов по пройденной теме, создание предпосылок для практического применения полученных знаний.

Самостоятельная работа - это особый вид индивидуальной деятельности студента, осуществленный под руководством, но без непосредственного участия педагога, в специально

отведенное для этого внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы заключается не только в закреплении и усвоении полученного на лекциях теоретического и музыкального материала, но и в поиске новой информации, способной расширить кругозор студентов и подготовить их к решению профессиональных проблем в самостоятельной творческой (научной) деятельности. Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога.

Студент обязан использовать все формы предлагаемого ему способа обучения и усвоения материала. Проводимая им самостоятельная работа с прослушиванием музыкальных произведений и просмотром нот, литературы должна согласовываться с программой курса, читаемого данным лектором и усвоением тех основных положений, которые были высказаны во время лекционных занятий. Самостоятельная работа призвана к поиску новой информации, к расширению кругозора, к тщательной подготовке контрольных видов работ.

Студент обязан:

- использовать конспектируемую на лекциях литературу;
- проводить собственное конспектирование учебной литературы;
- активно обсуждать музыку и положения, высказываемые во время аудиторных занятий;
- знать весь список музыкальной литературы, отобранный для контрольной проверки знаний;
- прослушивать самостоятельно музыкальные произведения и их фрагменты;
- изучать нотный материал и подготавливать по возможности иллюстрации по темам курса.

2. Организация самостоятельной работы

Рекомендуемые этапы и приемы самостоятельной работы студентов.

1. Подбор необходимой литературы.
2. Изучение аудиоматериала по данному разделу.
3. Изучение конспекта лекций по данному разделу.
4. Составление плана ответа по предложенному вопросу.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- обязательная литература;
- дополнительная литература;
- конспект лекций;
- аудиозаписи музыкальной литературы (в том числе озвученные пособия);
- нотная литература по данной теме (разделу).

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- конспектирование;
- реферирование литературы;
- работа на лекции: составление конспекта лекций, дополнение конспекта рекомендованной литературой;
- прослушивание аудиозаписей и составление списка музыкальных произведений и фрагментов;
- изучение нотного материала и подготовка иллюстраций за фортепиано.

В процессе самостоятельной работы студенты должны внимательно изучить музыкальные произведения (прослушать и проанализировать с нотами), основную учебную литературу, ознакомиться с дополнительной учебно-научной литературой. Студентам рекомендуется вести специальную тетрадь для конспектирования и доработки лекций, собственного словаря основных терминов, предполагается активное участие студентов на лекциях, интерактивный подход. Кроме того, в процессе обучения студенты могут самостоятельно готовить доклады и выступления на интересующие их темы, связанные с изучаемым предметом, на темы, не вошедшие в лекционный корпус. Для этого возможно проведение дополнительных (в т.ч. семинарских) занятий.

В качестве дополнительного материала студентам предлагается осмысление современных проблем интерпретации в концертной и театральной практике музыкальных произведений отечественного репертуара разного времени, что позволяет студенту применять

полученные знания в реальной ситуации бытования музыкальной культуры.

В целом, для успешного освоения курса рекомендуется планировать время самостоятельных занятий по истории музыки в объеме приблизительно 2 часа в неделю.

3. Материалы по реализации контроля

Требования к уровню освоения дисциплины:

- студент должен знать в определенном настоящей программой объеме музыкальные произведения, важнейшие факты и основные стилистические закономерности музыкального искусства в изучаемый период;
- студент должен ориентироваться в основных эстетических, художественно-исторических направлениях и стилях музыкального искусства, уметь самостоятельно определять роль и место отдельных явлений в процессах развития музыкальной культуры;
- студент должен знать и уметь использовать знания музыкальной литературы и исследовательской литературы, посвященной изучаемому периоду истории музыки, в объеме, обозначенном в данной программе.

Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы дает педагогу право:

- судить о степени усвоения лекционного материала;
- оценить уровень подготовленности студентов, их общий музыкальный кругозор, владение речью, предпосылки педагогической деятельности.

При изучении дисциплины студентам рекомендуется использовать следующие средства:

- рекомендуемые списки музыкальных произведений (аудио- и видеозаписи, нотные материалы);
- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- методические указания и пособия;
- электронные версии учебников и методических указаний.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Методические рекомендации направлены на повышение эффективности теоретических и практических занятий вследствие более четкой их организации преподавателем, создания целевых установок по каждой теме, систематизации материала, взаимосвязи тем курса, стимулирование самостоятельного поиска студентами материалов по пройденной теме, полного материального и методического обеспечения образовательного процесса, создание предпосылок для практического применения студентами полученных знаний.

Для ведения (освоения) дисциплины необходимо использовать следующие средства, в которые входят:

- рабочие программы;
- учебники по истории музыки;
- современная литература по курсу;
- периодические издания, в том числе журнальные статьи ("Музыкальная академия", "Музикование" и др.);
- конспект лекций;
- нотная литература;
- аудиозаписи (фонотека);
- видеозаписи.

А также:

- методические указания и пособия;
- электронные версии учебников и методических указаний;
- контрольные задания для закрепления фактологического и теоретического материала, различные формы контроля, связанные со стимулированием самостоятельной деятельности и творческого мышления.

В основу изложения материала положены два принципа: 1) историко-хронологический и 2) жанрово-стилевой. Первый определяет общее строение курса в его основных темах. Второй применяется внутри отдельных тем, главным образом, начальных разделов курса. Монографический принцип становится одним из основных, начиная с изучения музыки XVIII века. Вместе с тем, поскольку курс истории музыки опирается на изученный в СПО полный курс музыкальной литературы, сфера применения указанного принципа несколько сужается.

Вводные темы курса акцентируют не столько перечисление имен и фактов, сколько историко-художественный контекст, в котором рождалась музыка, а также основные, определяющие принципы художественных, литературных, эстетических, философских и музыкальных тенденций данного исторического времени.

Программа по курсу «История зарубежной музыки» представляет собой с точки зрения стилистических особенностей изучение музыкальных «текстов», включаемых в определенный стиль эпохи и ее историко-художественный контекст. Не рекомендуется в организации курса следовать принципу последовательной подачи тем по странам (и подробной в отношении краткого перечисления всех имеющихся национальных композиторов), как это организовано в существующих на сегодняшний день учебниках. Структура курса должна определяться обобщенным культурологическим взглядом на весь музыкальный тезаурус Западной Европы с выделением центральных и наиболее значительных в художественном отношении музыкальных явлений, которые сыграли решающую роль в обновлении музыкального языка той или иной эпохи.

Основная форма преподавания дисциплины - лекционная, с использованием элементов частично-поискового метода. В курс включаются семинарские занятия.

Методика проведения лекций предусматривает изложение теоретического материала, сопровождаемое аудио (иногда также видео) иллюстрациями, а также иллюстрациями за фортепиано с анализом прослушиваемых фрагментов. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами обсуждения.

Аттестация предполагает проведение контрольных уроков и экзаменов, состоящих из двух взаимосвязанных частей: проверки знаний музыкальных произведений (викторина) и опроса по пройденному материалу (контрольные уроки) или по билетам (экзамены). Предлагаемые задания к контрольным урокам и экзаменам даются в начале семестров, обговаривается форма их проведения. Итоговая оценка складывается из результатов, полученных студентами по всем формам аттестации (контрольные уроки, экзамены – викторины, письменный и устный опрос).

Итоговая аттестация включает:

- письменную викторину;
- устный ответ по билету, где студент должен продемонстрировать не только знания исторических фактов, учебной и специальной литературы, но и художественное мышление, творческий подход.

Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:

- использование частично-поискового метода изложения материала;
- оптимальное сочетание различных методов обучения - аудиторное слушание и интерактивная работа при обсуждении музыки;
- планирование и проверка в течение семестра самостоятельной работы студентов по изучению музыкального материала в виде контрольных работ по музыкальной литературе.

Предлагаемая программа обеспечена специальными учебниками и большим количеством специальной литературы по каждой теме, по композиторам, поскольку чаще всего не содержит необходимую для усвоения всего излагаемого в курсе материала информацию и освещает его лишь частично, а порой и не очень достоверно. Поэтому для подготовки каждой темы курса требуется большая самостоятельная работа преподавателя с музыкальной литературой на иностранных языках.