

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 16.06.2025 11:53:28

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра истории зарубежной музыки

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 №____

Согласовано

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

История зарубежной музыки

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

(уровень бакалавриата)

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство** (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Авторы-составители: к. иск., доцент Н. А. Брагинская,
д. иск., профессор И. С. Федосеев
к. иск., доцент М. П. Мищенко

Рецензент: д. иск., профессор Н. И. Дегтярева

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры истории зарубежной музыки
«12» мая 2025 г., протокол № 8.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
3.1. Предварительные компетенции	4
3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
3.3. Знания, умения и навыки	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы	7
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	22
6.1. Список основной литературы	22
6.2. Список дополнительной литературы	23
6.3. Учебники, хрестоматии по всему курсу; справочная литература	24
6.4. Интернет-ресурсы	25
6.5. Список музыкальной литературы	25
6.6. Методические рекомендации для преподавателей	28
6.7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	28
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	29
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации	29
8.1. Формы контроля и методы оценки результатов обучения по дисциплине	29
8.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций	30
8.3. Контрольные материалы	31
8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	34

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «История зарубежной музыки» нацелена на всестороннее содействие средствами своего предмета музыкально-профессиональной подготовке специалистов (формирование общепрофессиональных компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение профессиональной эрудиции студентов.

Основные задачи курса:

- формирование у студентов представления о логике процесса исторического развития профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях — от древности до современности;
- воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной культуры у разных народов, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом;
- осознание специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на духовную жизнь общества;
- раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую практику.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История зарубежной музыки» входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы подготовки специалистов по направлению подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата)**. Курс истории зарубежной музыки занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «История искусств», «Современная зарубежная музыка» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;– исторические этапы в развитии национальных культур;– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;– национально-культурные особенности искусства различных стран;

	<ul style="list-style-type: none"> - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость) <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов
--	---

	<p>исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры; - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования; характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв.; принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</p> <p><i>Уметь:</i> применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; 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; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;</p>

	<i>Владеть:</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры		
		1-й	2-й	3-й
Контактная работа (всего)	102	34	34	34
Лекционные занятия	72	24	24	24
Практические занятия	30	10	10	10
Самостоятельная работа (всего)	129	32	32	65
Вид промежуточной аттестации ¹		30	Зачет	Э
Общая трудоемкость:				
Часы	231	66	66	99
Зачетные единицы	7	2	2	3

¹ Часы для проведения консультаций и промежуточной аттестации включены в общее количество часов, выделенных на самостоятельную работу студентов. На дифференцированный зачет отводится 18 часов (0,5 зач. ед.), на экзамен – 36 часов (1 зач. ед.).

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самостоятельная работа (час.)
			Лекционные	Практические	
1-й семестр					
1	Введение. Музыкальная культура первобытнообщинного строя и первых рабовладельческих государств	4	2	–	2
2	Музыкальная культура Античности	4	2	–	2
3	Музыкальная культура Средневековья	5	2	1	2
4	Музыкальная культура Возрождения	5	2	1	2
5	Музыкальная культура XVII —начала XVIII веков. Пути развития инструментальной музыки	5	2	1	2
6	Опера, кантата и оратория в XVII — начале XVIII веков в Италии, Франции, Англии и Германии	5	2	1	2
7	Творчество И. С. Баха	7	2	1	4
8	Творчество Г. Ф. Генделя	5	2	1	2
9	Пути развития оперы в XVIII веке	5	2	1	2
10	Возникновение и развитие сонатно-симфонических жанров	7	2	1	4
11	Творчество Й. Гайдна	7	2	1	4
12	Творчество В. А. Моцарта	7	2	1	4
	Итого в 1-м семестре	66	24	10	32
2-й семестр					
13	Музыка эпохи Великой французской революции	2	1	–	1
14	Творчество Л. Бетховена	13	4	2	7
15	Музыкальный романтизм	9	5	2	2
16	Национальные оперные школы в первой половине XIX века	6	2	–	4
17	Пути развития романтической песни в XIX веке	7	2	1	4
18	Программность в инструментальной музыке романтиков	7	2	1	4
19	Музыкальный театр Р. Вагнера	7	2	1	4
20	Творчество Дж. Верди	7	2	1	4
21	Творчество И. Брамса	7	2	1	4
22	Творчество А. Брукнера	7	2	1	4
	Итого во 2-м семестре	66	24	10	32
3-й семестр					
23	Французский музыкальный театр второй половины XIX века	11	2	1	8
24	Французская инструментальная музыка последней трети XIX века	13	2	1	10

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), в том числе		Самостоятельная работа (час.)
			Лекционные	Практические	
25	Основные проблемы развития национальных школ во второй половине XIX века	14	4	1	9
26	Итальянский музыкальный театр на рубеже XIX–XX веков	13	4	1	8
27	Французский музыкальный импрессионизм	16	4	2	10
28	Музыкальная культура Германии. Творчество Р. Штрауса	16	4	2	10
29	Австрийская музыкальная культура. Творчество Г. Малера	16	4	2	10
	Итого в 3-м семестре	99	24	10	65
	Итого по курсу	231	72	30	96

5.2. Содержание программы

1-й семестр

Введение. Обзор тем курса, учебной и научной литературы. История музыки как научная дисциплина в системе гуманитарных и искусствоведческих наук. Вопросы периодизации истории зарубежной музыки

Тема 1. Музыкальная культура первобытнообщинного строя и эпохи первых рабовладельческих государств.

Первобытный синкретизм. Связь первоначальных форм проявления художественной практики с трудовым процессом, магической обрядовостью и общественным бытом. Кристаллизация основных компонентов музыкального праискусства: ритм, звуковысотность, ладовые и структурные закономерности. Первобытный инструментарий. Теории происхождения музыки. Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры. Синкретический характер искусства двора, храма, военной музыки и народного творчества. Общее и особенное в музыкальных культурах Древнего Египта, Шумеро-Вавилонии, Китая, Индии, Палестины.

Тема 2. Музыкальная культура Античности.

Основные этапы античной культуры: древний (гомеровский), эллинский (классический), эллинистический, эллинистическо-римский. Высокие достижения античного искусства и его историческое значение. Распад синкретизма, формирование основных родов искусства (эпос, лирика, драма) и самостоятельных жанров. Античная трагедия — первый в истории синтез свободных искусств. Античная эстетика, учение об этосе. Каноники и гармоника. Музыкальные теории и буквенная нотация древних греков. Музыкальный инструментарий. Кризис и упадок античной цивилизации. Древнегреческая мифология и ее роль в музыкальной культуре последующих эпох.

Тема 3. Музыкальная культура Средневековья.

Начало христианской эпохи и господство религиозной идеологии. Грегорианский хорал: сущность, истоки, структура. Его сложное взаимодействие с формами народного и светского творчества: гимны, тропы, секвенции; деятельность жонглеров, шпильманов, менестрелей. Литургическая драма и «ослиные» праздники. Гвидо Аретинский и возникновение нотации. Формирование первых жанров профессионального многоголосия (органум, кондукт, клаузула, мотет). Формирование мессы. Музыкально-поэтическое

искусство рыцарей (трубадуры, труверы, миннезингеры): любовная лирика в сочетании с батальной, сатирической и религиозной тематикой.

Тема 4. Музыкальная культура Возрождения.

Ars nova во Франции и Италии. Филипп де Витри и его трактат (ок. 1320 года). Изоритмический мотет и светские жанры (рондо, виреле, баллада). *Гийом де Машо* (ок. 1300–1377) и первая многоголосная месса. *Франческо Ландино* (1325–1397) и развитие светского многоголосия (качча, мадригал). Творчество *Джона Данстейбла* (ок. 1380–1453) и его влияние на возникновение и развитие франко-фламандской (нидерландской) школы (*Гийом Дюфай*, *Жан Окегем*, *Якоб Обрехт*, *Жоскен Дебре*). Имитационная полифония как основа ведущих жанров эпохи — мессы, мотета, мадригала.

Возникновение национальных школ на рубеже XV–XVI веков. Шансон во Франции, фроттола и вилланелла в Италии, немецкая Lied и испанская вильянсико. Борьба Реформации и Контрреформации в странах Центральной и Западной Европы. Итальянский мадригал — ведущий светский жанр эпохи Возрождения. Усиление хроматизации и драматизации мадригала, создание предпосылок для возникновения оперы.

Творчество *Орландо Лассо* (ок. 1532–1594) и *Джованни Палестрины* (ок. 1525–1594) — «энциклопедия» принципов мышления, форм и жанров эпохи. Возникновение и развитие самостоятельных инструментальных жанров, создание первых лютневых и органных табулатур. Венецианская школа (*А. Вилларт*, *А. и Дж. Габриели*), утверждение принципов многохорности и концертности.

Тема 5. Музыкальная культура XVII–начала XVIII веков. Пути развития инструментальной музыки.

Проблема барокко в искусстве XVII–XVIII веков. Соотношение барокко с другими стилевыми векторами эпохи (рококо, классицизм) и специфика проявления в различных странах Европы. Параллельное развитие полифонии и гомофонии. Возникновение и развитие новых вокальных и самостоятельных инструментальных жанров.

Клавирные и органные школы XVII века. Английские вёрджиналисты (*Дж. Булл*, *У. Бёрд*, *О. Гиббонс*, *Т. Морли* и др.). Французские клавесинисты первого (*Л. Куперен*, *д'Англебер*, *К.-Ш. Шамбоньер*) и второго поколения (*Ф. Куперен*, *Ж. Ф. Рамо*). Органное творчество *Дж. Фрескобальди* (Италия) и *Я. П. Свелинка* (Нидерланды). Северная (протестантская) и южная (католическая) немецкие школы: *С. Шайдт* и *Я. Фробергер*. Формирование жанров сюиты, вариационного ричеркара, токкаты, фантазии, хоральных прелюдий и вариаций. Крупнейшие предшественники *И. С. Баха* — *И. К. Ф. Фишер*, *И. Пахельбель*, *Б. Букстехуде*, *И. Кунау* — создатель жанра циклической клавирной сонаты. Ансамблевая и оркестровая музыка. Возникновение и развитие трио-сонаты, утверждение концертного принципа, взаимовлияние клавирных и ансамблевых жанров, рождение concerto grosso, сольного концерта в творчестве *Арканджело Корелли* (1653–1713) и *Антонио Вивальди* (1678–1741), их традиции в искусстве *И.С. Баха* и *Г.Ф. Генделя*.

Тема 6. Опера, кантата и оратория в XVII–начале XVIII веков в Италии, Франции, Англии и Германии.

Монодия и расцвет искусства сольного пения. Возникновение и развитие оперы в Италии. Флорентийская камерата — синтез поэзии, музыки и сценического действия, преобладание речитативного стиля. *Клаудио Монтеверди* (1567–1643) — крупнейший музыкальный драматург первой половины XVII века. Мантуанский и венецианский период его творчества. Римская и венецианская оперные школы (духовная тематика в произведениях *С. Ланди*; комические элементы и создание предпосылок для возникновения искусства bel canto в творчестве *Ф. Кавалли* и *М. А. Чести*). Начало экспансии итальянской оперы в другие страны. Неаполитанская опера и *Алессандро Скарлатти* (1659–1725): оформление номерной структуры оперы seria — «оперы аффектов». Усиление виртуозного начала, типологичность разнохарактерных арий,

речитативов *secco* и *accompagnato*, ансамблей при снижении роли хора. Противоречие между музыкой и драматическим действием, кризисные черты *seria*.

Жан Батист Люлли (1632–1687) и французская «лирическая трагедия». Влияние рационалистической философии Р. Декарта, классицистского театра П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Б. Мольера. Возросшая роль оркестра, увертюры, хоровых и балетных дивертисментов.

Генри Пёрселл (1659–1695) — выдающийся мастер английского музыкального театра. Претворение национальных традиций в опере «Дидона и Эней».

Попытки создания национальной оперы в Германии (деятельность в Гамбурге И. С. Куссера, Р. Кайзера, И. Маттезона, молодого Генделя).

Пути развития ораториального жанра в XVII веке. Дж. Кариссими, «отец иезуитского барокко» — крупнейший представитель «латинской» оратории. Итальянская «простонародная» (*volgare*) оратория и ее влияние на творчество немецкого композитора *Генриха Шютца* (1585–1672).

Тема 7. Творчество Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750).

Глубокая почвенность его искусства, тесная связь с национальной духовной традицией, протестантским хоралом и немецкой песенно-танцевальной бытовой традицией; оригинальное преломление инонациональных (прежде всего, итальянских и французских) влияний. Преобладающее значение принципов линейно-контрапунктического, инструментального мышления. Баховская fuga как высшее проявление стиля свободной полифонии. Богатство баховской вертикали. Протестантская трактовка тем и сюжетов Нового Завета. Основные жанры вокально-хоровой (пассионы, кантаты, оратории, мотеты, мессы), клавишной, органной, скрипичной и оркестровой музыки. Глубокий психологизм и возвышенный гуманизм баховского искусства, его значение в истории музыки и в современной художественной практике.

Тема 8. Творчество Георга Фридриха Генделя (1685–1759).

Немецкие истоки его искусства, органичное усвоение передовых достижений других национальных школ. Усиление функциональности гармонии при виртуозном контрапунктическом мастерстве, преобладание вокальных принципов композиторского мышления. Свобода форм, светская трактовка тем и сюжетов Ветхого Завета. Драматизация оперного жанра, демократизм и героико-патриотический характер ораторий, огромная роль хора в создании образа народа. Гендель и венский классицизм, генделевский «ренессанс» в XX веке.

Тема 9. Пути развития оперы в XVIII веке.

Противоречивый характер развития серьезных оперных жанров, деятельность венских либреттистов А. Дзено и П. Метастазео, попытки обновления традиции в творчестве Ж. Ф. Рамо (лирическая трагедия, опера-балет), Т. Траэтта и Н. Йомелли (драматизация речитатива *accompagnato*). Возникновение и развитие демократических оперных жанров: *buffa* в Италии, французская комическая опера, австро-немецкий зингшпиль. Тесная связь с диалектной комедией, комедией масок, ярмарочным и балаганным театром, опора на бытовой национальный фольклор. Творчество *Джованни Баттиста Перголези* (1710–1736) и его «Служанка-госпожа». Усиление роли чувствительного, лирического и драматического начала в комических жанрах, их сближение с жанрами серьезной оперы; возрастание значения ансамблевых сцен и финалов (Н. Пиччини, Дж. Паизиелло, Д. Чимароза в Италии, П. Монсиньи, А. Гретри во Франции).

Оперная реформа *Кристофа Виллибальда Глюка* (1714–1787) и важнейшие этапы его творчества: дореформаторский, первый реформаторский (венский), второй реформаторский (парижский). Сотрудничество с либреттистами Р. Кальцабиджи и Ф. дю Рулле. Идея морального подвига как основа сюжета. Новые принципы оперной драматургии. Обновление и драматизация вокальных партий, возрастание роли хора,

оркестра и балета, тенденция к сквозному действию в развернутых сценах. Классицистские черты музыкального театра Глюка.

Тема 10. *Возникновение и развитие сонатно-симфонических жанров.*

Расширение концертной практики в крупнейших культурных центрах Европы. Разработка принципов сонатного развития, формирование принципов циклического строения и основных классицистских жанров: симфонии, сонаты, концерта, квартета и других ансамблевых форм (творчество Д. Скарлатти, К.Ф.Э. Баха, И. Шоберта, Дж. Саммартини, Дж. Тартини, Г.М. Монна, Г.Кр. Вагензейля, Ф. Госсека). Мангеймская школа (Я. Стамиц, Ф. Рихтер, А. Фильц и др.) — эмоциональная яркость, контрастность тематизма, предпосылки к формированию классического оркестрового состава и новаторство динамической манеры исполнения.

Тема 11. *Творчество Йозефа Гайдна (1732–1809).*

Гайдн — основоположник классической симфонии и квартета. Жизненная правдивость, оптимистичность музыкальных образов, тесная связь с народной музыкой, жанровая конкретность. Кристаллизация тематизма и его разработка в формах сонатного аллегро, вариаций, сложной трехчастной формы, рондо. Эволюция симфонического творчества от ранних произведений (дивертисменты, кассации, серенады) к «Парижским» и «Лондонским» симфониям. Развитие клавирной сонаты. Квартеты как «творческая лаборатория» композитора. Расцвет вокально-симфонического творчества в поздние годы. Мессы, оратории «Сотворение мира» и «Времена года»: отражение монументальной генделевской традиции в новых стилевых условиях и предвосхищение вокально-симфонической концепции Бетховена.

Тема 12. *Творчество Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791).*

Оперный театр В.А. Моцарта. Создание реалистической оперной драматургии на основе исторически сложившихся оперных жанров — *buffa*, *seria*, австрийский зингшпиль. Плодотворное сотрудничество с либреттистом Л. да Понте. Индивидуализация оперных характеров, приемы косвенной характеристики, симфонизация. «Дон Жуан» как уникальный пример объединения компонентов обновленного оперного спектакля. «Волшебная флейта»: обогащение зингшпиля элементами стиля *seria*, лирическими чертами и философско-этическими идеями.

Образно-композиционное родство симфоний с оперным творчеством. Углубление идейно-художественного содержания, яркая контрастность образов, развитие гайдновских принципов мотивно-тематического развития, взаимопроникновение гомофонно-гармонического и полифонического начал, конфликтная драматургия формы. Последние симфонии как новый этап в развитии симфонизма. Концерты как связующее звено между развлекательно-бытовой и симфонической музыкой. Особенности камерно-инструментальных сочинений. Сонаты и их значение в развитии пианизма и фортепианного творчества. Реквием — вершина духовной музыки Моцарта. Историческое и художественное значение моцартовского наследия.

2-й семестр

Тема 13. *Музыка эпохи Великой французской революции.*

Демократизация музыкального искусства. Музыка на гражданских празднествах и в революционной армии. Роль героических образов, антидворянской и антиклерикальной тематики. Революционная песня («Марсельеза», «Карманьола», «Ça ira» и др.). Простота, плакатность, героика, общедоступный музыкальный язык. Инструментально-симфонические жанры и творчество Ф. Госсека. Разнообразие оперных жанров: опера-плакат, опера-апофеоз, «опера спасения» (сочинения А. Гретри, Э. Мегюля, Ж. Лесюера, Л. Керубини). Конфликтность, ораторская выразительность, расширение традиционных форм, усиление роли оркестра. Влияние музыкальных жанров эпохи на художественную концепцию Бетховена, его музыкальный язык, круг образов жанровую систему. Обращение к традициям музыки французской буржуазной революции в XX веке.

Тема 14. *Творчество Людвига ван Бетховена (1770–1827).*

Монументальное наследие Бетховена — итог достижений венской классической школы. Преемственная связь с творчеством старших современников — Гайдна и Моцарта. Эстетические взгляды Бетховена, его отношение к Просвещению, И. Канту, В. Гёте, другим мыслителям эпохи. Масштабность, драматизм и острота контрастов бетховенского симфонизма, диалектические принципы его метода. Идея борьбы, философское осмысление действительности, разнообразное претворение героического начала через лирику, эпос, драму, жанровость. Девятая симфония — вершина творчества Бетховена, «величайшая социальная утопия» в музыке. Симфонизация жанра концерта на основе расширения круга образов и их драматического развития. Богатство и глубина идейного содержания фортепианного творчества, обогащение выразительных возможностей инструмента. Увертюры как образцы программного симфонизма; опера «Фиделио». «Торжественная месса»: самобытная трактовка канонического жанра. Поздние сонаты и квартеты. Бетховен и романтизм. Роль наследия Бетховена в мировой музыкальной культуре последующих веков.

Тема 15. *Музыкальный романтизм.*

Романтизм как единое художественное направление в искусстве эпохи. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Выдвижение темы личности в ее конфликте со средой, обостренный психологизм и субъективизм; романтические антитезы и тема «двоемирия». Природа и фантастика в искусстве романтиков. Важное значение лирических жанров. Возникновение вокального и фортепианного циклов. Роль миниатюры, крупной одночастной формы. Обогащение выразительных средств в области мелодики, гармонии, ритма, инструментовки. Обновление классических закономерностей формы и разработка романтических принципов композиции. Проблема синтеза искусств: возникновение программного инструментализма, переосмысление оперного жанра. Новые тенденции в исполнительском искусстве; тип романтического виртуоза (Н. Паганини, Ф. Лист). Романтизм и национальные школы; повышение интереса к истории и быту народа, к фольклору.

Тема 16. *Национальные оперные школы в первой половине XIX века.*

Романтическое обновление традиционных оперных моделей в Италии, Франции и Германии. Опера как необходимое условие становления и развития национальных композиторских школ (Польша, Чехия, Венгрия).

Немецкая романтическая опера, ее связи с зингшпилем. Противопоставление реального и фантастического, усиление психологического начала. Песенная основа мелодики, усложнение гармонических средств. Подготовка нового стиля в операх Э.Т.А. Гофмана «Ундина» и Л. Шпора «Фауст». *Карл Мария фон Вебер (1786–1826)* — создатель национальной романтической оперы. Расширение жанрового диапазона: сказочно-бытовая опера «Волшебный стрелок», героическая «рыцарская» опера «Эврианта», ориентальный зингшпиль «Оберон». Оперные увертюры Вебера как образцы программного симфонизма. Творчество Г. Маршнера, А. Лорцинга, О. Николаи.

Опера в Италии. Сочетание классических и романтических элементов в творчестве *Джоаккино Россини (1792–1868)*. Связь мелодики с национальными вокальными жанрами и с традициями *bel canto*. «Севильский цирюльник» — одна из вершин в развитии оперы-*buffa*. «Семирамида» — последняя в истории опера-*seria*. «Вильгельм Телль» — итог творческих исканий Россини в героико-драматическом жанре, предвосхищение жанра большой французской романтической оперы. «Норма» *Винченцо Беллини (1801–1835)*: расцвет культуры *bel canto*. *Гаэтано Доницетти (1797–1848)*: многообразие жанров, яркость центральных образов, мастерство ансамблевого письма, сценичность, рельефная и изобретательная мелодика («Любовный напиток», «Дон Паскуале», «Лючия ди Ламмермур»).

Опера во Франции. «Весталка» Г. Спонтини как проявление стиля «ампир». Романтические тенденции в комических операх «Белая дама» А. Буальдьё, «Фра-Дьяволо» Ф. Обера. Первый образец «большой» оперы: «Немая из Портичи» Ф. Обера. «Большая» опера *Джакомо Мейербергера* (1791–1864) – «Гугеноты», «Африканка»: историзм и конфликтность сюжетов, контрастность драматургии, локальный колорит. Разнообразие оперных форм, масштабность ансамблевых, хоровых и балетных сцен, мастерство оркестровки. Черты эклектизма у Мейербергера.

Опера в Польше. Деятельность первых оперных композиторов М. Каменьского, К. Курпиньского, Я. Стефани, Ю. Эльснера. *Станислав Монюшко* (1819–1872) — создатель национальной польской оперы. Тесная связь с фольклором, демократическая направленность творчества. «Галька» — одна из первых лирико-драматических опер на тему социального неравенства.

Опера в Венгрии. *Ференц Эркель* (1810–1893) — создатель национальной романтической оперы («Ласло Хуньяди», «Банк-бан»). Историко-патриотические сюжеты, опора на городской песенно-танцевальный стиль «вербункош».

Тема 17. Пути развития романтической песни в XIX веке.

Две линии в развитии романтической песенности XIX века: 1) стремление к закругленности вокальной мелодики, разграничение вокальной и фортепианной партий, обобщенная трактовка поэтического образа (Ф. Шуберт, Ф. Лист, И. Брамс); 2) усиление речитативно-декламационного начала, усложнение соотношения вокальной и фортепианной партий, передача индивидуального своеобразия стихотворного текста (поздние песни Ф. Шуберта, Р. Шуман, Р. Вагнер и, особенно, Г. Вольф).

Ведущее значение песни в творчестве *Франца Шуберта* (1797–1828). Поэзия Гёте, Мюллера, Шиллера, Рельштаба и Гейне в его вокальной лирике, жанровое разнообразие песен. Национальные истоки, связь с фольклорно-бытовой традицией. Значение вокальных циклов и сборника «Лебединая песня». Вокальное творчество *Роберта Шумана* (1810–1856). Шедевры немецкой романтической поэзии в его вокальной лирике, особое значение стихотворений Г. Гейне. Углубление психологического начала, детализация вокальной партии, усложнение фортепианной фактуры и гармонического языка. Значение песенных циклов «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины» и др. Песенное творчество *Иоганнеса Брамса* (1833–1897). Опора на фольклорные тексты и напевы. Обращение к бытовым песенным формам и философской лирике. Вокальные циклы Брамса. Песни *Гуго Вольфа* (1860–1903) — «стихотворения для голоса и фортепиано». Тесная связь с поздним немецким романтизмом, повышение роли декламационного начала при большом значении фортепианной партии. Широкий круг образов в вокальных циклах на стихи Мёрике, Эйхендорфа, Гёте, Испанской книге песен, Итальянской книге песен.

Активное влияние песни на инструментальную музыку. Шуберт как основоположник песенного симфонизма. Лирико-драматическая и лирико-эпическая концепции симфоний h-moll и C-dur: опора на песенные жанры, роль солирующих тембров, дифференциация оркестровой фактуры, вариантно-строфический принцип в формообразовании. Вокальный тематизм в фортепианных (фантазия C-dur) и камерно-инструментальных сочинениях Шуберта. Воздействие песенно-романсового музыкального языка на симфонический стиль Шумана и Брамса. Фортепианные «Песни без слов» в наследии Мендельсона.

Тема 18. Программность в инструментальной музыке романтиков.

Романтическая программность как ярчайшее проявление тенденции к синтезу искусств. Обобщенная и детализированная программность. Многочастная программная симфония и одночастные программные жанры. Циклы фортепианных миниатюр и фортепианные сборники.

Феликс Мендельсон (1809–1847) — создатель жанра концертной программной увертюры («Сон в летнюю ночь», «Гебриды» и др.). Трактовка программности в «Итальянской» и «Шотландской» симфониях.

Гектор Берлиоз (1803–1869) — создатель романтической программной симфонии. Новаторский характер симфонических сочинений: сюжетность, театральность, лейтмотивизм, темброво-колористическое обогащение оркестра. Эволюция симфонического творчества от «Фантастической» и «Гарольда в Италии» к «Ромео и Джульетте» и «Граурно-триумфальной» симфонии. Синтез симфонических, оперных и кантатно-ораториальных принципов в драматической легенде «Осуждение Фауста».

Ференц Лист (1811–1886) — основоположник жанра симфонической поэмы. Романтическая трактовка тем и образов мировой литературы и искусства («Прелюды», «Мазепа», «Орфей», «Тассо»). Монотематизм, внутренняя цикличность ряда одночастных форм. Претворение принципов поэмности в симфониях «Фауст» и «Данте». Интерпретация программности в фортепианном цикле «Годы странствий».

Фортепианное творчество *Роберта Шумана* (1810–1856): гибкое сочетание литературной и автобиографической программности («Бабочки», «Карнавал», «Крейслериана», «Ночные пьесы» и др.); квинтэссенция стиля композитора, «энциклопедия» романтической образности. «Флорестановское» и «эвсебиевское» начала в творчестве Шумана. Новаторский язык фортепианных сочинений: сложность гармонии, многослойность фактуры (полимелодизм, полиритмия). Циклизация миниатюр на основе свободной вариационности нового типа — ведущий принцип в фортепианных композициях, его влияние на сочинения крупной формы (сонаты № 1, 3, фантазия C-dur). Проникновение программности в симфоническую музыку Шумана.

Тема 19. *Музыкальный театр Рихарда Вагнера* (1813–1883).

Историческое значение его творчества, оказавшего огромное влияние на развитие европейской музыки второй половины XIX века. Эстетико-философские взгляды, их социально-политическая направленность, романтическая идеализация народных сказаний и мифов, обоснование принципов музыкальной драмы. «Тристановское» и «зигфридовское» начало: хроматически обостренная трактовка лада и тональности наряду с традициями немецкой песенности и музыкальной классики. Яркость тематизма, новые гармонические средства выразительности, интонационная концентрация, декламационность вокальной манеры, выдающиеся достижения в сфере оркестра. Лейтмотивная система и принцип «бесконечной мелодии». Основные этапы творческой эволюции от «Летучего голландца» до «Парсифаля».

Тема 20. *Творчество Джузеппе Верди* (1813–1901).

Историческое значение в итальянской и мировой музыке. Темы борьбы с насилием и тиранией, социальной несправедливостью. Углубление психологической разносторонности в характеристиках. Верди и Шекспир. Новое в трактовке арий и ансамблей, сочетание архитектурно замкнутых форм с принципами сквозного симфонического развития. Продолжение традиций *bel canto* при повышении драматургической роли оркестра. Эволюция оперного творчества от ранних произведений 1840-х годов («Набукко», «Эрнани») до сочинений позднего периода («Отелло», «Фальстаф»). Черты оперного стиля в композиции Реквиема. Верди и Вагнер.

Тема 21. *Творчество Иоганнеса Брамса* (1833–1897).

Гуманистическое содержание. Романтический склад мышления в сочетании с классическими традициями, связь с искусством И.С. Баха и старых немецких мастеров. Влияние венской бытовой музыки, преломление интонаций австрийского, венгерского, чешского фольклора. Синтез бетховенских и шубертовских традиций, тяготение к типу психологической музыкальной драмы в симфониях. Сочетание оркестровой масштабности и детализированной камерности письма в тематизме, структуре, принципах развития (синтез сонатности и вариационности). Симфонизация концертных форм. Камерно-ансамблевые произведения, их определяющее значение в творчестве

композитора. Разнообразие фортепианных сочинений. «Немецкий реквием» как уникальный образец прочтения духовного жанра. Наследие Брамса в музыкальной культуре XX века.

Тема 22. *Творчество Антона Брукнера (1824–1896).*

Значение эпического начала для его симфонической концепции. Оригинальное преломление традиций Палестрины, Баха, Гайдна, Бетховена, Шуберта. Брукнер и Вагнер. Сочетание гимнической экстатичности со вспышками драматизма и философской глубиной. Широкое использование интонаций хора и австрийской народной песенности. Богатство тематизма, мастерское владение полифонией, масштабность развития, монументальность цикла. Особое значение *Adagio*. «Органная» трактовка оркестра. Симфонизация духовных жанров (мессы, *Te Deum*). Влияние Брукнера на творчество мастеров XX века.

3-й семестр

Тема 23. *Французский музыкальный театр второй половины XIX века.*

Характеристика противоречий социально-культурной жизни Франции периода Второй империи. Кризис «большой» и комической оперы, академических инструментальных жанров. Оперетта и лирическая опера — новые, актуальные жанры эпохи. Рождение оперетты на сценах частных театральных антреприз из практики водевиля. Основатель жанра *Флоримон Эрве* (1825–1892). Расцвет парижской оперетты в творчестве *Жака Оффенбаха* (1819–1880): сатирическая трактовка исторических, легендарных, современных сюжетов; доступный музыкальный язык, впитавший интонации парижской шансон и ритмы популярных танцев. Последнее сочинение Оффенбаха — опера «Сказки Гофмана». Распространение жанра в Европе: венская и английская оперетта.

Открытие «Лирического театра» (1851). Рождение лирической оперы на основе жанровых тенденций, прораставших в «большой» и комической опере. Адаптация «высоких» литературных сюжетов, их современное звучание; поиски новых, камерных средств выразительности. *Шарль Гуно* (1818–1893) — основоположник лирической оперы: «Фауст», «Мирей», «Ромео и Джульетта». «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, «Лакме» Л. Делиба — образцы жанра в условиях ориентальной тематики. Черты лирической драматургии в иных жанровых моделях: «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, «Гамлет» А. Тома. Вершины лирической оперы в творчестве *Жюль Массне* (1842–1912): «Манон», «Вертер».

«Кармен» *Жоржа Бизе* (1838–1875) – одно из центральных художественных событий эпохи: синтез жанровых моделей; отражение испанской стилистики; проблема подлинного авторского текста. Подготовка творческих достижений «Кармен» в музыке Бизе к драме А. Доде «Арлезианка».

Натурализм во французском музыкальном театре: оперы А. Брюно и Г. Шарпантье.

Тема 24. *Французская инструментальная музыка последней трети XIX века.*

Обновление во французской музыке. Образование «Национального музыкального общества»; «Концерты Колонна», «Концерты Ламурё»; «Schola Cantorum». Расцвет инструментальных жанров: симфоническая поэма, симфония, концерт, сюита, камерный ансамбль, фортепианная, органная музыка. *Сезар Франк* (1822–1890) и *Камиль Сен-Санс* (1835–1921) — ведущие мастера эпохи.

Яркие образцы непрограммного инструментализма в творчестве *С. Франка*: Симфония d-moll, Скрипичная соната, поздние фортепианные циклы, органные сочинения. Сочетание романтической импровизационности и усложненного гармонического языка с элементами барочного формообразования и принципами бетховенского симфонизма. Интерпретация программности в симфонических поэмах «Проклятый охотник», «Джины». Духовная музыка как важная составная часть творческого наследия. Школа Франка.

Основные черты творческой личности *К. Сен-Санса* – классичность мышления, жанровый универсализм, склонность к стилистической игре. Инструментальные жанры концертно-виртуозного плана – магистральная линия творчества. Симфоническая поэма «Пляска смерти», фортепианные концерты № 2 и № 5, Симфония № 3 (с органом) — образцы контрастных композиционных решений. Школа Сен-Санса.

Инструментальные сочинения Э. Лало, Э. Шоссона, Э. Шабрие, Ж. Массне.

Тема 25. *Основные проблемы развития национальных школ во второй половине XIX века (Чехия, Норвегия, Испания).*

Рост национального самосознания и развитие идей национального романтизма. Выдвижение чешской, норвежской, испанской композиторских школ. Создание основ национальной классики в процессе синтеза локальных фольклорных и профессиональных традиций с достижениями европейского музыкального мышления.

Бедржих Сметана (1824–1884) — основоположник чешской музыкальной классики. Основные сферы творчества Сметаны — опера (комическая «Проданная невеста», героико-историческая «Далибор», эпическая «Либуше») и программный симфонизм (цикл симфонических поэм «Моя родина»). Претворение народно-бытовых песенных и танцевальных жанров.

Антонин Дворжак (1841–1904) — преемник Сметаны в деле развития национального искусства, создатель национальной симфонии, концерта, оратории. Симфонизация народно-бытовых жанров в «Славянских танцах» и «Славянских рапсодиях». Синтез жанровости и лирико-психологического начала в симфониях. Драматизированные концепции симфонии № 9 («Из Нового света») и Концерта для виолончели с оркестром. Претворение в творчестве Дворжака чешского, словацкого, польского, украинского, русского мелоса, а также элементов негритянской и индейской народной музыки (в камерных и симфонических сочинениях американского периода).

Эдвард Григ (1843–1907) — основоположник норвежской классики. Формирование оригинального композиторского стиля на основе опыта норвежских предшественников (У. Буль, Х. Хьерульф) под влиянием немецкого романтизма. Многогранное отражение норвежского фольклора в творчестве Грига. Выдающийся лирический дар; склонность к миниатюре — фортепианной и вокальной. Инструментальные сочинения крупной формы для фортепиано (Концерт a-moll, Соната, Баллада) и камерного ансамбля (Скрипичные сонаты, Квартет g-moll). Значение театральных работ; романтизация национальной идеи в музыке к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Музыкально-общественная и педагогическая деятельность Грига. Его контакты с русскими музыкантами.

Расцвет испанской музыкальной культуры в конце XIX века. Творческая деятельность *Фелипе Педреля* (1841–1922), его трактат «За нашу музыку». *Исаак Альбенис* (1860–1909) и *Энрике Гранадос* (1867–1916) — яркие представители испанского Ренасимьенто. И. Альбенис — ученик Педреля, глава новой испанской музыки на рубеже XIX–XX веков, всемирно известный пианист и композитор. Главные достижения — в фортепианной сфере («Иберия», «Испанская сюита»), с характерной свободной обработкой ритмов и напевов национальных танцев. Обращение к оркестровым сочинениям (рапсодия «Каталония»). Испанский фольклор в творчестве русских и французских музыкантов.

Тема 26. *Итальянский музыкальный театр на рубеже XIX–XX веков.*

Сохранение за оперой лидирующих позиций в искусстве Италии конца XIX века при подъеме интереса к инструментальным жанрам (Дж. Сгамбатти, Дж. Мартуччи) и духовной музыке (Л. Перози). Усвоение влияний Р. Вагнера и Ж. Массне. Возникновение новых стилевых направлений и композиторских имен на фоне позднего творчества Дж. Верди.

Творчество веристов. Литературно-драматическая почва музыкального веризма. Выдвижение группы молодых писателей во главе с Дж. Верга. Отражение натуралистических тенденций эпохи в литературном манифесте 1880 года.

Проникновение веризма в оперу в начале 1890-х: «Сельская честь» *Пьетро Масканьи* (1863–1945) и «Паяцы» *Руджеро Леонкавалло* (1857–1919) — яркие образцы новой оперной эстетики. Типические черты веристской оперы-новеллы. Продолжение веристских традиций в творчестве У. Джордано и Ф. Чилеа. Распространение веризма за пределами Италии.

Творчество Джакомо Пуччини (1858–1924) — завершителя традиции *bel canto* в трехвековом развитии итальянской оперы. Синтез достижений позднего Верди и французской лирической оперы; культивирование жанра лирико-психологической драмы («Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфлай»). Открытость импрессионистским влияниям, внеевропейской стилистике. В сочинениях позднего периода творчества ассимиляция современных театральных веяний — от экспрессионистской драмы до игрового театра. Оперный триптих и эксперименты с камерными формами; «Турандот» — эпический размах хоровых сцен. Понятие «пуччиниевской эпохи» в музыкальном театре.

Тема 27. *Французский музыкальный импрессионизм.*

Возникновение музыкального импрессионизма во Франции; его связь с импрессионистской живописью, символистской поэзией и драматургией. Предвосхищение элементов импрессионизма в творчестве П. Дюка, Э. Шоссона, Э. Сати.

Клод Дебюсси (1862–1918) — основоположник и наиболее яркий выразитель нового стиля. Формирование зрелой импрессионистской манеры в контакте с творчеством французских современников, русской музыкальной традицией, образцами внеевропейского искусства. Симфонический прелюд «Послеполуденный отдых фавна» как первый манифест музыкального импрессионизма; культивирование идеи симфонического триптиха в оркестровых циклах «Ноктюрны», «Море», «Образы». Феномен импрессионистской музыкальной драмы в опере «Пеллеас и Мелизанда».

Тонкая образность и богатство фактурных моделей в сфере вокальной лирики и фортепианной миниатюры. Графичность и конструктивность письма в балетных партитурах («Игры»). Неоклассические тенденции в последнем периоде творчества. Влияние открытий Дебюсси на развитие музыкального искусства XX века.

Морис Равель (1875–1937) — младший современник Дебюсси. Импрессионизм как стилевая доминанта довоенного периода творчества: фортепианные сочинения «Игра воды», «Отражения», «Ночной Гаспар»; вокальные поэмы на стихи С. Малларме и П. Верлена; хореографическая симфония «Дафнис и Хлоя». В послевоенные годы — ассимиляция новых актуальных идей эпохи. Элементы неоклассицизма в сюите «Памяти Куперена», в камерно-ансамблевых композициях, опере-феерии «Дитя и волшебство», Фортепианном концерте G-dur. Широкое преломление танцевального начала, в том числе, современных жанрово-бытовых моделей («Вальс», «Болеро»). Неослабевающий интерес к фольклору — испанскому, французскому, греческому, еврейскому. Многообразные контакты с русской художественной средой. Оркестровка сочинений Мусоргского, Римского-Корсакова.

Тема 28. *Музыкальная культура Германии. Творчество Р. Штрауса.*

Рихард Штраус (1864–1949) — крупнейший немецкий композитор конца XIX — начала XX века. Общая направленность эволюции — от позднего романтизма к неоклассицизму. Определяющие жанровые сферы: программный симфонизм и музыкальный театр, их плодотворное взаимодействие.

Период симфонических поэм («Дон Жуан», «Тиль Эйленшпигель» и др): синтез достижений европейского программного симфонизма (Берлиоз, Лист, Вагнер) и элементов классической формы. Перерастание жанра симфонической поэмы в программную симфонию («Домашняя», «Альпийская»). Декоративный оркестр Р. Штрауса. Тяготение к камерным оркестровым составам в поздний период творчества.

Формирование основ оперной драматургии через интенсивное усвоение опыта Вагнера. Адаптация модели симфонизированной драмы в контексте ультрановаторских

концепций (искусство модерна, философия фрейдизма); экспрессионистские элементы в партитурах «Саломеи», «Электры». Моцартианство и тенденция к прояснению стиля в лирико-комической опере «Кавалер розы»; дальнейшее развитие этой жанровой ветви («Молчаливая женщина», «Арабелла», «Интермеццо»). Поворот к неоклассицизму в «Ариадне на Наксосе». Продолжение античной темы в операх «Египетская Елена», «Любовь Данаи», «Дафна». Либреттисты Р. Штрауса — выдающиеся мастера слова Г. фон Гофмансталь, Ст. Цвейг. Проблемы вокальной декламации в оперном и камерно-вокальном творчестве Р. Штрауса. «Каприччио» — духовное завещание театрального мастера. Дирижерская, музыкально-общественная деятельность Р. Штрауса. Р. Штраус и Россия.

Немецкие композиторы — современники Р. Штрауса Ханс Пфизнер (1869–1949), Макс Регер (1873–1916), Ферруччо Бузони (1866–1924).

Тема 29. Австрийская музыкальная культура. Творчество Г. Малера.

Густав Малер (1860–1911) — великий австрийский композитор-симфонист рубежа XIX–XX веков. Истоки стиля — в культуре австро-немецкого музыкального романтизма. Основные жанры творчества — симфония и песня, их взаимовлияние. Определяющее воздействие на малеровскую поэтику философских, литературных концепций (Гете, Ницше, Достоевский, Рюккерт и др.), немецкой фольклорной поэзии. Сверхцикл малеровских симфоний-драм как единая философско-эстетическая система. Сквозная тема творчества — человек и мир. Преобладание субъективно-трагедийного модуса высказывания с элементами гротеска. Связь малеровской интонации с австро-немецким, славянским, еврейским музыкальным фольклором. Разносторонняя трактовка жанровых моделей хорала, лендлера, марша. Экспрессивный оркестр Малера.

Симфонизация романтической Lied («Песни странствующего подмастерья»). Проникновение песни в симфонию через автоцитаты, принципы формообразования, фактурные приемы. Кульминация жанрового синтеза — «симфония в песнях» «Песнь о земле». Глубокие медитативные состояния, стремление к камерному, дифференцированному письму в поздних сочинениях. Влияние открытий Малера на стиль композиторов нововенской школы, творчество Д. Шостаковича и Б. Бриттена, искусство постмодернизма.

Г. Малер — дирижер; работа в крупнейших театрах Европы и США. Малер в России.

Австрийские композиторы — современники Г. Малера Франц Шрекер (1878–1934) и Александр фон Цемлинский (1871–1942).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список основной литературы

1-й семестр

Герцман Е. В. Введение в музыкальное антиковедение. Том I. Источниковедение и методология его познания: Учебное пособие. СПб.: Лань, Планета музыки. 2019. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>. ЭБС «Лань».

Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Кн. 1. От Античности к XVIII в. Изд. 2-е. СПб.: Лань, Планета музыки. 2017. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>. ЭБС «Лань».

Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Кн. 2. От Баха к Моцарту. Изд. 2-е. СПб.: Лань, Планета музыки. 2017. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99800>. ЭБС «Лань».

Иванов-Борецкий М.В. Музыкально-историческая хрестоматия. Вып. 1. М., 1933. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_004472515/. НЭБ.

Сапонов М. А. Менестрели: Книга о музыке средневековой Европы. М., 2004. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_539696/. НЭБ.

2-й семестр

- Друскин М. С.* История зарубежной музыки. Вып. 4. Изд. 7-е, перераб. / Под ред. В. В. Смирнова, А. К. Кенигсберг, Л. Г. Ковнацкой, Н. И. Дегтяревой. СПб., 2002. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007865951/. НЭБ.
- Кенигсберг А. К.* Увертюры Мендельсона. 2-е изд. СПб., 2008. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25371543>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Россини, Беллини, Доницетти. 24 итальянские оперы первой половины XIX века: Учебное пособие. СПб., 2012. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19870011>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* От Вебера до Рихарда Штрауса. 24 немецкие оперы XIX — первой половины XX века: Учебное пособие. СПб., 2010. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24772661>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Песни Франца Листа. Учебное пособие. СПб., 2013. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25095333>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Оперы Вагнера 1840-х годов. СПб., 2008. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Опера Р. Вагнера «Парсифаль» и традиции немецкого романтизма. СПб., 2001. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24949093&>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Рихард Вагнер. Годы изгнания (1849–1864). СПб., 2008. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25371539>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* От Вебера до Рихарда Штрауса. 24 немецкие оперы XIX — первой половины XX века: Учебное пособие. СПб., 2010. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24772661>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Коннов В. П.* Гуго Вольф. М., 1993. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_000015042/. НЭБ.

3-й семестр

- Димитрин Ю.* Избранное в пяти книгах. Оперетта. – СПб., 2016. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25095333>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Друскин М. С.* История зарубежной музыки. Вып. 4. Изд. 7-е, перераб. / Под ред. В. В. Смирнова, А. К. Кенигсберг, Л. Г. Ковнацкой, Н. И. Дегтяревой. СПб., 2002. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007865951/. НЭБ.
- Кенигсберг А.К.* От Обера до Массне. 24 французские оперы XIX века. История создания, сюжет, музыка: Учебное пособие. СПб., 2013. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24777989>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Кенигсберг А.К.* Итальянская опера на рубеже XIX–XX веков: Учебное пособие. СПб., 2009. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25391347>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Французская музыка второй половины XIX века / Сб. статей под ред. М. С. Друскина. М., 1938. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_005338010/. НЭБ.
- История зарубежной музыки. Вып. 6 / Ред.-сост. В. В. Смирнов. СПб., 1999. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_000633362/. НЭБ.
- История зарубежной музыки. XX век / Сост. и ред. Н.А. Гаврилова. М., 2005. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_003184296/. НЭБ.
- Кенигсберг А.К.* Песни Рихарда Штрауса. Учебное пособие. СПб., 2014. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25094180>. НЭБ «eLIBRARY.RU».
- Французская музыка второй половины XIX века / Сб. статей под ред. М. С. Друскина. М., 1938. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_005338010/. НЭБ.
- Денисов А. В.* Музыка XX века. СПб., 2014. Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007854657/. НЭБ.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>

5. ЭБС «IPRbooks»: <http://www.iprbookshop.ru>

6 ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт»: <http://www.rucont.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «История зарубежной музыки» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Радиофицированные учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащённые роялями (пианино), учебными досками, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;– исторические этапы в развитии национальных культур;– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;– национально-культурные особенности искусства различных стран;- фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представлять их в актуальной и значимой перспективе;- особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;- фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные

	<p>ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость)</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; – сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры; - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и
--	---

	<p>гражданской позиции;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления
<p>ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p><i>Знать:</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования; характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв.; принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;</p> <p><i>Уметь:</i> применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; 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; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;</p> <p><i>Владеть:</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.</p>

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: блиц-опрос, экспресс-тестирование (активные формы), выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы).

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой (в конце 1-го семестра), зачет (в конце 2-го семестра) и экзамен (в конце 3-го семестра).

Зачеты и экзамен проводятся по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

Наряду с вопросами на усмотрение педагога студенту может быть предложен аудиотест — 5–6 фрагментов из произведений, включенных в список основной музыкальной литературы, и (или) определение по фрагменту партитуры произведения и его автора.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей	<i>Не знает</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей	<i>Знает частично</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей	<i>Знает хорошо</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей	<i>Знает</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей

институциональн ых решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационног о развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость	институциональн ых решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационног о развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость	институциональн ых решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационног о развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость	институциональн ых решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационног о развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость	институциональн ых решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационног о развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость
--	--	--	--	--

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:

Устный ответ на вопросы билета

<i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать	<i>Не умеет</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего	<i>Умеет в достаточной мере</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства;	<i>Умеет свободно</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать
--	--	--	--	--

исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира;	исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира;	групп, опирающиеся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира;	опирающиеся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира;	исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры; навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; навыками аргументированного обсуждения и	<i>Не владеет</i> развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры; навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; навыками аргументированного обсуждения и	<i>Слабо владеет</i> развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры; навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; навыками аргументированного обсуждения и	<i>В целом владеет</i> развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры; навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; навыками аргументированного обсуждения и	<i>В полной мере владеет</i> развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры; навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; навыками аргументированного обсуждения и

решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления	решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления	решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления	решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления	ого обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления
---	---	---	---	--

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

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста				
Индикаторы достижений компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
<i>Знать:</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования; характеристики	<i>Не знает</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования; характеристики	<i>Знает частично</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования; характеристики	<i>Знает хорошо</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования; характеристики	<i>Знает в полной мере</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования; характеристики

стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв.; принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв.; принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв.; принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв.; принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;	характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке XX-XXI вв.; принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
--	--	--	--	---

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста, аудиотест, определение по фрагменту партитуры произведения и его автора**

<i>Уметь:</i> применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-	<i>Не умеет</i> применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в	<i>Умеет в достаточной мере</i> применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,	<i>Умеет</i> свободно применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; 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; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;	культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;	динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;	художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;	культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилиевой принадлежности;
--	--	--	--	--

**Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:
Устный ответ на вопросы билета, анализ нотного текста**

<i>Владеть:</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и	<i>Не владеет</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и	<i>Слабо владеет</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и	<i>В целом владеет</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и	<i>В полной мере владеет</i> профессиональной терминологией; навыками использования музыковедческой литературы в
---	---	--	--	--

навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.	навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.	навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.	навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.	процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
---	---	---	---	---

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с музыкальным материалом	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты в ходе ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою

точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Примерные билеты к зачетам и экзаменам 1-й семестр

1. 1. Музыкальная культура Античности.
2. Моцарт. «Волшебная флейта».
2. 1. Музыкальная культура Средневековья.
2. Гайдн. Симфония № 45.
3. 1. Музыкальная культура Возрождения.
2. Глюк. «Ифигения в Авлиде».
4. 1. Возникновение и развитие оперы в XVII веке.
2. Моцарт. Симфония № 41.
5. 1. Инструментальная музыка XVII–начала XVIII веков.
2. Гендель. «Иуда Маккавей».
6. 1. Творчество И.С.Баха.
2. Пёрселл. «Дидона и Эней».
7. 1. Творчество Генделя.
2. Монтеверди. «Коронация Поппеи».
8. 1. Оперная реформа Глюка и пути развития западноевропейского музыкального театра XVIII века.
2. Бах. Бранденбургские концерты.
9. 1. Творчество Гайдна.
2. Бах. «Страсти по Матфею».
10. 1. Творчество Моцарта.
2. Гендель. Concerti grossi op. 6.

2-й семестр

1. 1. Симфоническое творчество Бетховена.
2. Верди. «Отелло».
2. 1. Музыкальный романтизм.

2. Брамс. Симфония № 3.
3. 1. Программность в инструментальной музыке романтиков.
2. Вагнер. «Тристан и Изольда».
4. 1. Опера в первой половине XIX века.
2. Берлиоз. «Гарольд в Италии».
5. 1. Романтическая песня XIX века.
2. Лист. «Фауст-симфония».
6. 1. Творчество Шопена.
2. Брукнер. Симфония № 7.
7. 1. Музыкальная драма Вагнера.
2. Шуберт. «Зимний путь».
8. 1. Оперное творчество Верди.
2. Мендельсон. «Шотландская» симфония.
9. 1. Симфоническое творчество Брамса.
2. Вебер. «Волшебный стрелок».
10. 1. Симфоническое творчество Брукнера.
2. Шуман. «Мирты».

3-й семестр

1. 1. Французская лирическая опера: истоки и развитие жанра
2. Малер. «Песни странствующего подмастерья» и Первая симфония
2. 1. Музыкальный импрессионизм. Творчество Дебюсси
2. Р. Штраус. «Саломея»
3. 1. Франк и его школа
2. Малер. «Песнь о земле»
4. 1. Творческий облик Сен-Санса
2. Пуччини. «Мадам Баттерфлай»
5. 1. Веризм в итальянской опере
2. Дебюсси. «Море»
6. 1. Основные этапы творчества Пуччини
2. Равель. «Дафнис и Хлоя»
7. 1. Симфония и песня в творчестве Малера.
2. Франк. Симфония d-moll
8. 1. Творчество Равеля
2. Сметана. «Моя родина»
9. 1. Симфоническое творчество Р. Штрауса
2. Дебюсси. «Пеллеас и Мелизанда»
10. 1. Творчество Грига.
2. Фортепианные концерты Сен-Санса (№ 2, 5)

Примерный материал для аудиотестов

1-й семестр

1. К. Монтеверди. «Коронация Поппеи». I д. Дуэт Поппеи и Нерона.
2. Ж.-Ф. Рамо. Курица.
3. А. Корелли. Concerto grosso op. 6 № 8. Allegro.
4. И. С. Бах. Страсти по Матфею. № 8 (12). Ария сопрано (Blute nur).
5. Г. Гендель. Музыка на воде, I ч.
6. Й. Гайдн. Симфония № 45, III ч.
7. В. А. Моцарт. «Волшебная флейта». Ария Царицы ночи (Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen).

2-й семестр

1. Л. ван Бетховен. Симфония № 9. II ч.
2. Ф. Мендельсон. Увертюра «Гибриды».
3. Г. Берлиоз. Фантастическая симфония. IV ч. (Шествие на казнь).

4. Дж. Верди. «Отелло». Монолог Яго.
5. Р. Вагнер. «Тристан и Изольда». П д. Дуэт Тристана и Изольды.
6. И. Брамс. Симфония № 3. IV ч.
7. А. Брукнер. Симфония № 7. II ч.

3-й семестр

1. С. Франк. Симфония ре минор. II ч.
2. К. Сен-Санс. «Самсон и Далила». Ария Далилы (*Mon coeur s'ouvre à ta voix*).
3. Дж. Пуччини. «Джанни Скикки». Большой ансамбль.
4. К. Дебюсси. Ноктюрны. Празднества.
5. М. Равель. Памяти Куперена. Токката.
6. Р. Штраус. «Саломея». Танец семи покрывал.
7. Г. Малер. Песни странствующего подмастерья. № 4.

Список музыкальной литературы

1-й семестр

- Монтеверди К.* Оперы: «Ариадна» (Плач Ариадны), «Орфей», «Коронация Поппеи»; избранные мадригалы
- Фрескобальди Д.* Сюита «Фрескобальди» для клавичембало
- Пёрселл Г.* Опера «Дидона и Эней»
- Люлли Ж.* Опера «Армида»
- Куперен Ф.* Избранные пьесы для клавесина
- Рамо Ж.Ф.* Опера-балет «Галантные Индии», цикл «Королевских» концертов; избранные пьесы для клавесина
- Корелли А.* Concerti grossi op. 6; Трио-сонаты op. 3, 4; сольные сонаты op. 5
- Вивальди А.* Цикл концертов «Времена года», концерт «Ночь»
- Шютц Г.* «Страсти по Матфею», оратория «История Рождества Христова»
- Гендель Г.* Опера «Юлий Цезарь»; оратории: «Иуда Маккавей», «Израиль в Египте», «Самсон», «Мессия»; Шесть фуг op. 3; Concerti grossi op. 6, оркестровые сюиты «Музыка на воде», «Музыка фейерверка»
- Бах И.С.* «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»; Месса h-moll, Магнификат; Бранденбургские концерты № 3, 4, 5; «Хорошо темперированный клавир», Партиты, Итальянский концерт; хоральные прелюдии (по выбору)
- Глюк К.В.* Оперы: «Орфей», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде»
- Гайдн Й.* Симфонии № 45, 103, 104; квартеты op. 76 (по выбору); оратория «Времена года»; сонаты для фортепиано (по выбору)
- Моцарт В.* Оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»; Реквием; симфонии № 25, 39–41; Маленькая ночная серенада G-dur, концерты для фортепиано с оркестром № 20, 23, 24; струнный квартет d-moll; избранные сонаты, Фантазия c-moll для фортепиано

2-й семестр

- Бетховен Л.* Симфонии № 1–9; увертюры «Кориолан», «Леонора № 3»; музыка к драме Гете «Эгмонт», опера «Фиделио» (фрагменты); Торжественная месса; Концерты для фортепиано с оркестром № 3–5; избранные сонаты, 32 вариации, багатели для фортепиано
- Шуберт Ф.* Симфонии № 4 c-moll, № 5 B-dur, № 7 h-moll, № 8 C-dur; избранные пьесы для фортепиано, сонаты; вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», вокальный сборник «Лебединая песня», избранные песни («Лесной царь», «Маргарита за прялкой», «Смерть и девушка» и др.)
- Вебер К.М.* Опера «Волшебный стрелок», увертюры к операм «Эврианта», «Оберон»; «Приглашение к танцу»

Мендельсон Ф. Симфонии «Шотландская», «Итальянская», увертюра «Гебриды»; музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; Концерт для скрипки с оркестром; «Песни без слов» для фортепиано (по выбору)

Шуман Р. Вокальные циклы: «Любовь и жизнь женщины», «Любовь поэта», «Мирты»; Концерт для фортепиано с оркестром a-moll; «Симфонические этюды» и др. фортепианные циклы по выбору; симфония № 4

Россини Дж. Оперы: «Вильгельм Телль», «Севильский цирюльник»

Беллини В. Оперы: «Норма», «Сомнамбула»

Доницетти Г. Оперы: «Лючия ди Ламмермур», «Любовный напиток»

Паганини Н. Каприсы (3-4 по выбору), концерт для скрипки с оркестром № 2

Мейербер Д. Опера «Гугеноты»

Берлиоз Г. Симфонии: «Фантастическая», «Гарольд в Италии», драматическая легенда «Осуждение Фауста»

Шопен Ф. Произведения для фортепиано: Сонаты № 2, 3; баллады; сочинения других жанров (прелюдии, ноктюрны, мазурки, полонезы) по выбору; концерты для фортепиано с оркестром

Лист Ф. Симфонии «Фауст», «Данте», симфонические поэмы «Прелюды», «Тассо»; Соната для фортепиано h-moll; концерты для фортепиано с оркестром; фортепианный цикл «Годы странствий» (фрагменты); Венгерские рапсодии (3-4 по выбору)

Вагнер Р. Оперы: «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мастерзингеры», тетралогия «Кольцо нибелунга», «Парсифаль»

Брамс И. Симфонии № 1-4; Концерт для фортепиано с оркестром d-moll; Немецкий реквием; Интермеццо для фортепиано ор. 117; избранные песни; Фортепианный квинтет ор. 34, Сонаты для фортепиано и кларнета (альта) ор. 120

Брукнер А. Симфонии № 4, 5, 7

Вольф Г. Избранные песни на сл. Мёрике, Эйхендорфа; Испанская и Итальянская книги песен

Верди Дж. Оперы: «Макбет», «Травиата», «Риголетто», «Дон Карлос», «Аида», «Отелло», «Фальстаф»; Реквием

3-й семестр

Гуно Ш. Оперы: «Фауст», «Мирей» (фрагменты)

Оффенбах Ж. Оперетта «Прекрасная Елена», опера «Сказки Гофмана»

Бизе Ж. Опера «Кармен»; музыка к драме А. Доде «Арлезианка», Симфония C-dur

Массне Ж. Оперы: «Вертер», «Манон» (фрагменты)

Сен-Санс К. Симфония № 3, симфоническая поэма «Пляска смерти», концерты для фортепиано с оркестром № 2, 5; опера «Самсон и Далила» (фрагменты)

Франк С. Симфония d-moll, симфонические поэмы «Проклятый охотник», «Джинны», Симфонические вариации для фортепиано с оркестром;

Соната для скрипки и фортепиано, «Прелюдия хорал и fuga» для фортепиано; Струнный квартет; Фортепианный квинтет, «Прелюдия, fuga и вариация» для органа

Сметана Б. Опера «Проданная невеста»; симфонический цикл «Моя родина»

Дворжак А. Славянские танцы для оркестра (2-3 по выбору), Симфонии № 8, 9; Концерт для виолончели с оркестром; опера «Русалка» (фрагменты)

Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром; музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт»; струнный квартет; пьесы для фортепиано ор. 35, 66, 72; избранные песни

Альбенис И. Цикл фортепианных пьес «Иберия»

Масканьи П. «Сельская честь»

Леонкавалло Р. «Паяцы»

Пуччини Дж. Оперы: «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфлай», «Джанни Скикки», «Турандот»

Дебюсси К. Оркестровые сочинения: «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море»; опера «Пеллеас и Мелизанда»; Прелюдии (тетради I, II), «Эстампы» для фортепиано; соната для скрипки и фортепиано

Равель М. Оркестровые сочинения: «Вальс», «Болеро»; балет «Дафнис и Хлоя»; оперы «Испанский час», «Дитя и волшебство»; концерты для фортепиано с оркестром, фортепианный цикл «Ночной Гаспар», сюита «Памяти Куперена»

Штраус Р. Симфонические поэмы: «Дон Жуан», «Тиль Эйленшпигель»; «Альпийская» симфония; «Метаморфозы» для струнного оркестра; оперы «Саломея», «Электра» (фрагменты), «Кавалер розы»

Малер Г. Симфонии: № 1, 2, 5, 9, «Песнь о земле»; вокальные циклы: «Песни странствующего подмастерья», «Волшебный рог мальчика» (фрагменты)

Примечание 1. Методические рекомендации для преподавателей

Программа курса «История зарубежной музыки» предполагает следующие виды учебной деятельности: аудиторные занятия в варианте групповых / мелкогрупповых², а также самостоятельная работа студентов.

Для проведения аудиторных занятий используются традиционные формы организации учебного процесса:

- 1) лекции (вводно-мотивационные, установочные, обзорно-исторические, монографические, обобщающие);
- 2) практические занятия: семинары в виде заранее подготовленных выступлений по избранной теме; дискуссии в формате обмена мнениями по общей историко-эстетической теме/проблеме и др.; просмотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей произведений с комментарием преподавателя и последующим обсуждением. Практические занятия могут также включать исполнение студентами произведений, входящих в программу курса истории зарубежной музыки, с последующим обсуждением.

Содержательной особенностью данного курса является сочетание в нем базового исторического подхода (широта общекультурного контекста в неразрывной связи с вопросами общей истории) и опоры на музыкально-теоретическую методологию историко-стилевого анализа (проблемы музыкального языка, техники композиции, жанра, формы, авторского стиля и стиля эпохи, стилевой эволюции). В лекциях и семинарских сообщениях, посвященных исторической проблематике, должна быть особенно четко выдержана систематизация конкретных фактов и методических материалов; необходимо стремиться к максимально логичному и упорядоченному их изложению. Проблемы авторского стиля (стиля эпохи) должны раскрываться с помощью глубокого изучения музыкального текста, путем выявления и постижения стилевых закономерностей, складывающихся в конкретных произведениях одного автора либо композиторов-современников — принадлежащих к одной национальной школе, представляющих разные традиции, направления, течения и т.п.

В качестве закрепления и обобщения пройденного материала рекомендуется делать синхронистические «срезы» по определенным эпохам (векам, десятилетиям, годам), чтобы студенты могли составить более четкое представление о ведущих тенденциях данного периода. Сюда же можно включить краткие экскурсы в смежные виды искусств.

Примечание 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов — это неотъемлемая часть их образовательной деятельности, протекающая во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию. Программа дисциплины «История зарубежной музыки» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной, учебно-методической, научной) литературой. Самостоятельная

² Мелкогрупповой вариант деления контингента возможен для проведения практических занятий в формате семинара.

работа студентов по данной дисциплине является составной частью научно-исследовательской работы студентов и важным компонентом учебной практики.

Дисциплина «История зарубежной музыки» охватывает огромный исторический период, поэтому самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего периода освоения курса.

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, полученных обучающимся на лекционных и практических занятиях. Самостоятельная работа студентов в той же мере должна быть направлена на планомерное освоение всех заявленных в программе дисциплины профессиональных компетенций. Таким образом, самостоятельная работа имеет два основных направления: ознакомление с музыкальными произведениями, изучаемыми в курсе истории зарубежной музыки, и работа с учебно-методической, научной, справочной литературой. Изучение музыкальных произведений предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео с клавиром и (или) партитурой, по мере возможности — игру на фортепиано симфонических, оперных и камерных сочинений различных эпох и жанров. Также в течение семестра студентам рекомендуется регулярное посещение спектаклей и концертов, в программу которых входят изучаемые произведения. Это позволяет не только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. События в культурной жизни Санкт-Петербурга (премьеры опер, выступления известных музыкантов) могут быть представлены в качестве тем для обсуждения на аудиторных практических занятиях.

В процессе изучения дисциплины студент должен активно пользоваться фондами Научной музыкальной библиотеки СПбГК³, техническими средствами, которыми располагают Медиацентр и специально оборудованные компьютерные классы.

³ Для подготовки студентов к зачетам и экзамену в нотный отдел Научной музыкальной библиотеки СПбГК заблаговременно подается список музыкальной литературы, необходимой для данной конкретной группы.