

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра истории музыки

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

(профили подготовки Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты))

Квалификация: Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель
Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива

53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение)

Квалификация: Концертно-камерный певец. Преподаватель

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«___» _____ 2019 г.
Председатель ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
направлениям подготовки
53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство;
53.03.03 Вокальное иску-
ство

Авторы-составители: кандидат искусствоведения, профессор Г.А. Еременко,
кандидат искусствоведения, доцент О.А. Светлова, кандидат искусствоведе-
ния, и. о. доцента Т.В. Смирнова, кандидат искусствоведения, старший пре-
подаватель А. А. Мальцева

Редактор: кандидат искусствоведения, доцент О.В. Новикова

Рецензент: кандидат искусствоведения, доцент Т.Г. Казанцева

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлениям подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили подготовки Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты)); 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение); с учетом учебных планов НГК этих направлений подготовки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Курс «История зарубежной музыки» входит в обязательную часть Блока Б.1 «Дисциплины (модули). Срок освоения данной дисциплины – 12 ЗЕТ (432 часов), контактная работа – 132 часа, самостоятельная работа – 296 часов, контроль – 4 часа, время изучения – 1-4 семестры. Предметы реализуются в форме групповых и мелко-групповых занятий.

Цель курса истории зарубежной музыки – формирование у студентов широкого спектра знаний в области истории развития зарубежной музыкальной культуры, композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанровой системы и стилей инструментальной и вокальной музыки каждой исторической эпохи, знакомство с достижениями национальных композиторских школ и их представителей в контексте общей эволюции музыкального искусства.

В задачи курса входит знакомство студентов с основными этапами развития зарубежного европейского музыкального искусства, наиболее значительными фактами, явлениями и произведениями зарубежной музыки, формирование представлений о художественных и национально-стилевых направлениях, о музыкальном произведении в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процесса, знакомство с методами исторического музыкознания, формирование профессиональной терминологии, навыков критического, стилевого и контекстного анализа музыкальных произведений различных эпох, самостоятельной работы с музыковедческой литературой в процессе обучения.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данная дисциплина является 2-годичным курсом «Истории зарубежной музыки» и занимает важнейшее место в профессиональной подготовке музыкантов-исполнителей наряду с другими дисциплинами, такими как «История русской музыки», «Музыкальная форма», «Гармония», «Полифония» и др. Она позволяет увидеть музыкальные явления, события, произведения в широком культурно-историческом и национально-стилевом контексте, в их эволюции.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании компетенции ОПК-1, в соответствие с которой студент должен быть способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.

Индикаторами данной компетенции являются:

Знать:

- основные этапы исторического развития зарубежного музыкального искусства;
- композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте;
- жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;
- основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов истории зарубежной музыки;
- характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи;

- принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;
- принятую в отечественном музыкознании периодизацию зарубежной музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;

Уметь:

- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процесса;
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи;

Владеть:

- профессиональной терминологией;
- навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения;
- методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий.

Краткие методические указания. Основные направления занятий отражены в Содержании курса в виде отдельных разделов, посвященных историческим этапам развития зарубежного музыкального искусства X–XX вв. Разделы данного курса читают разные лекторы (Смирнова Т. В. – история зарубежной музыки от истоков до первой трети XIX в., 1-2 семестры; Мальцева А. А. – история зарубежной музыки XIX в. (Романтизм), 3 семестр, 2 недели 4 семестра; Еременко Г. А. – история зарубежной музыки XX в., 4 семестр). Занятия проходят в лекционной и лекционно-практической формах. В содержании курса нашли отражение личные разработки авторов.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине

(основные дидактические единицы)

Основные этапы развития зарубежной музыкальной культуры от истоков до XX вв. Основные этапы развития западноевропейской музыки: от истоков до $\frac{1}{4}$ XIX в. Музыкальная культура Древней Греции. Музыкальная культура Средневековья, Ренессанса, Барокко, Просвещения: фигуры, жанрово-стилевые направления, эволюция музыкального языка, музыкальные произведения. Творчество австро-немецких романтиков I и II поколений. Эпоха романтизма в зарубежной музыке (XIX в.). Типология и эволюция музыкально-театральных жанров. Оперные реформы и их черты. Симфония и симфоническая поэма в творчестве зарубежных композиторов-романтиков. Типы симфонизма. Разновидности и эволюция инструментальных, хоровых и камерно-вокальных жанров. Оперное творчество Дж. Мейербера, Дж. Верди, Р. Вагнера, Ш. Гуно, Ж. Бизе; симфоническое творчество Г. Берлиоза, Ф. Листа, И. Брамса, А. Брукнера; фортепианное творчество Ф. Шопена, Ф. Листа, Э. Грига; камерно-вокальное творчество Ф. Шуберта и Р. Шумана. Этапы постромантизма и модернизма в развитии современного музыкального искусства. Жанрово-стилистические поиски композиторских школ Запада на рубеже столетий: постромантики – Г. Малер, Р. Штраус, импрессионисты – К. Дебюсси, М. Равель, веристы – П. Масканьи, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини. Характеристика стилевых течений первой половины XX века: экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм, урбанизм. Проявление их открытий в сфере музыкального театра и оркестровых жанрах. Творчество композиторов нововенской школы, группы «Шесть», лидеров зарубежного музыкального искусства в период между двух войн – И. Стравинского, К. Орфа, А. Онеггера, П. Хиндемита, Б. Бартока. Их связи с традициями предшествующих эпох и влияние на развитие музыкального искусства второй половины XX в. Композиторы молодых национальных композиторских школ – Я. Сибелиус, Дж. Энеску, М. Фалья.

Основное содержание курса **РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ**

Тема 1. Музыкальная культура Древней Греции

Основные этапы античной культуры. Функции музыки в древнем обществе. Учение пифагорейцев как фундамент античной музыкальной теории: учения об акустике, интервалах, ладах и этосе. Космология Пифагора. Синкretизм. Мифология. Эпос. Лирика. Драма. Античный театр.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать основные этапы развития искусства Древней Греции, роль музыки в древнегреческом обществе и ее синкетическую связь с ритуалом и другими науками и искусствами, основные жанры и их особенности, уметь рассматривать явления искусства в динамике исторического, художественного и социокультурного процессов, владеть профессиональной терминологией и навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения.

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Тема 2. Музыка западноевропейского богослужения

Проблемы периодизации средневековой музыкальной культуры. Музыкальная теория и практика. Функции музыки в практике христианского богослужения. Учение Бозия.

Месса: история и структура. Литургическая монодия. Виды литургических песнопений. Стили пения. Гимнодия. Псалмодия.

Секвенции. Тропы. Средневековый религиозный театр: литургическая и полулитургическая драма.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание музыкальных образцов.

Тема 3. Многоголосие в средневековой литургической практике

Предпосылки к возникновению многоголосия в литургической практике. Основные этапы развития многоголосия. Виды органума. Новые тенденции в практике мастеров парижской школы Нотр-Дам: формирование модальной ритмики, 3-х и 4-голосие, новых техник. Кондукт. Мотет. Готическая полифония.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание музыкальных образцов.

Тема 4. Песенная культура Средневековья

Песенная культура Средневековья: духовная и светская лирика. Источники изучения, хронология. Поэтико-музыкальное творчество провансальских менестрелей. Искусство миннезингеров. Проблемы аутентичной терминологии. Куртуазная этика и смеховая культура Средневековья. Жанровая система и музыкальная стилистика. Инструментарий.

Самостоятельная работа: освоение литературы по теме, прослушивание музыкальных образцов.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать основные этапы развития средневекового музыкального искусства Западной Европы, ключевые фигуры и их вклад в процесс развития искусства, основные жанры средневековой музыки и ее музыкально-стилевую специфику, особенности понимания музыкальной композиции в средневековье и ее исполнительской интерпретации, уметь применять теоретические знания при анализе образцов средневековой музыки с учетом динамики исторического,

художественного и социокультурного процессов, анализировать музыкальные сочинения с точки зрения их фактурной организации, владеть профессиональной терминологией и навыками работы с музыковедческой литературой.

РАЗДЕЛ 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РЕНЕССАНСА

Тема 5. Музыкальная культура XIV века

«Переходные» процессы музыкальной культуры XIV века. Ars nova во Франции. Соотношение «устной» и «книжной» традиций. Трактат De musica Й. де Грокейо. Соотношение понятий ars antiqua и ars nova. Проблематика трактата и нововведения Ф. де Витри: мензуральная ритмика, система 4 пролаций, реформа нотации. Техника изоритмии. Эстетика и творчество Г. де Машо. Вклад в развитие светской многоголосной песни. Историческое значение мессы «Нотр-Дам».

Музыкальная культура итальянского Треченто. Состояние жанров церковной музыки. Воздействие итальянской литературы на развитие светской вокальной лирики. Особенности итальянской музыкальной стилистики.

Ars subtilior.

Деятельность Й. Чикония, Дж. Данстейбла.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание музыкальных образцов.

Тема 6. Хоровая культура Ренессанса

Франко-фламандская школа. Культура бургундского герцогства в XV веке. Названия «бургундская», «фламандская», «франко-фламандская» и их соответствие этапам исторической эволюции школы. Жанровая система: приоритет мессы и мотета. Полифония строгого стиля. Признаки ренессансного музыкального мышления: формирование принципов хоровой фактуры, расцвет имитационной техники, выявляющей феномен музыкальной темы, изменение концепции многоголосия и усиление роли полутоновых тяготений, взаимодействие литургических и светских жанров, разнообразие технологических приемов работы с музыкальным первоисточником. Соотношение понятий cantus firmus и cantus prius factus. Техники парофразы, пародии.

Хоровая культура в Англии XVI века. Деятельность Дж. Тавернера, К. Тая, Т. Таллиса. Англиканские песнопения: антем (энсэм).

Хоровая музыка в Италии 2-й половины XVI века: римская и венецианская школы.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание музыкальных образцов.

Тема 7. Вокальная культура Ренессанса

Положение песни в жанровой системе музыкальной культуры Ренессанса и ее «открытость» для поисков новой музыкальной выразительности. Традиции городской ренессансной культуры.

Значение средневековой лирики трубадуров, наследия Г. де Машо и его последователей в истории ренессансной французской chanson. Особенности музыкальной стилистики chanson ведущих мастеров франко-фламандской школы, и ее связь с традициями «церковной» полифонии. Расцвет chanson и ее основные разновидности в творчестве парижских мастеров XVI века. Становление инструментализма и формирование жанра canzone francese.

Истоки и жанровое многообразие светской полифонической песни в Италии. Историческая перспектива фrottольной музыкальной стилистики, направленной на формирование и утверждение гомофонно-гармонического склада.

Немецкая Lied. Своеобразие культурной ситуации Германии и положение светской многоголосной песни. Музыкально-поэтические искусство мейстерзингеров.

Евангелическая церковная песня (протестантский хорал) и ее значение для немецкой музыкальной культуры.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание музыкальных образцов.

Тема 8. Мадригал в западноевропейской культуре XVI-и.XVII вв.

Положение жанра мадригала в итальянской позднеренессансной музыкальной культуре и его преемственность по отношению к мадригалу XIV века. Этапы исторической эволюции мадригала XVI-XVII веков. Основные типы раннего мадригала в творчестве ведущих мастеров. Расширение тематики и хроматизация мадригала как центральные явления второго этапа развития мадригала. Маньеристские тенденции позднего мадригала Трактовка мадригала в творчестве К. Монтеверди.

Английский мадригал и его специфика. Расцвет светской вокальной лирики в Англии на рубеже XVI-XVII веков. Связь лютневой и консортной песни с мадригальной стилистикой.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание музыкальных образцов.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать основные этапы развития ренессансного музыкального искусства Западной Европы, особенности ранних национальных композиторских школ в контексте общего развития западной музыки, ключевые фигуры и их вклад в процесс развития искусства, основные жанры ренессансной музыки и ее музыкально-стилевую специфику, особенности понимания музыкальной композиции в эпоху Ренессанса, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контекстах, исследовательскую литературу по вопросам изучения данного периода, принципы соотношения музыкально-языковых, композиционно-технологических особенностей музыкального произведения, принципы его фактурной организации, уметь применять теоретические знания при анализе образцов ренессансной музыки, различать общие и частные композиционные закономерности музыкальных произведений ренессансной эпохи, рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социокультурного процессов, владеть профессиональной терминологией и навыками работы с музикой-литературой.

РАЗДЕЛ 4. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БАРОККО

Тема 9. Музыкальный театр XVII века в Италии, Франции, Англии

Ренессансные музыкально-театральные представления в Италии (драматическая пастораль, музыкальная интермедиа, мадригальная комедия). Гуманистические академии и их роль в развитии музыкального искусства. Деятельность флорентийской камераты. Формирование *dramma per musica*. Становление и своеобразие путей развития оперного жанра в Италии. Римская и венецианская оперные школы.

Музыкальный театр К. Монтеверди. Опера в Мантуе. «Сказание об Орфее»: традиции и новаторства. Венецианский период творчества К. Монтеверди. «Коронация Поппеи» как образец жанра трагикомедии.

Музыкально-театральные представления во Франции XVI века: придворный дивертисмент, придворный балет, пастораль (П. Перрен, Р. Камбер). Деятельность Ж.Б. Люлли. Работа в сотрудничестве с Ж.Б. Мольером (комедия-балет) и Ф. Кино (трагедия на музике). Типологические черты жанра лирической трагедии в русле классицизирующих тенденций французского искусства XVII века. Творчество Ж.Ф. Рамо.

Традиции музыкально-театральных представлений в Англии XVI-XVII веков. Маска. Музыкальное искусство в период пуританской диктатуры и Реставрации.

Творческая деятельность Г. Перселла и традиции английской музыкальной культуры. Опера «Дидона и Эней»: особенности трактовки жанра, связь с традициями национального драматического театра, значение оперы для английской культуры.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к музыкальной викторине.

Тема 10. Кантатно-ораториальные жанры XVII-XVIII веков

Музыкальная культура Германии XVII-XVIII веков. Значение событий Тридцатилетней войны на развитие немецкой музыки. Состояние светской и церковной музыки в Германии. Деятельность Г. Шютца.

Этапы творческого пути И.С. Баха. Традиции немецкой духовной вокально-инструментальной культуры и кантатно-ораториальное творчество И.С. Баха. Духовная и светская кантата. Проблема терминологии. Источники либретто духовной кантаты. Реформа Э. Ноймайстера. Пассионы в протестантском богослужении. «Страсти по Матфею»: особенности трактовки евангельской истории. Месса в лютеранском богослужении. Месса h-moll в контексте позднего творчества И.С. Баха.

Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. История жанра оратории. Эволюция и новаторская трактовка оратории в творчестве Г.Ф. Генделя. Основные тенденции развития жанра: воздействие принципов оперной драматургии; поиски и утверждение собственно ораториальных принципов. Новаторские черты: трактовка оратории как эпико-драматического жанра, синтез традиций немецкой и английской хоровой культур, приоритет библейских сюжетов с высоким этическим и политически актуальным значением, утверждение героической и объективно-обобщенной образности. Отдаленность библейских ораторий от церковного культа.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к музыкальной викторине.

Тема 11. Инструментальная культура Средневековья, Ренессанса, Барокко.

Традиции инструментального музицирования Средневековья и Ренессанса. Подходы к классификациям музыкальных инструментов и их семантика в трактатах средневековых и ренессансных авторов. Понимание инструментальной композиции в трактате De musica И. де Грокейо. Фиксация инструментальной музыки. Сольная и ансамблевая импровизации.

Формирование и признаки инструментального типа музыкального мышления. Ранние инструментальные школы XVI века: лютневая, клавирная (органная, клавирная). Практика консортного музицирования. Пути формирования инструментальных жанров и форм: инструментальные переложения вокальных композиций, функциональное переосмысление дансанной литературы, свободные одночастные композиции.

Инструментальная музыка XVII-сер. XVIII вв. Крупнейшие инструментальные школы. Английская верджинельная школа. Творчество французских клавесинистов. Итальянские скрипичные школы. Немецкая органная школа. Жанровая система инструментальной музыки среднего и позднего Барокко. Кристаллизация и типы инструментальной циклической композиции.

Инструментальное творчество И.С. Баха.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к музыкальной викторине.

Тема 12. Музыкальный театр в Италии XVIII века.

Неаполитанская оперная школа. Основные тенденции развития оперного жанра в Италии во второй половине XVII века. Идеи обновления венецианской трагикомедии в литературной среде римской академии «Аркадия». Реформаторские поиски либреттистов

А. Дзено и П. Метастазио. Классицизирующие тенденции. Творчество ведущих оперных композиторов первой половины XVIII в.

Трактовка итальянской *dramma per musica* в творчестве Г.Ф. Генделя.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, видеопросмотр опер.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать основные этапы развития музыкального искусства Барокко, особенности национальных композиторских школ, ключевые фигуры, их достижения, особенности жанровой системы барочной музыки, особенности композиционно-технологической, фактурной и музыкально-стилевой специфики, принципы соотношения текстового и музыкального ряда в вокальных и вокально-инструментальных композициях, сценического и тексто-музыкального – в театральных, композиторской творчество в культурно-эстетическом и историческом контекстах, исследовательскую литературу по вопросам изучения данного периода, уметь применять теоретические знания при анализе образцов барочной музыки, основы формообразования, музыкально-языковую специфику, различать общие и частные композиционные закономерности музыкальных произведений барочной эпохи, рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социокультурного процессов, владеть профессиональной терминологией и навыками работы с музикоедческой литературой.

РАЗДЕЛ 5. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Тема 13. Музыкальный театр Просвещения.

Оперная эстетика XVIII века (Б. Марчелло, Ф. Альгаротти, Э. Артеаги, Д. Дидро).

Актуализация «низовых» жанров в области театрального искусства, формирование и развитие национальных разновидностей комической оперы в атмосфере прогрессивных идей Просвещения. Музыкальный театр как сфера столкновений эстетических взглядов, интересов и вкусов и его резонанс в культурно-общественной жизни. Английская балладная опера. Австро-немецкий зингшпиль. Истоки итальянской оперы-*buffa* и вырабатывание собственных сценических, композиционно-драматургических и музыкально-стилистических принципов жанра. «Война буффонистов и антибуффонистов» во Франции. Воздействие идеологии французских просветителей и их «теории подражания природе» на развитие опера-*comique*.

Лирико-сентиментальная опера во Франции и Италии второй половины XVIII века.

Этапы творческой деятельности К.В. Глюка. Музыкально-театральная жизнь Вены XVIII века. Преобразования балетного спектакля в сотрудничестве с Г. Анджолини. Реформаторские поиски оперных либреттистов и деятельность Р. Кальцабиджи. Новаторские принципы реформаторских опер венского периода К.В. Глюка и Р. Кальцабиджи в контексте основных тенденций музыкального искусства XVIII века. Деятельность К.В. Глюка в Париже. «Война глюкистов» и «пиччинистов».

Жанровая система и эволюция оперного творчества В.А. Моцарта. Освоение традиций итальянского, французского и австрийского музыкального театра и их обновление в операх «Похищение из Серала», «Идоменей», «Свадьба Фигаро», «Дон-Жаун», «Волшебная флейта», «Милосердие Тита».

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, видеопросмотр опер.

Тема 14. Инструментальная музыка XVIII века

Пути развития инструментальной музыки XVIII века.

Раннеклассический симфонизм. Итальянская, берлинская (северо-немецкая), мангеймская (южно-немецкая) школы. Музыкальный быт Вены и формирование венской классической школы. Эволюция симфонического творчества Й. Гайдна и В.А. Моцарта. Воздействие эстетики *Sturm und Drang*. Воздействие принципов музыкального театра на развитие инструментальной музыки.

Камерно-инструментальное творчество Й. Гайдна и В.А. Моцарта: специфика квартетного письма, вклад в развитие клавирной сонаты.

Музыкальная культура Западной Европы рубежа XVIII-XIX веков. Периодизация творчества Л. Бетховена. Конфликтный симфонизм. Формирование собственной жанровой модели сонаты/симфонии-драмы. Неконфликтная драматургия произведений позднего периода творчества.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к музыкальной викторине.

Тема 15. Кантатно-ораториальные жанры композиторов венской классической школы.

Состояние ораториальных жанров в XVIII-1/4 XIX веков. Неаполитанский тип мессы и оратории. Кантатно-ораториальные жанры в наследии Моцарта (Месса с-moll, Реквием). Трактовка жанра оратории в творчестве Гайдна («Времена года», «Сотворение мира»). Симфонизация ораториальных композиций в творчестве Бетховена («Торжественная месса»).

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, пролслушивание музыкальных произведений.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать особенности века Просвещения, основные художественно-стилевые течения и направления, их специфику, ведущих деятелей эпохи, драматургов и композиторов, их достижения, особенности жанровой системы музыки изучаемой эпохи, особенности композиционно-технологической, фактурной и музыкально-стилевой организации музыкальных произведений различных жанров, структурные и художественно-эстетические основы музыкальных форм, характерных для XVIII в., принципы соотношения текстового и музыкального ряда в вокальных и вокально-инструментальных композициях, сценического и тексто-музыкального – в театральных, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контекстах, исследовательскую литературу по вопросам изучения данного периода, уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений изучаемой эпохи с учетом их жанровых, композиционно-технологических и музыкально-языковых особенностей, различать общие и частные композиционные закономерности музыкальных произведений, рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социокультурного процессов, владеть профессиональной терминологией и навыками работы с музыковедческой литературой.

РАЗДЕЛ 6. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РОМАНТИЗМ: ТВОРЧЕСТВО АВСТРО-НЕМЕЦКИХ РОМАНТИКОВ I И II ПОКОЛЕНИЙ

Тема 16. Творчество австро-немецких романтиков I и II поколений.

Романтизм: трактовка термина. Эстетические принципы раннего австро-немецкого музыкального романтизма. Особенности романтического творческого метода. Поиски новой музыкальной образности и средств выражения.

Обновление жанровой системы. Камерно-вокальная лирика, фортепианное творчество, «песенный симфонизм» Ф. Шуберта.

Проблема создания национальной немецкой оперы в Германии. Деятельность Э.Т. Гофмана и К.М. Вебера.

Основные тенденции развития музыкального искусства Германии 1830-1840-х гг. Публицистическая и музыкальная деятельность Р. Шумана. Просветительская, композиторская и исполнительская деятельность Ф. Мендельсона.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, подготовка к музыкальной викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен: знать особенности романтического искусства в динамике исторического, художественного и социокультурного процессов, имена, названия музыкальных произведений, особенности жанровой системы, специфику инструментальных, музыкально-театральных и канцатно-ораториальных жанров, принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей, владеть владеть профессиональной терминологией и навыками работы с музыкойедческой литературой.

РАЗДЕЛ 7 **ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР XIX в.**

Тема 17. Большая французская опера в творчестве Д. Мейербера

Общая характеристика социо-культурной ситуации. Расцвет литературы, живописи, музыки. Значение Парижа как культурного центра Европы. Обновление жанров: большая французская опера, лирическая опера, реалистическая опера-драма, оперетта, балет. Франсуа Эспри Обер: характеристика творчества, новаторства в драматургии. Творчество Джакомо Мейербера как вершина жанра большой французской оперы. «Гугеноты» (1836): трактовка исторического сюжета, образные сферы, специфика жанра, основные принципы драматургии. Последователи Мейербера.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 18. Эволюция творчества и оперная эстетика Дж. Верди

Жизнь и творчество Джузеппе Верди – отражение народных, революционных идеалов Италии XIX в., глубокая связь с национальной музыкальной культурой. Непрерывная эволюция творчества. Периодизация. Оперная эстетика Верди в русле итальянского романтизма. Требование Верди естественности, реалистичности, самобытности и народности музыкального искусства. Современность опер Верди в объединении бытового и героического, личного и общественного, романтического и реалистического. «Психологический реализм» (Альшванг) опер Верди. Основные принципы эстетики.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, изучение литературы по теме.

Тема 19. Принципы оперной реформы Дж. Верди в «Отелло» и «Фальстафе»

Идея реформы Верди. Главный метод обобщения типических образов в главных героях реформаторских опер. «Отелло» (1887) – образец психологической драмы. Характеристика главных образов. Развитие образа Отелло. Новаторство принципа интонационного развития. Гибкость вокальной речи. Реформа структуры оперной сцены. Музыкальная характеристика образов Дездемоны и Яго через жанр песни. «Фальстаф» (1893) – оперная реформа комического жанра. Образа Фальстафа. Драматургические линии комедии. Новаторские принципы. Отличия реформаторских принципов драм Верди и Вагнера.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине, изучение литературы по теме.

Тема 20. Эволюция творчества Р. Вагнера, музыкально-эстетические взгляды, сущность оперной реформы

Общая характеристика социо-культурной ситуации в Германии. Расцвет немецкой философии. Уникальность Вагнера. Школы Лейпцигская (Мендельсон, Шуман), Веймарская (Лист), Венская (Брамс). Полемика вагнерианцев и брамсианцев. Рихард

Вагнер – универсальный тип художника-новатора XIX в. Реформа немецкой романтической оперы. Периодизация творчества. Отражение эстетических взглядов в литературно-критическом наследии. Темы творчества. Эволюция музыкальной философии Вагнера под влиянием Фейербаха и Шопенгауэра. Сущность оперной реформы. Опера – инструментальная драма.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 21. Тетралогия «Кольцо Нibelунга» Р. Вагнера

История создания, первоисточники тетралогии. Жанровая индивидуальность опер. Философское значение тетралогии. Сквозные мифологические символы и ритуалы. Фабула мифосюжета. Тетралогия как квинтессенция системы философских, эстетических и нравственных воззрений Вагнера. Образные антитезы: Вотан и Зигфрид. Любовь Зигфрида и Брунгильды как искупительная сила. Образные группы тетралогии. Лейтмотивная система тетралогии. Смысловая и роль оркестра.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

Тема 22. Французская лирическая опера Ш. Гуно

Лирика как рода искусства. Возникновение лирической оперы. Общие драматургические и музыкально-стилевые черты французской лирической оперы. Шарль Гуно – создатель жанра. «Фауст» (1859): сопоставление первоисточника и либретто. Сюжетное развитие по принципу парного взаимодействия персонажей. Композиция оперы: лирико-романтическая (1, 2 д.) и лирико-трагедийная (3, 4 д.) части. Драматургические особенности; многогранный показ героев; лейттехника; принцип контраста сцен; зрелищность и картина спектакля.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 23. Реалистическая опера-драма – вершина романтического оперного театра. Творчество Ж. Бизе

Реализм в искусстве XIX в. Реалистические принципы в оперном искусстве. Жорж Бизе – создатель французской реалистической оперы-драмы. Эволюция творчества. «Кармен» (1875): специфика оперы – сочетание психологического реализма с драматической силой сценического действия. Лаконичность выразительных средств. Синтез достижений французского театра XIX в. – большой французской, лирической и комической опер. Особенности драматургии. Образ Кармен.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

В результате освоения данного раздела студент должен: владеть информацией по изученному материалу: иметь представления о жанровой системе оперного искусства второй половины XIX века; знать имена авторов и их произведения; знать этапы становления зарубежных оперных жанров во Франции, Италии и Германии, особенности драматургии рассматриваемых в данном разделе курса опер, принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей; знать основные вехи развития оперного творчества Дж. Мейербера, Дж. Верди, Р. Вагнера, Ж. Бизе, новаторские черты их оперных стилей; уметь выявлять жанрово-стилевые особенности оперных произведений данного периода, уметь применять теоретические знания при анализе опер, владеть профессиональной терминологией по данному разделу, знать музыкальный материал и основную исследовательскую литературу по данному периоду.

РАЗДЕЛ 8. СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 30–90-х гг. XIX в.

Тема 24. Программная романтическая симфония Г. Берлиоза

Этапы развития симфонической музыки в XIX в.

Гектор Берлиоз: черты творчества, новаторство. Особенности формирования творческой эстетики в связи с этапами жизнедеятельности. Характерные черты творчества. Автобиографичность. Типы программности. Симфоническое мышление. Симфоническое наследие. «Фантастическая» симфония – первый образец романтического программного жанра. «Гарольд в Италии»: прием персонификации образа, сюжетная логика, функции драматургии частей. Симфонии Берлиоза: программность, жанровый синтез, композиционная свобода, приемы сквозного развития.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

Тема 25. Жанр симфонической поэмы в творчестве Ф. Листа и его последователей

Жанр симфонической поэмы: истоки, ведущая идея – синтез. Поэмность – принцип мышления романтиков. Характеристика социо-культурной ситуации в Венгрии. Лист – национальный венгерский композитор, просветитель, критик, общественный деятель, дирижер, пианист-виртуоз. Этапы и тематика творчества. Эстетические взгляды. Обзор 13 поэм Листа. Основные признаки жанра на примере «Тассо. Жалоба и триумф» (1854, ред. 1866). Влияние поэмности на другие жанры в творчестве Листа. Последователи Листа в XIX в. «Моя Родина» Сметаны. Обновление жанра Франком и Сен-Сансом.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 26. Австро-немецкий симфонизм: симфония-драма И. Брамса, эпическая симфония А. Брукнера

Основные направления романтического австро-немецкого симфонизма середины – 2 половины XIX в. Тенденции в развитии жанра симфонии. Иоганнес Брамс: периодизация творчества, классицистские принципы, образность, черты стиля. 4 симфонии как проявление классического цикла. Четвертая симфония – путь от элегии к трагедии. Общие принципы лирико-драматического типа симфонизма. Антон Брукнер: влияние органного творчества на симфонический стиль. Периодизация, сферы творчества. Седьмая симфония (1883): жанр симфонии-эпопеи, его особенности.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 27. Чешская симфоническая школа

Специфика развития чешской музыкальной культуры. Сметана и Дворжак – основоположники национальной композиторской школы. Творчество Антонина Дворжака – новый этап развития чешской музыки, продолжение традиций Сметаны. Оперное наследие Дворжака в связи с эволюцией его творчества. Жанры симфонического наследия.

Эволюция жанра симфонии в творчестве Дворжака. Широкое использование в симфониях народно-танцевальной жанровой основы. Девятая симфония «Из Нового света» (1893) как видение американской культуры глазами европейца, с сохранением чешского музыкального языка. Создание обобщенного национального колорита. Синтез лирико-драматического и эпико-героического симфонизма. Заслуга Дворжака в утверждении мирового значения чешской симфонической школы.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей, подготовка к викторине.

В результате изучения данного раздела студент должен: владеть информацией по изученному материалу; иметь представления об особенностях и отличиях периодов в развитии зарубежной симфонической музыки середины и второй половины XIX в., о творчестве композиторов, работавших в жанре симфонии и симфонической поэмы, об этапах становления и эволюции западного симфонизма; особенностях содержания, образного строя, музыкальной формы образцов различных типов симфонизма; знать основные вехи развития композиторского творчества Берлиоза, Листа, Брамса, Брукнера, Сметаны и Дворжака в культурно-эстетическом и историческом контексте, рассматривать зарубежный симфонизм XIX в. в динамике исторического, художественного и социальноподкультурного процесса; уметь применять теоретические знания при анализе симфонических произведений, владеть профессиональной терминологией по данному разделу, владеть навыками целостного и критического анализа музыкальных произведений и событий, знать музыкальный материал и основную исследовательскую литературу по данному периоду.

РАЗДЕЛ 9 ЖАНРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Тема 28. Фортепианская музыка эпохи романтизма. Творчество Ф. Шопена

XIX в. – расцвет фортепианного искусства. Профессиональное становление фортепианной исполнительской школы, формирование и развитие педагогики. Общая характеристика фортепианной музыки, жанровая классификация. Фридрих Шопен как основоположник польской композиторской школы. Национальные академические и народные традиции Польши. Основные этапы жизни и творчества. Образные сферы. Синтезирование разножанровых признаков в произведениях. Полонез и мазурка – сосредоточие национальной темы. Прелюдии – образец жанра миниатюры. Ноактурны – лирический центр шопеновского творчества. Сфера концертно-виртуозных жанров. Монументальность замыслов и их воплощения в крупных фортепианных жанрах – 4 балладах и 3 сонатах.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 29. Фортепианное творчество Ф. Листа

Лист как первооткрыватель «новой эры пианизма» (Стасов). Основные черты фортепианного творчества. Жанры: рапсодия как поэмный виртуозный жанр, концертные обработки, программные циклы. Соната си минор (1853) как непрограммная фортепианская поэма: объединение одночастности и сонатно-симфонической цикличности, свободной вариационности, принцип монотематизма, широта образно-философского содержания.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 30. Творчество Э. Грига. Инструментальный концерт

Особенность социально-политического положения Норвегии. Формирование истоков профессиональной норвежской композиторской музыки. Эдвард Григ – основоположник норвежской национальной композиторской школы. Этапы творчества. Программное, картино-изобразительное мышление, поэтическое восприятие мира. Жанровое своеобразие. Крупные жанры в творчестве Грига. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» (1896). Жанр инструментального концерта. Основные тенденции развития жанра, характерные признаки.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

В результате изучения данного раздела студент должен: владеть информацией по изученному материалу; знать характеристики основных фортепианных композиторских стилей в зарубежной культуре данного периода, знать жанровую панораму и особенности эволюции фортепианных жанров данного периода, представлять их обновленную систему; знать основные вехи развития фортепианного творчества Ф. Шопена, Ф. Листа, Э. Грига в культурно-эстетическом и историческом контексте; знать черты и своеобразие жанра фортепианного концерта эпохи романтизма; уметь применять теоретические знания при анализе фортепианных произведений, выявлять жанрово-стилевые особенности изученных музыкальных произведений, их драматургию и форму в контексте художественных направлений данной эпохи, владеть профессиональной терминологией по данному разделу, владеть навыками целостного и критического анализа музыкальных произведений и событий, знать музыкальный материал и основную исследовательскую литературу по данному периоду.

РАЗДЕЛ 10. ХОРОВАЯ И КАМЕРНО-ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА XIX в.

Тема 31. Жанры хоровой музыки XIX в.

Общая классификация хоровых жанров в XIX в. Панорама развития хоровых жанров в европейской музыкальной культуре. Основная тематика и источники светских хоровых жанров. Идейно-содержательное и жанровое обновление духовных жанров. Пример лирической трактовки заупокойной службы – Немецкий реквием Брамса (1868), как продолжение протестантской традиции. Неортодоксальная трактовка жанра заупокойной мессы. Реквием Листа и Берлиоза. Образец литургического сочинения – Реквием Верди (1868, ред. 1873). Влияние оперной драматургии на традиционную форму католической мессы.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 32. Развитие камерно-вокальной музыки в XIX в. после Ф. Шуберта и Р. Шумана

Влияние достижений Ф. Шуберта и Р. Шумана на развитие камерно-вокальной музыки в XIX в. Роль вокальных жанров в творческом наследии романтиков. Обзор творчества ведущих композиторов-песенников Лёве и Франца (Германия), Брамса, Вольфа (Австрия), Монюшко (Польша), Грига (Норвегия), Листа. Развитие в XIX в. двух основных тенденций: обобщенной народно-песенной (Брамс, Монюшко, Григ), декламационной (Лист, Франц, Вольф). Процесс взаимодействия вокальной и инструментальной сфер творчества, ведущий к жанровому синтезу.

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

В результате изучения данного раздела студент должен: владеть информацией по изученному материалу; знать черты основных хоровых и камерно-вокальных произведений в зарубежной музыкальной культуре данного периода, знать особенности эволюции хоровых и камерно-вокальных жанров данного периода, представлять их обновленную систему; знать стилистические и жанровые особенности хоровой и камерно-вокальной музыки середины и второй половины XIX века, специфические особенности, характеризующие их как произведения эпохи Романтизма; уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений, выявлять жанрово-стилевые особенности изученных музыкальных произведений, их драматургию и форму в контексте художественных направлений данной эпохи, владеть профессиональной терминологией по данному

разделу, владеть навыками целостного и критического анализа музыкальных произведений и событий, знать музыкальный материал и основную исследовательскую литературу по данному периоду.

Раздел 11. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН РУБЕЖА XIX –XX ВВ.

Тема 33. Постромантический этап в развитии австро-немецкого музыкального искусства на рубеже XIX–XX вв. Симфоническое творчество Р. Штрауса и Г. Малера

Характеристика музыкального искусства рубежа XIX–XX вв. как культуры переходного типа. Связь с традицией и новаторство в развитии романтического стиля в ведущих жанрах: картина развития программного симфонизма, тенденция межжанровых взаимодействий в развитии жанра симфонии, влияние музыкальной драмы Вагнера в развитии оперного театра.

Характеристика новых стилевых тенденций.

Творческий портрет Р.Штрауса. Традиции и новаторство в симфонических поэмах 80-х–90-х гг. Показ новаторских черт на конкретных примерах. Характеристика этапов развития музыкального театра. Синтез классической и романтической традиции в операх зрелого и позднего периода творчества.

Творческий портрет Г.Малера. Характеристика особенностей симфонического творчества композитора: 1) песенный симфонизм, 2) свободная трактовка цикла, 3) особенности музыкального языка. Показ характерных особенностей композиторского письма в симфониях основных периодов творчества. Предвосхищение в музыкальном стиле Малера открытий XX в.

Самостоятельная работа: изучение учебной и справочной литературы по теме, прослушивание аудиозаписей.

Тема 34. Веризм в музыкальном искусстве Италии рубежа XIX-XX веков. Оперное творчество Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини

Стимулы появления натурализма в литературе и оперном театре европейских стран: форма отражения жизни, тип героя, музыкальный язык его показа. Панorama значительных образцов оперного натурализма/веризма. Новаторство оперного веризма в Италии: современная тематика, черты оперы-мелодрамы, влияние современного драматического театра в организации сценарной драматургии, портретный тип характеристики оперных персонажей, открытие драматического бельканто и декламации национального типа. Показ черт веристского стиля в операх Масканы «Сельская честь», Леонкавалло «Паяцы».

Оперы Джакомо Пуччини – вершина итальянского музыкального театра рубежа столетий. Синтез традиций итальянской оперы XIX в. и открытий веризма. Новаторские открытия в театральной эстетике, драматургии и оперном мелосе. Показ индивидуальных черт стиля на примере лучших произведений рубежа столетий.

Самостоятельная работа. Изучение рекомендованной литературы по теме, формирование слуховых представлений о музыкальных произведениях оперного веризма.

Тема 35. Импрессионизм в музыкальном искусстве Франции рубежа XX-XIX веков. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля

Импрессионизм как стиль и техника новаторского показа образов жизни в искусстве: преобладание художественной условности над жизнеподобием, превращение реальных явлений в символы эстетического идеала. Открытия в живописи, поэзии, музыке ведущих европейских стран: новые колористические возможности искусства. К.-А. Дебюсси – лидер музыкального импрессионизма. Открытия новой музыкальной образности и средств вы-

ражения (тематизм, оркестровка, форма). Показ их в конкретных оркестровых и фортепианных произведениях. Дебюсси и ХХ в. Творческий портрет М. Равеля. Особенности стиля (взаимодействие классико-романтических традиций и новаций музыкального импрессионизма). Жанры сюиты, программного симфонизма, концерта в творчестве композитора.

Самостоятельная работа. Знакомство с музыкальными произведениями Дебюсси и Равеля определенной жанровой сферы (в соответствии с профилем исполнительской специальности).

В результате изучения данного раздела студент должен: знать ведущие стилевые направления рубежного периода развития западноевропейского музыкального искусства конца XIX-начала XX вв., ориентироваться в основной музыковедческой литературе по творчеству композиторов постромантического стиля Р. Штрауса и Малера, композиторов «золотого фонда» итальянского веризма – Леонкавалло и Пуччини, лидеров французского музыкального импрессионизма К. Дебюсси и М. Равеля; знать музыкальный материал рекомендованных произведений симфонического и оперного жанров; уметь характеризовать жанрово-стилевые черты рекомендованных произведений данного периода, особенности музыкального языка стилевых течений рубежа столетий, а также вокальных стилей итальянской оперы романтического и веристского типа, владеть профессиональной терминологикой по темам данного раздела, владеть навыками слуховой атрибуции рекомендованных музыкальных произведений и применения музыковедческой литературы.

Раздел 12. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Тема 36. Экспрессионизм и творчество композиторов Новой венской школы

Кризисная ситуация в искусстве перед Первой мировой войной. Модернизм в современном искусстве и его течения (фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм). Новации музыкального экспрессионизма. Творческие портреты композиторов Новой венской школы. Характеристика музыкального театра А. Шенберга и А. Берга. Особенности композиторской техники в инструментальном творчестве Шенберга, Берга и Веберна. Влияние открытых музыкального экспрессионизма на послевоенный авангард.

Самостоятельная работа. Формирование слуховых представлений о музыке композиторов НВШ, усвоение фактов их творчества, обретение навыков анализа современного письма.

Тема 37. Неофольклоризм в развитии национальных композиторских школ Европы. Творчество Стравинского, Бартока, Орфа

Фольклоризм и неофольклоризм как формы диалога композиторского творчества ХХ в. с культурой традиционного типа. Открытия музыкального неофольклоризма в первой половине ХХ в. и в произведениях «русского периода» И. Стравинского. Особенности неофольклоризма Б. Бартока. Традиции баварского театра в творчестве К. Орфа.

Самостоятельная работа:

Освоение форм работы композитора ХХ в. с фольклором, работа с аудиозаписями значительных произведений.

Тема 38. Неоклассицизм в музыкальном искусстве Запада. Творчество И.Ф.Стравинского, П. Хиндемита

Неоклассицизм как движение к «новой классике» в музыкальном искусстве Европы межвоенного периода. Метод стилизации нового типа в творчестве И. Ф. Стравинского – освоение традиций и исторических стилей ведущих европейских композиторских школ в оригинальной авторской манере. Формирование техники полистилистики, открытие микст-жанров.

Неоклассицизм в творчестве Пауля Хиндемита: жанры и особенности композиторского письма. Философско-религиозная тематика и возрождение полифонических форм в значительных симфонических сочинениях.

Самостоятельная работа: Освоение изученного материала, основной музыковедческой литературы, закрепить слуховые представления о музыкальных произведениях неоклассицистского письма.

Тема 39. Урбанизм и творческая группа «Шесть». Симфоническое творчество А. Онеггера

Изменения в музыкальной культуре Запада после Первой мировой войны. Эстетика урбанизма в искусстве и музыке Франции и других европейских стран. Открытие стиля «машинерии», «новой вещественности», «новой деловитости», их претворение в творчестве французских композиторов группы «Шесть». Показ новых образов и стилистики в симфоническом творчестве А. Онеггера.

Самостоятельная работа. Овладение сведениями по изученной теме, навыками анализа симфоний современного типа.

В результате изучения данного раздела студент должен: В результате изучения данного раздела студент должен: знать музыкальный материал и основные положения рекомендованной музыковедческой литературы по данному периоду творчества; знать основные факты жизни и творчества композиторов ведущих стилевых течений первой половины XX в. – экспрессионизм (нововенская школа), неофольклоризма (творчество Стравинского «русского периода», Бартока, Орфа), урбанизма (творчество композиторов группы «Шесть»), лидеров музыкального неоклассицизма (Стравинский, Хиндемит); уметь характеризовать черты музыкального письма ведущих стилевых течений указанного периода и опознавать на слух их особенности в рекомендованных музыкальных произведениях; владеть основной терминологией данного раздела курса, навыками характеристики современного оперного, балетного и оркестрового (программного типа), симфонического сочинения, навыками использования музыковедческой литературы.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№ разделов	Наименование разделов	Общее кол-во часов	Кол-во контактных часов		Кол-во часов на самостоятельную работу студентов	Контроль
			лекционные	семинарские		
1.	Музыкальная культура Античности	12	2	-	10	-
2.	Музыкальная культура Средневековья	48	9	4	35	-
3.	Музыкальная культура Ренессанса	48	9	4	34	1
Итого за I семестр:		108	20	8	79	1
4.	Музыкальная культура Барокко	61	8	7	46	-
5.	Музыкальная культура эпохи Просвещения	55	8	7	40	-
6.	Музыкальный романтизм: творчество австро-немецких романтиков I-II поколений	28	2	6	19	1
Итого за II семестр:		144	18	20	105	1

7.	Западноевропейский музыкальный театр XIX в.	26	8	6	12	-
8.	Симфоническая музыка 30–90-х гг. XIX в.	24	6	2	16	-
9.	Жанры инструментальной музыки	22	2	4	15	1
	Итого за III семестр:	72	16	12	43	1
10.	Хоровая и камерно-вокальная музыка XIX в.	14	4	0	10	-
11.	Музыкальное искусство Запада на рубеже XIX–XX веков	44	8	6	30	-
12.	Музыкальное искусство Запада первой половины XX в.	50	12	8	29	1
	Итого за IV семестр:	108	24	14	69	1
	Всего часов:	432	78	54	296	4

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебными планами НГК по направлениям подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили подготовки Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты)); 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки Академическое пение) по дисциплине «История зарубежной музыки» проводятся экзамены в конце 2 и 4 семестров, зачеты с оценкой в конце 1 и 3 семестров. Формы промежуточного контроля состоят в проведении коллоквиумов, письменных работ и музыкальных викторин.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература 1–2 семестры

1. История полифонии. - Вып. 1-3 - М., 1983-1996.
2. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. - Т.1-2. М., 1983.
3. Музыка Австрии и Германии XIX века. - Кн.1. – М., 1975.
4. Музыка Австрии и Германии XIX века. - Кн.2. – М., 1990.
5. Бедуш Е., Кюргян Т. Ренессансные песни. - М., 2007.
6. Кюргян Т., Столярова Ю. Песни средневековой Европы. - М., 2007.
7. Лебедев С.Н., Поспелова Р.Л. Musica Latina: Латинские тексты в музыке и музыкальной науке. - М., 2007.
8. Шеринг История музыки в образцах. - Лейпциг, 1954.

Разделы I, II, III

9. Григорианский хорал // Труды МГК. - М., 1998. - Вып. 20.
10. Григорьева М.А. Проблема гармонии в поздних сочинениях Карло Джезуальдо. Автореф. дис. ... канд. иск., М., 2010. 25 с.
11. Дубравская Т.Н. Итальянский мадригал XVI века // Вопросы музыкальной формы. - М., 1972. - Вып. 2.

12. Евдокимова Ю., Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. *Cantus prius factus* и работа с ним. - М., 1982.
13. Зубова О.В. Итальянская лауда: жанр и форма: Автореф. дис. ... канд. иск. М., 2012. 29 с.
14. Лопатин М.В. Франко-фламандские мессы XV века: на рубеже эпох. Эволюция многоголосного письма. Автореф. дис... канд. иск. М., 2011. 30 с.
15. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / под ред. В. Шестакова. - М., 1966.
16. Панкина Е.В. Жанрообразование в итальянской светской песенной культуре второй половины XV - первой трети XVI веков: Автореферат на соиск.канд. искусствоведения. - Новосибирск, 1998.
17. Поспелова Р. Западная нотация XI-XIV веков. Основные реформы (на материале трактатов). М., 2010. 416 с.
18. Сараева С. Специфика миннезингерского шпруха // Старинная музыка. М., 2010. №. 3. с. 6-9.
19. Сапонов М.А. Менестрели: Очерки музыкальной культуры Западного Средневековья. - М., 1996.
20. Сапонов М.А. Мензуральная ритмика и ее апогей в творчестве Г. де Машо // Проблемы музыкального ритма. - М., 1978.
21. Симакова Н.А. Вокальные жанры эпохи Возрождения. - М., 1985.
22. Федотов В.А. Начало западноевропейской полифонии. - Владивосток, 1985.
23. Шевлякова Л. Светский быт позднего Возрождения и мадригал: от музыкального любительства к профессионализму // Музыка быта в прошлом и настоящем. - Ростов-на-Дону, 1996.

Раздел IV

24. Анисимов А.В. Взаимодействие солиста и оркестра в западноевропейском скрипичном концерте XVII-XIX веков. Автореф. дис. канд. иск., Магнитогорск, 2011. 22 с.
25. Булычева А. Сады Армиды: музыкальный театр французского барокко. - М., 2004.
26. Генрих Шютц: Сб. статей / Сост. Т. Н. Дубравская. - М., 1985.
27. Демидов В.П. Музыкальная драматургия в операх Генделя: Автореф. дис. канд. искусствоведения. – М., 1994.
28. Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах. – М., 1982.
29. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII и первой половины XVIII века. Принципы, приемы. – М., 1983.
30. Из истории мировой органной культуры XVI–XX веков: Учебное пособие. 2-изд. - М., 2008. - 864 с.
31. Лобanova М.Н. Западноевропейское музыкальное Барокко: проблемы эстетики и поэтики. - М., 1994.
32. Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1: Под знаком Аркадии. – М., 1998.
33. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков. - М., 1971.
34. Петраш А. Жанры позднеренессансной инструментальной музыки и становление сонаты и сюиты // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 14. – Л., 1975.
35. Сапонов М. Искусство импровизации: Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения. – М., 1982.
36. Сапонов М. Либретто «Орфея Монтеверди: опыт исследования // Старинная музыка. М., 2010 №3. с.20-36.
37. Сапонов М.А. Шедевры Баха по-русски. - М., 2005.
38. Сахарова Г. Формирование сонатного цикла в болонской скрипичной школе XVII века // Из истории зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1980.

39. Толоконникова Н. Первая опера // Старинная музыка. М., 1998 №1.

Раздел V

40. Аберт Г. В.А. Моцарт. Ч. 1-2. – М., 1978-1985.
41. Антипова Ю.В. Сентиментализм в западноевропейской музыке второй половины XVIII века: Автореф. дис. канд. искусствоведения. - Новосибирск, 2005.
42. Баранов А.Г. Мессы Йозефа Гайдна в контексте литургической музыки Австрии XVIII века. Автореф. дис. ... канд. иск. Казань, 2011. 22 с.
43. Захаров Ю.К. «Опера Нищего» // Старинная музыка. - М., 1999. №3.
44. Кириллина Л. Бетховен и проблемы отечественной музыкальной историографии // Келдышевские чтения-2005. Множественность научных концепций в музыкоznании: к 60-летию Е.М. Левашова: Сб. ст./ ред.-сост. Р.Э. Бярченко. М., 2009. С. 127-135.
45. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – н. XIX веков. - Ч. 1-3. - М., 2007.
46. Кириллина Л. Реформаторские оперы К.В. Глюка. - М., 2006.
47. Конен В.Д. Очерки по истории зарубежной музыки. – М., 1997.
48. Конен В. Театр и симфония. – М., 1974.
49. Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. Ч. 1: Под знаком Аркадии. – М., 1998.
50. Луцкер П., Сусидко И. Моцарт и его время. М., 2008. 624 с.

Раздел VI

51. Васина-Гроссман В. Романтическая песня XIX века. – М., 1966.
52. Вульфиус П.А. Франц Шуберт: Очерки жизни и творчества. – М., 1983.
53. Галушко М. Эстетические принципы немецкой романтической оперы // Анализ. Концепции. Критика. – Л., 1977.
54. Хохлов Ю.Н. Песни Шуберта: Черты стиля. – М., 1987.
55. Хохловкина А. Западноевропейская опера: Конец XVIII — первая половина XIX века. – М., 1962.
56. Шуман Р. Письма. В 2-х тт. М.: Музыка, 1982. 528 с.

3 семестр

1. 100 опер. История создания. Сюжет. Музыка. 8-е изд. / Ред.-сост. М. Друскин. Л.: Музыка, 1987.
2. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. В 3 ч. – М., 1982.
3. Белецкий И. Брукнер. Очерк жизни и творчества. – Л., 1979.
4. Богоявленский С. Верди и Шекспир // Шекспир и музыка. Сб. статей. – Л., 1964.
5. Бэлза И. История польской музыкальной культуры. Т.3. – М., 1972.
6. Бэлза И. История чешской музыкальной культуры. Т.2. – М., 1959-1973.
7. Бэлза И. Фридрик Шопен. – М., 1991.
8. Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира. – М., 1986.
9. Гриндэ Н. История норвежской музыки. – Л., 1982.
10. Друскин М. История зарубежной музыки. – Вып. 4. – М., 1983.
11. Зенкин К. Фортепианская миниатюра и пути музыкального романтизма. – М., 1997.
12. Конен В. Д. История зарубежной музыки. – Вып. 3. – М., 1984.
13. Кузнецов И. К. Фортепианный концерт. – М., 1980.
14. Маркези Г. Опера: от истоков до наших дней: Путеводитель. – М., 1990.
15. Музыкальная эстетика Германии XIX века. Т. 1,2. – М., 1981-82.
16. Музыкальная эстетика Франции XIX века. – М., 1974.
17. Пурталес Г. Шопен / Пер. с фр. А. Ставрин. – М., 2001.

18. Рихард Вагнер и судьба его творческого наследия. – СПб, 1998.
19. Савинов Н. Н. Жорж Бизе – М., 2001 (серия «Жизнь замечательных людей», Вып. 795).
20. Соловцова Л. Джузеппе Верди. – М., 1986.

4 семестр

1. 100 опер. История создания. Сюжет. Музыка. 8-е изд. / Ред.-сост. М. Друскин. –Л.: Музыка, 1987.
2. 111 симфоний. Путеводитель / Авт.-сост. Л. Михеева. – СПб., 2000.
3. Акопян Л. Музыка XX века. Энц. словарь. – М., 2010.
4. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм: Исторические очерки. – М.: Музыка, 1988.
5. Еременко Г. Симфоническая музыка западноевропейских композиторов первой половины XX века. Метод. указ. по курсу истории зарубежной музыки. – Новосибирск, 1989.
6. Еременко Г.А. История зарубежной музыки от рубежа XIX-XX вв. до середины XX в. Учеб. пособие для студ. исп. ф-тов муз. вузов. – Новосибирск, 2009.
7. История зарубежной музыки. Вып. 5 / Ред. И. Нестьев. – М.: Музыка, 1988.
8. История зарубежной музыки. Вып.6 / Общ. ред. В. Смирнова. – СПб., 1999.
9. Конен В. Этюд о музыкальном экспрессионизме // Конен В. Этюды о зарубежной музыке. – М., 1968.
10. Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. – М.: Музыка, 1970.
11. Левашова О. Пуччини и его современники. – М., 1980.
12. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хиндемит: Жизнь и творчество. – М., 1974.
13. Леонтьева О. Карл Орф. – М., 1984.
14. Музыкальный словарь Гроува. – М., 2001.
15. Нестьев И. Бела Барток: Жизнь и творчество. – М., 1969.
16. Павчинский С. Симфоническое творчество А. Онеггера. – М., 1972.
17. Соллертинский И. Симфонии Густава Малера // Соллертинский И.И. Музыкально-исторические этюды. М., 1963.
18. Ярустовский Б. Игорь Стравинский. 2-е изд., испр. И доп. – М., 1969.

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политетматическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>

5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки
<http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки
<http://www.nlr.ru>

VI. Методические рекомендации

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя

В задачи высшей школы входит всесторонняя подготовка будущих специалистов. В отношении профессиональных музыкантов-исполнителей важно овладение общемузыкальной и художественно-эстетической базой знаний. Курс «История зарубежной музыки» должен способствовать воспитанию многосторонней творческой личности: углублению концептуально-мировоззренческого восприятия студентами исполнительских специальностей композиторского творчества, развитию навыков слухового и аналитического постижения стиля музыки в индивидуальных и эпохальных формах проявления.

Учебный процесс в лекционном курсе должен строиться на исторически сложившихся фактах и художественно-творческом опыте зарубежной музыки, изучении и обсуждении значительных достижений музыкального творчества зарубежных композиторов. Следует уделять внимание связям явлений современности с музыкой предшествующих эпох, акцентировать обусловленность новых тенденций историко-культурной обстановкой, проводить параллели с поисками в других сферах искусства. Комплексный подход следует сохранять при изучении стилей и жанров данного периода музыкальной истории, а также конкретных произведений композиторского творчества. Он направлен на показ взаимообусловленности внemuзыкального – образно-содержательного, коммуникативного и языково-стилистического и композиционного планов музыкального творчества. В изложении материала важно учитывать эмоционально-образную природу музыки, неповторимость каждого изучаемого явления композиторского творчества. В отношении зарубежного музыкального искусства особую значимость приобретает проблема специфики отражения явлений действительности как предметно-чувственных, так и психологических форм.

Освещение теоретических понятий, изложение фактических сведений, анализ черт стиля эпохи и образно-выразительных свойств композиторских сочинений нужно обогащать контекстом биографических и личностных характеристик композитора-творца.

Обязательным условием изучения материала должно стать подтверждение в ходе лекции учебной информации эмоционально-слуховыми и визуальными музыкальными впечатлениями, полезно привлечение наглядных пособий.

Организация учебного материала должна учитывать принципы четкого структурирования разных элементов: хронологии, фактических сведений, аналитических характеристик, обобщающих положений лекции; необходимо учитывать восприятие аудитории, включать моменты открытого или риторического диалогического общения, педагогической рефлексии и другие приемы повышения интереса к изучаемой теме.

Методические указания для студентов

Молодой музыкант должен обладать глубоким пониманием того, что любое изучаемое в курсе истории зарубежной музыки явление неразрывно связано с профессиональным воспитанием, умением применять полученные знания и навыки в музыкально-исполнительской деятельности, совершенствовании культуры исполнительского интонирования. Постижение закономерностей композиторского мышления, расширение слухового опыта позволяют обогащать и накапливать исполнительский репертуар, самостоятельно развивать музыкальную память, творческое воображение, способность интерпретировать музыкальный текст в соответствии с идеально-художественным замыслом автора.

В процессе обучения большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и

организованность. Она заключается в систематической подготовке к семинарским занятиям, письменным работам и викторинам, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, изучении литературы о композиторах и их музыке, анализе прослушиваемых произведений. Именно в самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля, жанра, характера произведения, творческого почерка композитора, специфики зарубежных музыкальных культур, систематизируются историко-культурные представления о развитии зарубежного музыкального искусства.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студента, способность адекватно оценить уровень подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины

Специализированная учебная аудитория для групповых занятий, оборудованная аудио- и видеотехникой.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.