Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 04.04.2025 14:43:47
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

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 искусство

Авторы-составители: кандидат искусствоведения, профессор Г.А. Еременко, кандидат искусствоведения, доцент О.А. Светлова, кандидат искусствоведения, и. о. доцента Т.В. Смирнова, кандидат искусствоведения, старший преподаватель 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 мелкогрупповых 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 терминолексики, 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 терминолексикой;
– 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 ¼ 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. Синкретизм. 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 синкретическую 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 м 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 Боэция.

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 терминолексикой 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 изоритмиии. 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. Чикониа, 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 парафразы, пародии.

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

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 фроттольной 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-н.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 терминолексикой и навыками работы с музыковедческой 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 интермедия, 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 музыке). 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 дансантной 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 терминолексикой и навыками работы с музыковедческой 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 Сераля», «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.

Влияние эстетики *Sturm und Drung*. 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 c-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 терминолексикой 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 социкультурного процессов, имена, названия музыкальных произведений, особенности жанровой системы, специфику инструментальных, музыкально-театральных и кантатно-ораториальных жанров, принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей, владеть владеть профессиональной терминолексикой и навыками работы с музыковедческой 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 Нибелунга» 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 картинность 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 денном 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 терминолексикой 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 воззрения. 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 харубежный симфонизм XIX в. в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процесса; уметь применять теоретические знания при анализе симфонических произведений, владеть профессиональной терминолексикой 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. Фортепианная 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. Фридерик 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. Ноктюрны – лирический центр шопеновского творчества. Сфера концертно-виртуозных жанров. Монументальность замыслов и их воплощения в крупных фортепианные 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 фортепианная 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, картинно-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 терминолексикой 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 терминолексикой 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. Панорама 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 Масканьи «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 яв-

лений 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 выражения (тематизм, оркестровка, форма). Показ их в конкретных оркестровых и фортепианных произведениях. Дебюсси и XX 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 Х1Х-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 терминолексикой по темам данного раздела, владеть навыками слуховой атрибуции рекомендованных музыкальных произведений и применения музыковедческой литературы.

Раздел 12.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX 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 открытий 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 XX в. с культурой традиционного типа. Открытия музыкального неофольклоризма в первой половине XX 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 XX 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. Стравин-

ского – 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 терминолексикой 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., Кюрегян Т. Ренессансные песни. - М., 2007.
6. Кюрегян 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-н-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. Лобанова 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 музыкознании: 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. Фридерик 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. Фортепианная 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.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая 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.nsglinka.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 внемузыкального – 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 идейно-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.