Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 16.01.2025 16:42:34
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

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

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора
_____В.В. Стародубцев
_____ 2024 г.

История зарубежной музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Специальность 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
Специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»

Форма обучения: Очная
Факультет: Дирижерский факультет
Кафедра: Кафедра истории музыки

Контроль:
экзамен 1,2,3,4

Распределение часов

Семестр	**1(1.1)**	**2(1.2)**	**3(2.1)**	**4(2.2)**	Итого
Вид занятий	УП	УП	УП	УП	УП
Контрольные часы	0,5	0,5	0,5	0,5	2
Контактная работа	34	32	34	32	132
Сам. работа	73,5	111,5	37,5	75,5	298
Итого	108	144	72	108	432

Программу составил(и):
канд. иск., проф., Еременко Г.А.;канд. иск., доц., Светлова О.А.;канд. иск., доц., Смирнова Т.В.;док. иск., доц., Мальцева А.А. _____
Рецензент(ы):
канд. иск., доц., Казанцева Т.Г. _____

Рабочая программа дисциплины
История зарубежной музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1119)

составлена на основании учебного плана:
Специальность 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
Специализация № 1 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»

утвержденного учёным советом вуза от 29.08.2024 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра истории музыки

Протокол от 27.06.2024 г. № 13

Зав. кафедрой Светлова Ольга Александровна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.09

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.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1: Знать:

– основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;

– теорию и историю гармонии от средневековья до современности;

– основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;

– основные типы форм классической и современной музыки;

– тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;

– основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;

– композиторское творчество в историческом контексте;

ОПК-1.2: Уметь:
– анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
– анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам;
– выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;
– применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

ОПК-1.3: Владеть:
– навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
– методологией гармонического и полифонического анализа;
– профессиональной терминологией;
– практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов
Раздел 1	**1 семестр**		
1. 1	Музыкальная культура Античности/Лек/	1	4
1. 2	Музыкальная культура Античности/СР/	1	10
1. 3	Музыкальная культура Средневековья/Лек/	1	15
1. 4	Музыкальная культура Средневековья/СР/	1	35
1. 5	Музыкальная культура Ренессанса/Лек/	1	15
1. 6	Музыкальная культура Ренессанса/СР/	1	28,5
Раздел 2	**2 семестр**		
2. 1	Музыкальная культура Барокко/Лек/	2	13
2. 2	Музыкальная культура Барокко/СР/	2	48
2. 3	Музыкальная культура эпохи Просвещения/Лек/	2	11
2. 4	Музыкальная культура эпохи Просвещения/СР/	2	44
2. 5	Музыкальный романтизм: творчество австро-немецких романтиков I-II поколений/Лек/	2	8
2. 6	Музыкальный романтизм: творчество австро-немецких романтиков I-II поколений/СР/	2	19,5
Раздел 3	**3 семестр**		
3. 1	Западноевропейский музыкальный театр XIX в./Лек/	3	14
3. 2	Западноевропейский музыкальный театр XIX в./СР/	3	10
3. 3	Симфоническая музыка 30–90-х гг. XIX в./Лек/	3	10
3. 4	Симфоническая музыка 30–90-х гг. XIX в./СР/	3	12,5
3. 5	Жанры инструментальной музыки/Лек/	3	10
3. 6	Жанры инструментальной музыки/СР/	3	15
Раздел 4	**4 семестр**		
4. 1	Хоровая и камерно-вокальная музыка XIX в./Лек/	4	4
4. 2	Хоровая и камерно-вокальная музыка XIX в./СР/	4	10
4. 3	Музыкальное искусство Запада на рубеже XIX–XX веков/Лек/	4	13

4. 4	Музыкальное искусство Запада на рубеже XIX–XX веков/СР/	4	30
4. 5	Музыкальное искусство Запада первой половины XX в./Лек/	4	15
4. 6	Музыкальное искусство Запада первой половины XX в./СР/	4	35,5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

СОБЕСЕДОВАНИЕ – ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ на экзамене в 4 семестре

Экзаменационные вопросы:
Экзаменационные вопросы:
1) Этапы творчества Малера. Первая симфония.
2) Творчество Орфа. «Умница».
3) Характеристика симфонического творчества Малера. Пятая симфония.
4) Экспрессионизм в творчестве А. Шенберга. «Ожидание».
5) Этапы творчества Р. Штрауса. Симфоническая поэма «Дон Жуан».
6) Неоклассицизм в творчестве Стравинского. Симфония псалмов.
7) Веризм в итальянской опере рубежа веков. Леонкавалло «Паяцы».
8) Этапы творчества Онеггера. Симфония №2.
9) Этапы оперного творчества Пуччини. «Богема».
10) Творчество Равеля.
11) Программный симфонизм Р. Штрауса. «Тиль Эйленшпигель».
12) Творчество Дебюсси.
13) Экспрессионизм в творчестве Берга. «Воццек».
14) Урбанизм в творчестве французских композиторов группы «Шесть».
15) Этапы творчества Стравинского. «Царь Эдип».
16) Этапы творчества Бартока. Музыка для струнных, ударных и челесты.
17) Этапы творчества Онеггера. Симфония № 3.
18) Творчество Орфа. «Умница».
19) Симфонические поэмы Р. Штрауса. «Жизнь героя».
20) Неоклассицистский этап в творчестве Стравинского. «Симфония псалмов».
21) Творчество Хиндемита. Симфония «Художник Матис».
22) Творчество Пуччини. «Богема».
23) Экспрессионизм в творчестве Берга. «Воццек».
24) Творчество М.Равеля.
25) Программный симфонизм Р. Штрауса. «Тиль Эйленшпигель».
26) Творчество Хиндемита. Симфония «Художник Матис».
27) Экспрессионизм в творчестве А. Шенберга. «Ожидание».
28) Творчество Пуччини. «Богема».
29) Этапы творчества Бартока. Музыка для струнных, ударных и челесты.
30) Веризм в итальянской опере рубежа веков. Леонкавалло «Паяцы».
31) Творчество К.Дебюсси.
32) Симфоническое творчество А.Онеггера. Симфония №3.

СОБЕСЕДОВАНИЕ на экзамене в 3 семестре

Экзаменационные вопросы:
1) Характеристика оперного творчества Мейербера. «Гугеноты».
2) Этапы жизни и творчества Дворжака. Симфония «Из Нового света».
3) Эволюция оперного творчества и принципы реформы Вагнера. «Кольцо нибелунга».
4) Становление венгерской композиторской школы. Характеристика фортепианного

творчества Листа. Соната си минор.
5) Этапы жизни и творчества Верди. «Отелло».
6) Становление норвежской композиторской школы. Основные этапы жизни и творчества Грига. Концерт для фортепиано с оркестром, «Пер Гюнт».
7) Характеристика оперного творчества Гуно. «Фауст».
8) Характеристика творчества Шопена. Сонаты № 2, 3.
9) Характеристика оперного творчества Бизе. «Кармен».
10) Становление польской композиторской школы. Этапы жизни и творчества Шопена. Баллада № 1.
11) Характеристика симфонического творчества Берлиоза. «Фантастическая» и «Гарольд в Италии».
12) Становление чешской композиторской школы. Симфоническое творчество Сметаны. Цикл поэм «Моя Родина».
13) Основные этапы жизни и творчества Листа. Симфоническая поэма «Тассо».
14) Основные этапы жизни и творчества Брукнера. Симфония № 7.
15) Развитие хоровой музыки в XIX в. Брамс «Немецкий реквием».
16) Развитие камерно-вокальной музыки в XIX в. после Шуберта и Шумана, творчество Вольфа.
17) Принципы оперной реформы Верди. «Фальстаф».
18) Основные этапы жизни и творчества Брамса. Симфония № 4.

СОБЕСЕДОВАНИЕ на экзамене в 2 семестре

Экзаменационные вопросы:
1) Tragedie en musique Ж.-Б. Люлли как отражение эстетических нормативов французского академизма.
2) Венский классицизм. Симфонизм В.А. Моцарта: общая характеристика, разбор симфонии №39 или №41 (по выбору студента).
3) Музыкальный театр в Англии XVII века. Маска. Творчество Г. Перселла. Опера «Дидона и Эней».
4) Венский классицизм. Симфоническое творчество Й. Гайдна: общая характеристика, разбор симфоний №45 или № 103 (по выбору студента).
5) Трактовка жанра пассионов в творчестве И.С. Баха (на примере «Страстей по Матфею»).
6) Фортепианное творчество Р. Шумана: общая характеристика, жанровые направления. Фортепианный цикл «Карнавал».
7) Особенности драматургии мессы h-moll И.С. Баха.
8) Итальянская комическая опера XVIII века.
9) Инструментальная культура Барокко: школы, представители, жанры, музыкальная стилистика.
10) Особенности драматургии оперы В. А. Моцарта «Дон-Жуан».
11) Пути обновления венецианской оперы в XVII-XVIII вв. Римская оперная реформа. Неаполитанская опера-seria.
12) Инструментальное творчество И.С. Баха: клавирная музыка.
13) Фортепианная соната в творчестве Л. Бетховена.
14) Реформаторская деятельность К. В. Глюка и Р. да Кальцабидже. «Орфей».
15) Оперное творчество Г.Ф. Генделя. «Юлий Цезарь в Египте».
16) Симфоническое творчество Л. Бетховена. Симфония-драма (на примере симфоний №№ 3,5,9).
17) Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. «Мессия».
18) Оперное творчество К. М. Вебера. «Вольный стрелок».
19) Комическая опера во Франции XVIII века.
20) Кантатно-ораториальные жанры в творчестве венских классиков. Общая характеристика, анализ одного произведения (по выбору студента – В.А. Моцарт Месса c-moll, Й. Гайдн «Времена года», «Сотворение мира», Л. Бетховен «Торжественная месса»)

21) Инструментальное творчество И.С. Баха: ансамблевая музыка.
22) Оперное творчество В. А. Моцарта. «Свадьба Фигаро»: особенности драматургии.
23) Инструментальное творчество И.С. Баха: органная музыка.
24) Трактовка зингшпиля в творчестве В. А. Моцарта: «Волшебная флейта».
25) Инструментальное творчество И.С. Баха: органная музыка.
26) Трактовка зингшпиля в творчестве В. А. Моцарта: «Волшебная флейта».

СОБЕСЕДОВАНИЕ на экзамене в 1 семестре

Экзаменационные вопросы:
1) Музыка в античном театре.
2) Хоровая культура в Италии XVI века: римская школа.
3) Многоголосие школы Нотр-Дам: этапы развития, техники и жанры.
4) Песенная культура Германии XV–XVI веков. Протестантская песня.
5) Галло-римское пение. Месса.
6) Вокальная культура Англии XVI–XVII веков.
7) Ранние жанры литургического пения: секвенции, тропы, гимны, псалмы.
8) ArsNova во Франции: деятельность Г. де Машо.
9) Раннее многоголосие в литургической практике IX–XII веков. Органум.
10) Мадригал в западноевропейской музыке XVI–XVII веков: школы, эволюция, музыкальная стилистика.
11) Хоровая культура в Италии XVI века: венецианская школа.
12) Франко-фламандская школа: периодизация, жанры, музыкальная стилистика
13) Музыкально-поэтическое творчество менестрелей: эстетика, жанры, музыкальная стилистика.
14) Мадригал в творчестве К. Монтеверди.
15) Хоровая культура в Италии XVI века: венецианская школа.
16) Вокальная культура ренессансной Англии и Испании.
17) ArsNova во Франции: деятельность Ф. де Витри.
18) Светская полифоническая песня в Италии XV–XVI веков.
19) Вокальная культура итальянского Треченто.
20) Светская полифоническая песня во Франции: chanson.

Список произведений, выносимых на музыкальные викторины (по семестрам)

1-2 семестры
Монтеверди. «Орфей»
Монтеверди. «Коронация Поппеи»
Перселл«Дидона и Эней»
Бах. «Пассионы по Матфею»
Бах. Месса h-moll.
Гендель. «Мессия»
Рамо. Сюита №2
Корелли. Concertigrossiop. 6 № 1
Гендель. Concertigrossiop. 6 № 12
Бах. ХТК (I том: c, D, d, es, g, B; II том: f, h)
Бах. Итальянский концерт F-dur,
Бах. Хроматическая фантазия и фуга d-moll
Бах. Органная фантазия и фуга g-moll.
Бах. Органная пассакалья и фуга c-moll.
Бах. Органная токката и фуга d-moll.
Бах. Концерт для двух скрипок d-moll
Бах. Бранденбургский концерт № 1.
Глюк. «Орфей»

Глюк. увертюра к опере «Альцеста»
Моцарт. «Свадьба Фигаро» (финал II действия)
Моцарт. «Дон-Жуан»
Моцарт. «Волшебная флейта»
Гайдн. Симфонии №№ 26, 45, 103
Моцарт. Симфонии №№ 25, 39, 40, 41
Моцарт. Клавирные сонаты №№ 11, 14
Бетховен. Симфонии №№ 3, 5, 6, 9
Бетховен. Фортепианные сонаты №№ 8, 14, 21, 23, 28, 32
Шуберт. Симфонии №№ 8, 9
Шуберт. вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».
Шуберт. Соната B-dur
Шуберт. Фантазия «Скиталец».
Вебер. «Вольный стрелок»
Мендельсон. Симфония №3 (или № 4)
Мендельсон. Концерт e-moll для скрипки с оркестром
Шуман. Вокальные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»
Шуман. Соната fis-moll
Шуман. Симфония №4.

3 семестр
1. Верди. Опера «Отелло»
2. Верди. Опера «Фальстаф»
3. Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер»
4. Вагнер. Тетралогия «Кольцо Нибелунга» (фрагменты)
5. Гуно. Опера «Фауст»
6. Бизе. Опера «Кармен»
7. Берлиоз. Симфония «Фантастическая»
8. Лист. Симфоническая поэма «Тассо»
9. Сметана. «Моя Родина»
10. Брамс. Симфония № 4
11. Дворжак. Симфония № 9 «Из Нового света»
12. Шопен. Сонаты № 2, 3
13. Шопен. Баллада № 1
14. Лист. Венгерские рапсодии № 2, 6, 12,
15. Лист. Соната си минор
16. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром
17. Григ. «Пер Гюнт»

4 семестр
1. Р. Штраус: Симфонические поэмы: Дон Жуан, Тиль Эйленшпигель, Дон Кихот, Жизнь героя, опера «Саломея» (первая и финальная сцена), опера «Ариадна на Наксосе» ((центральные сцены)
2. Малер: Симфонии №№1, 5, Песнь о земле, Вокальные циклы:Песни странствующего подмастерья, Песни об умерших детях
3. Масканьи опера «Сельская честь»
4. Леонкавалло опера «Паяцы»
5. Пуччини опера «Богема», фрагменты опер«Тоска» (2 д.); «Чио-Чио-сан» (финал 1, 3 д.)
6. Дебюсси: Послеполуденный отдых фавна, оркестровый прелюд, Ноктюр-ны, триптих (чч.1,2), Море, симфонические эскизы (ч. 2), Фортепианные прелюдии т.1 (на выбор)
7. Равель: Испанская рапсодия, Вальс, Концерт для фп с оркестром №2, Фортепианные циклы: Ночной Каспар, Памяти Куперена,
8. Шенберг: монодрама «Ожидание», 5 пьес для орк. ор.16, «Лунный Пье-ро» (ч.1, 8, 13, 19, 21)

9. Берг: опера «Воццек», Скрипичный концерт
10. Веберн: Шесть пьес для орк. ор.6,Симфония ор. 21
11. Стравинский: балет «Весна священная», кантата «Свадебка», опера-оратория «Царь Эдип», Симфония псалмов, балет «Аполлон Мусагет»
12. Хиндемит: симфония «Художник Матис», симфония «Гармония мира»
фортепианная сюита «1922», фортепианный цикл Ludustonalis
13. Орф: комическая опера «Умница», сценические кантаты «Кармина Бура-на», «Триумф Афродиты»
14. Барток: «Чудесный Мандарин» (сюита из балета), Музыка для струн-ных, ударных и челесты, Концерт для оркестра
15. Сати Парад (сюита из балета)
16. Мийо Бык на крыше (сюита из балета)
17. Онеггер симфоническое движение «Пасифик 231», симфонии №2, №3 («Литургическая»), оратория «Жанна д' Арк на костре» (фрагменты)

СЕМИНАР
Перечень тем для семинарских занятий (по семестрам):

1 семестр
1. Многоголосие в средневековой литургической практике IX-XIII ве-ков (источники; гипотезы появления многоголосия в профессиональной богослужебной практике; базовая терминология: органум, диафония, voxprin-cipalis, voxorganalis; этапы развития раннего многоголосия IX XIII веков; характеристика видов органума; новаторства мастеров парижской школы Нотр-Дам, поколения, техники, жанры).
2. Средневековый музыкальный инструментарий (многообразие музыкальных инструментов, особенности их звучания, семантика; искусство соль-ной и ансамблевой импровизации; историческое инструментоведение).
3. Хоровая культура Италии второй половины XVI века (Римская школа. Контрреформация и деятельность Тридентского собора. Творчество Дж. П. да Палестрины: жанры, особенности музыкальной стилистики. Особенности венецианской школы. Представители, музыкальная стилистика).
4. Мадригал в западноевропейской музыке XVI-XVII веков (история жанра, круг авторов, общая характеристика, сфера бытования, эволюция итальянского мадригала XVI-XVII веков: периодизация, авторы, музыкальная стилистика; английский мадригал).
2 семестр
1. Музыкальный театр в Италии XVI-начала XVII веков (флорентийская drammapermusica; традиции ренессансных музыкально-театральных представлений в Италии (драматическая пастораль, интермедия с музыкой); флорентийская камерата: участники, художественный облик и сфера интересов; музыкальные произведения участников «камерты» (авторы, жанры, названия произведений); Dramma per musica: идея жанра, сфера бытования, круг сюжетов, особенности музыкальной стилистики.
2. Музыкальный театр в Англии XVII века. Творчество Г. Перселла. Опера «Дидона и Эней» (традиции музыкально-театральных представлений в Англии XVII века; творчество Г. Перселла: условия формирования творческой личности, события жизни, основные произведения (по жанровым сферам); «Дидона и Эней»: слияние музыкальных традиций различных национальных школ, связь с традициями национального драматического театра, значение оперы для английской культуры, особенности трактовки жанра, образно-смысловые сферы, образная характеристика действующих лиц, роль хоровых и балетных сцен).
3. Ораториальное творчество Генделя (этапы жизни и творчества Г.Ф. Генделя; жанр оратории в XVIII веке (история жанра, наиболее значительные имена предшественников и современников Генделя, внесших вклад в становление и развитие оратории); ораториальные жанры в творчестве композитора (названия произведений, время создания); причины отказа композитора от работы в оперном жанре и обращение к оратории.

Новаторские черты ораторий Генделя; «Мессия»: особенности сюжета, композиционно-драматургические принципы, образные сферы и средства музыкального воплощения.
4. Оперная реформа К.В. Глюка (состояние оперных жанров в середине XVIII века; деятельность Р. Кальцабидже: реформаторские преобразования оперного либретто; творчество К.В. Глюка: периодизация творчества композитора; основные положения оперной реформы; «Орфей» образец реформаторской оперы: особенности композиции, драматургии; образная характеристика действующих лиц в опере; сцена Орфея с фуриями (II д., сц.1)).
5. Становление немецкой национальной оперы (проблемы национального музыкального театра в Германии; деятельность Э.Т.А. Гофмана, К.М. Вебера; «Вольный стрелок» К. М. Вебера: значение произведения для немецкой музыкальной культуры; первоисточник и либретто; жанровая при-рода произведения; особенности композиции и драматургии; образно-смысловые сферы произведения; трактовка персонажей; роль оркестра; типологические черты немецкой романтической оперы.
6. Симфоническое творчество Ф. Шуберта (положение жанра симфонии в творчестве Ф. Шуберта: количество симфоний, тональности; трактовка и связь жанра симфонии с классицистскими традициями; симфонии №8, 9 (история создания произведений, жанровые типы, «песенный симфонизм»).

3 семестр
1. Принципы оперной реформы Дж. Верди в «Отелло» и «Фальстафе»
- история создания опер «Отелло» и «Фальстаф»
- особенности трактовки первоисточников (комедии и трагедии Шекспира)
- трактовка образов Отелло, Яго и Дездемоны, средства их музыкального воплощения
- реформаторские принципы в «Отелло»
- традиционные черты и реформаторские принципы в опере-буффа «Фальстаф».
2. Тетралогия «Кольцо Нибелунга» Р. Вагнера
- история создания, влияние философских идей на концепцию тетралогии, характер персвоисточников
- общая и музыкальная характеристика главных героев тетралогии
- жанровое определение опер тетралогии
- воплощение реформаторских принципов в тетралогии.
3. Реалистическая опера-драма – вершина романтического оперного театра. Творчество Ж. Бизе.
- черты реализма в искусстве и литературе.
- обзор оперного творчества Бизе
- конфликт и его развитие в опере «Кармен», музыкальная характеристика героев
4. Чешская симфоническая школа. Симфония А. Дворжака «Из Нового света».
- чешская композиторская школа: этапы творчества композиторов, значительные произведения в области симфонической музыки
- симфония «Из Нового света»: история создания, идейное содержание, жанр, композиция цикла, особенности музыкального языка.
5. Фортепианное творчество Ф. Листа.
- Периодизация и «география» жизненного и творческого пути Листа. Основные виды творческой деятельности.
- Жанры фортепианной музыки Листа, новаторский подход
- соната си минор: идейное содержание, трактовка композиции, образы и фазы драматургии.
6. Творчество Э. Грига. Инструментальный концерт
- норвежская музыкальная культура
- специфика музыкального языка Грига
- жанры и направления творчества
- воплощение жанра концерта.

4 семестр

1. Программный симфонизм Р. Штрауса
- Творческий облик Р.Штрауса: даты жизни, этапы, области творчества (с указанием, периодов и дат создания ведущих произведений).
- Программный симфонизм Р.Штрауса: а) жанры программной музыки Р.Штрауса, б) период работы в сфере симфонической поэмы, годы создания значительных произведений, (в) традиционные и новаторские источники программы.
- Симфонические поэмы Р.Штрауса – «Дон Жуан», «Тиль Эйленшпигель», «Жизнь героя»: (а) тональность, особенности формы, даты создания, (б) основные разделы композиции, их роль в раскрытии программного замысла, (в) характеристика основных музыкальных тем, лейтембры, (г) новаторство в трактовке жанра (на конкретных примерах).
2. Симфонии Малера
- Главные события жизни Малера, этапы и жанры творчества, другие сферы деятельности композитора.
- Характеристика симфоний Малера: (а) замыслы симфоний разных этапов, (б) вокальные симфонии – место в творчестве, источники и авторы текстов, связь с вокальными опусами композитора, (в) инструментальные симфонии – место в творческой эволюции, строение циклов, (г) отличительные черты симфонизма.
- Симфонии № 1 и № 5: (а) даты создания, тональности частей, строение цикла, форма частей, (б) замысел, связь с вокальными циклами, (в) образно-тематические сферы частей, темы жанрового характера (песня/кантилена, танец/скерцозность, марш/героический и траурный), (в) темы-цитаты, реминисценции.
3 Итальянский оперный веризм
- «Паяцы» Леонкавалло – черты оперного веризма.
- «Богема» Пуччини: (а) герои, их взаимоотношения, (б) главные линии действия и события в либретто, (в) особенности композиции опер, сольные и ансамблевые оперные формы, (г) лейттемы, роль оркестровых эпизодов.
4. Творчество французских композиторов-импрессионистов
- Характеристика новаторских открытий в искусстве импрессионизма (музы-ка и живопись).
- Творчество К. Дебюсси.
- Творчество М. Равеля.
5. Нововенская школа. «Воццек» Берга
- Открытия нововенских композиторов (пояснить, назвать показательные произведения): атональность, додекафония, пуантилизм, Sprechstimme (шпрехштимме), Klangfarbenmelodie/harmonie (клангфарбенмелоди/гармони).
- «Воццек» А. Берга – черты экспрессионизма: (а) сюжетные линии либретто, события, персонажи, (б) средства музыкальных характеристик, (в) хоровые сцены, (г) композиция оперы, инструментальные приемы в организации оперы, лейттемы.
6. Неоклассицизм в творчестве Стравинского
- Этапы творчества и «география» жизненного пути Стравинского, ведущие жанры и тематика неоклассицистского периода творчества (примеры).
- Открытия в технике композиции (пояснить): жанрово-стилистические моде-ли культуры прошлого в творчестве Стравинского, техники – стилизация, адаптация, полистилистика, аллюзия.
- «Симфония псалмов» Стравинского – черты неоклассицизма: (а) в программном замысле и выборе жанра, (б) выборе текста и языка, в) исполнительском составе произведения; (г) строение цикла, форма частей, музыкальные модели разных эпох и способы их обновления в тематизме сочинения.
- «Царь Эдип» Стравинского – черты неоклассицизма: (а) идея, жанр, перво-источник и либретто, (б) события (по сценам композиции), (в) участники, их роль в раскрытии идеи, (г) музыкальная характеристика персонажей и средства раскрытия замысла.
7. Содружество «Шести» и творчество А. Онеггера
- Манифесты музыкального урбанизма: (а) роль Сати и Кокто в возникновении группы, (б) имена лидеров содружества, коллективные сочинения, ведущие жанры творчества (примеры), (в) новые темы, образы, новации музыкального языка – остинатность, фактурный тематизм, полиритмия (пояс-нить).

- Творчество А. Онеггера: (а) жанры со словом (примеры, даты), (б) тематика программных оркестровых сочинений, (в) концертные произведения.
- Симфонии-драмы Онеггера №2, №3: (а) замыслы симфоний, фазы воплощения конфликта, (б) особенности цикла, образный строй музыки и формы частей, (в) основные музыкальные темы (жанровая природа, характер изменения в процессе развития конфликта).

КОНТРОЛЬНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

1. Перечень вопросов для контрольной письменной работы (по семестрам)

1 семестр

1. В чем суть классификации музыки Боэция?
2. Чем прославился Амвросий Миланский?
3. Что такое Секвенция? Приведите примеры.
4. Что такое Троп? Приведите примеры.
5. Назовите основные локальные традиции литургического пения раннего Средневековья.
6. Дайте характеристику видам органума.
7. Переведите и поясните понятия: voxprincipalis, voxorganalis.
8. Назовите основные нововведения мастеров школы Нотр-Дам поколения Перотина.
9. Охарактеризуйте жанр кондукт.
10. Перечислите названия средневековых куртуазных романов. Укажите имена их создателей.
11. Назовите и охарактеризуйте основные песенные жанры менестрелей.
12. Кто из трубадуров прославился своими сирвентами?
13. Что составляет основу куртуазной этики?
14. Кому приписывают создание испанских кантиг во славу девы Марии?
15. Назовите специфические черты мотета XIII века.
16. Время появления и значение трактата «Demusica» И. де Грокейо.
17. В чем суть техники изроитмии?
18. Что такое prolatio?
19. Кому принадлежат слова: «Наука музыки о том, как петь плясать и веселиться»?
20. Охарактеризуйте жанр мадригала XIV века.
21. Пояснитетермины: cantus firmus, cantus priusfactus.
22. В чем суть техник пародии и парафразы?
23. Перечислите мастеров франко-фламандской школы, соотнесите имена с этапами развития школы.
24. Кто из франко-фламандских мастеров прославился как автор первого многоголосного реквиема?
25. Назовите основные этапы эволюции мотета XIII XVI веков, дайте характеристику.
26. Создателем какой разновидности chanson является К. Жанекен? Приведите конкретные примеры.
27. Перечислите итальянские песенные жанры Ренессанса.
28. Кто разрабатывал и в чем суть «размеренной шансон»?
29. Что такое антем (энсзем)? Назовите авторов.
30. Назовите авторов и музыкальные образцы ренессансного сверхмногоголсия.
31. Назовите основных представителей римской, венецианской и английской хоровой школ XVI века.
32. В чем суть техники corispezzatti?
33. Назовите имена авторов итальянского мадригала XVI XVII веков.
34. Назовите инструментальные жанры позднего Ренессанса.

2 семестр

1. Назовите участников флорентийской камераты.

2. Назовите имена композиторов и либреттистов следующих произведений: «Королева Фей», «Возвращение Улисса на Родину», «Язон», «Пси-хея», «Золотое яблоко».
3. Назовите черты stileconcitato в сценическом мадригале К. Монтеверди «Поединок Танкреда и Клоринды».
4. Аргументируйте жанровое определение трагикомедии «Корона-ции Поппеи» К. Монтеверди.
5. Назовите сцены, в которых участвует Эвридика в favolainmusica «Орфей» К. Монтеверди.
6. С кем сотрудничал Ж.Б. Люлли в разработке жанра «комедия-балет»? Приведите примеры.
7. Какие номера в опере «Дидона и Эней» Г. Перселла написаны в форме bassoostinato?
8. Назовите сцены с использованием приемов «эха» в оперных произведениях К. Монтеверди, Ж.Б. Люлли, Г. Перселла.
9. Кто такой Э. Ноймайстер и какова его роль в истории немецкой духовной кантаты.
10. Поясните принцип «нонперсонификации».
11. Перечислите участников действия «Страстей по Матфею» И.С. Баха.
12. Представителем какой оперной школы является А. Скарлатти.
13. Кто из литераторов и музыкантов входил в римскую академию «Аркадия».
14. Назовите принципы драмы П. Метастазио.
15. В чем заключается новаторская трактовка жанра оратории у Г.Ф. Генделя.
16. Перечислите представителей болонской скрипичной школы.
17. Поясните жанровое определение трио-сонаты.
18. Назовите и охарактеризуйте жанровые разновидности итальянской трио-сонаты.
19. Что такое «террасная динамика».
20. Укажите даты жизни следующих композиторов: К. Джезуальдо, К. Монтеверди, Г. Перселл, Дж.Б. Люлли, Ф. Кавалли, М. Чести, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, А. Скарлатти, А. Корелли, А. Вивальди, Дж.Б. Перголези.
21. Назовите национальные разновидности комической оперы. Назовите авторов, укажите конкретные примеры.
22. Назовите отличительные признаки мангеймской манеры.
23. Какая страна считается родиной сентиментализма?
24. Кому принадлежит высказывание «Разум ошибается, чувство ни-когда»?
25. Какова роль Карло Гольдони в истории музыкального театра?
26. Где и в какое время разгорелась борьба «глюкистов» и «пиччинистов»?
27. Назовите реформаторские принципы оперного либретто Р. Кальцабиджи.
28. Кто такой Гансвурст?
29. Охарактеризуйте принципы построения финальных ансамблей опер «Свадьба Фигаро» и «Дон-Жаун» В.А. Моцарта.
30. Какая новая музыкальная образная сфера появляется в «Волшебной флейте» В.А. Моцарта.
31. В какой симфонии Й. Гайдн использует григорианский хорал.
32. Как можно объяснить появление программных симфоний в творчестве Й. Гайдна?
33. Поясните термин «инструментальный театр». Назовите примеры из творчества Й. Гайдна.
34. Назовите «штюрмерские» черты симфонии № 40 В.А. Моцарта.
35. Дайте характеристику композиционно-драматургическим особенностям финал симфонии №41 В.А. Моцарта.
36. Сформулируйте принципы жанровой модели сонаты/симфонии драмы Л. Бетховена.
37. Кто ввел понятие «романтизм» по отношение к музыкальному искусству.
38. Назовите типологические черты немецкой романтической оперы (на примере «Вольного стрелка» К.М. Вебера).
39. Назовите поэтов, к текстам которых обращались в своем творчестве - Ф. Шуберт и Р. Шуман.
40. К какой школе принадлежал В. Мюллер?
41. Поясните понятие «песенный симфонизм».
42. Сформулируйте основные черты лирико-психологического симфонизма.

43. Назовите типы программности инструментальной музыки Романтизма.

5.2. Фонд оценочных средств

Оцениваемые компоненты на экзаменах:

Знание музыкальной части курса 50%
Качество устного выступления:
- уровень аналитических представлений, умение обобщать и конкретизировать, в своих ответах, материал курса;
- знание и полнота списка специальной литературы по курсу;
- полнота и точность раскрытия проблематики вопроса в устном ответе;
- соответствие устного ответа тематики вопроса и требованиям, предъявляемым к теоретическим представлениям подобного ро-да, зафиксированным в Рабочей программе дисциплины.
50%

Критерии оценки на экзаменах:

Ответы студента оценивается по пятибалльной системе.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если он:
• глубоко, осмысленно, в полном объёме усвоил материал по теме курса, излагает его используя грамотную терминологию, изучил рекомендуемую литературу, способен к самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций;
• свободно владеет понятиями, определениями, терминами;
• умеет анализировать и выявлять взаимосвязь вопросов курса с другими теоретическими дисциплинами;
• умеет творчески применять теоретические знания при решении практических ситуаций;
• продемонстрировал правильное использование предметной терминологии;
• показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе учёбы, собственной профессиональной деятельности.
Оценка «4» (хорошо) выставляется студенту, если он:
• полно раскрыл избранную проблематику теоретического вопроса, изучил рекомендуемую литературу;
• умеет установить взаимосвязь вопросов, затрагиваемых в теоретической работе, с другими областями знаний;
• применяет теоретические знания на практике;
• допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу вопроса, легко исправимые с помощью дополнительных вопросов преподавателя.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется если студент:
• обнаруживает понимание основных положений излагаемого материала, однако наблюдается значительная неполнота знаний;
• владеет материалом в пределах общей проблематики курса, знает основные понятия и определения;
• обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и профессиональной деятельности;
• способен разобраться в конкретной практической ситуации.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент:
• не может дать правильный ответ, нет чётких определений, понятий;
• ответ содержит грубые ошибки в определении понятий;
• показал неумение работать с документами, источниками информации;
• показал значительные пробелы в знании основного материала по заявленной проблематике;
• не может разобраться в конкретной практической ситуации;

• не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным объёмом знаний;
• отказался отвечать.

Оцениваемые компоненты музыкальной викторины:

знание музыкального материала курса 70%
знание жанров, названий произведений, их частей, тем 30%

Критерии оценки музыкальной викторины:

Ответы студента оценивается по пятибалльной системе.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если он:
• определил все музыкальные примеры, вынесенные на викторину
• точно указал автора и название произведения, его жанр, раздел (тему)
Оценка «4» (хорошо) выставляется студенту, если он:
• определил не менее 70% музыкальных примеров, вынесенных на викторину
• точно указал автора и название произведения, его жанр, раздел (тему) либо допустил незначительные неточности;
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется если студент:
• определил не менее 50% музыкальных примеров, вынесенных на викторину
• допустил неточности при указании автора и названия произведения, определения его жанра, раздела (темы);
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент:
• определил менее 50% музыкального материала либо отказался писать викторину.

Оцениваемые компоненты семинара:

уровень аналитических представлений, умение обобщать и конкретизировать в своих ответах материал курса; 30%
знание и полнота списка специальной литературы по семинарским вопросам; 40%
полнота и точность раскрытия проблематики вопроса в уст-ном ответе 30%

Критерии оценки семинара:
Ответы студента оценивается по пятибалльной системе.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если он:
• глубоко, осмысленно, в полном объёме усвоил материал по теме курса, излагает его используя грамотную терминологию, изучил рекомендуемую литературу, способен к самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций;
• свободно владеет понятиями, определениями, терминами;
• умеет анализировать и выявлять взаимосвязь вопросов курса с другими теоретическими дисциплинами;
• умеет творчески применять теоретические знания при решении практических ситуаций;
• продемонстрировал правильное использование предметной терминологии;
• показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе учёбы, собственной профессиональной деятельности.
Оценка «4» (хорошо) выставляется студенту, если он:
• полно раскрыл избранную проблематику теоретического вопроса, изучил рекомендуемую литературу;
• умеет установить взаимосвязь вопросов, затрагиваемых в теоретической работе, с другими областями знаний;
• применяет теоретические знания на практике;
• допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие

содержание ответа по существу вопроса, легко исправимые с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется если студент:

- обнаруживает понимание основных положений излагаемого материала, однако наблюдается значительная неполнота знаний;
- владеет материалом в пределах общей проблематики курса, знает основные понятия и определения;
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и профессиональной деятельности;
- способен разобраться в конкретной практической ситуации.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент:

- не может дать правильный ответ, нет чётких определений, понятий;
- ответ содержит грубые ошибки в определении понятий;
- показал неумение работать с документами, источниками информации;
- показал значительные пробелы в знании основного материала по заявленной проблематике;
- не может разобраться в конкретной практической ситуации;
- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным объёмом знаний;
- отказался отвечать.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Друскин Михаил Семёнович История зарубежной музыки:. - СПб.: Композитор, 2004. - 630 с.
2. Конен Валентина Джозефовна История зарубежной музыки:учебник для консерваторий.. - М.: Музыка, 1984. - 533 с.
3. Ливанова Тамара Николаевна История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2-х кн.:учеб.. - М.: Музыка, 1986. - 462 с
4. Ливанова Тамара Николаевна История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2-х кн.:учеб.. - М.: Музыка, 1987. - 469 с
5. Луцкер Павел Валерьевич, Сусидко Ирина Петровна Моцарт и его время:. - М.: Классика-XXI, 2008. - 624 с
6. МГК им. П.И. Чайковского Европейская музыка XIX века:. - М.: Композитор, 2008. - 528 с.
7. отв. ред. Н.А. Гаврилова История зарубежной музыки. XX век:учеб. пособие. - М.: Музыка, 2005. - 576 с
8. под ред. Т.Э. Цытович Музыка Австрии и Германии XIX века:учеб. пособие. - М., 1990. - 525 с

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

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

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Университетская библиотека»	https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub	БД
Информационная система «Музыкальная культура Сибири»	https://www.media-nsglinka.ru/	БД
Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме	http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp	БД
Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)]	https://imslp.org/wiki/Main_Page	БД
Научная электронная библиотека eLibrary.ru	https://elibrary.ru	ИСС
Справочная система электронного каталога библиотеки	http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp	ИСС
Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки	http://www.rsl.ru	ИСС
Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки	http://www.nlr.ru	ИСС
Электронный федеральный портал «Российское образование»	http://www.edu.ru/	ИСС

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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.