

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Д.А. Таюрский

» _____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

История зарубежной музыки

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафиуллина Л.Г. (кафедра прикладной и экспериментальной лингвистики, Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого), Liliya.Safiullina@kpfu.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-4	Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- эволюцию зарубежного музыкального искусства;
- основные стилистические направления, жанровую 'палитру' музыкального искусства;
- творческие портреты выдающихся зарубежных композиторов и их вклад в мировое музыкальное искусство;
- историю создания, особенности строения и стилистики их наиболее значимых музыкальных произведений.

Должен уметь:

- рассказать о зарубежной музыкальной культуре, достижениях композиторов;
- рассказать о жизни и творчестве крупных композиторов, иллюстрировать игрой (пением) фрагментов (тем) из их наиболее ярких и показательных произведений;
- осуществить разбор пройденных музыкальных произведений с точки зрения содержания, характера, музыкально-выразительных средств, формы, инструментовки, использовать полученные знания в педагогической практике.

Должен владеть:

- знаниями о национальных школах Германии, Австрии, Франции, Германии, Англии и др.;
- навыками музыкального анализа произведений разных жанров;
- комплексом слуховых представлений о стилистических направлениях зарубежной музыки, индивидуальных композиторских стилях, наиболее показательных произведениях;
- культурой речи, логикой изложения материала.

Должен демонстрировать способность и готовность:

В результате освоения дисциплины "История зарубежной музыки", обучающийся должен

Знать:

- Эволюцию зарубежного музыкального искусства;
- основные стилистические направления, жанровую "палитру" музыкального искусства;
- творческие портреты выдающихся зарубежных и русских композиторов и их вклад в мировое музыкальное искусство;
- историю создания, особенности строения и стилистики их наиболее значимых музыкальных произведений.

Уметь:

- Рассказать о зарубежной музыкальной культуре, достижениях композиторов;
- рассказать о жизни и творчестве крупных композиторов, иллюстрировать игрой (пением) фрагментов (тем) из их наиболее ярких и показательных произведений;
- осуществить разбор пройденных музыкальных произведений с точки зрения содержания, характера, музыкально-выразительных средств, формы, инструментовки, использовать полученные знания в педагогической практике.

Владеть:

- Знаниями о национальных школах Германии, Австрии, Франции, Германии, Англии и др.;
- навыками музыкального анализа произведений разных жанров;
- комплексом слуховых представлений о стилистических направлениях зарубежной музыки, индивидуальных композиторских стилях, наиболее показательных произведениях;
- культурой речи, логикой изложения материала.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.03.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 4 курсах в 1, 8 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 65 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; зачет в 8 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Введение. Музыкальное искусство древнего мира. Музыкальное искусство зарубежных стран средних веков. Музыкальная культура эпохи Возрождения.	1	2	0	0	
2.	Тема 2. Зарубежная музыкальная культура XVII-XVIII веков. Творчество И.С.Баха, Г.Ф.Генделя, К.В. Глюка.	1	2	2	0	
3.	Тема 3. Венский классицизм. Творчество И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена.	1	2	2	0	10
4.	Тема 4. Эпоха музыкального романтизма. Творчество Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Шопена, Ф.Листа, Ф.Мендельсона, Г.Берлиоза, И.Брамса.	1	2	1	0	10
5.	Тема 5. Немецкая романтическая опера. Итальянский музыкальный театр XIX в. Музыкальный театр Франции во 2-ой половине XIX в.	1	2	0	0	10
6.	Тема 6. Композиторы национальных школ второй половины 19 века. Творчество Б.Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса.	1	1	0	0	10

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
7.	Тема 7. Французский музыкальный импрессионизм. Творчество К.Дебюсси и М.Равеля.	1	1	1	0	5
8.	Тема 8. Периодизация музыкальной культуры XX века. Главные эстетические направления в западно-европейской музыке первой половине XX века.	8	2	0	0	4
9.	Тема 9. Творчество Игоря Стравинского.	8	0	2	0	4
10.	Тема 10. Музыка Франции. Творчество Эрика Сати. Группа шести.	8	2	2	0	4
11.	Тема 11. Музыкальная культура Австрии. Экспрессионизм и нововенская школа.	8	2	0	0	4
12.	Тема 12. Музыкальная культура Германии. Неоклассицизм. Творчество Пауля Хиндемита и Карла Орфа.	8	2	0	0	4
	Итого		20	10	0	65

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Музыкальное искусство древнего мира. Музыкальное искусство зарубежных стран средних веков. Музыкальная культура эпохи Возрождения.

Введение в дисциплину. Музыка в истории культуры. Глубинные связи музыкального творчества с религиозными, философскими, социальными исканиями общества. Музыкально-историческое время. "Центры" и "окраины" музыкальной культуры. История музыки как "галерея" шедевров. История европейской музыкальной культуры как последовательность музыкальных революций.

Теории происхождения музыки Г. Спенсера, Ч. Дарвина, К. Бюхера, К. Штумпфа, Р. Вилашека, К. Закса, К. Госса и Ж. Комбарье. Синкретизм поэзии и музыки в процессе профессионализации искусства в различных культурах (в музыкально-поэтических традициях Древнего Китая, Индии, Палестины, Древней Греции). Экмелика и жанры раннего фольклора.

Музыкальная культура Древней Греции. Музыкально-поэтические жанры и инструментарий. Возникновение гомеровского эпоса. Развитие хоровой и сольной лирики. Рождение античной трагедии: значение музыкального компонента в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида. Упадок древнегреческой культуры и ее влияние на эволюцию музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего Рима. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Утверждение христианства. Средневековье с историко-культурной точки зрения. Средневековая западно-европейская церковная музыка. Невменная нотация. Одноголосное церковное пение и система ладов, воспринятая от древнегреческой теории музыки. Оффичий и месса. Римский папа Григорий I (Великий) и его роль в утверждении основ латинской мессы. Определение григорианского хора. Ординарий и проприй. Гимнографические жанры: тропы и секвенции. Светская музыка средневековья.

Музыкально-поэтические традиции менестрелей. Зарождение многоголосия. Школа Нотр-Дам: музыка Леонина и Перотина. Ars antiqua и Ars nova. Техника изоритмии.

Музыкальная культура в эпоху Возрождения. Франко-фламандская полифоническая школа и контрапункт строгого письма (Ж. Беншуа, Г. Дюфаи, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Дебре, О. Лассо). Месса - центральный вокально-хоровой жанр эпохи Возрождения. Светские многоголосные контрапунктические песни строгого стиля: шансон (Дюфаи, Окегем, Обрехт, Дебре, Лассо, Жанекен), немецкие лид (Л. Зенфль), кводлибет (нидерландские композиторы). Шансон XV-XVI веков как энциклопедия французского быта. Римская полифоническая школа (Дж. Анимучча, Ф. Анерио, Дж. Нанино, Г. Аллегри) и творчество Дж. Палестрины. Венецианская полифоническая школа (Фр. д'Ана, А. Вилларт, Андреа и Джованни Габриэли). Развитие светского концертирования и расцвет органного, лютового, скрипичного искусства. Проникновение инструментов (тромбонов, виол и др.) в церковную музыку.

Демократические вокально-хоровые жанры итальянского музыкального Возрождения: качча, баллата, фроттола, виланелла, лауда. Тенденция к гомофонной фактуре с выделением в качестве мелодии верхнего голоса и гармонического баса. Формирование аккордового стиля письма.

Мадригал - олицетворение аристократического мышления. Творчество Дж. ди Веноза.

Тема 2. Зарубежная музыкальная культура XVII-XVIII веков. Творчество И.С.Баха, Г.Ф.Генделя, К.В. Глюка.

Эстетика барокко.

Утверждение в музыке гомофонно-гармонического склада с дльщимся басом - basso continuo.

Мажорно-минорная ладовая система. Возникновение ряда новых жанров: инструментальных (концерта, увертюры, сонаты) и вокально-хоровых (оперы, оратории, кантаты).

Роль генерал-баса в развитии тонального движения и событийной динамики. Тональное развитие музыкальной ткани. Цифровое обозначение аккордов в практике генерал-баса - "цифрованный бас" (basso numerato).

Зарождение оперы в Италии. Флорентийская камерата. Древнегреческая трагедия - идеал нового жанра "dramma per musica". Творчество К. Монтеверди. Римская, венецианская, неаполитанская оперы, их представители. Опера-серия и опера-буффа. Особенности развития оперного жанра в Германии и Англии. Возникновение "лирической трагедии" во Франции, воздействие на нее идей классицистской драматургии. Творчество Ж.Б. Люлли и Ж.Ф. Рамо.

Развитие жанров инструментальной музыки: прелюдии, токкаты, трио-сонаты, сюиты, партиты, concerto grosso, "камерного" концерта и т.д. Полифония свободного письма и fuga как ее высшая форма. Развитие органного искусства. Творчество Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И.Я. Фробергера. Скрипичная музыка итальянского барокко: творчество А. Корелли, Дж. Тартини, А. Вивальди. Английские вёрджиналисты и французские клавесинисты.

Творческий путь И. С. Баха. Значение веймарского и кетенского периодов для формирования творческого облика. Лейпцигский период как кульминация творчества.

Вокально-инструментальная музыка: сочинения на немецкие (страсти, кантаты, оратории, мотеты) и латинские тексты (Месса си-минор, Магнификат, "краткие" мессы). Синтез исторически разнородных тенденций: контрапункта строгого письма, стиля современной оперной школы и концертирующего инструментального стиля итальянской школы.

Кантаты и оратории. Текстовые источники: Библия и Новый Завет. Пассионы: отказ от современной, концертной трансформации пассионов, выходивших за рамки церковной литургии. Развитие старого типа пассионов, опирающихся на канонический текст.

Инструментальная музыка Баха: 1) сочинения для концертного исполнения; 2) произведения для домашнего музицирования; 3) "образцовые" сочинения, адресованные музыканту-профессионалу.

Традиционные инструментальные жанры: хоральная прелюдия, токката, прелюдия и fuga, танцевальная сюита. Новые жанры: четырехчастная соната и трехчастный концерт.

Противопоставление старой (слитность изложения, нечеткие грани между частями цикла, асимметрия, текучесть формы) и новой традиции (разграничение частей, периодичность). Специфичность воплощения, зависящая от игровых возможностей инструментов.

Органная музыка. Формирование органного стиля в веймарские годы. Синтез достижений предшественников в области органной музыки: Букстехуде, Пахельбеля, Бёма. Жанры органной музыки: хоральная обработка, прелюдия и fuga, пассакалья. Их стилистическая и хронологическая взаимосвязь.

Клавирная музыка. Сочинения дидактической и концертной направленности.

Камерно-инструментальная музыка. Синтез новых тенденций со старонемецкой вариационно-полифонической традицией (6 виолончельных сюит соло и 6 сольных скрипичных сочинений).

Оркестровая музыка. Состав оркестрового ансамбля. Бранденбургские концерты. Развитие сольного скрипичного концерта вивальдиевского типа. Переход от полифонической манеры к гомофонной. Возрастающая формообразующая роль тонально-гармонического фактора.

Творческий путь Г.Ф. Генделя. Взаимодействие итальянских и немецких музыкальных традиций. Руководство Королевской Академией музыки в Лондоне. Оперы-серия и кульминационный период в оперной деятельности композитора (1720 - 1727). Разнообразие оперных жанров (оперы-серия, маски). Опора на теорию аффектов в ораториальных и оперных произведениях. "Мессия", "Самсон". Инструментальная музыка Генделя: пленэрные сочинения и concerto grosso.

Тема 3. Венский классицизм. Творчество Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена.

Венский классицизм и немецкое Просвещение.

Творческий путь К. В. Глюка. Глюк как автор итальянских опер-серия. Усвоение принципов итальянской оперной музыки. Венский период в творчестве Глюка. Сотрудничество с Р. Кальцабиджи. Возвращение к мифу как к высшей истине, трактованной не декоративно и аллегорически (как в барочной опере), а серьезно и трагически. Реформаторские оперы Глюка и Кальцабиджи венского периода: "Орфей и Эвридика", "Альцеста", "Телемак", "Парис и Елена". Предисловие к опере "Альцеста" как манифест новой оперной эстетики.

Новая трактовка арий и речитативов, хоров и балета. Сравнительный анализ образа Орфея в опере Глюка-Кальцабиджи и в "музыкальной сказке" Монтеверди-Стриджо. Венская и парижская редакция оперы "Орфей". Тональная драматургия.

Парижские оперы Глюка "Ифигения в Авлиде", "Ифигения в Тавриде", "Армида", "Эхо и Нарцисс". Черты французской барочной драматургии и восприятие поэтики французской музыкальной трагедии Люлли и Рамо. Создание на основе французской драматургии универсальной оперной модели, взаимодействующей со всеми европейскими традициями.

Реакция венских и французских современников на оперную реформу Глюка. Война "глюкистов" и "пиччинистов". Значение реформаторского творчества Глюка для дальнейшего развития музыкального театра в Европе.

Творческий путь В. А. Моцарта. Периодизация творчества. Разнообразие жанров и универсальность моцартовского гения.

Хронологический и жанровый обзор оперного наследия Моцарта. Работа в жанре оперы-серия. "Идоменей" как первая опера, отразившая новаторские черты Моцарта-драматурга и Моцарта-композитора. Новая трактовка ансамбля как главного группового портрета. Симфонизация оперы.

Венские оперы Моцарта - вершина его драматургии. Зингшпиль "Похищение из Сералея" (1782).

Иллюстративно-психологический метод обрисовки ситуации в ансамблях. Сближение песенного и свободного типа монологов в ариях.

Упадок немецкого театра в Вене. Возвращение Моцарта к итальянской опере. Встреча с Л. да Понте. Новый тип драматургии в "Свадьбе Фигаро" (1786). Итальянская опера-буффа и венская комедия нравов. Отказ от традиционной буффонной трактовки комедийных образов. Песенный принцип строения арий: симметричная форма, единство интонационного развития, "рифмованные" каденции, песенно-танцевальные обороты, квадратное строение фраз и периодов. "Смешанные" характеристики. Трактовка арий и ансамблей - главных опор музыкальной драматургии. Новое драматургическое истолкование оркестра. "Дон Жуан" - "веселая драма". Взаимодействие приемов оперы *seria* и *buffa*. Особенности либретто в сравнении с первоисточником. Тональная драматургия. Новый драматический тип арии. Исчезновение мелизматики. Приемы сквозного развития. Финал первого действия как вершина драматургического мастерства композитора.

"Волшебная флейта". Раздвижение рамок зингшпиля до аллегорической драмы. Слияние героики и народно-комедийного начала. "Ведущие мотивы" и их значение в музыкально-драматургическом плане спектакля. Связи с народным австрийским театром. "Волшебная флейта" как родоначальница немецкой романтической оперы. Влияние оперной реформы Моцарта на немецких композиторов-романтиков.

Основные тенденции в развитии инструментальной музыки в XVIII веке. Мангеймский переворот. Зарождение и развитие симфонизма. Роль венских классиков в утверждении симфонизма.

Инструментальное творчество Й. Гайдна. Опора на народно-жанровый тематизм.

Квартетное творчество Й. Гайдна. Сочинение серенад, дивертисментов, сюит, кассаций увертюров и концертов. Кристаллизация и утверждение четырехчастной структуры цикла. Гегемония сонатной формы. Симфоническое и клавирное творчество Гайдна.

Творческий путь Л. Бетховена. Обзор инструментальных жанров. Особенности бетховенского сонатного аллегро. Разрастание приемов тональных модуляций, ритмических модификаций, мотивной работы в сонатных аллегро и их проникновение в другие части цикла (вторая часть, финал). Философско-историческая концепционность. Фортепианные сонаты и концерты.

Тема 4. Эпоха музыкального романтизма. Творчество Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Шопена, Ф.Листа, Ф.Мендельсона, Г.Берлиоза, И.Брамса.

Социальные истоки романтизма и его эстетика: основные этапы развития музыки романтизма. Шуберт. Роль песенного жанра в его творчестве. Симфоническое творчество. Развитие романтических традиций в вокальной лирике Шумана. Новаторство в его фортепианном творчестве. Шопен - основоположник польской музыкальной классики. Народно-национальная основа его творчества.

Обновление симфонических жанров в творчестве Берлиоза, Листа. Новаторское претворение классических традиций в симфоническом творчестве Брамса.

Тема 5. Немецкая романтическая опера. Итальянский музыкальный театр XIX в. Музыкальный театр Франции во 2-ой половине XIX в.

Оперное творчество Гофмана, Вебера, Маршнера, Шпора, Лорцинга, Шумана (обзор). Поэтика немецкой романтической новеллы и довагнеровская опера. Проникновение стилистических особенностей бытовых жанров в музыкальный язык оперы, немецкая романтическая опера и жанр фантастического зингшпиля: черты преемственности.

Оперное творчество Вагнера. Периодизация. Эстетико-философские взгляды композитора и их эволюция. Принцип музыкальной драмы. Лейтмотивная система в произведениях Вагнера разных периодов, ее эволюция. "Тристановское" и "зигфридовское" начало в творчестве Вагнера. Новаторские черты музыкального языка: особенности ладогармонических средств, соотношение голоса и оркестра, принцип построения формы и развития музыкального материала. Влияние философских идей и литературных произведений на концепции музыкальных драм Вагнера. Категория мифа и ее значение для вагнеровского творчества.

Итальянская опера периода Рисорджименто. Отражение в культуре и искусстве национально-освободительного движения. Пути развития жанров *seria* и *buffa* на рубеже 18-19 веков. Особенности сюжетики и драматургии либретто; влияние романтической драмы. Литературные и музыкальные формы в опере *bel canto* и их взаимное влияние. Принципы построения номеров и сцен (на примерах из опер Россини, Беллини, Доницетти).

Оперное творчество Дж. Верди. Периодизация. Оперы Верди на исторические сюжеты и оперы-психологические драмы. Значение сюжетов Гюго, Шиллера и Шекспира для принципов оперной драматургии композитора. Влияние романтической драмы, творчества Доницетти. Верди и жанр большой оперы; использование принципа локального и исторического колорита. Позднее творчество Верди и проблема вагнеровских влияний.

Жанры французского музыкального театра первой половины XIX века: опера комик и опера спасения, большая опера. Парижский период творчества Мейербера: основные черты жанра большой оперы, музыкальная драматургия, особенности либретто и сценического воплощения. Трактовка исторических событий, драматургия контрастов, принцип локального и исторического колорита. Влияние творчества Мейербера на оперных композиторов 19 века.

Оперы Берлиоза в русле традиций французского музыкального театра 18-начала 19 веков. Симфоническое творчество Берлиоза, принципы программности и лейттематизма (на примерах "Фантастической симфонии" и "Гарольда в Италии"). Влияние театра на драматургию его симфонических произведений (на примере "Ромео и Юлии"). Переосмысление кантатно-ораториальных жанров (на примере "Осуждения Фауста").

Музыкальная жизнь Франции в середине 19 века: кризис большой оперы и оперы комик, академических инструментальных жанров. Появление новых жанров оперетты и лирической оперы. Творчество Жака Оффенбаха. Жанры оперетты и водевиля, преобладание сатирических и пародийных сюжетов, влияние популярных жанров. Переход Оффенбаха к жанру лирической оперы в "Сказках Гофмана".

Шарль Гуно и жанр лирической оперы. Открытие и деятельность "Лирического театра". Появление жанра лирической оперы, использующего приемы большой и комической оперы. Адаптация сюжетов литературной классики к жанровым условиям музыкального театра в оперных либретто. Влияние стилистики салонных и бытовых жанров. "Фауст" Ш. Гуно как образец жанра. Поэтика лирической оперы и жанровые эксперименты в творчестве Ж. Бизе (на примерах опер "Искатели жемчуга", "Кармен"), А. Тома ("Миньон", "Гамлет"), Ж. Массне ("Вертер"), Сен-Санса ("Самсон и Далила"). Экзотическая (восточная/испанская) тематика лирических опер.

Тема 6. Композиторы национальных школ второй половины 19 века. Творчество Б. Сметаны, А. Дворжак, Э. Грига, И. Альбениса.

Идеи романтического национализма и внимание к национальной истории и фольклору. Синтезирование приемов позднеромантической инструментальной и оперной музыки и национальных музыкальных традиций.

Программные инструментальные произведения и опера как центральные концептуальные жанры творчества.

Бедрих Сметана: оперное и программное симфоническое творчество. Жанры комической и исторической оперы в его творчестве. Обращение к народно-бытовым песенным и танцевальным жанрам. Жанр симфонической поэмы в творчестве Сметаны (на примере цикла "Моя родина").

Антонин Дворжак как крупнейший оперный композитор и симфонист. Инструментальные жанры и влияние национальных традиций: "Славянские танцы" и "Славянские рапсодии"; жанр симфонической поэмы; традиции австро-немецкого симфонизма в симфониях. Музыкальная драматургия опер Дворжака (на примере "Русалки").

Творчество Эдварда Грига. Влияние немецкого романтизма и претворение черт норвежского фольклора в творчестве Грига. Характерные ладогармонические, ритмические, жанровые приемы. Преобладание жанров вокальной и инструментальной миниатюры, камерность. Сочинения крупных форм (фортепианная Соната, Баллада, Концерт a-moll). Музыка Грига к драматическим спектаклям ("Сигурд Крестonosец", "Пер Гюнт"). Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

Творчество Исаака Альбениса и течение Ренасьименто. Претворение жанров испанского фольклора в циклах пьес Альбениса для фортепиано. Влияние творчества Ф.Листа и В. Д'Энди на инструментальные произведения Альбениса.

Тема 7. Французский музыкальный импрессионизм. Творчество К.Дебюсси и М.Равеля.

Музыкальный импрессионизм. Внемузыкальные влияния: воздействие импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века, стиля Ф.Шопена, Ф.Листа и композиторов "Могучей кучки". Антивагнеровская направленность музыкального "импрессионизма", стремление к возрождению национальных традиций французского искусства. Предвосхищение некоторых элементов импрессионистского письма в творчестве А. Дюпарка, Э. Шоссона, Ж. Массне.

Жизненный и творческий путь К. Дебюсси. Черты ладогармонического мышления, ритма, интонации и тематизма, тембровой выразительности, музыкальной формы. Соотношение импрессионистских и символистских тенденций. Предвосхищение барочных моделей неоклассицизма. Тенденции экспрессионизма композитора ("Пеллеас" и эстетика Метерлинка; обращение к Э. По).

Значение творчества Равеля в истории музыки XX века. Освоение эстетических идей импрессионизма в творчестве довоенных лет и преодоление их в произведениях 20-х годов. Тяготение композитора к характерно-бытовому, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкально-театральным жанрам. Сходство и различия эстетических позиций Равеля и Дебюсси. Клас-сицистские черты мышления Равеля как выражение национальной окрашенности его творчества. Влияние литературы. Особенности подхода к античной теме, предвосхищение неоклассицизма. Послевоенное творчество Равеля. Важнейшие изменения в тематике и стилистике. Отражение новых идейно-эстетических веяний.

Тема 8. Периодизация музыкальной культуры XX века. Главные эстетические направления в западно-европейской музыке первой половине XX века.

XX век в истории культуры. Изменение среды обитания европейской цивилизации. Влияние технического прогресса на искусства. Периодизация музыкальной культуры XX в. Общественно-историческая панорама начала века. Параллельное развитие позднеромантических традиций и новаторских течений эпохи модерна, "контрапункт стилей". Обзор основных стилевых направлений "новой музыки": экспрессионизм, неоклассицизм, "новый динамизм", неофольклоризм. Влияние джаза. 30-40-е годы - время создания наиболее значительных, концепционных сочинений, составивших "золотой фонд" современного искусства. Авангард 50-х годов. Постепенное формирование "нового традиционализма". Неоромантизм 70-80-х годов.

Тема 9. Творчество Игоря Стравинского.

Стравинский как яркий представитель русской культуры предреволюционного десятилетия и один из лидеров (после 1913 г.) зарубежной музыки, определявший во многом музыкальный процесс XX века. Стравинский и мировая музыка. Сложность эволюции композитора, характеризующейся неожиданными стилистическими сменами. Три периода зрелого творчества: русский, неоклассический, поздний. Круг образов, тем, выразительные средства, наиболее показательные произведения для каждого этапа. Обзор жанров творчества. Создание новых типов музыкальных спектаклей. Особенности неоклассицизма Стравинского, его универсальный характер. Принципы работы с моделью. Лаконизм, "формульность" тематизма. Вариационная остринатность как основа композиторского метода. Предпочтительные формы: старосонатная, сонатная с эпизодом, вариационная, инвенционная, фуга. Сюитный принцип строения цикла.

Тема 10. Музыка Франции. Творчество Эрика Сати. Группа шести.

Историческая панорама развития музыкальной культуры Франции первой трети XX в. Париж - один из крупнейших музыкальных центров Европы. Значение новых художественных течений (символизм, футуризм, конструктивизм, сюрреализм и пр.), смежных видов искусства для композиторского творчества. Эстетика неоклассицизма во французском искусстве. Роль И. Стравинского. Э. Сати (1866-1925) - апологет новых идей, эстетики эпатажа, принципов урбанизма и конструктивизма в музыке. Создатель "меблировочной музыки". Творчество французских композиторов группы "Шести". Ее представители (А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Л. Дюрей, Ж. Орик, Ж. Тайфер). История создания группы. Роль Ж. Кокто. Влияние творчества Г. Аполлинера, П. Клоделя, П. Валери, П. Элюара, П. Пикассо; в музыке - И. Стравинского и Э. Сати. Основные эстетические принципы: нигилизм, пародия, гротеск, буффонада; отражение эстетики города. Понятие "новой простоты". Музыкально-выразительные приемы: рельефность мелодики, сжатость формы, использование разного рода полиобразований (полифункциональность, политональность), оркестровые принципы (стремление к изобразительности, "оркестр солистов"). Влияние эстрады, мюзик-холла, джаза. "Аркёйская школа", "Молодая Франция". Религиозные и пантеистические произведения О. Мессиана. Французские композиторы второй волны авангарда: П. Булез, Я. Ксенакис, П. Шеффер.

Тема 11. Музыкальная культура Австрии. Экспрессионизм и нововенская школа.

Первая половина XX в. - один из самых сложных и драматичных периодов в истории Австрии. Философские учения Шпенглера, Бергсона, Хайдеггера, Фрейда и их влияние на австрийскую культуру. Интенсивность художественной жизни. Пессимизм концепций многих деятелей искусства. Зарождение экспрессионизма - художественного течения в австро-немецкой литературе, живописи и музыке. Его основные черты: отражение социальной дисгармонии в обществе и кризисных состояний человеческой психики, художественный субъективизм, деструктивность формы и языка. Новая венская школа и ее представители. Эстетические принципы А. Шенберга и его учеников, утверждавших принципы додекафонии в музыке. Черты стиля А. Берга и А. Веберна. Течения новой музыки (Э. Кшенек, Э. Веллес, И.М. Хауэр, Ф. Шреккер, А. Цемлинский), постромантизм (Ф. Шмидт, И. Маркс), необарокко (И.Н. Давид). Нововенская оперетта: произведения Ф. Легара, И. Кальмана, О. Штрауса, Л. Фалля. Обращение к современной тематике, обновление драматургических средств. Проникновение в оперетту конфликтности, преобладание оперного, лирико-психологического начала. "Сильва" Кальмана, "Цыганская любовь" Легара. Деятельность музыковедов Г. Адлера, Э. Курта, Т. Адорно. Упадок австрийского искусства в конце 30-х годов, связанный с распространением фашизма. Отъезд многих деятелей культуры за рубеж.

Тема 12. Музыкальная культура Германии. Неоклассицизм. Творчество Пауля Хиндемита и Карла Орфа.

Художественная жизнь Германии Веймарского периода. Параллельность существования позднеромантического академизма и стиля модерн. Конструктивизм и "новая деловитость" ранних опусов П. Хиндемита. Социальный музыкальный театр Брехта - Вайля. Песенное и хоровое ?пролетарское? искусство Х. Эйслера. Неоклассицистские тенденции в творчестве Хиндемита и Орфа. Деятельность Шенберга. Мощная волна художественной эмиграции после прихода к власти нацистов. Возникновение центров новой немецкой музыки в США (1933-1945). Возрождение немецкой культуры после второй мировой войны в условиях разьединенной Германии. Развитие авангардистских тенденций в ФРГ. Высокий уровень музыкального исполнительства в Германии в XX веке. Деятельность выдающихся дирижеров В. Фуртвенглера, О. Клемперера, Б. Вальтера, Г. Караяна; пианиста А. Шнабеля, певца Д. Фишер-Дискау. Авторитет немецкого музыкознания (Г. Аберт, К. Закс). Эволюция творчества Рихарда Штрауса. Мировоззренческие и технологические основы творчества Пауля Хиндемита. "Мировой театр" Карла Орфа.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

music fancy - <http://www.musicfancy.net/ru/music-history/135>

Елена КИНДЮХИНА. Музыкальный театр Пуленка - <http://www.opentextnn.ru/music/epoch%20XX/?id=4920>

Зарубежная музыка XX века - http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/zar_muz.htm

Классическая музыка - <http://www.classic-music.ru/zm3.html>

Стравинский, И.Ф. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии - http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/stravinskiy/0/j0.html

Стригина Е.В. Музыка XX века -

http://nashaucheba.ru/v53555/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B5.%D0%B

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

<http://krugosvet.ru> - <http://krugosvet.ru>

<http://musicfancy.net> - <http://musicfancy.net/ru/music-history/67>

<http://www.intoclassics.net/> - <http://www.intoclassics.net/>

<http://www.muzzal.ru> - http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm

История зарубежной музыки XX века - http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/zar_muz.htm

Стригина Е.В. Музыка XX века -

http://nashaucheba.ru/v53555/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B5.%D0%B

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	На лекциях педагог освещает основные пути развития зарубежной музыки от древности до XX века включительно. Выявляются ведущие тенденции в функционировании музыкального искусства в Западной Европе и Америке в отдельные периоды: идеи, музыкальный язык, жанры, творческие объединения музыкантов, персоналии. На лекциях проводятся параллели с художественно-стилевыми явлениями русского музыкального искусства. На этой основе происходит культурологическое осмысление музыкально-исторического процесса, восприятие его в целостности.
практические занятия	На практических занятиях анализируются наиболее показательные музыкальные произведения, их драматургическое и стилистическое воплощение. Большое внимание уделяется прослушиванию и просмотру произведений, работе с нотным текстом (определение разделов формы, тематизма, музыкально-выразительных средств).
самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов подразумевает работу с текстами лекций, учебников, монографий и статей; конспектирование материала; прослушивание и запоминание на слух музыкальных произведений зарубежных авторов с выявлением основного тематизма, разделов формы, освоением их стилистического и жанрового своеобразия; исполнения фрагментов музыкальных сочинений зарубежных композиторов. Обучающимся следует прослушать указанные музыкальные произведения по клавирам и партитурам.
экзамен	Экзамен - это форма итоговой отчетности студента по дисциплине. Экзамен проводится по билетам или в форме собеседования (на выбор студента) для проверки знаний, навыков и умений студента. Огромную роль в успешной подготовке к экзамену играет правильная организация подготовки к нему. Рекомендуется при подготовке к экзамену: 1. просмотреть вначале программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем и определения вопросов педагогу на консультации; 2. обратиться к рекомендованным педагогам учебно-методическим материалам, соблюдая последовательность изучаемых тем; 3. актуализировать слуховой опыт, накопленный в процессе изучения курса. Необходимо представлять основные периоды развития зарубежной музыки; знать стилевые черты изученных композиторов; уметь анализировать пройденные произведения. При подготовке ответа следует выписать план, отражающий логику развертывания мысли.
зачет	В ходе подготовки к зачету обучающимся доводятся заранее подготовленные вопросы по дисциплине. При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые для успешной сдачи зачета. В ходе сдачи зачета учитывается не только качество ответа, но и текущая успеваемость обучающегося.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки "Музыка".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.03.04 История зарубежной музыки

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. <http://www.znaniium.com/bookread.php?book=320776>

Сафиуллина, Л.Г. Зарубежная музыка XX века: учебное пособие / Л.Г. Сафиуллина. - Казань: РИЦ 'Школа', 2014. - 192 с.

Дополнительная литература:

Борец Т.П. Зарубежные композиторы - детям. Учебно-методическое пособие для студентов вузов музыкально-педагогического профиля и учителей музыки общеобразовательных школ / Т.П. Борец. - Казань: ИФИ К(П)ФУ, 2012. - 20 с. http://kpfu.ru/docs/F1833678834/Borec.T.P..Zarubezhnye.kompozitory._.detyam.pdf

Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки: Популярные лекции : для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Е. Л. Гуревич. - М. : Академия, 2000.- 320 с.

Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX в. М.: 'Композитор', 2010. - 556 с. <http://e.lanbook.com/view/book/41044/>

Салихова Л.И. История зарубежной музыки: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 050100.62 'Педагогическое образование' и профилю 'Музыкальное образование'. - Казань: КФУ, 2013. - 84 с. https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=9rPr1ODnZOLDKHLhwzn4tr5WOJ7lnVybCl6lmh0dHA6Ly9rcGZ1LnJ1L2RvY3MvRjg5MjE5Nzk2My9TYWxpaG92YS5MLk

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.03.04 История зарубежной музыки

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе ПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.