

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
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
(ДО КФУ)

« 01 » ИЮНЯ 2021 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: очно-заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

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 филологии и культуры 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:

- основные стилевые направления, национальные школы, жанровую 'палитру' зарубежного музыкального искусства;
- творческие портреты выдающихся зарубежных композиторов; историю создания, образное содержание и особенности строения вершинных музыкальных произведений.

Должен уметь:

- рассказать об основных периодах истории зарубежной музыки, о жизни и творчестве крупных композиторов; использовать полученные знания в педагогической практике;
- играть (петь) фрагменты тем из произведений, отражающих межкультурное разнообразие общества.

Должен владеть:

- навыками анализа пройденных музыкальных произведений;
- комплексом слуховых представлений о ведущих стилевых направлениях зарубежной музыки, индивидуальных композиторских стилях, наиболее показательных произведениях.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к обязательной части ОПОП ВО.

Осваивается на 1, 2, 5 курсах в 1, 2, 3, 9 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 74 часа(ов), в том числе лекции - 60 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 61 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 семестре; зачет в 9 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	Се- местр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Само- стоя- тель- ная ра- бота
			Лекции, всего	Лекции в эл. форме	Практи- ческие занятия, всего	Практи- ческие в эл. форме	Лабора- торные работы, всего	Лабора- торные в эл. форме	
1.	Тема 1. Предпосылки возникновения музыкального искусства. Музыка Древнего мира, Средневековья и Возрождения.	1	5	0	0	0	0	0	5
2.	Тема 2. Музыкальная культура XVII - XVIII вв. Стили барокко, рококо, раннего классицизма. Возникновение оперы. Развитие жанров инструментальной музыки.	1	7	0	0	0	0	0	7
3.	Тема 3. Немецкое барокко: И.С.Бах и Г.Ф. Гендель.	1	6	0	0	0	0	0	6
4.	Тема 4. Венский классицизм. Оперная реформа К.В. Глюка. Черты стиля В.А. Моцарта. Сонатно-симфонический цикл в творчестве Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л.Бетховена.	2	6	0	0	0	0	0	6
5.	Тема 5. Эпоха музыкального романтизма. Творчество Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Мендельсона. "Поэт фортепиано" Ф.Шопен. "Спорный гений" Ф.Лист.	2	6	0	0	0	0	0	6
6.	Тема 6. Итальянская романтическая опера бельканто. Французская большая опера и творчество Дж. Мейербергера. Романтический балет. Творчество Г.Берлиоза. Немецкая романтическая опера: творчество К.М. Вебера и Р. Вагнера. Оперы Дж.Верди.	2	6	0	0	0	0	0	6
7.	Тема 7. Два великих венца: И.Брамс и А. Брукнер.	3	4	0	0	0	0	0	2
8.	Тема 8. Композиторы национальных школ (Чехии, Норвегии, Испании) второй половины XIX века.	3	0	0	3	0	0	0	1
9.	Тема 9. Музыкальный театр Франции во второй половине XIX в. Жанры оперетты и водевиля. Творчество Ж.Оффенбаха.	3	1	0	2	0	0	0	1
10.	Тема 10. Веризм. Импрессионизм.	3	3	0	1	0	0	0	2
11.	Тема 11. Музыкальная культура Вены рубежа XIX-XX веков и творчество Гуго Вольфа. Вокальное и симфоническое творчество Г. Малера.	3	4	0	0	0	0	0	2
12.	Тема 12. Периодизация музыкальной культуры XX века. Изменения в области стиля и в системе жанров. Главные эстетические направления в западноевропейской музыке первой половины XX века.	9	2	0	0	0	0	0	2
13.	Тема 13. Музыка Франции. Э. Сати и Группа Шести. "Молодая Франция" и творчество О.Мессиаана.	9	2	0	0	0	0	0	3
14.	Тема 14. Музыкальная культура Австрии. Новая венская школа. Неовенская оперетта.	9	2	0	1	0	0	0	3

N	Разделы дисциплины / модуля	Се- местр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Само- стоя- тель- ная рабо- та
			Лекции, всего	Лекции в эл. форме	Практи- ческие занятия, всего	Практи- ческие в эл. форме	Лабора- торные работы, всего	Лабора- торные в эл. форме	
15.	Тема 15. Музыкальная культура Германии XX века. Творчество Р. Штрауса, П. Хиндемита, К. Орфа.	9	2	0	1	0	0	0	2
16.	Тема 16. Музыкальная культура Англии и творчество Б. Бриттена.	9	1	0	1	0	0	0	2
17.	Тема 17. Фольклористическая тенденция в музыке XX века.	9	1	0	1	0	0	0	2
18.	Тема 18. Музыкальная культура США.	9	1	0	1	0	0	0	2
19.	Тема 19. Послевоенный авангард.	9	1	0	1	0	0	0	1
	Итого		60	0	12	0	0	0	61

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предпосылки возникновения музыкального искусства. Музыка Древнего мира, Средневековья и 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 хорала. 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. Дюфай, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Депре, О. Лассо). Месса - центральный вокально-хоровой жанр эпохи Возрождения. Светские многоголосные контрапунктические песни строгого стиля: шансон (Дюфай, Окегем, Обрехт, Депре, 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, лютневого, 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. Музыкальная культура XVII - XVIII вв. Стили барокко, рококо, раннего классицизма. Возникновение оперы. Развитие жанров инструментальной музыки.

Эстетика барокко.

Утверждение в музыке гомофонно-гармонического склада с джачимся 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.

Тема 3. Немецкое барокко: И.С.Бах и Г.Ф. Гендель.

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

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

Кантаты и оратории: их назначение. Текстовые источники: Библия и Новый Завет. Пассионы: отказ от современной, концертной трансформации пассионов, выходящих за рамки церковной литургии. Развитие старого типа пассионов, опирающихся на канонический текст. Основные компоненты вокальных сочинений Баха: хорал, речитатив, ария, хор.

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

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

Противопоставление старой традиции (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 (шесть виолончельных сюит соло и шесть 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 в творчестве Генделя. Воздействие традиций гамбургской оперы на оперное творчество Генделя. 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" (1742), "Самсон" (1743).

Составляющие героико-монументального стиля Генделя: увеличение роли хоровых и оркестровых эпизодов.

Тенденция к созданию сквозных сцен (арии, объединенные с хорами). Значимость англиканских гимнов-антем в ораториальном наследии Генделя.

Инструментальная музыка Генделя: пленэрные сочинения и concerto grosso. Обновление и индивидуализация концертного цикла: контрасты частей, использование танцевальных ритмов. Углубление Adagio или Andante в центре цикла. Особенности генделевского тематизма (мотивная расчлененность и ясность структуры). Concerto grosso op.6.

Тема 4. Венский классицизм. Оперная реформа К.В. Глюка. Черты стиля В.А. Моцарта. Сонатно-симфонический цикл в творчестве Й. Гайдна, В.А. Моцарта и 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. "Орфей и Эвридика", "Альцеста", "Телемак", "Парис и Елена".

Предисловие к опере "Альцеста" как манифест новой оперной эстетики. 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.

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

Новое драматургическое истолкование оркестра. "Дон Жуан" (1787) - "веселая драма" (*dramma giocoso*). Взаимодействие приемов оперы *seria* и *buffa*.

"Волшебная флейта" (1891). Раздвижение рамок зингшпиля до аллегорической драмы.

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

Развитие сонаты, давшей имя первым частям симфоний. Усвоение сонатой оркестровой массивности фактуры и масштабности форм. Идея событийного развития, выраженная в сопоставлении главной и побочной тем и их тональной логике. Философская идея сонатно-симфонического цикла: концепция истории и ее смысла. "Симфонизм - тип композиторского мышления, оперирующего не данностями, а процессами" (Т. Чередниченко).

Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров. Симфоническое творчество Й. Гайдна. Сходство структурно-композиционных поисков с областью квартетного письма. Утверждение четырехчастного цикла (с 31 симфонии). Типизация инструментальных образов и приемы изобразительной наглядности. Установление прочной связи определенных форм с частями сонатно-симфонического цикла. Рост элементов разработки в сонатных аллегро и появлении эмоциональной напряженности, драматизма. Увеличение оркестрового состава. Индивидуализация отдельных инструментов. "Лондонские" симфонии (1788 - 1795).

Клавирное творчество Й. Гайдна. Установление трехчастной структуры в сонатах и трио Й. Гайдна. Замена в ряде случаев трехчастности - двухчастностью. Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма. Оратории Гайдна. Музыкальная драматургия и стиль поздних ораторий "Сотворение мира" (1798) и "Времена года" (1801).

Инструментальное творчество Моцарта. Черты дивертисментного стиля в ранних оркестровых сочинениях. Опора на четырехчастную схему симфонического и ансамблевого цикла. Углубление контраста между частями сонатного цикла, между партиями сонатного аллегро, а также внутри тем.

Отход Моцарта от народно-жанрового тематизма. Универсализм моцартовского интонационного словаря. Кантабильность инструментальных тем, привнесенная из оперного искусства. Полифонические приемы развития тематизма. Оркестр Моцарта: уравновешенность групп, индивидуализация тембров, изменение состава деревянных духовых в поздних симфониях.

Камерная музыка Моцарта. Приоритет сонатной формы. Сонаты для скрипки и фортепиано, квартеты, квинтеты. Переход от клавесина и клавикорда к фортепиано. Стабилизация классического трехчастного цикла в сонате и концерте. Моцарт - основоположник классической формы фортепианного концерта.

Творческий путь Л. Бетховена. Особенности восприятия музыки Бетховена в XIX и XX веках. Периодизация творчества 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 как основная черта бетховенского симфонизма. Фортепианные сонаты и концерты.

Тема 5. Эпоха музыкального романтизма. Творчество Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Мендельсона. "Поэт фортепиано" Ф.Шопен. "Спорный гений" Ф.Лист.

Термин "романтизм", его этимология и генезис. Романтизм как художественный метод: концепция идеального и романтическое двоемирие. Интуиция и искусство как способы познания. Система музыкальных жанров в искусстве романтиков. Обновление форм музыкальной жизни в начале 19 века, формирование новой концертной практики. Фигура исполнителя-виртуоза и ее значение. Виртуозные концертные жанры. Камерное, бытовое инструментальное и вокальное музицирование и связанные с ним жанры. Идея синтеза искусств и программная инструментальная музыка. Историческая и сказочно-фантастическая опера: обновление поэтики жанра. Дальнейшая эволюция симфонии в XIX веке. Отход жанра симфонии и сонаты на второй план в творчестве композиторов романтиков.

Шуберт и бытовая музыкальная культура Вены. Традиции *Hausmusik* в инструментальном творчестве Шуберта. Жанр *Lied* в творчестве Шуберта. Эволюция инструментального творчества композитора. Переосмысление Шубертом крупных циклических форм (сонаты, камерные ансамбли, симфонии); особенности тематизма, формообразования и развития. "Фьербрас" как попытка создания большой романтической оперы.

Литературная ориентированность творчества Шумана; автобиографичность. Проблема периодизации: смена стилистической и жанровой парадигмы в 1840-1850-е гг. ("второй Шуман"). Циклы вокальных и фортепианных миниатюр - внутренняя организация, драматургия, структура. Претворение и переосмысление классических традиций в симфонических и камерных инструментальных циклах Шумана. Ораториальное творчество Шумана в контексте жанра в 19 веке.

Значение деятельности Мендельсона как дирижера, педагога, просветителя для развития немецкой музыкальной культуры. Классицистские и романтические тенденции в творчестве Мендельсона. Жанры камерной инструментальной и вокальной музыки в творчестве композитора, их связь с традициями бытового музицирования и эстетикой бидермейер.

Черты фортепианного стиля Ф. Шопена. Роль жанра фортепианной миниатюры в становлении шопеновского стиля.

Лист и французская музыкальная культура первой половины 19 века. Виртуозы "парижской школы" (Тальберг, Герц, Мошелес) и Лист; формирование жанров транскрипций, парафраз. Особенности техники, фортепианного стиля, музыкальной формы.

Тема 6. Итальянская романтическая опера бельканто. Французская большая опера и творчество Дж. Мейербергера. Романтический балет. Творчество Г.Берлиоза. Немецкая романтическая опера: творчество К.М. Вебера и Р. Вагнера. Оперы Дж.Верди.

Период Рисорджименто. Отражение в культуре и искусстве Рисорджименто 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).

Жанры французского музыкального театра первой половины XIX века: опера комик и опера спасения, большая опера. Эстетика литературного французского романтизма в работах Гюго, Стендаля, Шатобриана.

Парижский период творчества Мейербергера: основные черты жанра большой оперы, музыкальная драматургия, особенности либретто и сценического воплощения. Трактовка исторических событий, драматургия контрастов, принцип локального и исторического колорита. Влияние творчества Мейербергера на оперных композиторов 19 века.

Романтический балет. "Сильфида" Шнейцхоффера, "Жизель" Адама.

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").

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.

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.

Тема 7. Два великих венца: И.Брамс и А. Брукнер.

Взаимодействие классических и романтических тенденций в творчестве Брамса. Связь с традициями немецкого музыкального барокко. Брамс и "лейпцигская школа". Ранний период творчества (фортепианные жанры), "шуманианство" Брамса. Симфонизация фортепианных сонат и камерных ансамблей. Эволюция жанра фортепианной миниатюры.

Вокальное творчество. Интерес к фольклору, обработки народных песен, хоры и *Folkslied*. "Немецкий реквием": особенности интонационной и жанровой драматургии. Вокальный цикл "Прекрасная Магелона" и шумановские традиции.

Брамс-симфонист. Мышление в рамках классических закономерностей симфонического жанра. Опора на бытовые жанры, значение принципа вариационности, полифония Брамса. Симфония как "инструментальная драма". Функции частей: проблема финалов, роль средних частей. Особенности оркестровки. Симфонизированная трактовка жанра концерта.

Жанры инструментальной и вокальной миниатюры в контексте традиций немецкого романтизма. Традиции кантатно-ораториальных жанров немецкой музыки и *Lied* в Немецком реквиеме и вокальных циклах Брамса.

Претворение традиций австро-немецкого романтического симфонизма и жанров эпохи барокко в творчестве А. Брукнера. Месса и симфония как основные жанры в наследии композитора. Стилиевые истоки творчества, влияние И.-С. Баха, Шуберта, Вагнера и др. Широкое использование интонаций бытовых жанров, хорала; автоцитирование. Особенности оркестровки (воздействие вагнеровского оркестра и органного мышления Брукнера). Замкнутость и особенность внутренних разделов. "Драматургическая модель" брукнеровских симфоний; использование лейттем; центральная роль медленных частей. Особенности полифонического мышления композитора.

Тема 8. Композиторы национальных школ (Чехии, Норвегии, Испании) второй половины XIX века.

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 Крестоносец", "Пер Гюнт"). Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

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

Тема 9. Музыкальный театр Франции во второй половине XIX в. Жанры оперетты и водевиля. Творчество Ж.Оффенбаха.

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 10. Веризм. Импрессионизм.

Литературные и эстетические предпосылки веризма. Формирование устойчивых драматургических, сюжетных и стилистических приемов в оперном творчестве Масканы, Чилеа, Леонкавалло (ариозные формы, драматургия сквозных сцен, камерность действия, разнообразие стилистических влияний). Вагнерианские тенденции в операх Леонкавалло, Чилеа. Особенности вокального письма.

Веризм во французском музыкальном театре рубежа 19-20 вв. (оперы А. Брюно, Г. Шарпантье).

Оперное творчество Джакомо Пуччини как завершение традиции итальянского музыкального театра 19 века. Эволюция творчества композитора. Многообразие стилистических истоков. Влияние поздних сочинений Верди, французского оперного театра, веризма, импрессионизма, экспрессионизма, воздействие неевропейских культур. Особенности лейтмотивной техники Пуччини. Тенденция к камерности. Новаторские черты гармонического языка, темброматериального мышления композитора.

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-бытовым, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкально-театральным жанрам. Сходство и различия эстетических позиций Равеля и Дебюсси. Классические 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 11. Музыкальная культура Вены рубежа XIX-XX веков и творчество Гуго Вольфа. Вокальное и симфоническое творчество Г. Малера.

Эпоха венского модерна. Жанр "стихотворения с музыкой" в творчестве Вольфа и традиции романтической Lied. Вагнерианство Вольфа и его проявление в музыкальном языке. Роль декламационности, музыка как средство детализации смысла текста. Сборники песен Вольфа: принцип контраста и внутренние "лейтмотивы". Сочетание вагнеровского влияния (неоромантизм) и неоклассицистских тенденций в опере "Коррехидор".

Малер и австро-немецкий романтизм. Литературные и философские интересы Малера (немецкий фольклор, Жан-Поль, Ницше, Гете, немецкая романтическая поэзия, Достоевский и др.). Опосредованная программность симфоний Малера и понятие "интонационной фабулы" (Барсова). Гротескное в творчестве Малера как отзвук романтической иронии. Интонационная связь с городским фольклором, использование жанровых моделей (хорала, лендлера, марша и т.п.). Черты малеровской оркестровки.

Жанр симфонизированной Lied. Стрoение малеровский вокальных циклов (на примере "Песен странствующего подмастерья"). Интонационная, формoобразующая и концептуальная связь песен из "Волшебного рога мальчика" и симфоний № 2-4; "Песен об умерших детях" и симфоний № 5-7. Жанровый синтез в "Песне о земле". Тенденция к камерности в поздних произведениях композитора. Влияние симфонизма Малера на нововенцев, Шостаковича. Малер - оперный и симфонический дирижер.

Тема 12. Периодизация музыкальной культуры XX века. Изменения в области стиля и в системе жанров. Главные эстетические направления в западноевропейской музыке первой половины 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 13. Музыка Франции. Э. Сати и Группа Шести. "Молодая Франция" и творчество О.Мессиана.

Сложный путь общественно-политического развития Франции между двумя мировыми войнами. Модернизм во французском искусстве. Возникновение группы "Шести" в составе: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж.Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. Учитель "Шести" - Э. Сати: его эксцентрический балет "Парад" и философская музыкальная драма "Сократ". Идеолог группы Ж. Кокто и его манифест нового искусства "Петух и арлекин". Влияние идей И.Ф. Стравинского. Антиромантическая и антиимпрессионистская направленность творчества участников "шестерки", ориентация на художественный эксперимент. Обращение к звучащей современности: урбанизм, машинерия, джаз, цирк, мюзик-холл. Видоизмененные жанровые опоры и техника "новой простоты": реабилитация мелодии, "обнаженная фактура", роль *ostinato*. Коллективный альбом - балет "Новобрачные с Эйфелевой башни". Вторая фаза - (с середины 1920-х годов) - поворот к серьезным темам, осмысление античных, библейских образов, религиозных идей; разработка масштабных жанров (опера, оратория, симфония, кантата). Ко второй половине 1920-х годов окончательный распад группы.

Дариус Мийо - огромное творческое наследие широчайшего жанрового диапазона. Разнообразие творческих интересов. Эксперименты с формой в "операх-минутках", "маленьких симфониях" и крупномасштабные замыслы, от-меченные политональностью, сложной контрапунктической техникой (трилогия "Орестея", оперы "Христофор Колумб", "Боливар"; симфонии, кантаты). Широкое использование фольклора, отечественного и зарубежного (бразильского, северо-американского).

Артур Онеггер - крупнейший франко-швейцарский композитор XX века. Глубинные связи с немецкой музыкальной традицией, ярко проявившиеся в зрелый период творчества. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет ("Pacific-231", "Регби") к масштабным гуманистическим концепциям в оперно-ораториальном и симфоническом жанрах. Расцвет ораториального творчества в 1930-е годы: "Крики мира", "Пляска мертвых"; особое значение драматической оратории "Жанна д'Арк на костре" - воплощение национальной идеи в условиях сложного жанрового и стиливого синтеза. Онеггер-симфонист. Опора на традиции С. Франка: возрождение конфликтного, драматического типа симфонизма, обращение к трехчастному циклу, важная роль хорала, черты органности в оркестровой фактуре. Отражение трагедий времени в "военных" симфониях. Онеггер - музыкальный писатель и публицист.

Франсис Пуленк. Ранние годы творчества - под влиянием эстетики "Шестерки" (Негритянская рапсодия, "Кокарды"). Неоклассические тенденции в балетах 1920-х годов ("Les biches", "Утренняя серенада"), в сфере концертных (Сельский концерт для клавесина с оркестром) и камерно-ансамблевых сочинений. В зрелый период проявление самобытного таланта в различных сферах вокальной музыки. Романсы и песни на слова П. Элюара, Г. Аполлинера, М. Жакоба и др. Кантатно-ораториальное творчество (светская и духовная линии). Оперное творчество: опера-буффа "Грудь Тирезия", религиозно-философская драма "Диалоги кармелиток", моноопера "Человеческий голос".

Новая творческая группировка конца 1930-х годов - "Молодая Франция" (О.Мессиаан, А. Жоливе, Ф. Лесюр, И. Бодрие). Мессиаан как выдающийся композитор, теоретик, органист, педагог; связь между французской классикой и современностью в его творчестве. Ассимиляция множественных традиций от грегорианики, элементов фольклора до идей К. Дебюсси, М. Равеля, И.Ф. Стравинского. Органичное преломление взаимоисключающих влияний. Религиозно-пантеистические основы музыкальной поэтики О. Мессиаана. Программность его сочинений, основанная на числовой и цветовой теологической символике. Теория ритма: поиски "аметрической" музыки под влиянием древнегреческой и индуистской ритмики, разнообразие полиметрических и полиритмических моделей. "Лады ограниченных транспозиций". Периодизация творчества с кульминацией в завершающем "периоде синтеза". Педагогическая деятельность. Влияние идей Мессиаана на творчество композиторов европейского авангарда второй волны.

Тема 14. Музыкальная культура Австрии. Новая венская школа. Неовенская оперетта.

Развитие экспрессионизма в австрийском искусстве. Ведущая роль в музыкальной жизни "нововенской" школы во главе с А. Шенбергом. Высокий уровень музыкально-театральной и концертной жизни Вены, организация международных моцартовских фестивалей в Зальцбурге, выдающееся искусство дирижеров (Б. Вальтер). Упадок художественной жизни Вены после присоединения к гитлеровской Германии.

Шенберг как крупнейший представитель экспрессионизма в музыке, глава "нововенской" школы, создатель серийной техники. Основные этапы творчества. Влияние позднего романтизма в раннем периоде творчества (на примере оратории "Песни Гурре"). Поворот атонализму, влияние символизма и экспрессионизма на образы и сюжеты. Новая трактовка инструментального ансамбля, прием Sprechstimme. Воскрешение старинных полифонических форм. Серийная техника и ее конструктивно-эстетические основы. Немецкий и американский периоды творчества Шенберга. Религиозная тематика в последних сочинениях. А. Шенберг - педагог и теоретик.

Альбан Берг. Гуманистическая и социальнокритическая направленность его творчества. Эволюция творчества Берга. Опера "Воцек". Экспрессионистская трактовка сюжета. Новаторское решение оперных форм. Преобладание декламационности над песенностью при разностороннем использовании вокального начала. Драматургическая роль оркестра. Свободное претворение двенадцатитоновости. Новые тенденции в позднем периоде творчества Берга. Концерт для скрипки с оркестром - вершина инструментальной музыки Берга.

Антон Веберн. Периодизация творчества композитора. Ориентация композиторского творчества на стиль нидерландской полифонической школы. Тотальная серийность. Новые представления о музыкальном времени. Предельная смысловая концентрированность и афористичность высказывания. Работа с индивидуализированными камерными составами. Влияние открытий А. Веберна на становление композиторов послевоенного авангарда.

Развитие жанров популярной музыки, новый расцвет оперетты. Ференц Легар, Имре Кальман, Оскар Штраус, Лео Фальш как представители неовенской оперетты. Обращение к современной тематике, обновление драматургических средств, интенсивное симфоническое развитие, использование лейтмотивов. Проникновение в оперетту конфликтности, влияние оперного, лирико-психологического начала. В основе сюжетов - любовная история с острой интригой, эмоциональными взлетами и падениями, обыгрывающая социальное неравенство партнеров. Мелодраматизм ситуаций, оттеняемых сюжетной линией второй "каскадной" пары влюбленных. Обращение к венгерским и румынским фольклорным элементам, прежде всего - к стилю вербункош. Опора на жанры чардаша, вальса, а также модных бытовых танцев той эпохи - шимми, фокстрота, танго, регтайма. Влияние джазовой стилистики.

Тема 15. Музыкальная культура Германии XX века. Творчество Р. Штрауса, П. Хиндемита, К. Орфа.

Художественная жизнь Германии Веймарского периода. Параллельность существования позднеромантического академизма и стиля модерн.

Жизненный и творческий путь Р. Штрауса. Отражение в его музыке тенденций романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, неоклассицизма. Романтизм как главная эстетическая и художественная база для композитора. Период до первой мировой войны - наиболее значительный этап творчества. Основные жанры - симфоническая поэма и опера.

Социальный музыкальный театр Брехта - Вайля. Песенное и хоровое "пролетарское" искусство Х. Эйслера.

Конструктивизм и "новая деловитость" ранних опусов П. Хиндемита. Неоклассицистские тенденции в творчестве Хиндемита и Орфа.

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 разъединенной 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).

Тема 16. Музыкальная культура Англии и творчество Б. Бриттена.

Музыкальное возрождение Англии в конце XIX - XX веках. Фольклор и старые мастера, установление связей с современной европейской музыкальной культурой (австро-немецким романтизмом, французским импрессионизмом). Творчество С. Скотта, Г. Холста, Ф. Дилиуса.

Бенджамин Бриттен как вершина английской композиторской школы XX в. Органичное претворение в его произведениях идей современности и самобытного национального искусства. Поиски способов взаимодействия традиций западной и восточной культуры. Нравственно - этическая направленность творчества. Тема детства у Бриттена. Картины родной природы (Восточного побережья Англии) в творчестве композитора. Психологическая нагрузка его музыкальных пейзажей. Этапы творческого пути, обзор жанров.

Оперные сочинения Бриттена: "Питер Граймс", "Поворот винта", "Смерть в Венеции", оперы - притчи.

Музыкально-театральные произведения для детей: "Маленький трубочист", "Ноев ковчег", "Золота тщета". Вовлечение слушательской аудитории в хоровое пение и инструментальное музицирование.

Близость симфонизму Малера и Шостаковича в масштабных оркестровых произведениях.

Интерес к европейскому авангарду и музыкальным новациям в английской музыке с 50-х годов. Расширение музыкальной географии страны, появление музыкальных объединений и фестивалей современной музыки в Челтнеме, Эдинбурге, Олдборо, Йорке, Ковентри.

"Манчестерская группа" композиторов, открывшая новые горизонты в развитии современной британской музыки: Питер Максвелл Дейвис (основатель и лидер), Харрисон Биртвисл, Александр Гёр, Элгар Ховарт, Джон Огдон. Соединение разных этнических элементов (африканских, арабских, индийских, китайских, кельтских, австралийских), традиций классической и популярной музыки (джаз, рок, поп) в творчестве Карла Дженкинса. Пропаганда ценностей мультикультурализма в "Мессе мира. Вооруженный человек" для солистов, хора и оркестра, написанной на английском, арабском и латинском языках. Совмещение народных инструментов, оркестра и голоса в многочастном проекте "Adiemus". Романтическая "сага" "Imagined Oceans" - цикл из 14 пьес, посвященных обнаруженным астрономами на поверхности Луны объектам.

Тема 17. Фольклористическая тенденция в музыке XX века.

Значимость фольклористических тенденций в XX в. для композиторов стран Восточной Европы. Новаторство через взаимодействие с фольклором.

Возможность более точной фиксации фольклорных явлений с изобретением фонографа. Организация экспедиций в отдаленные и трудно-доступные уголки Европы. Открытие древних пластов народного музыкального творчества. Публикация сборников народных песен и инструментальных наигрышей.

Способы обращения композиторов к фольклорному материалу: от расширения звуковой среды до глубокого проникновения в образный и ритмоинтонационный строй народной музыки. Критика опыта использования фольклора предшественниками (музыкантами XIX в.). Влияние раннего Стравинского и Бартока на все национальные школы.

Выдвижение венгерской музыкальной школы в начале XX века в ряд ведущих национальных музыкальных школ Европы. Ее новаторский, подчеркнуто антиромантический характер. Отказ от воплощения в композиторском творчестве стиливых черт вербункоша. Открытие и всестороннее изучение крестьянской венгерской музыки, основанной на пентатонике. Деятельность Б. Бартока и З.Кодая. Утверждение старинной народной традиции в качестве творческой базы для реализации смелых исканий в области музыкального языка.

Жизненный и творческий путь Белы Бартока. Периодизация творчества. Эволюция стиля. Влияние культуры позднего романтизма и символизма в ранних произведениях Бартока. Освоение новых выразительных средств (Allegro barbaro, Вторая соната для скрипки и фортепиано, балет "Чудесный мандарин"). Опера "Замок герцога Синяя Борода" - символистская драма с выраженными экспрессионистскими чертами. Позиция Бартока по отношению к фольклору и его преломлению в композиторском творчестве ("Дивертисмент" для струнного оркестра; Концерт для оркестра, "Румынские танцы"). Постепенное "просветление" стиля. "Музыка для струнных, ударных и челесты", фортепианный цикл "Микрокосмос", инструментальные концерты, поздние квартеты. Наследие Бартока в XX веке.

Музыка Чехии и Словакии. Использование моравского фольклора в творчестве Л. Яначека. А. Хаба - выразитель авангардных тенденций в чешской музыке 20-30х годов, его эксперименты в области микрохроматики. Многосоставность и разножанровость творчества Б. Мартину. Претворение словацких фольклорных элементов в музыке Э. Сухоня.

Музыкальная культура Болгарии. Связь с городским бытом первых болгарских композиторов. Хоровые "китки" - одна из ранних форм профессионального музыкального искусства (Э. Манолов, А. Букорешлиев, Д. Христов). Болгарская крестьянская песня как источник творческого вдохновения для композиторов второго поколения: П. Стайнова, Л. Пипкова, П. Владигерова. Отказ от этнографического цитатного использования народных мелодий. Стремление к передаче мироощущения болгарского народа, его художественного мышления в музыкальной системе образов.

Активное собирание и изучение фольклора на рубеже XIX-XX веков в Румынии. Джордже Энеску - родоначальник национальной музыкальной классики, "румынский Глинка". Влияние австро-немецкого романтизма на стиль композитора. Многогранность творческой деятельности: скрипач-виртуоз, дирижер, педагог, просветитель, композитор. Обобщение в творчестве Энеску разных слоев румынского фольклора (от древнейших до более поздних) и достижений мировой музыкальной культуры. Использование подлинных народных мелодий в "Румынской поэме", двух "Румынских рапсодиях". Отказ от цитирования в Третьей скрипичной сонате "В румынском народном стиле", воссоздающей образность, тематизм и ритмику искусства лэутаров - румынских скрипачей-виртуозов. Национальный колорит оперы "Эдип".

Обращение к курпёвскому и подгальскому фольклору польского композитора Кароля Шимановского в поздний период творчества: вокальный цикл "Слопевне", 20 мазурок для фортепиано, 6 курпёвских песен для смешанного хора. Воссоздание крестьянского свадебного обряда в балете "Харнаси". Глубокое осмысление польских национальных традиций в "Stabat mater".

Тема 18. Музыкальная культура США.

Формирование профессионального композиторского творчества США в результате взаимодействия традиций европейской и афро-американской музыки. Роль европейских композиторов и исполнителей в становлении американской культуры. Влияние стилистических приемов джазовой музыки на композиторское творчество в Америке и Европе.

Чарльз Айвз (1874 - 1954) - крупнейший новатор в музыке XX века. Предвосхищение им многих средств европейской композиторской техники второй половины XX в.

Англокельтские и мексиканские истоки творчества А. Копленда. Продолжение европейских романтических традиций в произведениях С. Барбера, присущий им лирический строй. Опыты в области оперного жанра: сочинения Д.К. Менотти, У.Г. Стила, Л.Бернстайна.

Джордж Гершвин (1899 - 1937) - первый американский композитор, достигший мирового признания. Значение Гершвина как крупного национального симфониста, добившегося серьезных успехов на пути симфонизации джаза, и как создателя национальной оперы США.

Эволюция жанра мюзикла. Творчество Л. Бернштейна, С. Сондхайма и Э.Л. Уэббера.

Тема 19. Послевоенный авангард.

Крупнейшие центры послевоенного авангардного искусства - Дармштадт, Кельн, Донауэшинген, Париж. Ведущие авторы эпохи - композиторы Германии, Франции, Италии - К. Штокхаузен, Х.В. Хенце, М. Кагель, О. Мессиан, П. Булез, П. Шеффер, А. Пуссер, Л. Ноно, Л. Берно; грек Я. Ксенакис, венгр Д. Лигети, поляки В. Лютославский, К. Пендерецкий, американцы Дж. Кейдж, Т. Райли, Ф. Гласс.

Интенсивное освоение новых композиторских идей и технических систем, развитие серийного метода А. Веберна. Сериализм, пуантилизм, сонористика, электронная музыка, алеаторика, музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная музыка, минимализм (краткая характеристика направлений и техник, важнейшие представители и произведения). Использование черт неевропейских культур. Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. Первая и вторая волна авангарда; эклектизм в музыке эпохи постмодернизма.

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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-99бин/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

Зарубежная музыка XX века ред. И.В. Нестьева - https://ale07.ru/music/notes/song/songbook/zar_muz.htm

Конен В. История зарубежной музыки. Вып.3 - <http://www.musicfancy.net/ru/music-history/135>

Стригина Е.В. Музыка XX века - <http://музлитератор.рф/download/muz20.pdf>

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)

Антонио Вивальди - <https://muzium.org/courses/vivaldi>

Клаудио Монтеверди - <https://muzium.org/courses/monteverdi>

Музыка Средневековья - <https://muzium.org/page18596500.html>

Нововенские классики - https://muzium.org/courses/new_viennese

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.

Вид работ	Методические рекомендации
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.

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.06.05 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: очно-заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

Основная литература:

1. Камзолова, М.Н. Музыкальное путешествие по городам Германии [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Камзолова. - М.: СПб.; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2018. - 436 с. - ISBN 978-5-8114-3103-8 - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/102384/#1>
2. Камзолова, М.Н. Музыкальное путешествие по городам Италии [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Камзолова. - М.: СПб.; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2017. - 280 с. - ISBN 978-5-8114-2345-3 - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99110/#1>
3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. - М.: СПб.; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2017. - 468 с. - ISBN 978-5-8114-2844-1 - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99800/#1>
4. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. - М.: СПб.; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-8114-3641-5 - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/110860/#4>

Дополнительная литература:

1. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Самсонова. - М.: СПб.; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-2142-8- Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/112749/#2>
2. Сафиуллина, Л.Г. Зарубежная музыка XX века : учебное пособие / Л. Г. Сафиуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации, Высш. шк. искусств им. С. Сайдашева. - Казань: Школа, 2014. - 190 с.

*Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.06.05 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: очно-заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

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 Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.