

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История зарубежной музыки

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(с двумя профилями подготовки)

Направленность «Музыка, дополнительное образование
в сфере театрального искусства»

Квалификация выпускника: бакалавр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной музыки» разработана – в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (уровень бакалавриата), утвержден Приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. N 125)

Разработал: Буслова Е. В., доцент кафедры музыки, канд. пед. наук, доцент

Рецензент: Ахлестина А. Ю., зав. кафедрой музыки, канд. пед. наук, доцент

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания № 9 от 23.05.2019 г.

зав. кафедрой музыки, к.пед.н., доцент Ахлестина А.Ю.

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры музыки

Протокол заседания кафедры № 7 от 23.06.2020 г.

Заведующий кафедрой музыки Ахлестина А. Ю., к.п.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

Заведующий кафедрой музыки:

Ахлестина А. Ю., к.п.н., доцент

Протокол заседания кафедры №_8_ от 09.06.2021 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование системных знаний студентов о музыкальном искусстве и воспитание педагога-музыканта на лучших образцах музыкальной классики для будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- дать знания об основных исторических этапах развития зарубежной музыкальной культуры;
- дать знания о стилевых и жанровых особенностях творчества отдельного композитора в контексте музыкально-исторического периода;
- сформировать (в опоре на другие музыкально-теоретические дисциплины) умения и навыки анализа мелодических, гармонических, фактурных и структурных особенностей изучаемых произведений, а также умения обобщать факты анализа в единое целое;
- сформировать навыки распознавания на слух стилевых и жанровых особенностей музыкальных сочинений;
- сформировать готовность использовать комплекс музыкально-исторических знаний для работы в школе и в музыкально-просветительной деятельности.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

Код и содержание индикаторов компетенции

ОПК-8.1. Демонстрирует владение системой специальных научных знаний в предметной области

ОПК-8.2. Применяет специальные предметные знания в педагогической деятельности по направленности программы

знать:

- основные этапы исторического развития западноевропейской музыкальной культуры;
- стилевые и жанровые особенности творчества выдающихся композиторов в контексте музыкально-исторического периода;
- наиболее значительные произведения западноевропейских композиторов, их принадлежность к той или иной стилистической системе;

уметь:

- определять на слух и аргументировать стилистическую принадлежность музыкальных фрагментов;
- анализировать содержание, форму и основные средства музыкальной выразительности музыкальных произведений;
- использовать комплекс полученных музыковедческих знаний в процессе обучения школьников и в музыкально-просветительской деятельности;

владеть:

- средствами анализа различных музыкальных произведений;
- навыками определения на слух стилистической и жанровой принадлежности музыкальных произведений.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 2–5 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: «Основы музыкально-теоретических знаний»; «Практическая гармония и полифония»; «Сольфеджио»; «Хороведение»; «История».

Изучение дисциплины является основой для освоения следующих дисциплин: «Теория и методика музыкального образования», «История русской классической музыки», «Анализ музыкальных произведений», «История музыкально-театрального искусства», «Основы интерпретации произведений музыкально-театрального искусства», «Эстетика современного музыкального искусства», «Хоровой класс и практическая работа с хором», «Музыкально-исполнительская культура педагога-музыканта», а также необходимо для успешного прохождения производственной практики, итоговой государственной аттестации и в профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	6
Общая трудоемкость в часах	216
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	82
Лекции	52
Практические занятия	30
Лабораторные занятия	-
Самостоятельная работа в часах	134
Форма промежуточной аттестации	Зачет (2 семестр), Экзамен (3, 5 семестр)

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	52
Практические занятия	30
Лабораторные занятия	-
Консультации	4
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен/экзамены	0,7
Курсовые работы	-
Курсовые проекты	-
Всего	86,95

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е./час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
	2 семестр	1/36	10	10	–	16
1	Введение. Музыкальная культура Древнего мира, античности	8	2	2	–	4
2	Музыкальное искусство в системе художественной культуры средневековья	8	2	2	–	4
3	Музыкальное искусство в контексте общего культурного процесса эпохи Возрождения	10	2	4	–	4
4	Основные тенденции в развитии музыкальной культуры XVII—XVIII вв..	10	4	2	–	4
	3 семестр	2/72	18	6	–	48

5	Творчество И.С.Баха и Г.Ф.Генделя в русле европейских традиций музыкального искусства первой половины XVIII в.	12	6	2	–	4
6	Оперный театр XVIII в. Значение творчества Х.В. Глюка для развития европейского музыкального театра	8	4	–	–	4
7	Формирование симфонизма как метода музыкального мышления. Венская классическая школа. Творчество Й. Гайдна. Значение творчества В.А.Моцарта для развития оперного театра и жанров инструментальной музыки. Творчество Л.В.Бетховена и развитие мирового музыкального искусства	16	8	4	–	4
	Экзамен	36	–	–	–	36
	4 семестр	1/36	14	8	–	14
8	Романтизм в искусстве. Творчество К.М.Вебера. Творчество Ф.Шуберта в атмосфере музыкальной культуры Вены	8	2	2	–	4
9	Творческий облик Ф.Мендельсона. Творчество Р.Шумана — начало нового зрелого этапа романтизма	10	4	2	–	4
10	Музыкальная культура Франции, Италии, Польши первой половины XIX в.	8	4	2	–	2
11	Творчество Ф.Листа — представителя венгерской музыкальной школы	10	4	2	–	4
	5 семестр	2/72	10	6	–	56
12	Немецкая музыкальная культура второй половины XIX в. Творчество Р.Вагнера	6	2	–	–	4
13	Музыкальная культура Франции второй половины XIX в. Творчество Ж.Бизе	6	2	–	–	4
14	Музыкальная культура Италии. Творчество Дж.Верди. Итальянский оперный веризм	8	2	2	–	4
15	Чешская, Норвежская, Финская музыкальная культура второй половины XIX в. Творчество Э.Грига, Я.Сибелиуса	4	1	1	–	2
16	Французский импрессионизм как явление художественной культуры. Творчество К.Дебюсси, М.Равеля	8	2	2	–	4
17	Австро-немецкий симфонизм на рубеже XIX-XXвв. (Г.Малер, Р.Штраус)	4	1	1	–	2
	Экзамен	36	–	–	–	36
	Итого:	216	52	30	–	134

5.2. Содержание

Тема 1. Введение. Музыкальная культура Древнего мира и античности

Основные этапы развития западноевропейского музыкального искусства. Особенности первобытной музыкальной культуры. Гипотезы о происхождении музыки. Синкретический характер музыкального искусства. Происхождение музыкальных инструментов. Роль музыки в общественной жизни. Жанры народно-бытовой, культовой (храмовой) и светской музыки. Исторические этапы культурного развития *античности* (архаический, классический, эллинистический). Общие черты художественной культуры античности. Виды, жанры, темы музыкально-поэтического искусства. Роль музыки в трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида. Учение о музыкальных ладах. Античная эстетика (Пифагор, Демокрит, Эпикур, Платон, Аристотель). Обращение к античности в различные исторические эпохи. Герои античных мифов в музыке.

Тема 2. Музыкальное искусство в системе художественной культуры средневековья

Этапы социально-экономического развития средневековья (ранний до XI в. и поздний XI—XIV вв.). Четыре слоя средневековой художественной культуры. Роль христианской церкви в развитии культуры. Этапы культурного развития (дороманский, романский, готический). Народное музыкальное творчество жонглеров, шпильманов. Эстетические установки в церковной культуре и их отражение в музыкальном искусстве. Жанры церковной музыки (псалмодия, гимн, канон, хорал, месса), их характеристика. Григорианский хорал. Месса, ее разновидности; характеристика основных частей. Особенности светской рыцарской культуры. Жанры светского музыкально-поэтического искусства трубадуров, труверов, миннезингеров (альба, канцона, баллада, драматизированная пасторела), их характеристика. Общие черты городской (бюргерской) культуры. Жанры городской лирики (баллада, рондо, вирелэ; песни-сатиры, застольные песни). Возникновение и развитие раннего многоголосия: виды, жанры. Средневековая музыкальная теория. Особенности средневековой музыкальной эстетики. Отражение средневекового искусства и литературы в музыкальной культуре XIX—XX вв.

Тема 3. Музыкальное искусство в контексте общего культурного процесса эпохи Возрождения

Общая характеристика общественной и культурной жизни Европы. Начало процесса формирования наций, языка, национальной культуры. Религиозные движения и возникновение протестантизма. Научные открытия, их влияние на мировоззрение. Ренессансная культура – новый тип культуры, возникший в результате «диалога» античной и христианской культур. Эстетические установки Ренессанса. Музыкальное искусство. Полифония строгого стиля. Характерные полифонические жанры (месса, мотет, песня). Нидерландская (франко-фламандская) школа хоровой полифонии, ее возникновение, этапы развития (Г. Дюфай, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Дебре, О. Лассо). Образное содержание, мелодический стиль. Итальянская полифоническая школа. Декоративно-праздничный стиль венецианской школы (А. и Дж. Габриэли). Римская школа (Дж.-Б. Палестрина). Итальянские песенные жанры (лауда, вилланелла, качча, сальтарелла, баллата и др.). Итальянский мадригал в культурно - исторической атмосфере Ренессанса. Темы (сюжеты) поэтических текстов мадригалов. Жанровые разновидности мадригала; эволюция жанра; черты театрализации; роль мадригала в формировании оперной арии. Музыка в Германии. Народно-песенное искусство, мейстерзингеры. Ганс Сакс. Протестантский хорал. Черты стиля музыки возрождения. Музыкально-теоретические и музыкально-эстетические воззрения (Глареан, Царлино, Галилей).

Тема 4. Основные тенденции в развитии художественной культуры XVII—XVIII вв.

Социально-исторические предпосылки мировоззрения XVIIв. Завершение процесса складывания наций и образования больших национальных государств. Открытия науки, их влияние на искусство. Кризис ренессансного гуманизма, поиски новых идеалов. Изменение представления о человеческой личности, ее месте в мире. Особенности художественной культуры XVII—XVIII вв. Разностильность художественных направлений: маньеризм, барокко, классицизм, рококо, реалистические тенденции. Барокко — стиль эпохи. Сущность барокко. Принципы эстетики, их проявление в литературе и разных видах искусства. Отражение эстетики барокко в инструментальной музыке. Жанры органной и клавишной музыки. Сюита и concerto grosso. Скрипичная и ансамблевая музыка (А.Корелли, А.Вивальди). Итальянское оперное искусство в контексте общего культурного процесса XVII — нач.XVIII вв. Исторические предпосылки возникновения оперного жанра. Флорентийская, венецианская, неаполитанская оперные школы, их достижения. Творчество К.Монтверди (1567—1643). Рококо – стилевое направление. Эстетические принципы. Характерные темы и жанры в литературе, изобразительном искусстве. Проявление эстетических установок рококо в музыке. Французская, итальянская и английская клавесинные школы. Классицизм – стиль

эпохи. Особенности этапов развития классицизма (XVII и XVIII век). Философская основа классицизма. Цель, предмет и главная тема классицистского искусства. Принципы эстетики. Отражение эстетики классицизма в литературе, архитектуре, живописи. Проявление общеклассицистских принципов в музыке. Французская и английская опера XVII в.,

Тема 5. Творчество Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя в русле европейских традиций музыкального искусства первой половины XVIII века

И.С.Бах (1685—1750). Лирико-философский строй музыки. Народно-песенные истоки, роль протестантского хора в творческом становлении композитора. Мелодия, гармония, мелодическая полифония, роль ритма в развитии баховского тематизма. Символика музыкального языка. Ораториально-кантатное творчество. «Страсти по Матфею». Высокая месса си-минор — кульминация творчества. Роль органа в формировании мышления Баха. Токката и fuga ре минор. Клавирное творчество. Итальянский концерт фа мажор. Хорошо темперированный клавир. Оркестровая музыка. Бранденбургские концерты. Черты барокко и классицизма в творчестве композитора. Г.Ф.Гендель (1685—1759). Гендель и Бах. Сходство и различие в их творчестве и творческой судьбе. Истоки творчества. Значение оперного творчества композитора в становлении немецкой оперы и развитии музыкального театра Европы. Оратории — вершина творчества. Жанры инструментальной музыки. Новая трактовка клавирной сюиты. Композиция и музыкальный стиль сюиты №7 соль минор. Concerti grossi— вершина инструментального творчества Генделя. Композиция и музыкальный стиль concerto grosso соль минор, ор. 6 №6. Черты барокко и классицизма в творчестве композитора.

Тема 6. Оперный театр XVIII века. Значение творчества Х.В. Глюка для развития европейского музыкального театра

Обзор развития оперных жанров до Глюка. Предпосылки реформы и реформаторские достижения *Х. В. Глюка (1714—1787)* в контексте оперной эстетики XVIII в., эстетики просветителей-энциклопедистов, музыкального языка венских классиков. Взаимодействие творческой индивидуальности композитора с ведущими системами музыкального мышления XVIII века—барокко и классицизмом. Глюк — создатель музыкальной драмы. Основные положения оперной реформы композитора. Историческое значение творчества Глюка для развития музыкального языка.

Тема 7. Формирование симфонизма как метода музыкального мышления. Венская классическая школа. Творчество Й. Гайдна. Значение творчества В.А.Моцарта для развития оперного театра и жанров инструментальной музыки.

Творчество Л.В.Бетховена и развитие мирового музыкального искусства

Развитие концертной жизни в Европе. Прогресс инструментария; сложение состава классического симфонического оркестра и определение функций его отдельных групп. Венский классицизм. Отражение средствами инструментальной музыки окружающего мира в обобщенных представлениях. Структура сонатно-симфонического цикла. Роль *Й. Гайдна (1732—1809)* в становлении классической сонаты-симфонии. Гармоничное мироощущение композитора. Поэтическое восприятие жизни; лирические образы, яркое жанровое начало, остроумие, действенность. «Прощальная симфония» №45. Лондонские симфонии — вершина симфонического творчества Гайдна. Жанры клавирного творчества. Оратории Гайдна. («Времена года», «Сотворение мира»), традиции и новаторство в трактовке жанра. Историческое значение творчества композитора. Значение творчества *В. А. Моцарта (1756—1791)* для развития оперного театра и жанров инструментальной музыки. Оперная эстетика композитора, ее отличие от глюковской. Жанровое разнообразие опер; элементы жанрового синтеза в зрелых операх. Различные типы оперной драматургии: реалистическая музыкальная комедия нравов «Свадьба Фигаро» (1786), психологическая музыкальная драма-комедия «Дон-Жуан» (1787), сказочно-философский *зингшпиль* «Волшебная флейта» (1791). Музыкальная драматургия опер. «Реквием». Симфоническое творчество. Лирико-драматический тип симфонизма. Стиль поздних симфоний (39, 40, 41). Жанры клавирного творчества. Фантазия и соната до минор. Концерт ре минор №20. Творчество *Л.Бетховена*

(1770—1827). Связь мировоззрения композитора с философией времени. Этапы творческого пути, истоки творчества. Жанры творчества. Симфонический метод композитора. Различные типы симфонической драматургии. Новая трактовка сонатного *allegro*. Музыкальная драматургия Третьей, Пятой, Девятой симфоний. Программные симфонические произведения. Сонатно-инструментальные жанры. Драматургические особенности сонат №8, 14, 17, 23. Вокальное творчество. Цикл «К далекой возлюбленной». Черты романтизма; единство цикла, тематические и тональные связи между песнями. Историческое значение творчества Бетховена.

Тема 8. Романтизм в искусстве. Творчество К.М.Вебера. Творчество Ф.Шуберта в атмосфере музыкальной культуры Вены. Творческий облик Ф.Мендельсона

Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма. Романтизм как художественное направление, этапы его развития в разных странах в литературе, живописи, музыке. Романтизм как художественный метод, его отличительные черты. Многообразие, многоликость индивидуальных решений (уход от нормативности классицизма). Интерес к народно-национальным традициям. Расцвет национальных художественных школ. Темы, образы романтизма. Жанры романтической музыки (новые и традиционные), их трактовка. Выразительные средства романтической музыки. Новые принципы формообразования. Достижения немецкого романтического музыкального театра. Творчество *Карла Марии Вебера* (1786–1826). Жанры творчества. Типы оперной драматургии: сказочно-бытовая романтическая опера «Вольный стрелок» (1820); историко-легендарная опера «Эврианта» (1823); сказочно-фантастическая опера «Оберон» (1826). Оперные увертюры Вебера — образец немецкого программного симфонизма. *Ф.Шуберт* (1797–1828) — первый венский романтик. Близость творчества принципам классического искусства. Роль народно-бытовых жанров в художественном формировании композитора. Песенность — принцип творческого мышления Шуберта. Песенный симфонизм. Шуберт — создатель жанра романтической симфонии. Типы симфонической драматургии. Симфония №8 си минор (1822) и №9 до мажор (1828) — высшее достижение композитора в симфоническом жанре. Фортепианное творчество. Жанр романтической фортепианной миниатюры. Вокальная лирика. Циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Главные романтические темы. Значение творчества Шуберта для развития романтических жанров, форм, музыкального языка. Просветительская деятельность *Мендельсона* (1809–1847). Связь творчества с современной национальной немецкой культурой. Сочетание классицистских и романтических тенденций. Темы, образы, жанры творчества. Мендельсон — создатель жанрово-пейзажной симфонии. «Шотландская» (1842), «Итальянская» (1833) симфонии — образцы немецкого романтического симфонизма. Новый тип концертной программной увертюры («Сон в летнюю ночь»—1826 г.; «Гебриды»-1832 г. и др.). Скрипичный концерт ми минор (1844) — новый тип концертного жанра. Создание нового вида романтической фортепианной миниатюры — «песен без слов». Значение творчества Мендельсона.

Тема 9. Творчество Р.Шумана — начало нового зрелого этапа романтизма

Эстетические взгляды *Шумана* (1810–1856). Музыкально-критическая деятельность. Фортепианное творчество. Жанр миниатюры и циклы миниатюр («Бабочки», «Симфонические этюды», «Карнавал» и др.). «Карнавал» (1835) — синтез программной цикличности (сюитности) и вариационности. Жанровая основа цикла; средства объединения пьес; тональная драматургия. Фортепианные сонаты. Вокальное творчество. Романтические образы вокальной лирики. Трактовка поэтических текстов. Новаторство. Цикл «Любовь поэта» (1840). Драматургия цикла. Значение творчества Шумана.

Тема 10. Музыкальная культура Франции, Италии, Польши первой половины XIX в.

Сложность общественно-политической обстановки во Франции. Интернациональный характер художественной культуры Парижа. Образование национальных школ в литературе, живописи и музыке. Тесное переплетение романтических и реалистических тенденций в искусстве Франции 20-40-х гг. *Гектор Берлиоз* (1803–1869) — яркий представитель

французского музыкального романтизма. Жанры творчества. Музыкально-критическая деятельность. Берлиоз – основоположник программного симфонизма. «Фантастическая симфония» (1830). Национально-освободительное движение итальянского народа, его значение для развития искусства Италии. Появление новой оперной школы. Творчество *Джоаккино Россини* (1792–1868). Ведущие жанры в оперном творчестве — комически-бытовой и героический. «Севильский цирюльник» (1816) – вершина итальянской оперы-*buffa*. Черты традиции и новаторства. «Вильгельм Телль» (1829) – первая народно-патриотическая опера новой эпохи. Итальянская опера после Россини. Значение творчества В.Беллини (1801-1835) и Г.Доницетти (1797-1848) для расцвета вокального исполнительства. Роль национально-освободительного движения для польской культуры XIX в. Расцвет польской литературы и музыки. *Фридерик Шопен* (1810–1849) — родоначальник национальной музыкальной школы. Народно-национальные и индивидуальные черты творчества. Сочетание классицистских и романтических тенденций в творчестве. Многообразие жанров. Жанр романтической сонаты. Соната си-бемоль минор. Шопен – создатель жанра инструментальной баллады. Программные параллели с произведениями А.Мицкевича и Г.Гейне. Первая баллада. Жанр фортепианной миниатюры, его многообразные разновидности. Полонезы и мазурки. Двадцать четыре прелюдии Шопена. Многогранность образного содержания; яркие жанровые черты, лаконичность формы, отточенность деталей музыкального языка.

Тема 11. Творчество Ференца Листа – представителя венгерской национальной школы

Многообразие творческой деятельности *Ференца Листа* (1811–1886). Связь творчества с венгерскими национальными истоками. Программность – ведущий принцип творчества. Фортепианное творчество Листа. Симфоническая трактовка фортепиано. Два типа произведений: «фортепианные партитуры» (парафразы и транскрипции), оригинальные сочинения. Фортепианный цикл «Годы странствий» (1834–1883). Венгерские рапсодии: отражение стиля «вербункош», особенности формы. Лист – создатель жанра одночастной симфонической поэмы. Монотематизм. «Обобщение через жанр» – средство конкретизации образов. Поэмы «Прелюды» (1854), «Тассо» (1854). Вокальные и хоровые сочинения. Значение творчества Листа.

Тема 12. Немецкая музыкальная культура второй половины XIX века.

Творчество Рихарда Вагнера

Особенности общественного и культурного развития Германии. Веймарская и лейпцигская школа. Расцвет музыкальной жизни в конце XIX века. *Рихард Вагнер* (1813–1883) – оперный реформатор. Теория музыкальной драмы. Синтез искусств в драме. Обращение к мифу как возможность осмыслить этические проблемы современности. Лейтмотивная система, симфонизация оперы, подчинение вокального начала симфоническому развитию. «Лоэнгрин» (1848) – вершина оперного творчества 40-х гг. Годы «швейцарского изгнания». «Тристан и Изольда» (1859) – крайнее выражение принципа «музыкальной драмы». Тетралогия «Кольцо нибелунга» (1874). Симфонические эпизоды тетралогии: «Полет валькирий», «Шелест леса», «Траурный марш». Особенности композиции и музыкального языка. «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1867) – обобщение реалистических традиций немецкого музыкального театра. Влияние эстетики Вагнера на музыкальный театр XIX—XX вв.

Тема 13. Музыкальная культура Франции второй половины XIX века.

Творчество Жоржа Бизе

Особенности общественной и культурной жизни Франции. Состояние концертной жизни и музыкальных театров. Кризис «большой» и комической оперы. Становление новых жанров – оперетты (Ж. Оффенбах, Ш. Лекок, Р. Планкетт) и лирической оперы (Ш. Гуно, Ж. Бизе, А. Тома, К. Сен-Санс, Ж. Массне). Формирование реалистических тенденций в литературе и музыке. Роль городского фольклора в процессе интонационного обновления музыки. Творчество *Жоржа Бизе* (1838–1875) – выражение прогрессивных традиций

французской культуры. Эстетические взгляды. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка». Сюиты (1872, 1885-Гиро). Опера «Кармен» (1874) – реалистическая музыкальная драма. Музыкальные характеристики действующих лиц. Лейтмотивы. Прием «обобщения через жанр». Значение творчества Бизе.

Тема 14. Музыкальная культура Италии. Творчество Джузеппе Верди.

Итальянский оперный веризм

Дж. Верди (1813–1901) — классик итальянской музыки. Связь творчества с современными общественными и литературными движениями. Обращение к сюжетам мировой литературы (В.Шекспир, Ф.Шиллер, В.Гюго, Д.Байрон). Эволюция оперного творчества. Оперы 40-50-х годов — первый творческий расцвет реализма («Трубадур», «Риголетто», «Травиата»). Тема социального неравенства. Углубление психологического начала. Акцент на личной драме героев. Лейтмотивные характеристики. Прием «обобщения через жанр». Опера 60-70-х годов. Влияние принципов «большой» оперы на создание музыкальной драматургии. Путь от номерной оперы к драме («Дон Карлос»). «Аида» (1870) – монументальная героическая драма. Особенности драматургии – сочетание принципов «большой» оперы и музыкальной драмы. Раскрытие глубокого гуманистического содержания в остро конфликтных сценах. Лейтмотивная система и жанровые обобщения. Особенности хоровых и ансамблевых сцен (ансамбли-поединки). Метод сквозного симфонического развития. Единство и равновесие вокального и инструментального начала. Поздние оперы на сюжеты Шекспира: «Отелло» (1886), «Фальстаф» (1892). Значение творчества Верди. Литературный веризм. Художественные принципы и программа (Дж. Верга, Л. Капуана, Дж. Чамполи). Сходство эстетики веризма и тенденций литературного натурализма (Э.Золя). Влияние литературного веризма на развитие итальянской оперы. Обращение к сюжетам из жизни простых людей, к картинам сельского быта. Сжатое развитие действия, пристрастие к одноактной (или двухактной) опере. Развитое чувство сцены, острое ощущение специфики театра. Высокие драматургические качества либретто, яркий мелодический талант композиторов-веристов (Дж. Пуччини, Р. Леонкавалло, П. Масканьи). Трактовка содержания в мелодраматическом плане. Художественно-стилистические истоки музыки веристов.

Тема 15. Чешская, Норвежская, Финская музыкальная культура второй половины XIX в. Творчество Э.Грига, Я.Сибелиуса

Национальное богатство бытовой песенно-танцевальной культуры Чехии. *Бедржих Сметана* (1824–1884) – основоположник чешской национальной музыкальной школы. Общественно-просветительская деятельность. Оперный жанр в творчестве композитора. «Проданная невеста». Сметана – создатель чешского программного симфонизма. Значение творчества Сметаны. *Антонин Дворжак* (1841–1904) – классик чешской музыки. Творческий облик. Поэтическое претворение в творчестве народно-музыкальных образов. Основные жанры творчества. «Славянские танцы» (1878–1886). Пятая симфония «Из Нового Света» (1893). Значение творчества. Подъем в общественной и культурной жизни Норвегии в середине века. Расцвет литературы и искусства. Оживление исполнительской и творческой музыкальной жизни. Собираение народных вокальных и инструментальных мелодий. *Эдвард Григ* (1843–1907) – классик норвежской музыкальной культуры. Области творчества и основные жанры. Концерт ля минор (1868). Программные лирические пьесы. Оркестровые сюиты. «Пер Гюнт» (1891). Значение творчества Э. Грига. Карело-финский эпос «Калевала» – источник финской литературы, музыки, изобразительного искусства. *Ян Сибелиус* (1865–1957) – создатель финской национальной композиторской школы, осуществивший синтез финской музыки с достижениями мировой музыкальной культуры. Творческий облик композитора. Концерт для скрипки с оркестром (1903) – высшее мировое достижение в жанре инструментального концерта. «Грустный вальс» из музыки к драме Я. Ярнефельта «Куолема» («Смерть»), 1903). Значение творчества Сибелиуса.

Тема 16. Французский импрессионизм как явление художественной культуры.

Творчество К.Дебюсси, М.Равеля

Социокультурная ситуация во Франции в последний трети XIX века. Новые направления в литературе и искусстве. Натурализм в литературе (романы Э. Золя) и музыкальном театре (оперы А. Брюно и Г. Шарпантье). Символизм в поэзии (П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме). Эстетические установки. Импрессионизм – стилевое направление, импрессионизм как особый подход к познанию мира. Импрессионизм в живописи (К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, Э. Мане, А. Сислей, К. Писсарро и др.) и скульптуре (О. Роден). Музыкальный импрессионизм. Создание нового жанра – «музыкального пейзажа». Влияние импрессионизма на творчество композиторов разных национальных школ. *Клод Дебюсси* (1862–1918) – композитор, пианист, дирижер, критик, яркий представитель импрессионистского направления. Вокальная музыка (песни, романсы). Обращение к творчеству поэтов-символистов (П. Верлен, Ш. Бодлер, С. Малларме). Новый жанр «омузыкаленного стихотворения». Опера «Пеллеас и Мелизанда» (1902) Симфоническое творчество. Прелюдия «Послеполуденный отдых фавна» (1894). Трехчастная сюита «Ноктюрны». Фортепианное творчество. Двадцать четыре прелюдии (1910, 1913). Значение творчества К.Дебюсси. *Морис Равель* (1875–1937) – композитор, пианист, дирижер, выразитель творческих принципов импрессионизма. Черты общности и различия в музыкальном и общэстетическом мышлении Равеля и Дебюсси. Музыкально-сценические произведения. Балет «Дафнис и Хлоя» (1912). Симфонические произведения. «Испанская рапсодия» (1907), ее национальная стилистика. Своеобразие оркестровки и композиции «Болеро» (1928). Фортепианное творчество. Особенности пианизма Равеля. Традиции М.Равеля во французской и мировой музыке.

Тема 17. Австро-немецкий симфонизм на рубеже XIX—XX вв.

Густав Малер (1860–1911) – выдающийся австрийский композитор и дирижер, художник переходной эпохи, продолжатель гуманистических традиций европейского музыкального искусства. Песенные циклы и симфонии – основные жанры творчества. Классические, романтические и экспрессионистские черты. Первая симфония (1888). Значение творчества Г.Малера. *Рихард Штраус* (1864–1949) – немецкий композитор, оперный драматург и крупнейший симфонист. Эволюция творчества (позднеромантический стиль и неоклассицизм). Жанр программной симфонической поэмы в творчестве композитора. «Тиль Эйленшпигель» (1895). Общая характеристика оперного творчества. Музыкальные драмы – «Саломея» (1905), «Электра» (1908); черты экспрессионизма в операх. Комическая опера «Кавалер роз» (1910); черты неоклассицизма (моцартианство). Значение творчества Р.Штрауса.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Введение. Музыкальная культура Древнего мира, античности	1. Составить тезисы ответа на семинарском занятии 2. Выписать значения новых терминов и понятий	4	Освоить материал основной (№4,5) и дополнительной (№1,2) литературы по теме	Устный опрос Выступление на семинарском занятии Проверка письменной работы
2	Музыкальное искусство в системе художественной культуры	1. Ответить на контрольные вопросы по теме 2. Прослушать	4	Освоить материал лекции, основной (№4,5) и дополнительной (№1,2) литературы по теме	Устный опрос с определением музыки на слух

	средневековья	музыкальный материал по теме			
3	Музыкальное искусство в контексте общего культурного процесса эпохи Возрождения	1. Самостоятельно изучить вопросы: 1) Нидерландская школа полифонии 2) Музыка в Германии 3) Музыкально-теоретические и музыкально-эстетические воззрения 2. Ответить на контрольные вопросы по теме 3. Подготовить тезисы сообщений к выступлению на семинаре 4. Прослушать музыкальный материал по теме	4	Освоить материал основной (№4,5) и дополнительной (№1,2) литературы по теме	Устный опрос с определением музыки на слух Выступление на семинарском занятии Музыкальная викторина (к.р.)
4	Основные тенденции в развитии музыкальной культуры XVII—XVIII вв	1. Ответить на контрольные вопросы по теме 2. Самостоятельно изучить вопрос: Итальянские оперные школы	4	Освоить материал основной (№2,4,5) и дополнительной (№2) литературы по теме	Тестирование
5	Творчество И.С.Баха и Г.Ф.Генделя в русле европейских традиций музыкального искусства первой половины XVIII в.	1. Выучить музыкальный материал, подготовиться к викторине	4	Освоить музыкальный и теоретический материал по теме (№4,5)	Выступление с докладами, иллюстрированным и музыкальным материалом по творчеству данных композиторов Викторина
6	Оперный театр XVIII в. Значение творчества Х.В. Глюка для развития европейского музыкального театра	1. Прослушать музыкальный материал по теме	4	Освоить материал основной (№4,5) и дополнительной (№2) литературы по теме	Устный опрос Викторина
7	Формирование симфонизма как метода музыкального мышления. Венская классическая школа. Творчество Й. Гайдна. Значение творчества В.А.Моцарта для	1. Ответить на контрольные вопросы по теме 2. Подготовиться к музыкальной викторине	4	Освоить материал лекции, основной (№2,4,5) и дополнительной (№6,7) литературы по теме Прослушать музыкальные произведения	Собеседование Музыкальная викторина

	развития оперного театра и жанров инструментальной музыки. Творчество Л.В.Бетховена и развитие мирового музыкального искусства				
8	Романтизм в искусстве. Творчество К.М.Вебера. Творчество Ф.Шуберга в атмосфере музыкальной культуры Вены	1. Написать музыкальную викторину	4	Освоить материал лекции, основной (№1,4) и дополнительной (№2,3) литературы по теме Прослушать музыкальный материал	Тестирование Викторина
9	Творческий облик Ф.Мендельсона. Творчество Р.Шумана — начало нового зрелого этапа романтизма	1. Самостоятельно изучить тему «Творчество Ф.Мендельсона» 2. Ответить на контрольные вопросы по теме 3. Подготовиться к музыкальной викторине	4	Изучить рекомендуемую основную (№1,4) и дополнительную (№2,3) литературу по теме Прослушать музыкальный материал	Музыкальная викторина
10	Музыкальная культура Франции, Италии, Польши первой половины XIX в.	1. Написать музыкальную викторину	2	Прослушать музыкальный материал по теме Освоить материал лекции, основной (№1,2,4) и дополнительной (№2,3) литературы по теме	Выступление на семинарском занятии Опрос по определению музыки на слух
11	Творчество Ф.Листа — представителя венгерской музыкальной школы	1. Подготовиться к семинару 2. Подготовиться к викторине	4	Освоить материал лекции, основной (№2,3,4) и дополнительной (№2,3) литературы по теме Прослушать музыкальный материал по теме	Выступление с докладами с музыкальной иллюстрацией
12	Немецкая музыкальная культура второй половины XIX века. Творчество Рихарда Вагнера	1. Подготовиться к семинару 2. Выучить музыкальные примеры, указанные педагогом в соответствии с данной темой 3. Подготовиться к викторине	4	Освоить материал лекции, основной (№2) и дополнительной (№4,7) литературы по теме Прослушать музыкальный материал по теме	Выступление на семинарском занятии Викторина Музыкальная
13	Музыкальная культура Франции второй половины XIX века. Творчество Жоржа Бизе	1. Подготовиться к семинару 2. Подготовиться к викторине	4	Освоить материал лекции, основной (№2) и дополнительной (№4,7) литературы по теме Прослушать музыкальный материал по теме	Выступление на семинарском занятии Викторина Музыкальная
14	Музыкальная	1. Подготовиться к	4	Освоить материал лекции,	Выступление на

	культура Италии. Творчество Джузеппе Верди. Итальянский оперный веризм	семинару 2. Подготовиться к викторине		основной (№2) и дополнительной (№4,7) литературы по теме Прослушать музыкальный материал по теме	семинарском занятии Викторина музыкальная
15	Чешская, Норвежская, Финская музыкальная культура второй половины XIX в. Творчество Э.Грига, Я.Сибелиуса	1. Подготовиться к семинару 2. Подготовиться к викторине	2	Освоить материал лекции, основной (№2) и дополнительной (№4,7) литературы по теме Прослушать музыкальный материал по теме	Выступление на семинарском занятии Викторина музыкальная
16	Французский импрессионизм как явление художественной культуры. Творчество К.Дебюсси, М.Равеля	1. Подготовиться к семинару 2. Подготовиться к викторине	4	Освоить материал лекции, основной (№2) и дополнительной (№4,7) литературы по теме Прослушать музыкальный материал по теме	Выступление на семинарском занятии Викторина музыкальная
17	Австро-немецкий симфонизм на рубеже XIX–XX веков	1. Подготовиться к семинару	2	Освоить материал лекции, основной (№2) и дополнительной (№4,7) литературы по теме Прослушать музыкальный материал по теме	Выступление на семинарском занятии

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Планы семинарских занятий

Тема «Музыкальная культура Древнего мира и античности»

1. Основные этапы развития западноевропейского музыкального искусства.
2. Особенности первобытной музыкальной культуры.
3. Общие черты художественной культуры античности.

Литература

а) основная

1. *Ливанова, Т.Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

2. *Розеншильд, К.* История зарубежной музыки : учеб. для исполн. фак. консерваторий. Вып.1. До середины 18 века. - М. : Музыка, 1973; М. : Музыка, 1969; М. : Музгиз, 1963. - 535 с. : нот.

б) дополнительная

1. *Галацкая, В. С.* Музыкальная литература зарубежных стран : [учебное пособие для муз. училищ]. Вып. 1. - Изд. 5-е. - М. : Музыка, 1985. - 350, [1] с. : ил., нот.

2. *Гуревич, Е.Л.* История зарубежной музыки : Популярные лекции:Для студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений. - М. : Академия, 2000; М. : Академия, 1999. - 320 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 5-7695-0634-2

Тема «Музыкальное искусство в системе художественной культуры средневековья»

1. Этапы культурного развития (дороманский, романский, готический).
2. Особенности средневековой музыкальной эстетики.

Литература

а) основная

1. *Ливанова, Т.Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

2. *Розеншильд, К.* История зарубежной музыки : учеб. для исполн. фак. консерваторий. Вып.1. До середины 18 века. - М. : Музыка, 1973; М. : Музыка, 1969; М. : Музгиз, 1963. - 535 с. : нот.

б) дополнительная:

1. *Галацкая, В. С.* Музыкальная литература зарубежных стран : [учебное пособие для муз. училищ]. Вып. 1. - Изд. 5-е. - М. : Музыка, 1985. - 350, [1] с. : ил., нот.

2. *Гуревич, Е.Л.* История зарубежной музыки : Популярные лекции:Для студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений. - М. : Академия, 2000; М. : Академия, 1999. - 320 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 5-7695-0634-2

Тема «Музыкальное искусство в контексте общего культурного процесса эпохи Возрождения»

1. Эстетические установки Ренессанса. Музыкальное искусство.
2. Франко-фламандская школа хоровой полифонии,
3. Итальянская полифоническая школа: венецианская школа (А. и Дж. Габриэли), римская школа (Дж.-Б. Палестрина).
4. Музыка в Германии.

Литература

а) основная

1. *Ливанова, Т.Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

2. *Розеншильд, К.* История зарубежной музыки : учеб. для исполн. фак. консерваторий. Вып.1. До середины 18 века. - М. : Музыка, 1973; М. : Музыка, 1969; М. : Музгиз, 1963. - 535 с. : нот.

б) дополнительная:

1. *Галацкая, В. С.* Музыкальная литература зарубежных стран : [учебное пособие для муз. училищ]. Вып. 1. - Изд. 5-е. - М. : Музыка, 1985. - 350, [1] с. : ил., нот.

2. *Гуревич, Е.Л.* История зарубежной музыки : Популярные лекции:Для студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений. - М. : Академия, 2000; М. : Академия, 1999. - 320 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 5-7695-0634-2

Тема «Основные тенденции в развитии художественной культуры XVII—XVIII вв.»

1. Особенности художественной культуры XVII—XVIII вв.
2. Сущность барокко. Принципы эстетики, их проявление в литературе и разных видах искусства.
3. Итальянское оперное искусство в контексте общего культурного процесса XVII — нач. XVIII вв.
4. Творчество К.Монтеверди

Литература

а) основная

1. *История зарубежной музыки* : [учебник для муз. вузов]. Вып. 3. Германия. Австрия. Италия. Франция. Польша с 1789 года до середины XIX века / В. Конен / Всесоюзный научно-исследовательский ин-т искусствознания мин-ва культуры СССР. - М. : Музыка, 1989; М. : Музыка, 1981; М. : Музыка, 1984. - 543 с. : ил., нот.

2. *Ливанова, Т.Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

3. *Розеншильд, К.* История зарубежной музыки : учеб. для исполн. фак. консерваторий. Вып.1. До середины 18 века. - М. : Музыка, 1973; М. : Музыка, 1969; М. : Музгиз, 1963. - 535 с. : нот.

б) дополнительная:

1. *Гуревич, Е.Л.* История зарубежной музыки : Популярные лекции: Для студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений. - М. : Академия, 2000; М. : Академия, 1999. - 320 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 5-7695-0634-2

Тема «Творчество Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя в русле европейских традиций музыкального искусства первой половины XVIII века»

1. Творчество И.С.Баха: черты барокко и классицизма в творчестве композитора.
2. Черты барокко и классицизма в творчестве Г.Ф.Генделя

Литература

а) основная

1. *Ливанова, Т.Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

2. *Розеншильд, К.* История зарубежной музыки : учеб. для исполн. фак. консерваторий. Вып.1. До середины 18 века. - М. : Музыка, 1973; М. : Музыка, 1969; М. : Музгиз, 1963. - 535 с. : нот.

Тема «Формирование симфонизма как метода музыкального мышления. Венская классическая школа. Творчество Й. Гайдна. Значение творчества В.А.Моцарта для развития оперного театра и жанров инструментальной музыки. Творчество Л.В.Бетховена и развитие мирового музыкального искусства»

1. Структура сонатно-симфонического цикла. Венский классицизм.
2. Й. Гайдн: черты стиля
3. Творчество В.А.Моцарта
4. Творческий облик Л.В.Бетховена

Литература

а) основная

1. *История зарубежной музыки* : [учебник для муз. вузов]. Вып. 3. Германия. Австрия. Италия. Франция. Польша с 1789 года до середины XIX века / В. Конен / Всесоюзный научно-исследовательский ин-т искусствознания мин-ва культуры СССР. - М. : Музыка, 1989; М. : Музыка, 1981; М. : Музыка, 1984. - 543 с. : ил., нот.

2. *Ливанова, Т.Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

3. *Розеншильд, К.* История зарубежной музыки : учеб. для исполн. фак. консерваторий. Вып.1. До середины 18 века. - М. : Музыка, 1973; М. : Музыка, 1969; М. : Музгиз, 1963. - 535 с. : нот.

б) дополнительная:

1. *Левик, Б.В.* История зарубежной музыки : вторая половина XVIII века : [учеб. для исполнительских фак. консерваторий]. Вып. 2. - М. : Гос. муз. издат., 1961. - 294, [1] с.

2. *Левик, Б.В.* Музыкальная литература зарубежных стран : Учеб.пособие для муз.уч-щ. Вып.2. - 5-е изд. - М. : Музыка, 1979. - 302 с. : нот.,ил.

Тема «Романтизм в искусстве. Творчество К.М.Вебера. Творчество Ф.Шуберта в атмосфере музыкальной культуры Вены»

1. Романтизм как художественное направление, этапы его развития в разных странах в литературе, живописи, музыке.
2. Творчество К.М. Вебера
3. Творчество Ф.Шуберта – первого венского романтика.

Литература

а) основная

1. *Галацкая, В.С.* Музыкальная литература зарубежных стран : Учеб.пособие. Вып.3 / под ред. Е.Царевой. - М. : Музыка, 1989; М. : Музыка, 1983. - 560 с. : ил.

2. *Ливанова, Т.Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

б) дополнительная:

1. *Денисов, А.В.* Западноевропейская опера XVII–XVIII вв.: Характер героя и поэтика жанра : монография / А.В. Денисов ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 152 с. : ил. - ISBN 978-5-8064-1656-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428278>

2. *Друскин, М.С.* История зарубежной музыки : [учебник для консерваторий]. Вып. 4. Вторая половина XIX века / [Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Каф. истории музыки]. - 6-е изд. - М. : Музыка, 1983. - 527, [1] с. : ил. - Указ. имен: с. 515-522.

Тема «Творческий облик Ф.Мендельсона. Творчество Р.Шумана — начало нового зрелого этапа романтизма»

1. Темы, образы, жанры творчества Ф.Мендельсона
2. Эстетические взгляды Р.Шумана

Литература

а) основная

1. *Галацкая, В.С.* Музыкальная литература зарубежных стран : Учеб.пособие. Вып.3 / Под ред.Е.Царевой. - М. : Музыка, 1989; М. : Музыка, 1983. - 560 с. : ил.

2. *Ливанова, Т.Н.* История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

б) дополнительная:

1. *Денисов, А.В.* Западноевропейская опера XVII–XVIII вв.: Характер героя и поэтика жанра : монография / А.В. Денисов ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 152 с. : ил. - ISBN 978-5-8064-1656-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428278>

2. *Друскин, М.С.* История зарубежной музыки : [учебник для консерваторий]. Вып. 4. Вторая половина XIX века / [Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Каф. истории музыки]. - 6-е изд. - М. : Музыка, 1983. - 527, [1] с. : ил. - Указ. имен: с. 515-522.

Тема «Музыкальная культура Франции, Италии, Польши первой половины XIX в.»

1. Образование национальных школ в литературе, живописи и музыке.
2. Гектор Берлиоз как яркий представитель французского музыкального романтизма
3. Творчество Джоаккино Россини.
4. Фридерик Шопен – родоначальник национальной музыкальной школы.

Литература

а) основная

1. *Галацкая, В.С.* Музыкальная литература зарубежных стран : Учеб.пособие. Вып.3 / Под ред.Е.Царевой. - М. : Музыка, 1989; М. : Музыка, 1983. - 560 с. : ил.

2. *История зарубежной музыки* : [учебник для муз. вузов]. Вып. 3. Германия. Австрия. Италия. Франция. Польша с 1789 года до середины XIX века / В. Конен / Всесоюзный научно-исследовательский ин-т искусствознания мин-ва культуры СССР. - М. : Музыка, 1989; М. : Музыка, 1981; М. : Музыка, 1984. - 543 с. : ил., нот.

3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

б) дополнительная:

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки : Популярные лекции:Для студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений. - М. : Академия, 2000; М. : Академия, 1999. - 320 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 5-7695-0634-2

2. Денисов, А.В. Западноевропейская опера XVII–XVIII вв.: Характер героя и поэтика жанра : монография / А.В. Денисов ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 152 с. : ил. - ISBN 978-5-8064-1656-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428278>

Тема «Творчество Ференца Листа (1811-1886) — представителя венгерской национальной школы»

1. Многообразие творческой деятельности.
2. Фортепианное творчество Листа.
3. Создание жанра одночастной симфонической поэмы

Литература

а) основная

1. *История зарубежной музыки* : [учебник для муз. вузов]. Вып. 3. Германия. Австрия. Италия. Франция. Польша с 1789 года до середины XIX века / В. Конен / Всесоюзный научно-исследовательский ин-т искусствознания мин-ва культуры СССР. - М. : Музыка, 1989; М. : Музыка, 1981; М. : Музыка, 1984. - 543 с. : ил., нот.

2. Левик, Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для училищ. Вып. 4. - М. : Музыка, 1970; М. : Музыка, 1973; М. : Музыка, 1976; М. : Музыка, 1981. - 493 с.

3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

б) дополнительная:

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки : Популярные лекции:Для студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений. - М. : Академия, 2000; М. : Академия, 1999. - 320 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 5-7695-0634-2

2. Друскин, М.С. История зарубежной музыки : [учебник для консерваторий]. Вып. 4. Вторая половина XIX века / [Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Каф. истории музыки]. - 6-е изд. - М. : Музыка, 1983. - 527, [1] с. : ил. - Указ. имен: с. 515-522.

Тема «Музыкальная культура Италии. Творчество Джузеппе Верди. Итальянский оперный веризм»

1. Эволюция оперного творчества Дж. Верди
2. Итальянский оперный веризм

Литература

а) основная

1. *История зарубежной музыки* : [учебник для муз. вузов]. Вып. 3. Германия. Австрия. Италия. Франция. Польша с 1789 года до середины XIX века / В. Конен / Всесоюзный научно-исследовательский ин-т искусствознания мин-ва культуры СССР. - М. : Музыка, 1989; М. : Музыка, 1981; М. : Музыка, 1984. - 543 с. : ил., нот.

б) дополнительная:

1. Друскин, М.С. История зарубежной музыки : [учебник для консерваторий]. Вып. 4. Вторая половина XIX века / [Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Каф. истории музыки]. - 6-е изд. - М. : Музыка, 1983. - 527, [1] с. : ил. - Указ. имен: с. 515-522.

2. *История зарубежной музыки*. Вып. 5. Конец XIX - начало XX века / ред. И. Нестьев ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова] . - М. : Музыка, 1988. - 445, [3] с. - Указ. имен: с. 439-446.

Тема «Чешская, Норвежская, Финская музыкальная культура второй половины XIX в. Творчество Э. Грига, Я. Сибелиуса»

1. Национальная культура Чехии (общая характеристика). Творчество Б. Сметаны, А. Дворжака

2. Общественная и культурная жизнь Норвегии второй половины XIX века. Творчество Э. Грига

3. Карело-финский эпос «Калевала». Творчество Я. Сибелиуса

Литература

а) основная

1. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

б) дополнительная:

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки : Популярные лекции:Для студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений. - М. : Академия, 2000; М. : Академия, 1999. - 320 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 5-7695-0634-2

2. *История зарубежной музыки*. Вып. 5. Конец XIX - начало XX века / ред. И. Нестьев ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова] . - М. : Музыка, 1988. - 445, [3] с. - Указ. имен: с. 439-446.

3. *Музыкальная литература зарубежных стран* : [учеб. пособие для муз. уч-щ]. Вып. 5 / под ред. Б. В. Левики. - М. : Музыка, 1965; М. : Музыка, 1972; М. : Музыка, 1980; М. : Музыка, 1984. - 390, [2] с. : ил., нот.

Тема «Французский импрессионизм как явление художественной культуры. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля»

1. Импрессионизм в музыке.

2. Творчество К. Дебюсси

3. М. Равель: черты стиля.

Литература

а) основная

1. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

б) дополнительная:

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки : Популярные лекции:Для студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений. - М. : Академия, 2000; М. : Академия, 1999. - 320 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 5-7695-0634-2

2. *История зарубежной музыки*. Вып. 5. Конец XIX - начало XX века / ред. И. Нестьев ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова] . - М. : Музыка, 1988. - 445, [3] с. - Указ. имен: с. 439-446.

3. *Музыкальная литература зарубежных стран* : [учеб. пособие для муз. уч-щ]. Вып. 5 / под ред. Б. В. Левики. - М. : Музыка, 1965; М. : Музыка, 1972; М. : Музыка, 1980; М. : Музыка, 1984. - 390, [2] с. : ил., нот.

Тема «Австро-немецкий симфонизм на рубеже XIX— XX веков»

1. Густав Малер: основные жанры творчества.

2. Творческий облик Р. Штрауса

Литература

а) основная

1. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>

б) дополнительная:

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки : Популярны лекции:Для студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений. - М. : Академия, 2000; М. : Академия, 1999. - 320 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 5-7695-0634-2

2. История зарубежной музыки. Вып. 5. Конец XIX - начало XX века / ред. И. Нестьев ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова] . - М. : Музыка, 1988. - 445, [3] с. - Указ. имен: с. 439-446.

3. Музыкальная литература зарубежных стран : [учеб. пособие для муз. уч-щ]. Вып. 5 / под ред. Б. В. Левика. - М. : Музыка, 1965; М. : Музыка, 1972; М. : Музыка, 1980; М. : Музыка, 1984. - 390, [2] с. : ил., нот.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная:

1. Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран : Учеб.пособие. Вып.3 / Под ред.Е.Царевой. - М. : Музыка, 1989; М. : Музыка, 1983. - 560 с. : ил.
2. История зарубежной музыки : [учебник для муз. вузов]. Вып. 3. Германия. Австрия. Италия. Франция. Польша с 1789 года до середины XIX века / В. Конен / Всесоюзный научно-исследовательский ин-т искусствознания мин-ва культуры СССР. - М. : Музыка, 1989; М. : Музыка, 1981; М. : Музыка, 1984. - 543 с. : ил., нот.
3. Левик, Б. В. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для училищ. Вып. 4. - М. : Музыка, 1970; М. : Музыка, 1973; М. : Музыка, 1976; М. : Музыка, 1981. - 493 с.
4. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2-х кн. / Т.Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1983. - Т. 2. XVIII век. - 444 с. - ISBN 9785998918155 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500>
5. Розеншильд, К. История зарубежной музыки : учеб. для исполн. фак. консерваторий. Вып.1. До середины 18 века. - М. : Музыка, 1973; М. : Музыка, 1969; М. : Музгиз, 1963. - 535 с. : нот.

б) дополнительная:

1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран : [учебное пособие для муз. училищ]. Вып. 1. - Изд. 5-е. - М. : Музыка, 1985. - 350, [1] с. : ил., нот.
2. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки : Популярны лекции:Для студ.высш.и сред.пед.учеб.заведений. - М. : Академия, 2000; М. : Академия, 1999. - 320 с. - (Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 5-7695-0634-2
3. Денисов, А.В. Западноевропейская опера XVII–XVIII вв.: Характер героя и поэтика жанра : монография / А.В. Денисов ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 152 с. : ил. - ISBN 978-5-8064-1656-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428278>
4. Друскин, М.С. История зарубежной музыки : [учебник для консерваторий]. Вып. 4. Вторая половина XIX века / [Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Каф. истории музыки]. - 6-е изд. - М. : Музыка, 1983. - 527, [1] с. : ил. - Указ. имен: с. 515-522.

5. *История зарубежной музыки*. Вып. 5. Конец XIX - начало XX века / ред. И. Нестьев ; [Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания, Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова] . - М. : Музыка, 1988. - 445, [3] с. - Указ. имен: с. 439-446.
6. *Левик, Б.В.* История зарубежной музыки : вторая половина XVIII века : [учеб. для исполнительских фак. консерваторий]. Вып. 2. - М. : Гос. муз. издат., 1961. - 294, [1] с. : ил., нот.
7. *Левик, Б.В.* Музыкальная литература зарубежных стран : Учеб.пособие для муз.уч-щ. Вып.2. - 5-е изд. - М. : Музыка, 1979. - 302 с. : нот.,ил.
8. *Музыкальная литература зарубежных стран* : [учеб. пособие для муз. уч-щ]. Вып. 5 / под ред. Б. В. Левика. - М. : Музыка, 1965; М. : Музыка, 1972; М. : Музыка, 1980; М. : Музыка, 1984. - 390, [2] с. : ил., нот.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с числом посадочных мест – 25–30.

Практические занятия проводятся в аудиториях, предполагающих наличие:

- телевизора, CD и DVD-проигрывателей; музыкального центра;
- нотного материала;
- справочных изданий (словарей и энциклопедий, в т. ч. электронных и др.);
- аудиозаписей музыкальных произведений; электронных музыкальных изданий образовательного назначения, реализованные на CD (DVD)-ROM;
- фортепиано.