

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе
_____ О.В.Перич

"29" мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(уровень высшего образования – специалитет)

Форма обучения: очная

Специализация «Искусство оперного пения»

Квалификация
Солист-вокалист. Преподаватель

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по специальности:	53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень высшего образования – специалитет)
<i>специализация:</i>	<i>Искусство оперного пения</i>
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 665
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 августа 2017 года № 47643
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ О.В. Перич 29.05.2023 г.
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 г., протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра истории музыки
Выпускающая кафедра (кафедры):	кафедра вокального искусства и дирижирования
Примерная образовательная программа утверждена:	—
Составители:	кандидат искусствоведения, доцент Е.Н. Полунина, доктор искусствоведения, профессор Ю.Л. Фиденко, старший преподаватель Т.П. Разувакина, доцент Л.И. Четыркина.
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры истории музыки № 8 от «29» апреля 2022 г.
Согласована:	Зав. кафедрой – Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор искусствоведения, профессор О.М. Шушкова

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебной работы*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень учебной литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

формирование у обучающегося представлений об историческом процессе развития музыкальной культуры, выявление художественной ценности наиболее значительных произведений, их жанровых, стилевых и драматургических особенностей, изучение национальных музыкальных школ, получение навыков работы с исследовательской литературой, расширение музыкального кругозора обучающегося.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний о наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества;
- развитие навыков стилового анализа произведений различных эпох и традиций;
- формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур разных стран;
- выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-теоретических научных концепциях.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «История музыки» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в формировании компетенций **ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Выявляет закономерности развития музыкального искусства в историко-стилевом контексте с учетом специфики религиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического периода. ОПК – 1.2.Обобщает и систематизирует знания о развитии и смене музыкально-исторических эпох, эволюции музыкальных стилей, жанров и форм, а также ориентируется в современных музыкально-теоретических научных концепциях.	В результате освоения дисциплины студент должен: Знать: – исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области музыкального искусства от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; – национально-культурные особенности музыкального искусства различных стран;

	ОПК-1.3. Понимает совокупность музыкально-выразительных средств как форму воплощения образного содержания музыкального произведения.	– музыкальную литературу всех жанров, включая выдающиеся произведения оперно-симфонической, вокальной, хоровой и инструментальной музыки, особенно в области избранной специализации;
ОПК-4. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления	ОПК-4.1 Использует навыки планирования научного исследования, анализа полученных результатов и формулировки выводов. ОПК-4.2 Осуществляет поиск (в том числе с использованием информационных систем и баз данных) и критический анализ информации по тематике проводимых исследований.	– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки. Уметь: – ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания.
ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	ОПК-5.1. Знакомится с современными технологиями создания, хранения, переработки и распространения информации	Владеть: – профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки; – методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений; – навыками использования музыковедческой литературы.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История музыки» относится к обязательной части блока «Дисциплины» (модули).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)									Всего часов	Форма промежуточной аттестации
	Контактная работа							Самостоятельная работа	Контроль		
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс	КА				
1	36,5	17		17		2	0,5	36	35,5	108	экзамен
2	38,5	18		18		2	0,5	34	35,5	108	экзамен
3	36,5	17		17		2	0,5	36	35,5	108	экзамен
4	38,5	18		18		2	0,5	34	35,5	108	экзамен
5	36,5	17		17		2	0,5	36	35,5	108	экзамен
6	38,5	18		18		2	0,5	34	35,5	108	экзамен
7	36,5	17		17		2	0,5	36	35,5	108	экзамен
8	38,5	18		18		2	0,5	34	35,5	108	экзамен
Общая трудоемкость, часы										864	
Зачетные единицы										24	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов					
		Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	Консультации	Контроль	Всего
1 семестр							
1.	О предмете курса «История музыки»	1	1	1			3
2.	Музыкальная культура Древней Греции	1	1	2			4
3.	Музыкальная культура Средневековья	1	1	2			4
4.	Музыкальная культура Возрождения	1	1	2			4
5.	Музыкальная культура Барокко						
	5.1. Музыкальная культура Барокко	2	2	3			7
	5.2. Г.Ф.Гендель	2	2	4			8
	5.3. И.С.Бах	2	2	4			8
6.	Музыкальная культура Классицизма						
	6.1. Музыкальная культура Классицизма	1	1	3			5
	6.2. К.В.Глюк	2	2	5			9

	6.3. Ф.Й.Гайдн	2	2	5			9
	6.4. В.А.Моцарт	2	2	5			9
	Консультация				2		2
						35,5	35,5
	Экзамен (КА)					0,5	0,5
	Всего за 1 семестр	17	17	36	2	36	108
2 семестр							
7.	Музыкальная культура эпохи французской буржуазной революции						
	7.1. Музыка французской революции 1789 года	2	2	2			6
	7.2. Л.Бетховен	2	2	4			8
8.	Музыкальный романтизм XIX века						
	8.1. Музыкальный романтизм. Ф.Шуберт	2	2	3			7
	8.2. Немецкая романтическая опера первой половины XIX века. К.М.Вебер	2	2	5			9
	8.3. Итальянская романтическая опера первой половины XIX века. Дж.Россини. Г.Доницетти. В.Беллини	2	2	5			9
	8.4. Французская романтическая опера первой половины XIX века	1	1	3			5
	8.5. Французская музыкальная культура первой половины XIX века. Г.Берлиоз	1	1	3			5
	8.6. Музыкальная культура Германии первой половины XIX века. Ф.Мендельсон-Бартольди	2	2	3			7
	8.7. Р.Шуман	2	2	3			7
	8.8. Польская музыкальная культура первой половины XIX века. Ф.Шопен. С.Монюшко	2	2	3			7
	Консультация				2		2
						35,5	35,5
	Экзамен (КА)					0,5	0,5
	Всего за 2 семестр	18	18	34	2	36	108
3 семестр							
	8.9. Музыкальная культура Венгрии. Ф. Лист	1	1	3			5
	8.10. Ф.Лист и симфонические жанры романтической эпохи	1	1	3			5
	8.11. Музыкальная культура Германии второй половины XIX века. И.Брамс	2	2	5			9
	8.12. Творчество австрийских композиторов эпохи позднего романтизма. А.Брукнер. Г.Вольф	2	2	3			7
	8.13. Р.Вагнер	2	2	3			7
	8.14. Р.Вагнер. «Тристан и Изольда», тетра-	2	2	5			9

	логия «Кольцо нибелунга»						
	8.15. Итальянское оперное искусство второй половины XIX века. Дж.Верди	2	2	5			9
	8.16. Музыкальная культура Франции второй половины XIX века. С.Франк	2	2	3			7
	8.17. Формирование чешской национальной композиторской школы. Б.Сметана. А.Дворжак	2	2	3			7
	8.18. Творчество композиторов скандинавских стран и Испании второй половины XIX века. Э.Григ. И.Альбенис	1	1	3			5
	Консультация				2		2
						35,5	35,5
	Экзамен (КА)					0,5	0,5
	Всего за 3 семестр	17	17	36	2	36	108
4 семестр							
9.	Зарубежное музыкальное искусство на рубеже XIX–XX веков						
	9.1. Зарубежное музыкальное искусство на рубеже XIX–XX веков. Импрессионизм в музыкальном искусстве. Творчество К.Дебюсси, М.Равеля	2	2	3			7
	9.2. Музыкальный театр рубежа веков. Веризм в музыкальном искусстве Италии. Оперное творчество Р.Леонковалло, Дж.Пуччини	2	2	5			9
	9.3. Постромантический этап в развитии западноевропейской симфонической музыки	2	2	3			7
10.	Музыкальное искусство Запада XX века						
	10.1. Музыкальное искусство Запада первой половины XX века. Экспрессионизм и творчество композиторов Новой венской школы	2	2	3			7
	10.2. Урбанистические тенденции. Творческая группа «Шесть». Фортепианная музыка в XX веке	2	2	5			9
	10.3. Музыкальный неоклассицизм	2	2	3			7
	10.4. Симфоническая музыка в XX веке	2	2	3			7
	10.5. Зарубежный музыкальный театр в XX веке	2	2	3			7
	10.6. Вокальная и хоровая зарубежная музыка	1	1	3			5
	10.7. Западное музыкальное искусство второй половины XX века	1	1	3			5

	Консультация				2		2
						35,5	35,5
	Экзамен (КА)					0,5	0,5
	Всего за 4 семестр	18	18	34	2	36	108
5 семестр							
11.	Музыкальная культура Древней Руси	2	2	3			7
12.	Музыкальная культура Руси XVII–XVIII веков						
	12.1. Музыкальная культура Руси XVII века	1	1	3			5
	12.2. Музыкальная культура России XVIII века	1	1	3			5
13.	Музыкальная культура России XIX века						
	13.1. Музыкальная культура России первой половины XIX века	1	1	3			5
	13.2. М.И. Глинка	2	2	5			9
	13.3. А.С. Даргомыжский	2	2	3			7
	13.4. Музыкальная культура России второй половины XIX века	2	2	3			7
	13.5. М.А. Балакирев	2	2	3			7
	13.6. М.П. Мусоргский	2	2	5			9
	13.7. А.П. Бородин	2	2	5			9
	Консультация				2		2
						35,5	35,5
	Экзамен (КА)					0,5	0,5
	Всего за 5 семестр	17	17	36	2	36	108
6 семестр							
	13.8. Н.А. Римский-Корсаков	4	4	6			14
	13.9. П.И. Чайковский	4	4	6			14
14.	Музыкальная культура России конца XIX–начала XX веков						
	14.1. Музыкальная культура России конца XIX–начала XX веков	2	2	4			8
	14.2. А.Н.Скрябин	2	2	5			9
	14.3. С.В. Рахманинов	2	2	5			9
	14.4. Н.К. Метнер	2	2	4			8
	14.5. И.Ф. Стравинский (русский период творчества)	2	2	4			8
	Консультация				2		2
						35,5	35,5
	Экзамен (КА)					0,5	0,5
	Всего за 6 семестр	18	18	34	2	36	108
7 семестр							
15.	Отечественная музыкальная культура первой половины XX века						
	15.1. Русская музыкальная культура первой						

	половины XX века: художественные тенденции времени, периодизация	2					2
	15.2. Жанр симфонии в отечественной музыке первой половины XX века	5	8	9			22
	15.3.Русский музыкальный театр первой половины XX века	4	5	9			18
	15.4. Пути развития советской хоровой музыки первой половины XX века	2		9			11
	15.5.Жанровые разновидности камерно-вокальной музыки первой половины XX века	2	2	7			11
	15.6. Инструментальная музыка первой половины XX века: концерт, камерно-инструментальные жанры	2	2	2			6
	Консультация				2		2
						35,5	35,5
	Экзамен (КА)					0,5	0,5
	Всего за 7 семестр	17	17	36	2	36	108
8 семестр							
16.	Современная отечественная музыкальная культура второй половины XX–начала XXI веков						
	16.1. Современная русская музыкальная культура: стилевые тенденции и художественные направления	2					14
	16.2.Симфония второй половины XX–начала XXI веков	4	4	6			14
	16.3. Русский музыкальный театр второй половины XX–начала XXI веков	4	4	6			10
	16.4. Жанровая панорама современной русской хоровой музыки	2	2	6			10
	16.5. Жанрово-стилевое обновление камерно-вокальной музыки второй половины XX–начала XXI веков	2	4	5			9
	16.6. Тенденции развития концертного жанра в современной музыкальной культуре	2	2	5			13
	16.7. Камерно-инструментальная музыка второй половины XX–начала XXI веков	2	2	6			
	Консультация				2		2
						35,5	35,5
	Экзамен (КА)					0,5	0,5
	Всего за 8 семестр	18	18	34	2	36	108
	ИТОГО	140	140	280	16	288	864

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекций

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1 семестр	
1. О предмете курса «История музыки»	Музыказнание – Искусствоведение – Гуманитарные науки. Предмет изучения – Человек. Проблема целесообразности, оправданности исторической науки. История – гуманитарная наука. Предмет изучения истории – Человек и его действия. История – наука о людях, о людях во времени. Гуманитарность интровертна, направлена на изучение Целого через изучение себя. Один из признаков науки (первоначальных) – интенция на изучение все новых объектов, безотносительно к наличным возможностям их массового практического освоения. Музыкальный язык – искусственно созданная Человеком система. Музыказнание – наука о Человеке. Понятие «система». Музыка как система в системе культуры.
2. Музыкальная культура Древней Греции	Крито-микенское искусство. Периодизация искусства Древней Греции. Источники для изучения музыкальной культуры Древней Греции. Жанры. Понятие «синкретизм». Учение об этосе. Учение о ладах. Идеи об этическом воздействии музыки, о связи ее с государственной политикой. Совершенная неизменная система. Типы связей тетрахордов. Музыка как математическая наука. Музыкально-теоретические трактаты. Александрия – колыбель науки.
3. Музыкальная культура Средневековья	Общая характеристика искусства эпохи Средневековья. Временные рамки. Музыкальная эстетика эпохи Средневековья. Монастыри – очаги средневековой культуры. Григорианский хорал. Невменная нотация. Органум – IX век. Понятие «cantus firmus». Месса: ординарий и проприй. Гвидо из Арrezzo: гексахорд, четырехлинейный нотный стан. «Эпоха Нотр-Дам» (XII-XIII вв.). Мензуральная нотация. Анtifонное пение, ре-спонсорное пение. История канонизации секвенций: «Stabat mater», «Dies irae». Жанры. «Летний канон». Литургическая драма. Светское музыкальное искусство эпохи Средневековья. Общая характеристика. Образование университетов. Трубадуры, труверы, миннезингеры. Жанры.
4. Музыкальная культура Возрождения	Временные рамки: понятия «Треченто», «Кватроченто», «Чинквеченто». Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. Музыкальная эстетика Эпохи Возрождения. Высочайший расцвет полифонии, развитие светских жанров, распространение одноголосного пения под гитару и лютню. Понятие «строгий стиль». Нидерландская полифоническая школа. Реформация. Мартин Лютер. Протестантский хорал. Светское музыкальное искусство эпохи Возрождения. Жанры: мадригал, фроттола, вилланелла. Искусство мейстерзингеров.

<p>5. Музыкальная культура Барокко 5.1 Музыкальная культура эпохи Барокко</p>	<p>Общая характеристика музыкальной культуры эпохи Барокко. Флорентийская камерата. Клаудио Монтеверди. Тип арии <i>lamento</i>, <i>stile recitativo</i>. Понятие «опера- <i>seria</i>». Венецианская оперная школа. Неаполитанская оперная школа. Консерватории – специальные музыкальные заведения. Стиль пения <i>bell canto</i>, разделение речитатива: <i>secco/ accompagnato</i>. Типы арий. Французская опера (лирическая трагедия). Особенности английской и немецкой оперной школы. Оратория, кантата, пассионы. Клавирная музыка. Творчество французских клавесинистов. Органное искусство. Скрипичная и оркестровая музыка.</p>
<p>5.2. Г.Ф. Гендель</p>	<p>Роль творчества Генделя в развитии музыкальной культуры не только Германии, но и Англии. Творческий путь композитора. Исполнительская деятельность. Оперное творчество. Ораториальное творчество. Оратории «Самсон», «Мессия». Инструментальная музыка: <i>concerto grosso</i>, органный концерт, сонаты, сюиты для различных инструментов. Произведения, предназначенные для исполнения на открытом воздухе: «Музыка фейерверка», «Музыка на воде».</p>
<p>5.3. И.С. Бах</p>	<p>И.С. Бах и его эпоха. Г.Ф. Гендель и И.С. Бах. Периодизация творчества, жанровая панорама. Творческий путь. Работа как композитора и исполнителя – органиста, клавириста, дирижера и педагога. Особенности мелодики И.С. Баха. «Свободное письмо» композитора. Вокальное творчество Пассионы, мессы, духовные и светские кантаты. «Страсти по Матфею», Месса <i>h-moll</i>, «Крестьянская кантата», «Кофейная кантата». Инструментальное творчество И.С. Баха. Клавирная музыка. «Хорошо темперированный клавир». «Хроматическая фантазия и фуга». Клавирные сюиты (английские, французские), партиты. «Итальянский концерт». Органная музыка. Оркестровые концерты и сюиты. Бранденбургские концерты.</p>
<p>6. Музыкальная культура Классицизма. 6.1 Музыкальная культура Классицизма</p>	<p>Понятие «просвещения». Основные стилевые изменения в музыкальной культуре: классицизм, барокко, классический стиль, раннеклассический стиль, рококо, галантный, чувствительный стили. Развитие практики концертной публичности, усиление светской направленности музыкального искусства. Новые жанры: симфония, комическая опера. Развитие музыкальной критики, музыкальной педагогики, теории и историографии.</p>
<p>6.2. К.В. Глюк</p>	<p>Истоки оперной реформы К.В. Глюка. Реформаторские оперы («Орфей и Эвридика», «Альцеста», «Парис и Елена», «Ифигения в Авлиде», «Армида», «Ифигения в Тавриде»). Теоретическое изложение К.В. Глюком основ своей оперной реформы. Два этапа (венский и парижский) оперной реформы К.В. Глюка. Принципы оперной драматургии композитора. Преобразования оперного либретто (содружество с Р. Кальцабиджи и Л.дю Рулли), классицистская трактовка сюжетов и образов.</p>

	Синтез музыки и драмы (трактовка оперных форм, хоровых, балетных номеров, роль увертюры). Реформа исполнения. Традиции оперного театра К.В. Глюка (А. Сальери, А. Саккини).
6.3. Ф.Й. Гайдн	Творческий путь Ф.Й. Гайдна: от придворного композитора к «свободному художнику». Жанровая панорама творчества. Становление классической композиционно-драматургической модели жанра симфонии, квартета, сонаты в творчестве композитора. Эволюция жанра симфонии. Формирование классического состава оркестра. 45 симфония, «Парижские симфонии», «Лондонские симфонии». Заслуги Ф.Й. Гайдна в жанре квартета. Квартет ор. 64, № 5 «Жаворонок», ор. 76, № 2 «Квинтовый квартет». Эволюция жанра сонаты. Становление классической сонатной формы. Оперное и ораториальное творчество Ф.Й. Гайдна.
6.4. В.А. Моцарт	Творческий путь В.А. Моцарта. Легенды и мифы о жизни и смерти композитора. Жанровая панорама творчества. Принципы оперного театра В.А. Моцарта. Жанр оперы-seria в творчестве композитора, «Идоменей». Жанрово-драматургические особенности опер «Похищение из Сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Инструментальная музыка В.А. Моцарта, её связь с оперным жанром. Жанр симфонии в творчестве В.А. Моцарта. 39, 40, 41 симфонии. Особенности квартетного стиля композитора. Сонаты, камерно-инструментальные жанры.
2 семестр	
7. Музыкальная культура эпохи французской буржуазной революции 7.1. Музыка французской революции 1789 года	Музыка французской революции 1789 года – историческое значение этого этапа музыкальной культуры; виды музыкальной деятельности. Выдающиеся композиторы и исполнители, особенности музыкального стиля, основные жанры. Ф. Госсек: формирование жанра скорбного марша. Э. Мегюль: развитие жанра симфонии. Л. Керубини: формирование жанра «оперы спасения». Влияние идей и музыкальной практики французской буржуазной революции 1789 года на мировоззрение и эстетику Л.Бетховена.
7.2. Л. Бетховен	Немецкое «Просвещение». Литературное течение «Бури и натиска». Их роль в формировании художественных воззрений и творческих принципов Л.Бетховена. Творческий путь Л.Бетховена. Главная тема творчества, образы, направленность. Поздний период творчества Л.Бетховена и романтизм. Симфоническое творчество Бетховена. Центральное место героико-драматических симфоний №№ 3, 5, 9. Увертюры Бетховена как образцы программного симфонизма. Эволюция сонатного жанра. Поздние сонаты. Камерно-инструментальная музыка. Инструментальные концерты. Жанры вокального творчества Бетховена. «Торжественная месса». Опера «Фиделио».

<p>8. Музыкальный романтизм XIX века. 8.1. Музыкальный романтизм. Ф.Шуберт</p>	<p>Основные этапы развития романтического направления в искусстве XIX века. Принципы романтической эстетики. Темы и образы романтического искусства. Музыкальные жанры. Обогащение выразительных средств, разработка новых композиционных принципов. Немецкая романтическая школа (философия, эстетика, литература). Творческий путь Ф. Шуберта. Жанр песни. Значение вокальных циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Инструментальные жанры. Новаторство. Претворение песенных принципов. Жанр симфонии в творчестве Шуберта. Симфония № 8 h-moll. Симфония № 9 C-dur. Камерно-инструментальные произведения. Фортепианное творчество.</p>
<p>8.2. Немецкая романтическая опера первой половины XIX века. К.М. Вебер</p>	<p>История формирования немецкой романтической оперы (Э.Т.А. Гофман, Л.Шпор). К.М. Вебер: прогрессивное значение композиторской, исполнительской, критической и музыкально-общественной деятельности. «Вольный стрелок» Вебера как образец немецкой романтической оперы. Оперные увертюры Вебера как образцы романтического программного симфонизма. «Концертштюк», сонаты, «Приглашение к танцу».</p>
<p>8.3. Итальянская опера первой половины XIX века. Дж. Россини. Г. Доницетти. В. Беллини</p>	<p>Идеи эпохи Рисорджименто, нашедшие выражение в романтическом искусстве. Опера как массово-демократический вид искусства. Роль оперных театров в жизни итальянского общества. Оперное творчество Дж. Россини. «Севильский цирюльник». Национальное в опере, композиция, музыкальная драматургия, характеристика главных действующих лиц. Новаторство. Оперное творчество Г. Доницетти. Связь с национальными музыкальными традициями. «Фаворитка». Принципы bell canto.</p>
<p>8.4. Французская романтическая опера первой половины XIX века</p>	<p>Общая характеристика эпохи Июльской буржуазной монархии. Расцвет романтической литературы. Музыкальная жизнь Парижа во второй четверти XIX века. Оперное творчество Дж. Мейербера. Принципы французской «Grand opera». Жизненный и творческий путь Мейербера. Опера «Роберт-дьявол». Сюжет, композиция оперы, музыкальная драматургия, характеристика центральных действующих лиц. Опера «Гугеноты». Общая характеристика либретто и композиции оперы. Последняя опера Мейербера «Африканка». Историческое значение Мейербера.</p>
<p>8.5. Французская музыкальная культура первой половины XIX века. Г.Берлиоз</p>	<p>Отражение принципов французской романтической драмы в программных симфониях Берлиоза. Новые принципы симфонического мышления. Связь с французским романтическим театром. «Фантастическая симфония». Литературные истоки. Программное предисловие к симфонии и его претворение в цикле. Монотематический принцип симфонии. Тембровое и гармоническое мышление Берлиоза. Историческое значение достижений Г.Берлиоза в области инструментовки. Эволюция</p>

	симфонического творчества Г.Берлиоза. Его эстетические взгляды и литературное наследие. Новаторский характер его «Трактата об оркестре».
8.6. Музыкальная культура Германии первой половины XIX века. Ф.Мендельсон-Бартольди	Выдающееся значение творческой, общественно-музыкальной и исполнительской деятельности Ф.Мендельсона в пропаганде классического наследия, в деле развития профессионального музыкального образования. Преломление классических традиций и черты новаторства. Жанровая панорама. Фортепианное творчество. «Песни без слов». Жанр концертной романтической увертюры. Музыка к комедии У.Шекспира «Сон в летнюю ночь». «Гебриды». Программа, история создания, черты поэмности. Жанр лирико-драматической романтической симфонии в творчестве Ф.Мендельсона. «Шотландская симфония». «Итальянская симфония». Вокальная лирика. Песни. Оратории.
8.7. Р.Шуман	Творческий путь Р.Шумана, основные этапы. Роль современной немецкой литературы и поэзии в формировании его эстетических воззрений и творческих принципов. Музыкально-критическая деятельность Р.Шумана в 30-е годы. Характеристика творчества. Фортепианные произведения. Циклы миниатюр. «Бабочки», «Карнавал», «Крейслериана». Новая трактовка принципов сонатности в сонате f-moll, фантазии C-dur, концерте a-moll; черты поэмности и монотематизма. Лирико-жанровый тип симфонизма в творчестве Р.Шумана. Симфонии №№ 3,4. Вокальные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины». Наследие Р.Шумана и мировая музыкальная культура.
8.8. Польская музыкальная культура первой половины XIX века. Ф.Шопен. С.Монюшко	Польская музыкальная культура конца XVIII–начала XIX вв. Фортепианное творчество Ф. Шопена. Основные этапы. Влияние польского фольклора на музыкальный стиль Шопена. Система жанров фортепианной миниатюры Шопена. Миниатюра как квинтэссенция лирического мироощущения. Синтез сонатности и романтической поэмности в балладах, фантазиях, скерцо, сонатах. Жанр баллады в творчестве Шопена. Преломление черт польской литературной баллады. «Балладная форма» на примере Баллады № 1 g-moll. Творческий путь С. Монюшко. Просветительская и педагогическая деятельность. Опера «Галька».
3 семестр	
8.9. Музыкальная культура Венгрии. Ф.Лист	Традиции народной венгерской музыки. Песенно-танцевальный стиль «вербункош». Значение Ф. Листа как гениального композитора, новатора-пианиста и дирижёра, выдающегося музыкально-общественного деятеля, представителя венгерской музыкальной культуры. Творческий путь. Годы странствий. Ф.Лист и венгерская музыкальная культура. Круг тем и образов. Фортепианное творчество. Транскрипции и па-

	рафразы, концертные этюды, циклы фортепианных пьес («Годы странствий»). Соната h-moll. Симфонизация жанра фортепианного концерта. Песни Ф.Листа.
8.10. Ф.Лист и симфонические жанры романтической эпохи	Возникновение жанра симфонической поэмы. Обобщённо-философский характер программности. Романтическая трактовка тем и образов мировой литературы и искусства. «Прелюды», «Тассо», «Мазепа», «Орфей», «Прометей» – литературные источники, композиционная структура, характеристика тематизма, принципы развития музыкального материала, оркестровка. Симфонии «Фауст» и «Данте», претворение принципов поэмности в жанре симфонии. Оркестр Листа. Влияние новаторских достижений Ф.Листа на композиторов второй половины XIX–XX веков.
8.11. Музыкальная культура Германии второй половины XIX века. И.Брамс	И. Брамс и немецкая музыка его времени. Идеинная борьба творческих направлений внутри немецкой музыкальной культуры. Гуманистическое содержание творчества И. Брамса. Романтический склад его музыки при сохранении классических традиций, их новаторская трактовка. Периодизация и творческого пути. Система жанров. Камерно-вокальное творчество. «Прекрасная Магелона», «Четыре строгих напева». Синтез бетховенских, шубертовских, шумановских традиций и индивидуального почерка Брамса в его симфониях (Симфонии №№ 1, 3, 4). Фортепианное творчество, его эволюция от крупных форм (сонат, вариационных циклов) к миниатюре (каприччио, интермеццо). Роль бытовых жанров (вальсов, венгерских танцев). Камерные ансамбли, их значение, масштабность, симфонизация.
8.12. Творчество австрийских композиторов эпохи позднего романтизма. А.Брукнер. Г.Вольф	Периодизация творческого пути А.Брукнера. Эпический тип драматургии симфоний Брукнера. Преломление влияний Ф.Шуберта, Р.Вагнера. Богатство тематизма, драматичное противопоставление полярных чувств и образов, масштабность развития, монументальность строения симфонического цикла. Симфония № 3 d-moll. Крупные хоровые жанры в творчестве А.Брукнера (мессы, Te Deum). Новые принципы песенного творчества Г.Вольфа. Своеобразие вокальной лирики Г.Вольфа. Особое значение песен на тексты Э.Мёрике, Й.Эйхендорфа, В.Гёте, сборников «Итальянская книга песен», «Испанская книга песен». Его произведения в других жанрах (опера «Коррехидор»).
8.13. Р.Вагнер	Историческое значение творчества Р.Вагнера. Его деятельность как композитора, музыкального писателя, поэта, дирижёра. Основные творческие периоды. Эстетические и философские взгляды 30-х годов. Ранние оперы. Увлечение философией Л.Фейербаха. Основные положения оперной эстетики Вагнера. Оперная реформа Вагнера. Оперы 40-х годов. «Летучий голландец».
8.14. Р.Вагнер. «Три-	Р.Вагнер в годы эмиграции. Литературная деятельность.

<p>стан и Изольда», тет- ралоги «Кольцо нибелунга»</p>	<p>Увлечение философией А. Шопенгауэра. Основные положения книги А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Отражение пессимистических воззрений А.Шопенгауэра в «Тристане и Изольде» и «Кольце нибелунга». Композиция опер, характеристика главных героев, музыкальная драматургия, лейтмотивная система, оркестр. «Золото Рейна», «Валькирия» – сюжет, действующие лица, лейтмотивная система, композиционная структура. Траурный марш из «Гибели богов». Последняя опера Вагнера «Парсифаль». Влияние идей Вагнера и новаторских достижений на развитие европейской музыки.</p>
<p>8.15. Особенности развития итальянского оперного искусства второй половины XIX века. Дж. Верди</p>	<p>Формирование новой итальянской оперной школы. Оперный стиль Дж. Верди. Оперная реформа. Тональная драматургия. Создание реалистической музыкальной драмы. Эволюция стиля, связанная с усложнением симфонического языка. Периодизация оперного творчества Верди. Ранние историко-героические романтические оперы. Тема социального неравенства в операх 50-х годов. «Трубадур». Оперы 70–80-х годов. «Отелло». Тональная драматургия, композиционная структура и развитие драматического конфликта. Дж. Верди и музыкальный театр XX века.</p>
<p>8.16. Музыкальная культура Франции второй половины XIX века. С.Франк</p>	<p>Особенности развития музыкального искусства Франции в эпоху правления Наполеона III. Рождение жанра оперетты, связь нового жанра с комической оперой, водевилем, кафе-концертами, искусством парижских шансонье. Творчество Ж. Оффенбаха. Формирование жанра французской лирической оперы. Творчество Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж.Бизе, К. Сен-Санса. Опера «Лакме» Делиба. Французская инструментальная музыка. Творчество С.Франка. Симфония d-moll, «Симфонические вариации», «Прелюдия хорал и fuga» Франка. Музыкально-педагогическая и общественная деятельность С.Франка.</p>
<p>8.17. Формирование чешской национальной композиторской школы. Б.Сметана. А.Дворжак</p>	<p>Основные этапы развития музыкальной культуры Чехии. Национальные особенности чешской музыки. Чешская опера. Творческий путь Б. Сметаны. Эстетические воззрения. Оперная драматургия Сметаны. «Проданная невеста». Симфоническое наследие. Программно-симфонический цикл «Моя Родина». Творческий путь А. Дворжака. Гуманистическая направленность творчества, связь с народным песенно-танцевальным искусством. Основные этапы творческого пути. Жанровая панорама творчества. Симфоническое творчество. Симфония «Из Нового света» № 9, e-moll. Выдающееся значение концерта для виолончели с оркестром. Поздние произведения А.Дворжака (опера «Русалка», симфонические поэмы). Значение его педагогической деятельности.</p>
<p>8.18. Творчество композиторов скандинав-</p>	<p>Расцвет норвежской литературы и искусства с середины XIX века. Народная музыка Норвегии. Основные танцевальные</p>

ских стран и Испании второй половины XIX века. Э.Григ. И.Альбенис	жанры. Виднейшие норвежские композиторы и исполнители. Композиторская, музыкально-общественная и исполнительская деятельность Э. Грига. Фортепианные и камерно-инструментальные произведения Грига. «Пер Гюнт». Песни и романсы Э.Грига. Песенные циклы. Новое национальное направление испанской музыки – Ренасимьенто. Пьесы для фортепиано, музыкально-сценические произведения и инструментальная музыка И.Альбениса.
4 семестр	
9. Зарубежное музыкальное искусство на рубеже XIX–XX веков Тема 9.1. Зарубежное музыкальное искусство на рубеже XIX–XX веков. Импрессионизм в музыкальном искусстве	Художественные тенденции эпохи. Периодизация музыкальной культуры рубежа веков, стилевые тенденции и ведущие жанры европейской музыки. Импрессионизм в музыке, особенности музыкального языка. Художественная индивидуальность К. Дебюсси и М. Равеля.
9.2. Музыкальный театр рубежа веков. Оперный веризм	Ведущие тенденции в музыкальном театре. Импрессионистско-символистские искания в западноевропейской опере, балете. Характерные черты веристской оперы. Музыкальный театр Дж. Пуччини: жанровые типы, отличительные свойства оперной драматургии.
9.3. Постромантический этап в развитии западноевропейской симфонической музыки	Основные этапы творческого пути Г. Малера, периодизация симфонического творчества. Черты постромантического мышления композитора в русле концептуальной симфонии романтического типа. Влияние искусства Малера на развитие симфонизма XX века. Программный симфонизм Р. Штрауса как «заключительная глава» в истории романтической ветви европейского симфонизма.
10. Зарубежное музыкальное искусство XX века 10.1. Экспрессионизм и творчество композиторов Новой венской школы	Антиромантический окрас второго периода музыкального искусства XX века, уменьшение ценности эстетики чувства и переживания. Образно-стилевые признаки музыкального экспрессионизма, получившего яркое выражение в предвоенном творчестве композиторов Новой венской школы – А. Шенберга, А. Берга и А. Веберна. Новый атональный тип звуковысотной организации, возникновение додекафонной системы.
10.2. Урбанистические тенденции. Творческая группа «Шесть». Фортепианная музыка в XX веке	Музыкальный урбанизм и творчество французских композиторов группы «Шесть». «Человек деятельный» и «человек досуга», ритмы современного города и их воплощение в музыке: жанровый тематизм, моторно-динамические образы, фактурно-ритмическая оstinatность, политональные эффекты, линейный контрапункт, ударно-шумовая трактовка тембров в произведениях урбанистической направленности. Фортепианная музыка на рубеже веков: жанрово-стилевые тенденции. Особенности фортепианного стиля ведущих зарубежных ком-

	позиторов XX века (А. Шенберг, П. Хиндемит, К. Дебюсси, М. Равель, Б. Барток).
10.3. Музыкальный неоклассицизм	Неоклассицизм как возрождение в условиях современного музыкального языка старинных жанров и форм. Воссоздание определенных черт «чужого» письма и их модернизация в авторской манере. Взаимодействие классического интонационного словаря и формообразования эпохи барокко с тембро-гармоническими и фактурно-ритмическими открытиями современности в творчестве И. Стравинского, П. Хиндемита, А. Казелла.
10.4. Симфоническая музыка в XX веке	Основные тенденции развития симфонической музыки в первой половине XX века. Подъем периферийных жанровых областей (оркестровая сюита, камерная симфония, программная симфоническая картина, сольный концерт), ориентация на концертирующие принципы Барокко. Симфоническая логика и принципы концертирования в творчестве И. Стравинского. Ведущие жанровые линии оркестрового наследия П. Хиндемита. Обогащение бетховенско-романтической симфонии-драмы в творчестве А. Онеггера. Новые жанровые разновидности в оркестровом наследии Б. Бартока.
10.5. Зарубежный музыкальный театр XX века	Пути развития музыкального театра в межвоенные годы. Мобильность оперного жанра: тенденции внемузыкальных импульсов, внутрижанровый и межжанровый синтез. Отражение в музыкальном театре стилистических и технических поисков XX века. Новый тип музыкального спектакля в творчестве К. Орфа. Оперное творчество Б. Бриттена. «Порги и Бесс» Дж. Гершвина как первая национальная американская опера. Камернизация оперного жанра в XX веке, моноопера «Человеческий голос» Ф. Пуленка.
10.6. Вокальная и хоровая зарубежная музыка	Тенденции межжанровых контактов в хоровой музыке XX века. Оратории А. Онеггера на библейские, античные и исторические сюжеты. Самобытность творческой индивидуальности К. Орфа и его сценические кантаты. Возрождение культовой хоровой музыки. «Страсти по Луке» К. Пендерецкого и традиции пассионов. Особая роль мемориальных жанров, глубина философской концепции «Военного реквиема» Б.Бриттена. Расцвет камерно-вокального искусства в музыке XX века.
10.7. Западное музыкальное искусство второй половины XX века	Радикальность эстетических программ нового поколения музыкантов в послевоенные годы, музыкально-стилевое новаторство второй половины XX века. Технологическая ориентация интересов авангардных композиторов, рационализм, изобретение новых звуковых объектов. Крупнейшие представители авангарда – К.Штокхаузен, П.Булез, Л.Ноно, Л.Берио. Периодизация «нового искусства», характеристика новых техник письма.
5 семестр	
11. Музыкальная	Особенности культурного развития Древней Руси. Развитие

культура Древней Руси	профессиональной церковной культуры в Древней Руси. Вопрос об исторических корнях знаменного пения. Важнейшие особенности древнерусского культового одноголосия. Знаменная письменность. Знаменный распев, его разновидности и эволюция. Раннее русское многоголосие (строчное пение). Значение древнерусской музыкальной культуры в процессе становления профессионального музыкального искусства.
12. Музыкальная культура Руси XVII–XVIII веков 12.1. Музыкальная культура Руси XVII века	Переломное значение XVII века в истории русской культуры. Стилиевой перелом в музыкальной культуре XVII века. Вытеснение знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Новые музыкальные течения XVII века – партесное пение и кант, их характерные черты и разновидности. Партесный концерт. В.Титов и современные ему мастера нового русского хорового стиля. Роль Н.Дилецкого в развитии русской музыкальной культуры XVII века. Дилецкий как теоретик и педагог. Историческое значение XVII века как важного этапа формирования профессиональной музыкальной культуры Руси.
12.2. Музыкальная культура России XVIII века	Историческое значение XVIII века как периода, заложившего основу для последующего возникновения классической русской музыкальной школы. Господство светского начала в русской жизни, утрата церковью ведущего значения в сфере искусства. Периодизация русской музыкальной культуры XVIII века. Значение реформ Петра I для развития русской культуры и музыки. Хоровое дело при Петре I, расцвет партесного пения. Канты Петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни. Музыка празднеств и шествий. Военная музыка. Обзор основных жанров в русской музыке XVIII века (опера, хоровой концерт, «российская песня», инструментальная музыка). Формирование национальной композиторской школы в последней трети XVIII века.
13. Музыкальная культура России XIX века 13.1. Музыкальная культура России первой половины XIX века	Возникновение в первой половине XIX века классической русской музыкальной школы как явления мирового художественно-исторического значения. Развитие и демократизация музыкальной жизни России в первой половине XIX века. Музыка в драматическом театре; опера и балет. Развитие хоровой музыки. Основные жанры музыкального творчества. Музыкальный театр. «Трагедии на музыке» О.Козловского. Русский водевиль и роль музыки в нем. Русская опера начала века (К. Кавос, С. Давыдов, А. Верстовский). Камерная вокальная музыка. (Н.А. и Н.С. Титовы, А.Жилин, А.Есаулов, М.Яковлев, А.Верстовский и др.). А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев – мастера русского романса первой половины века. Инструментальная музыка.
13.2. М.И. Глинка	Основы творчества М. Глинки. Гармоническое сочетание классических и романтических черт в творческом методе и стиле Глинки. Национальные основы искусства Глинки. Глу-

	<p>бокое освоение различных видов русского народного творчества, а также музыкального фольклора других народов. Основополагающая роль Глинки в развитии всех основных жанров русской музыки (опера, симфоническая, камерно-инструментальная и вокальная музыка). Эволюция творчества. Оперная драматургия Глинки. Симфонические произведения Глинки и их историческая роль в русской симфонической музыке. Романсы Глинки (цикл «Прощание с Петербургом»).</p>
13.3. А.С. Даргомыжский	<p>Своеобразие творческого облика Даргомыжского в сравнении с Глинкой, обусловленные связью Даргомыжского с новыми течениями в русском искусстве и литературе 40–50-х годов XIX века, а также особенностями дарования композитора. Особенности творческого метода и стиля Даргомыжского. Новаторство в разработке интонаций речи как важного средства в создании жизненно правдивых образов. Оперное творчество Даргомыжского. Историческое значение «Русалки» и «Каменного гостя» для развития русской оперной школы. Своеобразие романсового творчества и симфонических произведений Даргомыжского.</p>
13.4. Музыкальная культура России второй половины XIX века	<p>Общий обзор художественной культуры периода. Связь русского демократического искусства с идеями 60-х годов. Подъем музыкально-общественной жизни в России в 60–80-х годах. Высокий расцвет русской композиторской школы во второй половине XIX века. «Могучая кучка», основные эстетические принципы содружества и этапы развития. Видное место в творческой и музыкально-общественной сферах русской музыкальной культуры А. и Н. Рубинштейнов, А.Серова, Ц.Кюи. Общий обзор вокального (оперного и романсового) и инструментального (симфонического) жанров.</p>
13.5. М.А. Балакирев	<p>Творческий облик Балакирева. Значение деятельности и творчества Балакирева для русской музыкальной культуры. Основные этапы творческого пути Балакирева. Общая характеристика творческого наследия Балакирева (симфонические произведения, их особенности; роль Балакирева в развитии русской фортепианной музыки; романсы и песни Балакирева).</p>
13.6. М.П. Мусоргский	<p>Творческий облик М.П. Мусоргского. Эстетика. Особенности творческого метода и стиля. Истоки музыкального языка. Новаторство. Эволюция творчества. Общая характеристика творчества композитора. Оперное творчество Мусоргского: замыслы, сюжеты, жанры. «Борис Годунов». «Хованщина». Принципы народной музыкальной драмы. Камерно-вокальная музыка Мусоргского. Вокальные циклы. «Картинки с выставки»: новизна фортепианного стиля. Мусоргский и музыка XX века, значение творчества композитора для современной музыкальной культуры.</p>
13.7. А.П. Бородин	<p>Творческий облик А.П. Бородина. Эстетика. Особенности</p>

	творческого метода и стиля. Новаторство Бородина в музыкальном языке. Инструментальное творчество Бородина, его особенности. Бородин – один из создателей русского классического квартета и эпической симфонии. Вторая симфония – принципы эпического симфонизма. Вокальная музыка Бородина. Оперный жанр в творчестве Бородина. Новаторство и традиции в опере «Князь Игорь». Романсы и песни. Историческое значение наследия Бородина.
6 семестр	
13.8. Н.А. Римский-Корсаков	Творческий облик Н.А. Римского-Корсакова. Эстетика и особенности творческого метода композитора. Периодизация и эволюция стиля. Оперное творчество. Многообразие типов музыкальной драматургии в зависимости от сюжета и жанра оперы. Симфонизация оперы. Эволюция сказочной оперы в творчестве Римского-Корсакова. «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Симфоническое творчество. Основы симфонического стиля композитора. Периоды творчества. Новая трактовка программности. Особенности романсового творчества композитора.
13.9. П.И. Чайковский	Творческий облик П.И. Чайковского. Эстетика, особенности творческого метода и стиля. Музыкальный язык композитора, его особенности. Периодизация и эволюция оперного творчества. Многообразие жанрового облика опер композитора. Симфоническое творчество. Связь оперного и симфонического творчества Чайковского. Разнообразие видов и жанров симфонической музыки композитора. Эволюция симфонизма. Выдающаяся роль инструментальных концертов Чайковского в истории этого жанра в России. Особенности камерной музыки Чайковского (романсы, камерная инструментальная музыка, фортепианное творчество). Обзор балетного творчества композитора.
14. Музыкальная культура России конца XIX–начала XX веков 14.1. Музыкальная культура России конца XIX–начала XX веков	Общий обзор русской художественной культуры этого периода. «Мир искусства» и его значение в русской художественной культуре. Беляевский кружок. Московская и Петербургская композиторские школы. Ведущее значение инструментальных жанров. Развитие русского балета при ослаблении интереса крупнейших мастеров к опере. Эволюция русского романса, появление жанра «вокальных стихотворений». Основные стилистические черты русской музыки этого периода. Высокий расцвет русской исполнительской культуры. Обзор творчества и особенности стиля А.К. Глазунова, А.К. Лядова, С.И. Танеева. Обзор творчества А.С. Аренина, В.С. Калиникова, М.М. Ипполитова-Иванова, С.М. Ляпунова, А.Т. Гречанинова, А.Д. Кастальского.
14.2. А.Н. Скрябин	Яркий новаторский характер творчества А.Н. Скрябина. Особенности стиля композитора. Богатство и своеобразие музыкального языка. Периодизация творчества и эволюция стиля.

	<p>Фортепианное творчество. Скрябин-пианист. Основные жанры. Образный комплекс и средства художественной выразительности. Программно-философский характер симфонического творчества Скрябина. Эволюция симфонического творчества: от многочастной симфонии к симфонической поэме. Свободная трактовка принципов сонатной формы. Экспрессия и красочность оркестрового звучания. Историческое значение творчества Скрябина.</p>
14.3. С.В. Рахманинов	<p>Творческий облик С.В. Рахманинова, связь с романтическими традициями. Истоки музыкального языка. Особенности стиля. Новаторство. Обзор творчества Рахманинова. Ведущее значение фортепианного творчества в музыкальном наследии композитора. Фортепианные концерты Рахманинова. Преемственная связь с концертами Чайковского и Листа. Сочинения малых форм: пьесы, циклы. Особая трактовка камерного стиля, обогащение его элементами концертности. Оперы и романсы Рахманинова. Симфоническое творчество Рахманинова. Симфонизация жанра кантаты. Историческое значение творчества Рахманинова.</p>
14.4. Н.К. Метнер	<p>Н.К. Метнер – крупнейший представитель московской композиторской школы первой половины XX века. Стремление Метнера к сохранению и развитию классических традиций в музыкальном искусстве, противопоставление своего творчества модернизму. Теоретическая работа «Муза и мода». Творческий облик композитора. Особенности стиля. Значение Метнера в развитии русской фортепианной и вокальной музыки. Жанры фортепианной музыки. Новаторство. Романсовое творчество. Круг поэтов, тематика, своеобразие.</p>
14.5. И.Ф. Стравинский (русский период творчества)	<p>Стравинский – один из крупнейших композиторов XX века. Особенности творческого формирования личности. Стравинский и «Мир искусства». Стравинский и Дягилев. Периодизация творчества. Характеристика русского периода творчества Стравинского. Основные жанры. Балеты Стравинского русского периода творчества. Эволюция. Новаторство. Опера «Мавра» и новые тенденции в оперном театре начала XX века. «Свадебка»: жанровые особенности и новизна подхода к фольклору.</p>
7 семестр	
<p>15. Отечественная музыкальная культура первой половины XX века 15.1. Русская музыкальная культура первой половины XX века: художественные тенденции времени,</p>	<p>Жанрово-стилевой плюрализм в искусстве первых десятилетий. Становление культуры нового типа в советском искусстве 1920-х годов. Особенности государственной культурной политики в 1930–1950-е годы и тенденции развития русской музыки.</p>

периодизация	
15.2. Жанр симфонии в отечественной музыке первой половины XX века	Становление советской симфонической школы в 1920-е годы: «эволюционный» и «революционный» пути развития. Художественный метод «социалистического реализма» и программная песенная симфония 1930–1950-х годов. Многообразие типов симфонической драматургии в концептуальных симфониях С. Прокофьева, Н. Мясковского, Д. Шостаковича.
15.3. Русский музыкальный театр первой половины XX века	Эстетика символизма и русская опера первых десятилетий XX века. Новые музыкально-театральные формы советских опер и балетов 1920-х годов. «Песенная опера» и «драм-балет» как отражение основных тенденций советского музыкального искусства 1930–1950-х годов. Музыкальный театр Д. Шостаковича, С. Прокофьева.
15.4. Пути развития советской хоровой музыки первой половины XX века	Песенно-хоровое творчество советских композиторов 1920-х годов: новые жанровые каноны. Героико-эпический стиль исторических кантат и ораторий 1930-х годов. Кантаты и оратории С. Прокофьева, Д. Шостаковича в контексте социокультурной политики государства.
15.5. Жанровые разновидности камерно-вокальной музыки первой половины XX века	«Камерный» и «бытовой» романс, вокальная сатира в советском искусстве 1920-х годов. Традиции русского романса в произведениях Н. Мясковского, В. Шебалина, Ю. Шапорина. Д. Шостаковича. Песенное направление в советской камерно-вокальной лирике 1930–1950-х годов.
15.6. Инструментальная музыка первой половины XX века: концерт, камерно-инструментальные жанры	Фортепианные концерты С. Прокофьева – радикальное направление в развитии жанра. Жанрово-стилевые эксперименты инструментальных концертов А. Мосолова, Д. Шостаковича. Формирование лирико-жанровой «ветви» советского инструментального концерта в произведениях Т. Хренникова, Д. Кабалевского. Жанрово-стилевое многообразие камерно-инструментальных сочинений С. Прокофьева. Квартетный жанр в творчестве Н. Мясковского, Д. Шостаковича. Фортепианное трио Д. Шостаковича – новый образец камерной инструментальной драмы.
8 семестр	
16. Современная отечественная музыкальная культура второй половины XX–начала XXI веков 16.1 Современная русская музыкальная культура: стилевые тенденции и художе-	Неоклассицизм, неофольклоризм, неоромантизм, постмодернизм как стилевые тенденции русской музыки второй половины XX– XXI веков. Музыкальный авангард: художественно-эстетические установки, композиторская техника.

ственные направления	
16.2. Симфония второй половины XX–начала XXI веков	«Дестабилизация» (М. Арановский) жанра симфонии в 1960–1970-е годы. «Большая», «камерная», «вокальная» симфонии в современной музыке. Жанрово-стилевой диалог времен в симфониях Д. Шостаковича, Б. Чайковского, Б. Тищенко, М. Вайнберга, С. Слонимского, А. Шнитке. С. Губайдулиной 1970–2000-х годов.
16.3. Русский музыкальный театр второй половины XX–начала XXI веков	Многообразие жанровых разновидностей и форм музыкально-театральных представлений в 1960–2000-е годы: межвидовый и внутривидовый синтез, стилевые и жанровые модели. Авторские музыкальные театры Р. Щедрина, С. Слонимского, Э. Денисова, А. Шнитке.
16.4. Жанровая панорама современной русской хоровой музыки	Героико-патриотическая тематика в кантатах, ораториях второй половины 1950–начала 1960-х годов. Стилиевые направления и новые жанровые разновидности хоровой музыки: фольклорная и камерная кантата, хоровой концерт. Реабилитация традиций русской и западноевропейской духовной музыки, ренессанс хоров а cappella в отечественной культуре 1980–2000-х годов.
16.5. Жанрово-стилевое обновление камерно-вокальной музыки второй половины XX–начала XXI веков	Классическая, ретроспективная и авангардная тенденции искусства XX века в камерно-вокальной музыке 1960–2000-х годов. Сатирическое и лирико-философское направление в вокальных циклах Д. Шостаковича 1960–1970-х годов. Множественность жанровых и стилистических решений в вокально-инструментальных циклах композиторов авангарда.
16.6. Тенденции развития концертного жанра в современной музыкальной культуре	Традиции советского «праздничного» виртуозного концерта в творчестве Т. Хренникова 1960 – 1990-х годов. Концерты-симфонии Д. Шостаковича. Многообразие типологических решений жанра в инструментальных концертах Р. Щедрина, Б. Тищенко, Б. Чайковского. Генетические признаки концертного жанра в творчестве композиторов авангарда. Concerto grosso в творчестве А. Шнитке.
16.7. Камерно-инструментальная музыка второй половины XX–начала XXI веков	Поздние камерно-инструментальные сочинения Д. Шостаковича – эталон нового стиля камерной музыки. Становление генотипных форм новой жанровой традиции в творчестве Р. Щедрина, Э. Денисова, С. Губайдулиной, А. Шнитке.

Содержание семинарских занятий

№ и наименование раздела дисциплины	Планы семинарских занятий (практическая подготовка)
1 семестр	
2. Музыкальная культура Древней Греции	<p style="text-align: center;">Устный опрос Музыкальная культура Древней Греции</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Источники для изучения музыкальной культуры Древней Греции. 1. Древнегреческая теория музыки. 2. Учение об этосе. 3. Древнегреческие вокально-инструментальные и танцевальные жанры. 4. Древнегреческая трагедия.
3. Музыкальная культура Средневековья	<p style="text-align: center;">Устный опрос Музыкальная культура Средневековья</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Временные рамки эпохи Средневековья. Музыкальная эстетика Отцов Церкви. 2. Деятельность Боэция. 3. Развитие многоголосия в эпоху Средневековья. 4. Светская музыка Средневековья.
4. Музыкальная культура Возрождения	<p style="text-align: center;">Устный опрос Музыкальная культура Возрождения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Временные рамки эпохи Возрождения. Эстетика эпохи. 2. Вокальные жанры эпохи Возрождения. 3. Инструментальная музыка эпохи Возрождения. 4. Светская и церковная музыка эпохи Возрождения.
5. Музыкальная культура Барокко 5.1 Музыкальная культура эпохи Барокко	<p style="text-align: center;">Семинар в диалоговом режиме Музыкальная культура Барокко</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Временные рамки эпохи Барокко. Этимология слова «барокко». Эстетика эпохи. 2. Музыкальная риторика. 3. Теория аффектов. 4. Возникновение оперы. Опера в Италии. 5. Опера во Франции. Опера в Англии. 6. Инструментальная музыка эпохи Барокко.
5.2. Г.Ф. Гендель	<p style="text-align: center;">Семинар в диалоговом режиме Г.Ф. Гендель</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жизненный и творческий путь Г.Ф.Генделя, периодизация творчества, жанровая панорама. 2. Ораториальное творчество. 3. Оратория «Самсон». 4. Concerto grosso в творчестве Г.Ф.Генделя.
5.3. И.С. Бах	<p style="text-align: center;">Семинар в диалоговом режиме И.С. Бах</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жизненный и творческий путь И.С.Баха, периодизация творчества, жанровая панорама. 2. Клавирное творчество. Хорошо темперированный клавир. 3. Клавирное творчество. Итальянский концерт. 4. Клавирное творчество. Партита № 6. 5. Клавирное творчество. Хроматическая фантазия и фуга. 6. Мессы И.С.Баха. Месса h-moll. 7. Страсти по Матфею (общая характеристика).
6. Музыкальная культура Классицизма. 6.1 Музыкальная культура Классицизма 6.2. К.В. Глюк	<p>Семинар в диалоговом режиме Музыкальная культура Классицизма. Творчество К.В. Глюка</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Временные рамки музыкальной культуры Классицизма, эстетика эпохи. 2. Комическая опера. 3. Жизненный и творческий путь К.В.Глюка, периодизация творчества. 4. Оперная реформа К.В.Глюка. Реформаторские оперы. 5. Опера «Орфей и Эвридика»: традиции и новаторства.
6.3. Ф.Й. Гайдн	<p>Семинар в диалоговом режиме Ф.Й. Гайдн</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жизненный и творческий путь Ф.Й. Гайдна, периодизация творчества, жанровая панорама. 2. Симфоническое творчество: периодизация, вопросы программности. 3. Симфония № 45. 4. Симфония № 103. 5. Симфония № 104. 6. Оратория «Времена года» (общая характеристика).
6.4. В.А. Моцарт	<p>Семинар в диалоговом режиме В.А. Моцарт</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Жизненный и творческий путь В.А.Моцарта, периодизация творчества, жанровая панорама. 2. Симфоническое творчество: симфонии №№ 39, 40, 41. 3. Клавирное творчество: соната № 11 (A-dur, K. 331), фантазия и соната № 14 (c-moll, K. 475, K. 457). 4. Оперное творчество В.А.Моцарта, традиции и новаторства: «Свадьба Фигаро». 5. Опера «Дон Жуан». 6. Опера «Волшебная флейта».
2 семестр	
7. Музыкальная культура эпохи французской буржу-	<p>Семинар в диалоговом режиме Музыка французской революции 1789 года.</p>

<p>азной революции 7.1. Музыка французской революции 1789 года</p>	<p>Л Бетховен: мировоззрение, эстетика, творчество 1. Музыка французской революции. 2. Л.Бетховен: мировоззрение и эстетика. Творческий облик. 3. Творческий путь Бетховена. Принципы периодизации творчества. Характеристика периодов. 4. Жанры вокального творчества Бетховена. 5. Опера «Фиделио». 6. «Торжественная месса». 7. Вокальная лирика Бетховена. Вокальный цикл «К далекой возлюбленной».</p>
<p>7.2. Л. Бетховен</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Инструментальное творчество Л. Бетховена 1. Симфоническое творчество Бетховена. 2. Симфония № 1. 3. Симфония № 3 «Героическая». 4. Симфония № 6 «Пасторальная». 5. Симфония № 9. 6. Зарождение жанра программной увертюры в творчестве Бетховена. 7. Фортепианные сонаты Бетховена. Стиль поздних фортепианных сонат. 8. Инструментальный концерт в творчестве Бетховена. 9. Камерно-инструментальные жанры в творчестве Бетховена.</p>
<p>8. Музыкальный романтизм XIX века. 8.1. Музыкальный романтизм. Ф.Шуберт</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Музыкальный романтизм XIX века. Творчество Ф.Шуберта 1. Европейский романтизм XIX столетия. 2. Творческий облик и творческий путь Ф.Шуберта. 3. Песни Шуберта. 4. Вокальные циклы «Зимний путь», «Прекрасная мельничиха». 5. Камерно-инструментальные жанры в творчестве Шуберта. 6. Симфоническое творчество Шуберта. 7. . Симфония № 9. 8. Фортепианное творчество Шуберта. Сонаты, фортепианная миниатюра.</p>
<p>8.2. Немецкая романтическая опера первой половины XIX века. К.М. Вебер 8.3. Итальянская опера первой половины XIX века. Дж. Россини. Г. Доницетти. В. Беллини</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Романтическая опера первой половины XIX века 1. Романтическая опера в Германии. 2. К.М. Вебер. Творческий облик. Значение оперного творчества. 3. «Фрейшютц» Вебера. 4. Французская романтическая опера.</p>

<p>8.4. Французская роман- тическая опера первой по- ловины XIX века</p>	<p>5. Творческий путь Дж.Мейербера. 6. Характеристика жанра «Grand opera» в творчестве Мейербера.</p> <hr/> <p>Семинар в диалоговом режиме Романтическая опера первой половины XIX века</p> <p>1. Романтическая опера в Италии. 2. Дж.Россини. Творческий путь. 3. «Севильский цирюльник». 4. В.Беллини. Творческий путь. 5. «Норма». 6. Г.Доницетти. Творческий путь. 7. «Фаворитка».</p>
<p>8.5. Французская музы- кальная культура первой половины XIX века. Г.Берлиоз</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Творчество Г. Берлиоза</p> <p>1. Музыкальная культура Франции первой половины XIX века. Общая характеристика. 2. Г.Берлиоз. Творческий путь. Жанровая панорама творчества. Новаторство. 3. Программный симфонизм Берлиоза. 4. Г.Берлиоз. «Фантастическая симфония». 5. Г.Берлиоз. «Гарольд в Италии». 6. Вокально-драматические жанры в творчестве Берлиоза.</p>
<p>8.6. Музыкальная культу- ра Германии первой поло- вины XIX века. Ф.Мендельсон-Бартольди</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Творчество Ф. Мендельсона-Бартольди</p> <p>1. Музыкальная культура Германии первой полови- ны XIX века. Общая характеристика. 2. Ф.Мендельсон. Значение творческой, обществен- но-музыкальной, исполнительской деятельности. 3. Ф.Мендельсон. Творческий облик. Жанровая па- норама творчества. 4. Симфоническое творчество Мендельсона. Общая характеристика. 5. Ф.Мендельсон. «Шотландская симфония». 6. Концертная программная увертюра в творчестве Мендельсона. 7. Фортепианное творчество Мендельсона. «Песни без слов».</p>
<p>8.7. Р.Шуман</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Творчество Р. Шумана</p> <p>1. Шуман Р. Творческий облик и творческий путь. 2. Музыкально-критическая деятельность Р.Шумана. 3. Фортепианное творчество Шумана. Особенности драматургии фортепианных циклов Шумана. 4. Новая трактовка принципов сонатности. 5. Вокальное творчество Шумана.</p>

	6. Камерно-инструментальное и симфоническое творчество Шумана. Симфония № 1 «Весенняя».
Тема 8.8. Польская музыкальная культура первой половины XIX века. Ф.Шопен. С.Монюшко	<p>Семинар в диалоговом режиме Польская музыкальная культура первой половины XIX века. Ф.Шопен. С.Монюшко</p> <ol style="list-style-type: none"> Музыкальная культура Польши первой половины XIX века. С.Монюшко. Историческое значение творчества. Опера «Галька». Жизненный и творческий путь Шопена. Жанровая панорама творчества. Мазурки и полонезы Шопена. Прелюдии, этюды и ноктюрны Шопена. Трактовка жанра сонаты в творчестве Шопена. Жанр баллады в творчестве Шопена.
3 семестр	
8.9. Музыкальная культура Венгрии. Ф.Лист 8.10. Ф.Лист и симфонические жанры романтической эпохи	<p>Семинар в диалоговом режиме Музыкальная культура Венгрии. Ф.Лист</p> <ol style="list-style-type: none"> Музыкальная культура Венгрии. Особенности формирования. Творчество Ференца Эркеля. Ф.Лист. Творческий облик и творческий путь. Жанровая панорама, новаторство. Фортепианное творчество Листа. Жанровый состав, эволюция. Этюды и виртуозные пьесы в творчестве Листа. Соната h-moll Листа. Ф.Лист. Фортепианный цикл «Годы странствий». Жанр концерта в творчестве Листа. Фортепианный концерт № 1. Жанр одночастной симфонической поэмы в творчестве Листа. «Венгрия», «Тассо»
8.11. Музыкальная культура Германии второй половины XIX века. И.Брамс	<p>Семинар в диалоговом режиме Творчество И. Брамса</p> <ol style="list-style-type: none"> И.Брамс. Жизнь и творчество. Периодизация. Жанровая панорама. Соотношение классических и романтических традиций в творчестве Брамса. Жанр симфонии в творчестве Брамса. Симфонии №№ 1, 3, 4. Камерно-инструментальные жанры в творчестве Брамса. Вокальные жанры в творчестве Брамса. Фортепианное творчество Брамса. Вариационные циклы Брамса.
8.12. Творчество австрийских композиторов эпохи позднего романтизма. А.Брукнер. Г.Вольф	<p>Семинар в диалоговом режиме Творчество австрийских композиторов эпохи позднего романтизма А.Брукнера и Г.Вольфа</p> <ol style="list-style-type: none"> Антон Брукнер. Жизнь и творчество. Периодиза-

	<p>ция.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Жанровая панорама. Главенствующие темы и образы. Черты стиля. 3. Жанр симфонии в творчестве Брукнера. Особенности симфонического стиля. Симфония № 3 d-moll. 4. Творческий облик и творческий путь Гуго Вольфа. Характеристика творчества. 5. Значение Г.Вольфа в истории австрийской и немецкой вокальной лирики XIX века.
8.13. Р.Вагнер	<p>Семинар в диалоговом режиме Творчество Р.Вагнера</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Портрет Р.Вагнера на фоне европейского музыкального искусства XIX века. 2. Характеристика и периодизация творчества Вагнера. 3. Оперная эстетика Вагнера. 4. Основные положения оперной реформы Вагнера. 5. Философия Л.Фейербаха и А.Шопенгауэра: основные положения концепций. Их отражение в музыкальных драмах Вагнера. 6. Оперы Вагнера 1840-х годов: «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Летучий голландец». Общая характеристика.
8.14. Р.Вагнер. «Тристан и Изольда», тетралогия «Кольцо нибелунга»	<p>Семинар в диалоговом режиме Музыкальные драмы Р.Вагнера</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Тристан и Изольда» Вагнера: структура, драматургия, лейтмотивная система и принципы характеристики героев. 2. «Кольцо нибелунга»: история создания, проблемы концепции, сюжетная основа. Особенности лейтмотивной системы тетралогии. 3. «Золото Рейна»: структура и драматургия, действующие лица и их характеристика, лейтмотивная система. 4. «Валькирия»: лейтмотивная система, особенности характеристики действующих лиц. 5. «Парсифаль» – последняя опера Вагнера.
Тема 8.15. Особенности развития итальянского оперного искусства второй половины XIX века. Дж. Верди	<p>Семинар в диалоговом режиме Оперное творчество Дж. Верди</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Историческое значение творчества Верди и особенности развития итальянского оперного искусства во второй половине XIX века. 2. Периодизация и эволюция оперного стиля Верди. 3. Оперы 1840–50-х годов: новаторство. Сюжеты и драматургия. «Трубадур», «Бал-маскарад»: сюжет и драматургия. 4. «Отелло»: новые принципы оперной драматургии.

	5. Дж.Верди. Реквием: особенности стиля.
8.16. Музыкальная культура Франции второй половины XIX века. С.Франк	<p>Семинар в диалоговом режиме</p> <p>Музыкальная культура Франции второй половины XIX века</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие музыкально-театральных жанров во французской музыке (опера, балет, оперетта). Основные тенденции и вершинные достижения. 2. Ж.Бизе: эстетические взгляды, тематика творчества, особенности оперного стиля, жанры. 3. Инструментальная музыка во Франции в «период обновления». К.Сен-Санс. Фортепианный концерт № 2. 4. С.Франк. Симфония d-moll и принципы романтического симфонизма. 5. С.Франк. «Симфонические вариации»: особенности жанрового синтеза. 6. Творческий облик Л.Делиба. Его значение в истории балетной музыки.
8.17. Формирование чешской национальной композиторской школы. Б.Сметана. А.Дворжак	<p>Семинар в диалоговом режиме</p> <p>Национальная композиторская школа в Чехии</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Становление чешской национальной композиторской школы во второй половине XIX века. 2. Оперное творчество Б.Сметаны: жанры, особенности стиля. 3. Б.Сметана. Симфонический цикл «Моя Родина». 4. Творчество А.Дворжака: оперы, симфонии. 5. А.Дворжак. Симфония «Из Нового света». 6. А.Дворжак. Виолончельный концерт. 7. Творчество З.Фибиха.
8.18. Творчество композиторов скандинавских стран и Испании второй половины XIX века. Э.Григ. И.Альбенис	<p>Семинар в диалоговом режиме</p> <p>Творчество композиторов скандинавских стран и Испании второй половины XIX века</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности развития скандинавской культуры в XIX веке. Выдающиеся представители норвежской музыкальной культуры. 2. Э.Григ. Композиторская, музыкально-общественная и исполнительская деятельность. 3. Фортепианное и камерно-инструментальное творчество Грига. Фортепианный концерт a-moll. 4. Вокальное творчество Грига. 5. Музыкальная культура Испании и творчество И.Альбениса.
4 семестр	
9. Зарубежное музыкальное искусство на рубеже XIX–XX веков Тема 9.1. Зарубежное музы-	<p>Устный опрос</p> <p>Фортепианная музыка рубежа XIX–XX веков</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фортепианная музыка на рубеже веков: жанрово-стилевые тенденции.

<p>кальное искусство на рубеже XIX–XX веков. Импрессионизм в музыкальном искусстве</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Фортепианное творчество К.Дебюсси. Прелюдии для фортепиано (1 тетрадь). 3. К.Дебюсси «Образы». 4. Особенности фортепианного стиля М.Равеля. «Ночной Гаспар». 5. М.Равель «Гробница Куперена». 6. П.Хиндемит Фортепианная сюита «1922».
<p>9.2. Музыкальный театр рубежа веков. Оперный веризм</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Музыкальный театр на рубеже XIX-XX веков</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Постромантические тенденции, импрессионистско-символистские искания в западноевропейской опере, балете (Р.Штраус, К.Дебюсси, М.Равель, Б.Барток). 2. Оперное творчество Р.Штрауса. «Саломея». 3. Оперный веризм: история и эстетика. 4. Особенности веристской оперы: П.Масканьи «Сельская честь», Р.Леонковалло «Паяцы». 5. Дж.Пуччини: путь оперного композитора, принципы оперной драматургии. 6. Дж.Пуччини «Богема». 7. Дж.Пуччини «Тоска».
<p>9.3. Постромантический этап в развитии западноевропейской симфонической музыки</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Постромантический этап в развитии западноевропейской симфонической музыки</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Судьба концепционного симфонизма на Западе конца XIX – начала XX веков. 2. Симфоническое творчество Г.Малера: периодизация, черты стиля. Симфония № 1. 3. Г.Малер Симфония № 5. 4. Программный симфонизм рубежа веков. Особенности музыкального импрессионизма. К.Дебюсси. «Ноктюрны». 5. Особенности оркестрового стиля К.Дебюсси. «Море». 6. Оркестровые сюиты М.Равеля. «Испанская рапсодия». 7. Жанр симфонической поэмы в творчестве Р.Штрауса. «Дон Жуан». 8. Р.Штраус. «Тиль Эйленшпигель». 9. Симфонические сюиты О.Респики. «Римские празднества».

<p>10. Зарубежное музыкальное искусство XX века 10.1. Экспрессионизм и творчество композиторов Новой венской школы</p> <p>10.2. Урбанистические тенденции. Творческая группа «Шесть». Фортепианная музыка в XX веке</p>	<p style="text-align: center;">Устный опрос</p> <p>Музыкальный экспрессионизм. Музыкальный урбанизм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нововенская школа. 2. Экспрессионизм в контексте эпохи и смежных искусств. 3. Особенности претворения музыкального экспрессионизма в разных жанрах. Экспрессионизм в музыкальном театре. «Воцтек» А.Берга. 4. Урбанистические тенденции в искусстве начала XX века. 5. Э.Сати и «Шестёрка».
<p>10.3. Музыкальный неоклассицизм</p>	<p style="text-align: center;">Устный опрос</p> <p>Музыкальный неоклассицизм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Неоклассицизм как стилевое направление первой половины XX века. Музыкальный неоклассицизм: особенности эстетики и стиля. 2. Неоклассический период творчества И.Стравинского. 3. И.Стравинский. Скрипичный концерт. 4. И.Стравинский. Опера-оратория «Царь Эдип»: сюжетная и жанровая основа, композиционные и драматургические особенности. 5. Концертный симфонизм как возрождение барочного диалога. 6. Особенности концертного симфонизма И.Стравинского. «Симфония псалмов». 7. Неоклассицизм в Италии. А.Казелла. Дж, Мальпьеро 8. П.Хиндемит как представитель немецкого неоклассицизма. Фортепианный цикл «Ludus tonalis».
<p>10.4. Симфоническая музыка в XX веке</p>	<p style="text-align: center;">Семинар в диалоговом режиме</p> <p>Симфоническая музыка первой половины XX века</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основные этапы развития зарубежной симфонической музыки XX века. Ведущие жанровые типы оркестровой музыки XX века. 2. Симфоническое творчество А.Онеггера: периодизация, жанровая сфера, основные линии симфонизма. 3. Особенности симфонического мышления А.Онеггера. Драматургические принципы Третьей симфонии («Литургической»). 4. Симфоническое творчество Б.Бартока в контексте его идейно-стилистических исканий. 5. Идейный замысел и драматургические особенности «Музыки для струнных, ударных и челесты» Б.Бартока.

	6. Место симфонических произведений П.Хиндемита в композиторском творчестве и зарубежном симфонизме XX века, ведущие жанровые линии. 7. Симфония «Художник Матис»: концепционный замысел и трактовка симфонического цикла. 8. Развитие симфонической музыки в национальных музыкальных культурах.
10.5. Зарубежный музыкальный театр XX века	Семинар в диалоговом режиме Зарубежный музыкальный театр XX века 1. Пути развития музыкального театра в межвоенные годы. 2. Неофольклоризм и его преломление в европейском музыкальном театре. 3. Музыкально-сценические произведения К.Орфа. «Умница». 4. Становление американской национальной культуры. Дж.Гершвин «Порги и Бесс». 5. «Опера сегодняшнего дня»: отражение изменений духовной жизни общества в условиях индустриализации быта и коммерциализации досуга. 6. Новые разновидности оперного жанра в XX веке. Ф.Пуленк: моноопера «Человеческий голос».
10.6. Вокальная и хоровая зарубежная музыка	Семинар в диалоговом режиме Вокальная и хоровая зарубежная музыка 1. Судьба кантатно-ораториальной музыки в XX веке. 2. Основные тенденции развития кантатно-ораториальных и культовых жанров. 3. К.Орф «Кармина Бурана». 4. Возрождение литургических хоровых жанров в концертной практике XX века. 5. Жанр реквиема в XX веке. Б.Бриттен «Военный реквием». 6. К.Пендерецкий «Страсти по Луке».
10.7. Западное музыкальное искусство второй половины XX века	Устный опрос Музыкальный авангард после Второй мировой войны 1. Понятия «авангардизм», «музыкальный авангард». Основные центры. 2. Истоки музыкального авангарда. 3. Музыкальный авангард после Второй мировой войны: периодизация. 4. «Тотально-детерминированная музыка» 40-50-х годов XX века. 5. Направление «открытой формы» в 50-60-е годы XX века. 6. Поставангард: «движение новой простоты» в музыке 70-80-х годов.

	7. Полистилистические тенденции в музыке XX века.
5 семестр	
11. Музыкальная культура Древней Руси	Семинар в диалоговом режиме Музыкальная культура Древней Руси 1. Музыкальная культура Киевской Руси. 2. Музыка Новгородской Руси. 3. Музыкальная культура Московской Руси.
12. Музыкальная культура Руси XVII–XVIII веков 12.1. Музыкальная культура Руси XVII века	Семинар в диалоговом режиме Музыкальная культура Руси XVII века 1. Раннее русское многоголосие. 2. Новые музыкальные течения XVII века. 3. Н.Дилецкий и его роль в развитии русского музыкального искусства.
12.2. Музыкальная культура России XVIII века	Семинар в диалоговом режиме Русская хоровая музыка XVI–начала XIX веков 1. Хоровая музыка XVIII – начала XIX веков (музыка Петровской эпохи, хоровой концерт). 2. Русская опера XVIII века (общая характеристика, оперы Фомина, Пашкевича, Бортнянского).
13. Музыкальная культура России XIX века 13.1. Музыкальная культура России первой половины XIX века	Устный опрос Русская опера до М.Глинки 1. Развитие и демократизация музыкальной жизни России в первой половине XIX века. 2. Музыка в драматическом театре; опера и балет. 3. Русская опера первой трети XIX века (оперы Давыдова, Кавоса, Верстовского). 4. Камерная вокальная музыка. Инструментальная музыка.
13.2. М.И. Глинка	Семинар в диалоговом режиме Творчество М.Глинки 1. М.И. Глинка. Жизнь и творчество. 2. Оперное творчество Глинки. 3. Драматургия оперы «Жизнь за царя». 4. Особенности драматургии оперы «Руслан и Людмила». 5. Романсовое творчество. 6. Симфонические произведения.
13.3. А.С. Даргомыжский	Семинар в диалоговом режиме Творчество А.Даргомыжского 1. А.С. Даргомыжский. Жизнь и творчество. 2. Особенности творческого метода и стиля Дарго-

	<p>мыжского.</p> <ol style="list-style-type: none"> Оперное творчество. Новаторство композитора в опере «Русалка», «Каменный гость». Романсовое творчество. Симфонические произведения.
13.4. Музыкальная культура России второй половины XIX века	<p>Семинар в диалоговом режиме Музыкальная культура России 60–80 гг. XIX века</p> <ol style="list-style-type: none"> Значение деятельности и творчества А.Г. Рубинштейна для русской музыкальной культуры. Серов как композитор и критик. Кюи как композитор и критик. Стасов и его роль в русском искусстве. «Могучая кучка», основные эстетические принципы содружества и этапы развития. Общий обзор вокального (оперного и романсового) и инструментального (симфонического) жанров.
13.5. М.А. Балакирев	<p>Семинар в диалоговом режиме М.А. Балакирев</p> <ol style="list-style-type: none"> Значение деятельности и творчества Балакирева для русской музыкальной культуры. Общая характеристика творческого наследия Балакирева. Основные этапы творческого пути Балакирева. Симфонические произведения. Роль Балакирева в развитии русской фортепианной музыки. Романсы и песни Балакирева.
13.6. М.П. Мусоргский	<p>Семинар в диалоговом режиме Творчество М.П. Мусоргского</p> <ol style="list-style-type: none"> Творческий облик М.П. Мусоргского. Эстетика. Особенности творческого метода и стиля. Оперное творчество Мусоргского. Новаторство композитора в оперном жанре. «Борис Годунов». «Хованщина». Камерно-вокальное творчество Мусоргского (романсы и песни, вокальные циклы). «Картинки с выставки»: новизна фортепианного стиля. Мусоргский и музыка XX века, значение творчества композитора для современной музыкальной культуры.
13.7. А.П. Бородин	<p>Семинар в диалоговом режиме Творчество А.Бородина</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Творческий облик А.П. Бородина. Эстетика. Особенности творческого метода и стиля. 2. Симфоническое творчество Бородина. Принципы эпического симфонизма. 3. Вторая симфония. 4. Оперное творчество. Традиции и новаторство. 5. «Князь Игорь». 6. Камерное творчество (камерно-инструментальные ансамбли и романсы).
6 семестр	
13.8. Н.А. Римский-Корсаков	<p>Семинар в диалоговом режиме Творчество Н.А. Римского-Корсакова</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Творческий облик Н.А. Римского-Корсакова. Эстетика и особенности творческого метода композитора. Периодизация и эволюция стиля. 2. Оперное творчество. «Псковитянка». 3. «Майская ночь» и «Снегурочка». 4. Опера-былина «Садко». 5. «Царская невеста». 6. «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». 7. Симфоническое творчество. 8. Романсовое творчество.
13.9. П.И. Чайковский	<p>Семинар в диалоговом режиме Симфоническое творчество П.И. Чайковского</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Творческий облик П.И. Чайковского. Эстетика, особенности творческого метода и стиля. 2. Симфоническое творчество Чайковского. Общая характеристика. 3. Симфонии №№ 1-3. 4. Симфонии №№ 4-6. 5. Программные симфонические произведения.
	<p>Семинар в диалоговом режиме Оперное творчество П.И. Чайковского</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оперное творчество Чайковского до «Евгения Онегина». 2. «Евгений Онегин». 3. «Пиковая дама». 4. «Иоланта»
14. Музыкальная культура России конца XIX–начала XX веков 14.1. Музыкальная культу-	<p>Семинар в диалоговом режиме Русская камерная музыка второй половины XIX века</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Русский романс в творчестве композиторов второй половины XIX века.

<p>ра России конца XIX–начала XX веков</p>	<p>2. Русская камерно-инструментальная музыка второй половины XIX века.</p> <p>Обзор творчества композиторов второй половины XIX века</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Творчество А.Аренского. 2. Творчество В.Калинникова. 3. Творчество М.Ипполитова-Иванова. 4. Творчество С.Ляпунова. 5. Творчество А.Гречанинова. 6. Творчество А.Кастальского.
<p>14.2. А.Н. Скрябин</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Симфоническое творчество А.Скрябина</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. А.Н. Скрябин. Жизнь и творчество. 2. Периодизация и эволюция симфонического творчества Скрябина. 3. Симфония № 3 («Божественная поэма»). 4. «Поэма экстаза», «Прометей».
<p>14.3. С.В. Рахманинов</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Симфоническое творчество С.Рахманинова</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Творческий облик С. Рахманинова. 2. Общая характеристика симфонического творчества Рахманинова. 3. Симфония № 3. 4. «Симфонические танцы».
<p>14.4. Н.К. Метнер</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Творчество Н.К. Метнера</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Н.К. Метнер. Жизнь и творчество. 2. Эстетика, особенности творческого метода и стиля композитора. 3. Жанры фортепианной музыки. Новаторство. 4. Романсовое творчество. Круг поэтов, тематика, своеобразие.
<p>14.5. И.Ф. Стравинский (русский период творчества)</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Балеты И.Стравинского русского периода творчества</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Периодизация творчества И.Ф. Стравинского. 2. Стравинский и «Мир искусства». 3. Балетное творчество Стравинского. 4. «Жар-птица». 5. «Петрушка». 6. «Весна священная».
<p>7 семестр</p>	

15.2. Жанр симфонии в отечественной музыке первой половины XX века	<p>Семинар в диалоговом режиме Стиль симфоний С. Прокофьева</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Периодизация симфонического творчества композитора. 2. Вторая симфония Прокофьева – современный эпос. Принципы музыкального конструктивизма. 3. Принципы эпического типа драматургии в симфониях Прокофьева советского периода.
	<p>Семинар в диалоговом режиме Симфонизм Н. Мясковского</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Периодизация симфонического творчества композитора. 2. Пятая симфония и традиции русского героико-эпического типа симфонизма. 3. Шестая симфония и традиции русского лирико-психологического драматического симфонизма. 4. Синтетический тип драматургии в зрелых симфониях Мясковского (симфонии №№ 16, 21, 27).
	<p>Семинар в диалоговом режиме Симфонизм Д. Шостаковича (1920–1950-е гг.)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Периодизация симфонического творчества композитора. 2. Первая симфония Шостаковича – традиции и новаторство жанра. 3. Вокальные симфонии 1920-х годов и авангардные тенденции в советской культуре. 4. Стиль зрелых симфоний Шостаковича (симфонии №№ 5, 7, 8).
15.3. Русский музыкальный театр первой половины XX века	<p>Семинар в диалоговом режиме Музыкальный театр С. Прокофьева</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Периодизация оперного и балетного творчества С. Прокофьева. 2. Музыкально-театральные жанры русского и зарубежного периодов: жанровые, структурные разновидности, принципы драматургии. 3. Оперы и балеты советского периода творчества: проблемы жанрово-стилевой эволюции.
	<p>Устный опрос Песенная опера и балет-драма в советской культуре 1930– 1950-х годов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Советская песенная опера 1930–1950-х годов: типологические признаки и художественный метод «социалистического реализма»

	<ol style="list-style-type: none"> Оперы И. Дзержинского, Д. Кабалевского как классические образцы песенного направления. Опера «В бурю» Т. Хренникова: <ul style="list-style-type: none"> жанровая модель; современная героическая тематика; песенная стилистика и советский интонационный строй номерная структура. Художественно-эстетические принципы советского «драм-балета». Два линии балета-драмы в композиторском творчестве Б. Асафьева.
15.5. Жанровые разновидности камерно-вокальной музыки первой половины XX века	<p>Семинар в диалоговом режиме Пути развития камерно-вокальной музыки Д. Шостаковича (1920 – 1950-е гг.)</p> <ol style="list-style-type: none"> Периодизация камерно-вокального творчества Д. Шостаковича. Сатирическое и лирико-философского направление в раннем творчестве композитора: «Две басни И. Крылова», вокальный цикл «Шесть романсов на слова японских поэтов». Традиции русского классического романса в вокальной музыке Д. Шостаковича 1930-х годов. Песенное направление в развитии советской камерно-вокальной музыки: вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии».
15.6. Инструментальная музыка первой половины XX века: концерт, камерно-инструментальные жанры	<p>Семинар в диалоговом окне Стиль фортепианных концертов С. Прокофьева</p> <ol style="list-style-type: none"> Периодизация фортепианных концертов композитора. Первый фортепианный концерт – традиции и новаторство Третий фортепианный концерт – особенности языка, структуры, драматургии. Пятый фортепианный концерт – итог развития жанра в творчестве композитора. Новый «звуковой образ фортепиано» как отражение авангардных тенденций времени.
8 семестр	

<p>6.2. Симфония второй половины XX–начала XXI веков</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Стиль поздних симфоний Д. Шостаковича Вокальные симфонии Д. Шостаковича 1960-х годов: типы программности и особенности жанрового синтеза.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вокальные симфонии Д. Шостаковича 1960-х годов: типы программности и особенности жанрового синтеза. 2. Четырнадцатая симфония: концепция, композиция, тип драматургии, стилистика. 3. Пятнадцатая симфония – новые грани эволюции симфонического жанра в стилевой системе позднего творчества композитора. <hr/> <p>Семинар в диалоговом режиме Симфонизм А. Шнитке</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Периодизация симфонического жанра в контексте стилевой эволюции творчества композитора. 2. Первая симфония А. Шнитке. Полистилистика как драматургическая и формообразующая идея произведения. 3. Проблема единства и универсальности духовной культуры в художественной структуре Третьей симфонии. 4. Восьмая симфония: принципы медитативно-конфликтного типа драматургии.
<p>16.3. Русский музыкальный театр второй половины XX–начала XXI веков</p>	<p>Семинар в диалоговом режиме Музыкальный театр Р. Щедрина</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Периодизация оперного жанра в творчестве Р. Щедрина. 2. «Не только любовь» – традиции советской песенной оперы в Сборники песен и музыкально-теоретические труды 2-й пол. XIX в. 3. Жанровый синтез и принцип «двоемирия» в драматургии, стилистике оперы «Мертвые души». 4. Хоровая опера «Боярыня Морозова» как новая жанровая разновидность современного музыкального театра. 5. Неоромантическая трактовка жанра в «литературных балетах» Р. Щедрина
<p>16.4. Жанровая панорама современной русской хоровой музыки</p>	<p>Устный опрос Хоровая музыка Г. Свиридова, В. Гаврилина, А. Шнитке в современной музыкальной культуре</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кантаты, оратории Г. Свиридова 1950-х годов: эпос и лирика в драматургии произведений. 2. Камерное направление в развитии хоровой музыки 1960–80-х годов.

	<p>3. Неофольклоризм в современной хоровой музыке:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Кантата «Курские песни» Г. Свиридова ▪ Принципы «фольклорного театра» в хоровой симфонии-действе «Перезвоны» В. Гаврилина <p>4. Типология современного хорового концерта: «Концерт памяти А. Юрлова», «Пушкинский венок» Г. Свиридова; «Стихи покаянные», «Концерт для хора на стихи Григора Нарекаци» А. Шнитке.</p>
<p>16.5. Жанрово-стилевое обновление камерно-вокальной музыки второй половины XX– начала XXI веков</p>	<p style="text-align: center;">Устный опрос</p> <p>Стилевые направления и жанровые разновидности камерно-вокальной музыки в современной музыкальной культуре</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Музыкальная сатира и лирико-философское направление в камерно-вокальном творчестве Д. Шостаковича 1960–1970-х годов 2. Неофольклоризм, неоклассицизм, «новый романтизм» в вокальных циклах Г. Свиридова, В. Гаврилина, С. Слонимского. 3. Множественность жанровых и стилистических решений в вокально-инструментальных циклах композиторов авангарда. 4. Посмодернизм в вокальном цикле Л. Десятникова «Любовь и жизнь поэта»
<p>16.6. Тенденции развития концертного жанра в современной музыкальной культуре</p>	<p style="text-align: center;">Семинар в диалоговом режиме</p> <p>Концерты А. Шнитке: новые жанрово-стилевые горизонты</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Периодизация и жанровые разновидности концертов А. Шнитке. 2. Классико-романтический генотип жанра в инструментальных концертах А. Шнитке. Концерт для альта с оркестром. 3. .Concerto grosso в творчестве А. Шнитке. Принципы полистилевого диалога и драматическая культура мышления композитора в Первом Concerto grosso.
<p>16.7. Камерно-инструментальная музыка второй половины XX– начала XXI веков</p>	<p style="text-align: center;">Устный опрос</p> <p>Камерно-инструментальная музыка второй половины XX–начала XXI веков</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стиль поздних квартетов Д. Шостакович: обновление языковых, структурных и драматургических уровней жанра. 2. Инструментальные сонаты Э. Денисова как одно из ведущих жанровых направлений в творчестве ком-

	<p>позитора.</p> <p>3. История культуры, религии в программных медитативно-конфликтных камерно-инструментальных драмах С. Губайдулиной.</p>
--	---

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, фонотеку, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Семестры								
Работа с Интернет-ресурсами	6	4	6	4	6	4	6	4
Слушание музыки	6	6	6	6	6	6	6	6
Просмотр видеоматериалов	6	6	6	6	6	6	6	6
Работа с литературой	6	6	6	6	6	6	6	6
Анализ музыкальных произведений	6	6	6	6	6	6	6	6
Подготовка к семинарским занятиям	6	6	6	6	6	6	6	6
Всего	36	34	36	34	36	34	36	34
ИТОГО	280							

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Перечень учебной литературы

Основная литература

Демченко, А. И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия / А. И. Демченко. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. — ISBN 978-5-94841-159-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72058>

Демченко, А. И. Творчество А.И. Хачатуряна: лекции по истории музыки / А. И. Демченко. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 24 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72118>

История отечественной музыки второй половины XX века: учебник / отв. ред. Т. Н. Левая. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 556 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/41044>.

Левая, Т. Н. История отечественной музыки второй половины XX века: монография / Т. Н. Левая. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 556 с. — ISBN 978-5-7379-0277-3. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/41044>

Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту: учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138137>

Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту: учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119115>

Малышева, Т. Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера XIX века: учебно-методическое пособие / Т. Ф. Малышева. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 76 с. — ISBN 978-5-94841-216-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72125>

Петровская, И. Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о скоморохах. Исторический очерк / И. Ф. Петровская. — Санкт-Петербург: Композитор, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-7379-0640-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/10481>

Полунина Е.Н., Корнелюк Т.А. История музыки, История музыки (зарубежной). [Электронный ресурс]: мультимедийное пособие. — Владивосток, 2015. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Пономарева, Е. В. П.И. Чайковский Пиковая дама: опыт современной исследовательской интерпретации: монография / Е. В. Пономарева. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 164 с. — ISBN 978-5-94841-190-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/72131>

Привалов, С. Б. Русская музыкальная литература. Музыка XI–начала XX века: учебник / С. Б. Привалов. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 392 с. — ISBN 978-5-7379-0273-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2849>

Птушко Л. А. История отечественной музыки первой половины XX века: учебное пособие / Л. А. Птушко. — Нижний Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2016. — 60 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/114389>

Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века: учебник / Л. А. Рапацкая. — 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1781-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/56564>

Ручьевская, Е. А. Чайковский. Краткий очерк жизни и творчества. Издание 5-е, исправленное: учебное пособие / Е. А. Ручьевская. — 5-е изд. — Санкт-Петербург: Композитор, 2010. — 140 с. — ISBN 978-5-7379-0451-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2833>

Ручьевская, Е. А. Хованщина Мусоргского как художественный феномен / Е. А. Ручьевская. — Санкт-Петербург: Композитор, 2005. — 388 с. — ISBN 978-5-7379-0276-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/41043>

Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век: учебное пособие / Т. П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-2142-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112749>

Умова, И. Г. История музыки современной отечественной: учеб.-метод. Комплекс: учебно-методическое пособие / И. Г. Умова. — Кемерово: КемГИК, 2011. — 13 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/46048>

Холопова, В. Н. Композитор Альфред Шнитке: монография / В. Н. Холопова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-4674-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134278>

Четыркина Л. И., Перич О. В. История русской музыки, История музыки (зарубежной, отечественной). [Электронный ресурс]: мультимедийное пособие. — Владивосток, 2014. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Дополнительная литература

1 семестр

Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1. — М., 2002.

Гивенталь И. Гингольд Л. Музыкальная литература. — М., 1976.

Гивенталь И. Щукина Л. Музыкальная литература. — М., 1986.

Грубер Р. Всеобщая история музыки. — М., 1965.

Грубер Р. История музыкальной культуры. Т. 1-2. — М.-Л., 1941, 1953, 1959.

Кирнарская Д. Классическая музыка для всех: Западноевропейская музыка от григорианского пения до Моцарта. — М., 1997.

Конен В. История зарубежной музыки. Вып.3. — М., 1977.

Конен В. Очерки по истории зарубежной музыки. — М., 1997.

Левик Б. История зарубежной музыки. Вып.2. — М., 1977.

Розеншильд К. История зарубежной музыки до середины XVIII века. Вып.1. — М., 1973.

2 семестр

Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: самосознание эпохи и музыкальная практика. – М., 1996.

Кириллина, Л.В. Бетховен: Жизнь и творчество: в 2 т.: [монография]. Т.1. – М.: НИЦ «Моск. Консерватория», 2009. – 536 с.

Кириллина, Л.В. Бетховен: Жизнь и творчество: в 2 т.: [монография]. Т.2. – М.: НИЦ «Моск. Консерватория», 2009. – 596 с.

Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3. Шестое издание. – М., 1984.

Конен В. Очерки по истории зарубежной музыки. – М., 1997.

Музыка Французской революции XVIII века. Бетховен. – М., 1967.

Музыка Австрии и Германии XIX века, кн. первая. Под ред. Т. Цытович. – М., 1975. – С. 36-333.

Роллан Р. Музыканты наших дней // Роллан Р. Музыкально-историческое наследие: В 8-ми вып. Вып. 4. – М., 1989. – С. 21-59.

Ферман В. Оперный театр. Статьи и материалы. – М., 1961.

Хохловкина А. Западно-европейская опера. Очерки. – М., 1962, Гл. 4.

3 семестр

Васина-Гросман В. Романтическая песня XIX века. – М., 1966.

Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. – М., 1983.

Конен В. Очерки по истории зарубежной музыки. – М., 1997.

Полунина Е.Н. Рихард Вагнер: учебное пособие по курсу «История музыки», по курсу «История музыки (зарубежной)» / Е.Н.Полунина; [рец. Л.И.Четыркина; О.М.Шушкова]. – Владивосток: РИО ДВГАИ, 2013.

4 семестр

История зарубежной музыки. Вып. 6/ Ред. В.Смирнов. – СПб., 2001.

История зарубежной музыки от рубежа XIX–XX до середины XX века. Программа-конспект для студентов исполнительских факультетов музыкальных вузов/ Автор-составитель Г.А.Еременко/ НГК. – Новосибирск, 2003.

История зарубежной музыки от рубежа XIX–XX до середины XX века. Программа-конспект для студентов теоретико-композиторских факультетов музыкальных вузов / Автор-составитель Г.А.Еременко / НГК. – Новосибирск, 2003.

История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие / Сост. и общ. ред. Н.А.Гавриловой. – М., 2005.

Музыка XX века: Очерки. Кн. 1-5. – М., 1976-1985.

Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 6. – М., 1994.

Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 7. – М., 2000.

Нестьев И. История зарубежной музыки. Вып. 5. – М., 1989.

5 семестр

История русской музыки в 10-ти томах. – М., 1983-1994.

История русской музыки. Вып. 1. С Древнейших времен до середины XIX века / Авт. Ю.В.Келдыш и О.Е.Левашова; Общ. ред. А.И.Кандинского – 4-е изд. – М., 1990.

История русской музыки, Вып. 2 (Глинка, Даргомыжский) / Авт. О.Левашова, А. Кандинский. 4-е изд. – М., 1987.

Келдыш Ю.В. История русской музыки в 3-х т.т. – М., 1947–1954.

История русской музыки / под ред. М.С. Пекелиса в 2-х тт. – М., 1940.

История русской музыки. Общая редакция Н.В.Туманиной. В 3-х тт. – М., 1957, 1958, 1960.

Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977.

Орлова Е.М. Очерки о русских композиторах 19-начала 20 вв. – М., 1982.

Памятники русского музыкального искусства: Вып. 1-10.

Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до "Серебряного века": учебник. – М.: Владос, 2013.

Русская музыка до Глинки [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие / сост. Т.П.Разувакина. – Владивосток, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Русское хоровое многоголосие XVII-XVIII веков. Хрестоматия по курсу «История русской музыки» для музыкальных училищ и вузов. Составитель – Н.В.Заболотная. – М., 1993.

Самоходкина Н.В. Оперный стиль А.С.Даргомыжского: учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во РГК им. С.В.Рахманинова, 2010.

Успенский Н.Д. «Образцы древнерусского певческого искусства». – Л., 1971.

Успенский Н.Д. «Русский хоровой концерт второй половины 17-18 вв.». – М., 1971.

Федякин С.Р. Мусоргский. – М.: Молодая гвардия, 2009.

6 семестр

Баева А.А. Оперный театр И.Ф.Стравинского: [монография]. – М.: Красанд, 2009.

История русской музыки (автор А.Кандинский) Т. II кн. 2 (Н.А. Римский-Корсаков). – М., 1984.

История русской музыки (автор Ю. Розанова), Т. II, кн. 3 (П.И. Чайковский). – М., 1986.

История русской музыки в 10 томах. Том. 8 /70-80 гг. XIX в./ – (Римский-Корсаков, Чайковский.). – М., 1994.

История русской музыки в 10 томах. Том. 9 /конец. XIX – начало XX в./ – (Римский-Корсаков, Танеев, Лядов, Глазунов, Аренский, Ипполитов-Иванов, Ляпунов, Калининков.). – М., Музыка, 1994.

История русской музыки в 10 томах. Том. 10-А / (1890 – 1916)/ – М., Музыка, 1997.

История русской музыки в 10 томах. Том. 10-Б / (1890 – 1917). – М., Музыка, 2004.

История русской музыки (под ред. проф. М.С. Пекелиса). Т. 2. М., 1940.

История русской музыки. (Общая ред. Н.В. Туманиной). Т. 2 и 3. М., 1958, 1960.

Музыка XX века. Очерки. (Отв. ред. Б.М. Ярустовский.). Ч. 1. 1890-1917. Т.Т. 1 – 2. М. 1976, 1977.

Келдыш Ю.В. История русской музыки в 3-х томах. – М., 1947, 1954.

Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977.

Орлова Е.М. Очерки о русских композиторах 19 – начала 20 вв. – М., 1982.

Познанский А. Петр Чайковский: биография: в 2 т. Т.1. - СПб.: Вита Нова, 2009.

Познанский А. Петр Чайковский: биография: в 2 т. Т.2. - СПб.: Вита Нова, 2009.

Сенков С.Е. Рахманинов: гений признанный и непонятый: сборник статей. - М.: Дека-ВС, 2018.

7–8 семестры

Арановский М. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960-1975 годов: исследовательские очерки. – Л., 1979.

Асафьев Б. Симфонические этюды. – СПб., 2001.

Богданова А. Оперный театр Д. Шостаковича: учебное пособие. – М., Московская консерватория, 2006.

Батюк И. Современная хоровая музыка. Теория и исполнение. – М., 1999.

Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. 2 изд. – М., 1980.

Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. – Л., – М., Сов. композитор, 1990.

Григорьева Г. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века. – М., 1989.

Гаккель Л. Фортепианная музыка XX века. – Л. – М., 1976.

История отечественной музыки XX в.: программа для студентов теоретико-композиторских факультетов музыкальных вузов / сост. Г.Б.Сыченко, А.М.Шамнэ. - Новосибирск: НГК им. М.И.Глинки, 2009.

История современной отечественной музыки, Вып. 2 (1941- 1958). Учебник / отв. ред. Тараканов – М., Музыка, 1999 – 477с.

Катонова С. Музыка советского балета. – Л., 1980.

Комарницкая, О.В. Русская опера второй половины XX - начала XXI веков: жанр, драматургия, композиция: аналитические очерки. - М.: Альтекс, 2011.

Никитина Л. Д. Советская музыка. История и современность. – М., Музыка, 1991. – 276 с.

Раабен Л. О духовном ренессансе в русской музыке 1960-1980-х годов. – СПб., Музыка, 1998.

Русская советская симфоническая музыка, 1917-1991: хрестоматия по истории оркестровых стилей. Т.3. Мясковский, Прокофьев, Шостакович / [ред.-сост. Н.А.Мартынов]. - СПб.: Ut, 2017.

Сабина М. Шостакович – симфонист. Драматургия, эстетика, стиль. –

М., Музыка, 1976

Степанов О. Б. Театр масок в опере С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». – М., Музыка, 1972. – 174 с.

Никитина Л. Советская музыка. История и современность. М., 1991.

Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка. – М., 1991.

Тараканов М. Симфония и инструментальный концерт в русской советской музыке (60–70-е годы). Пути развития. – М., 1988.

Холопов Ю. Ценова В. Эдисон Денисов. – М., Композитор, 1993.

Холопова В. Путь к центру. Композитор Родион Щедрин. – М., Композитор, 2000.

Холопова В. София Губайдулина: путеводитель по произведениям. – М., Композитор, 1992.

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Портал «Фонотека ДВГИИ» <http://www.dvgai.ru/index.php>

Портал «История музыки» <http://istoriyamuziki.narod.ru/>

Портал «Нотный архив Бориса Тараканова» <http://www.centrfolk.ru/>

Портал «Музыкальный словарь» <http://www.music-dic.ru/>

Портал «Музыкальная энциклопедия» <http://www.musenc.ru/>

Портал «Погружение в классику» <http://intoclassics.net/>

Портал «Библиотека классической музыки»

<http://www.libclassicismusic.ru/index.php>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eiee/>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/about/>

Информационный образовательный ресурс «Интернет-университет информационных технологий» <http://www.intuit.ru/>

Электронно-библиотечная система Издательства Лань
<https://e.lanbook.com/>

Арт-портал «Мировая художественная культура»
<https://art.biblioclub.ru/index.php>

Современные профессиональные базы данных

Электронная библиотека ДВГИИ <http://lib.dvgai.ru/>

Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>

Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net>

Нотная библиотека (ноты и записи) <http://mlib.org.ua>

Бесплатный архив нот <http://imslp.ru>

Бесплатный архив нот <http://www.mutopiaproject.org/>

Информационные справочные системы

Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/>

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru>

Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка) <http://encyclopedia.ru>

«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)

Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов (Microsoft Office):

- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);
- Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);

Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL

Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)

Аудиоплеер (AIMP)

Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)

Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)

Антивирусная программа (Comodo Internet Security)

Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповой и индивидуальной работы студентов с преподавателями. Оборудование и технические средства обучения: учебные столы, учебные стулья, доска, проектор с акустической системой, колонки, телевизор, системный блок и монитор, проекционный экран, пульт для презентаций.

Помещения для самостоятельной работы: библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Перечень вопросов к экзамену:

1 семестр

1. Музыкальная культура Древней Греции. Источники для изучения музыкальной культуры Древней Греции. Древнегреческая музыкальная эстетика.
2. Древнегреческая теория музыки.
3. Музыкальная культура Средневековья. Средневековая музыкальная эстетика. Средневековая теория музыки.
4. Развитие многоголосия в эпоху Средневековья. Светская музыка Средних веков.
5. Музыкальная культура Возрождения. Музыкальная эстетика и музыкальная теория эпохи Возрождения.
6. Вокальная музыка эпохи Возрождения.
7. Инструментальная музыка эпохи Возрождения.
8. Музыкальная культура эпохи Барокко. Возникновение оперы. Опера в Италии.
9. Французская опера. Опера в Англии.
10. Инструментальные жанры музыкальной культуры эпохи Барокко.
11. Жизненный и творческий путь Г.Ф.Генделя, периодизация творчества, жанровая панорама.
12. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя. Оратория «Самсон».
13. Concerto grosso в творчестве Г.Ф. Генделя.
14. Жизненный и творческий путь И.С. Баха, периодизация творчества, жанровая панорама.
15. Органное творчество И.С. Баха. Органная токката и фуга d-moll.
16. Новаторства клавирной музыки И.С. Баха. Хроматическая фантазия и фуга.
17. Клавирные сюиты И.С. Баха. Партита № 6 для клавира.
18. Обзор клавирного наследия И.С. Баха. Итальянский концерт.
19. «Хорошо темперированный клавир».
20. Оркестровая музыка И.С. Баха. Бранденбургские концерты.
21. Мессы И.С. Баха. Месса h-moll.
22. Пассионы И.С. Баха. Страсти по Матфею.
23. Общая характеристика музыкальной культуры Классицизма. Комическая опера.
24. Жизненный и творческий путь К.В. Глюка, периодизация творчества.
25. Оперная реформа К.В. Глюка. «Орфей и Эвридика».
26. Жизненный и творческий путь Ф.Й. Гайдна, периодизация творчества, жанровая панорама.
27. Общая характеристика симфонического творчества Ф.Й. Гайдна. Симфония № 45.
28. Общая характеристика симфонического творчества Ф.Й. Гайдна. Симфония № 103.

29. Общая характеристика симфонического творчества Ф.И. Гайдна. Симфония № 104.
30. Жизненный и творческий путь В.А. Моцарта, периодизация творчества, жанровая панорама.
31. Общая характеристика симфонического творчества В.А. Моцарта. Симфония № 39.
32. Общая характеристика симфонического творчества В.А. Моцарта. Симфония № 40.
33. Общая характеристика симфонического творчества В.А. Моцарта. Симфония № 41.
34. В.А.Моцарт. Реквием.
35. Клавирное творчество В.А. Моцарта. Общая характеристика. Соната № 11 (A-dur, K. 331), Фантазия и соната № 14 (c-moll, K. 475, K. 457).
36. Оперная реформа В.А. Моцарта. «Свадьба Фигаро».
37. Оперная реформа В.А. Моцарта. «Дон Жуан».
38. Оперная реформа В.А. Моцарта. «Волшебная флейта».

2 семестр

1. Л.Бетховен: мировоззрение и эстетика. Творческий облик. Новаторская сущность музыкального языка.
2. Творческий путь Л.Бетховена. Принципы периодизации творчества. Характеристика периодов (идейно-образное содержание, стилевые особенности, жанровая панорама, значение периода в творчестве).
3. Симфоническое творчество Л.Бетховена. Особенности драматургии и стиля симфоний различного типа.
4. Л.Бетховен. Симфония № 3 «Героическая».
5. Л.Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная».
6. Л.Бетховен. Симфония № 9.
7. Фортепианные сонаты Бетховена. Общая характеристика (Сонаты №№ 14, 21, 23).
8. Стилль поздних фортепианных сонат Бетховена (Сонаты №№ 29, 31, 32).
9. Инструментальный концерт в творчестве Л.Бетховена (На примере №№ 3, 4, 5 – на выбор).
10. Камерно-инструментальные жанры в творчестве Л.Бетховена. Особенности драматургии и композиции квартетов (На примере №№ 11, 14, 15 – на выбор).
11. Жанры вокального творчества Л.Бетховена: обзор. «Торжественная месса»: особенности трактовки жанра. Опера «Фиделио».
12. Романтизм в музыке.
13. Творческий облик и творческий путь Ф.Шуберта.
14. Песни Ф.Шуберта. Историческое значение, особенности претворения поэтического текста, композиционно-жанровое своеобразие, новаторство.
15. Вокальные циклы Ф.Шуберта «Зимний путь», «Прекрасная мельничиха».
16. Жанр фортепианной миниатюры в творчестве Ф.Шуберта.
17. Фортепианные сонаты Ф.Шуберта.

18. Симфоническое творчество Ф.Шуберта. Симфония № 9 C-dur.
19. К.М.Вебер Творческий облик. Значение оперного творчества. Эстетические взгляды.
20. «Фрейшюц» К.М.Вебера: сюжет, либретто, драматургия.
21. Ф.Мендельсон. Значение творческой, общественно-музыкальной, исполнительской деятельности. Жанровая панорама творчества.
22. Симфоническое творчество Ф.Мендельсона. «Шотландская симфония».
23. Концертная программная увертюра в творчестве Ф.Мендельсона.
24. Инструментальное творчество Ф.Мендельсона. «Песни без слов». Скрипичный концерт e-moll.
25. Р.Шуман. Творческий облик и творческий путь. Музыкально-критическая деятельность Р.Шумана.
26. Фортепианное творчество Р.Шумана. Циклы фортепианных миниатюр, особенности драматургии («Бабочки», «Карнавал», «Крейслериана», «Танцы давидсбюндлеров»).
27. Новая трактовка принципов сонатности в Сонате № 1, Фантазии C-dur, Фортепианном концерте a-moll Р.Шумана.
28. Вокальное творчество Р.Шумана. Стилистика и историческое значение песен, циклов.
29. Симфоническое творчество Р.Шумана. Симфония № 1 «Весенняя».
30. Г.Берлиоз и его роль в культуре французского романтизма, жанровая панорама творчества, новаторство.
31. Программный симфонизм Г.Берлиоза. «Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии».
32. Французская романтическая опера в первой половине XIX века. Дж.Мейербер и «большая» парижская опера (Grand opera).
33. Итальянская опера в первой половине XIX века. Характеристика творчества Дж.Россини. Особенности оперного стиля. Новаторство.
34. Дж.Россини «Севильский цирюльник».
35. Творчество В.Беллини, «Норма». Творчество Г.Доницетти, «Фаворитка».
36. Музыкальная культура Польши в первой половине XIX века. С.Монюшко. Историческое значение творчества. Опера «Галька».
37. Жизненный и творческий путь Ф.Шопена. Жанровая панорама творчества.
38. Жанр фортепианной миниатюры в творчестве Ф.Шопена (мазурки, полонезы, прелюдии, этюды, ноктюрны).
39. Трактовка жанра сонаты в творчестве Ф.Шопена. Сонаты №№ 2, 3.
40. Ф.Шопен. Баллада № 1.

3 семестр

1. Музыкальная культура Венгрии во второй половине XIX века.
2. Ф.Лист. Творческий облик, творческий путь. Жанровая панорама, новаторство.
3. Жанр одночастной симфонической поэмы в творчестве Ф.Листа. «Тассо»: литературные источники, композиционная структура, характеристика тематизма, принципы развития музыкального материала, оркестровка.

4. Фортепианное творчество Ф.Листа. Жанровый состав, эволюция. Фортепианный цикл «Годы странствий».
5. Соната h-moll Ф.Листа: особенности трактовки жанра.
6. Жанр концерта в творчестве Ф.Листа. Фортепианный концерт № 1.
7. Музыкальная культура Германии и Австрии во второй половине XIX века.
8. И.Брамс. Творческий облик и творческий путь. Камерно-инструментальное и фортепианное творчество.
9. Симфоническое творчество И.Брамса. Соотношение классических и романтических традиций. Симфония № 1.
10. И.Брамс. Симфонии №№ 3, 4.
11. Вокальные жанры в творчестве И.Брамса. Вокальный стиль.
12. А.Брукнер. Творческий облик и творческий путь, периодизация творчества, главенствующие темы и образы, черты стиля, новаторство.
13. А.Брукнер. Симфония № 3 d-moll: особенности симфонического стиля.
14. Г.Вольф. Его значение в истории австрийской и немецкой вокальной лирики XIX века. Вокальные жанры, стиль (разбор произведения на выбор).
15. Р.Вагнер: мировоззрение и эстетика. Жизнь и творчество. Принципы оперной реформы. Оркестр Вагнера.
16. Р.Вагнер. Оперы 40-х годов. «Летучий голландец»: претворение принципов оперной реформы, либретто, композиция и драматургия оперы.
17. «Тристан и Изольда» в творческой биографии Р.Вагнера. Лейтмотивный профиль Вступления к опере.
18. Р.Вагнер. «Тристан и Изольда»: структура, драматургия и принципы характеристики героев. Строе и лейтмотивная сетка Дуэта из II действия, монолога Изольды из III действия.
19. Р.Вагнер. «Кольцо нибелунга»: история создания, проблемы концепционности, сюжетная основа. Лейтмотивная система тетралогии.
20. Р.Вагнер. «Золото Рейна»: сюжет, лейтмотивная система, особенности характеристики действующих лиц.
21. Р.Вагнер. «Валькирия»: сюжет, лейтмотивная система, особенности характеристики действующих лиц. Лейтмотивная сетка 4 сцены II действия и финальной сцены оперы (3 сцена III действия).
22. Дж.Верди. Историческое значение творчества и особенности развития итальянского оперного искусства во второй половине XIX века.
23. Периодизация и эволюция оперного стиля Дж.Верди. Оперы 1840–50-х годов: новаторство. «Трубадур»: сюжет и тональная драматургия.
24. Дж.Верди. «Отелло»: новые принципы оперной драматургии. Развитие образов главных героев (основные этапы), тональная драматургия, композиционная структура и развитие драматического конфликта.
25. Дж.Верди. Реквием: особенности стиля.
26. Музыкальная культура Франции во второй половине XIX века: общественная ситуация, особенности развития французской культуры в этот период.
27. Ж.Бизе: эстетические взгляды, тематика творчества, особенности оперного стиля, жанры.
28. К.Сен-Санс: творческий облик. Фортепианный концерт № 2.

- 29.С.Франк. Творческий облик и творческий путь. Камерно-инструментальное и фортепианное творчество.
- 30.С.Франк. Симфония d-moll и принципы романтического симфонизма.
- 31.С.Франк. «Симфонические вариации»: особенности жанрового синтеза.
- 32.Становление чешской национальной композиторской школы во второй половине XIX века.
- 33.Б.Сметана. Жизнь и творчество. Оперное творчество.
- 34.Б.Сметана. Симфонический цикл «Моя Родина». Общая характеристика. Принципы поэмности, сюжетная основа, тематизм.
- 35.А.Дворжак. Творческий облик и творческий путь. Жанровая панорама.
- 36.Симфоническое творчество А.Дворжака. Симфония № 9 «Из Нового света».
- 37.Особенности развития скандинавской культуры в XIX веке. Выдающиеся представители норвежской музыкальной культуры.
- 38.Э.Григ. Фортепианное и камерно-инструментальное творчество. Фортепианный концерт a-moll.
- 39.Вокальное творчество Э.Грига.
- 40.Музыкальная культура Испании и творчество И.Альбениса.

4 семестр

1. Исторические, социальные и художественные тенденции рубежа XIX–XX веков: периодизация, направления, национальные школы, музыкальные жанры.
2. Зарубежная музыкальная культура между двумя мировыми войнами: периодизация, стили, национальные школы, музыкальные жанры.
3. Оперный веризм: история и эстетика. П.Масканьи «Сельская честь».
4. Р.Леонковалло «Паяцы».
5. Принципы оперной драматургии Дж.Пуччини. «Богема».
6. Особенности драматургии и композиции оперы Дж.Пуччини «Тоска».
7. Постромантические тенденции, импрессионистско-символистские искания в западноевропейской опере, балете (К.Дебюсси, М.Равель, Б.Барток)
8. Музыкальный театр Р.Штрауса («Саломея», «Электра»).
9. Урбанистические тенденции в искусстве начала XX века.
- 10.Э.Сати и французская группа «Шесть».
- 11.Музыкальный экспрессионизм. Опера «Воцтек» А.Берга.
- 12.Неоклассицизм и его проявление в музыкальном театре И.Стравинского. «Царь Эдип».
- 13.Музыкально-сценические произведения К.Орфа. «Умница».
- 14.Дж.Гершвин. «Порги и Бесс» как американская национальная опера.
- 15.Новые разновидности оперного жанра в XX веке. Ф.Пуленк. Моноопера «Человеческий голос».
- 16.Судьба кантатно-ораториальных жанров в XX веке. К.Орф. «Кармина Бурана».
- 17.Возрождение литургических хоровых жанров в музыке XX века. Б.Бриттен. «Военный реквием»; К.Пендерецкий «Страсти по Луке».
- 18.Пути развития симфонических жанров в западноевропейской музыке конца

ХІХ–начала ХХ вв.

19. Симфоническое творчество Г. Малера. Симфония № 1.
20. Г. Малер. Симфония № 5: особенности трактовки цикла.
21. Программный симфонизм рубежа веков. К. Дебюсси. «Ноктюрны».
22. Импрессионизм в музыкальном искусстве. К. Дебюсси. «Море».
23. Произведения М. Равеля для оркестра. «Испанская рапсодия».
24. Жанр симфонической поэмы в творчестве Р. Штрауса. «Тиль Эйленшпигель».
25. Р. Штраус. «Дон Жуан».
26. Симфонические сюиты О. Респиги. «Римские празднества».
27. «Новая жизнь» симфонической традиции в музыке первой половины ХХ века, ведущие жанровые типы.
28. Концертный симфонизм 30–40-х годов. И. Стравинский. «Симфония псалмов».
29. Идейный замысел и драматургические особенности «Музыки для струнных, ударных и челесты» Б. Бартока.
30. Симфония «Художник Матис» П. Хиндемита: концепционный замысел, трактовка симфонического цикла.
31. Особенности симфонического мышления А. Онеггера. Драматургические принципы Третьей симфонии («Литургической»).
32. Судьба концертного жанра (сольного и оркестрового) в западной музыке 20–40-х годов.
33. Особенности концертирования нового типа в творчестве И. Стравинского. Скрипичный концерт.
34. Жанрово-стилевые тенденции фортепианной музыки ХХ века.
35. К. Дебюсси. Прелюдии (I тетрадь).
36. Сочинения М. Равеля для фортепиано. «Ночной Гаспар».
37. М. Равель. «Гробница Куперена».
38. Фортепианное творчество П. Хиндемита. «Ludus tonalis», сюита «1922».
39. Камерно-вокальные жанры в музыке ХХ века.
40. Музыкальный авангард после Второй мировой войны: представители, направления, композиторские техники.

5 семестр

1. Периодизация Истории русской музыки.
2. Особенности художественной культуры Древней Руси.
3. Общая характеристика древнерусского певческого искусства. Знаменное пение.
4. Музыкальная культура Киевской Руси.
5. Музыка Новгородской Руси. Значение Новгорода для развития русской музыки.
6. Музыкальная культура Московской Руси.
7. Раннее русское многоголосие (строчное пение).
8. Новые музыкальные течения XVII века (кант, партесное пение). Значение деятельности Н. Дилецкого.

9. Русская музыкальная культура XVIII века (общий обзор). Музыка в Петровскую эпоху.
10. Русская опера XVIII века.
11. Творческий облик и характеристика творчества И.Хандошкина.
12. Творческий облик и характеристика творчества Д.Бортнянского.
13. Хоровая музыка XVIII–начала XIX веков.
14. Русская музыкальная культура первой половины XIX века (тенденции, жанры, направления, композиторы).
15. Русский музыкальный театр первой половины XIX века.
16. Развитие русского романса до Глинки.
17. Творческий облик и характеристика творчества А.Алябьева.
18. Вокальное творчество А.Гурилева и А.Варламова.
19. Творческий облик и общая характеристика творчества А.Верстовского. Оперы А.Верстовского.
20. Творческий облик М.Глинки. Эстетика и мировоззрение. Историческое значение творчества М.Глинки для русской музыкальной культуры.
21. «Жизнь за царя». Драматургия оперы (конспект статьи Серова «Опыты технической критики над музыкой М.И. Глинки» («Роль одного мотива в целой опере» «Иван Сусанин»)).
22. Особенности драматургии оперы «Руслан и Людмила» (конспект статьи Серова «Руслан и Русланисты»).
23. Симфоническое творчество М.Глинки.
24. Романсы М.Глинки и А.Даргомыжского. Традиции и новаторство.
25. А.Даргомыжский. Творческий облик, особенности стиля и творческого метода композитора.
26. Общая характеристика оперного творчества А.Даргомыжского. Новаторская сущность оперы «Русалка».
27. «Каменный гость».
28. Своеобразие симфонических произведений А.Даргомыжского.
29. Русская музыкальная культура 60–70-х годов XIX века.
30. Значение деятельности и творчества А.Рубинштейна для развития русской музыкальной культуры.
31. Творческий облик А.Серова. А.Серов как музыкальный критик и композитор (конспекты статей).
32. Творческий облик М.Балакирева. Основные этапы творческого пути и эволюция стиля. Значение деятельности М.Балакирева для русской музыкальной культуры.
33. Общая характеристика творческого наследия М.Балакирева.
34. Творческий облик М.Мусоргского. Эстетика, особенности творческого метода и стиля. Истоки музыкального языка.
35. Общая характеристика оперного творчества М.Мусоргского «Сорочинская ярмарка».
36. «Борис Годунов» – история создания, редакции, новаторство музыкальной драматургии.

37. «Хованщина» как новый этап музыкальной драматургии Мусоргского (конспект книги Э.Л.Фрид «Прошедшее, настоящее и будущее в «Хованщине Мусоргского»).
38. Эволюция камерно-вокального творчества Мусоргского. Цикл «Без солнца».
39. М.Мусоргский. «Картинки с выставки».
40. А.Бородин, творческий облик, эстетика, особенности стиля и музыкального языка.
41. Оперное творчество Бородина.
42. Симфоническое творчество Бородина.
43. Камерные жанры в музыкальном наследии Бородина (романсы, камерно-инструментальная музыка).
44. Ц.Кюи, композитор и критик (конспекты статей)

6 семестр

1. Творческий облик, эстетика, особенности творческого метода Н.Римского-Корсакова.
2. Симфоническое творчество Римского-Корсакова. «Испанское каприччио».
3. «Псковитянка» как отражение взглядов кучкистов на историческую оперу.
4. Формирование жанра сказочно-эпической оперы в «Майской ночи» и «Снегурочке».
5. Значение оперы-былины «Садко» в творческом пути Римского-Корсакова – оперного драматурга.
6. Лирико-психологические оперы Римского-Корсакова. «Царская невеста».
7. Сказочные оперы позднего периода творчества. «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок».
8. «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии».
9. Романсы Римского-Корсакова (5-6 на выбор).
10. Творческий облик, эстетика, особенности творческого метода и стиля П.Чайковского. Чайковский и «Могучая кучка».
11. Общая характеристика симфонического творчества Чайковского (эволюция симфонизма, жанры, программные симфонические произведения). «Ромео и Джульетта».
12. Ранние симфонии Чайковского.
13. Четвертая симфония и «Евгений Онегин» в развитии русской и мировой музыкальной культуры.
14. Особенности воплощения музыкально-философского замысла в Пятой симфонии Чайковского (темы).
15. Шестая симфония и «Пиковая дама» в развитии русской и мировой музыкальной культуры.
16. Романсы Чайковского (5-6 на выбор - показ)
17. Фортепианное и камерно-инструментальное творчество Чайковского.
18. Общая характеристика оперного творчества Чайковского. Оперы конца 70–80-х годов («Орлеанская дева», «Мазепа», «Чародейка»).

- 19.Оперная эстетика Чайковского. «Иоланта» и новые музыкальные течения конца XIX века.
- 20.Музыкальная культура России 80 – 90-х годов XIX века (+ на выбор краткий обзор жизни и творчества Аренского, Калининкова, Ипполитова-Иванова, Ляпунова).
- 21.Русская художественная культура конца XIX – начала XX веков.
- 22.Русская музыкальная культура на рубеже веков. (Основные направления, эволюция жанров, стилевые черты).
- 23.А.Глазунов. Творческий облик, особенности стиля.
- 24.Общая характеристика творчества Глазунова.
- 25.Симфоническое творчество Глазунова. Симфонии №№ 5, 6 (1 часть).
- 26.А.Лядов. Творческий облик, черты стиля.
- 27.Общая характеристика творчества Лядова. Симфонические произведения Лядова («Кикимора», «Баба-Яга», «Волшебное озеро»).
- 28.С.Танеев. Творческий облик, эстетика, особенности творческого метода и стиля.
- 29.Общая характеристика творчества Танеева. «Орестея».
- 30.Четвертая симфония как воплощение симфонического стиля Танеева.
- 31.Развитие камерно-инструментальных жанров в творчестве Танеева. (Квартеты №№ 4, 6; фортепианный квинтет g moll).
- 32.Романсы, хоры и кантаты в творчестве Танеева.
- 33.С.Рахманинов. Творческий облик, черты стиля. Истоки музыкального языка.
- 34.Общая характеристика творчества Рахманинова. Романсы.
- 35.Фортепианное творчество Рахманинова.
- 36.Симфоническое творчество. Симфония № 3, «Симфонические танцы».
- 37.Оперы и кантаты Рахманинова.
- 38.Мировоззрение А.Скрябина. Особенности стиля, эволюция. Историческое значение творчества.
- 39.Фортепианное творчество Скрябина (образы, средства художественной выразительности, жанры). Эволюция симфонического творчества Скрябина. (Симфония № 3, «Поэма экстаза», «Прометей»).
- 40.Н. Метнер. Творческий облик, особенности стиля.
- 41.Общая характеристика творчества Метнера. Его значение в развитии русской фортепианной и вокальной музыки. Соната соль минор.
- 42.Творческий облик И.Стравинского. Общая характеристика русского периода творчества («Мавра», «Свадебка»).
- 43.Балеты Стравинского русского периода творчества.

7 семестр

1. Периодизация отечественной музыкальной культуры первой половины XX века: особенности культурной ситуации, тенденции и направления.
2. «Эволюционный» и «революционный» путь советской симфонии 1920-х годов.

3. Первая симфония Д. Шостаковича – начало симфонического пути композитора.
4. Принципы русского лирико-эпического симфонизма в Пятой симфонии Н. Мясковского.
5. Шестая симфония Н. Мясковского – симфония-трагедия. Принципы лирико-психологического типа драматургии.
6. «Песенное направление» в симфоническом творчестве первой половины 1930-х годов.
7. «Шестнадцатая симфония Н. Мясковского. Черты зрелого симфонического стиля.
8. Двадцать первая и Двадцать седьмая симфонии Н. Мясковского. принципы «синтетического» типа драматургии.
9. Пятая симфония Д.Шостаковича – лирико-философская инструментальная драма.
- 10.Тенденции развития советской «военной» симфонии.
- 11.Героико-эпическая Пятая симфония С. Прокофьева.
- 12.Седьмая симфония Д. Шостаковича: принципы драматического типа симфонизма.
- 13.Лирико-философское осмысление «военной темы» в Восьмой симфонии Д. Шостаковича.
- 14.Шестая симфония С. Прокофьева – синтез эпоса, лирики, драмы.
- 15.Лирико-эпический тип драматургии в Седьмой симфонии С. Прокофьева.
- 16.Стиль симфоний С. Прокофьева.
- 17.Симфонизм Н. Мясковского.
- 18.Симфонизм Д. Шостаковича 1920–50-х годов.
- 19.Опера-сатира «Нос» Д. Шостаковича: особенности жанрового эксперимента, принципы музыкального гротеска.
- 20.Оперный театр С. Прокофьева: периодизация, жанровые разновидности, принципы драматургии.
- 21.Традиции русской лирико-психологической оперы и новаторство жанра в опере «Игрок» С. Прокофьева.
- 22.Опера-пародия «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьев как новаторская музыкально-театральная форма.
- 23.Советская песенная опера 1930–1950-х годов. Т. Хренников «В бурю».
- 24.«Повесть о настоящем человеке» С. Прокофьева: канон советской песенной оперы и принципы авторского театра композитора.
- 25.Становление советского балета в 1920–1930-е годы. Ранние балеты Д. Шостаковича – театр музыкальной сатиры.
- 26.Советский «драмбалет» в 1930–1950-е годы.
- 27.Пути развития советской хоровой музыки 1920 – 1950-х годов.
- 28.Исторические кантаты и оратории 1930-х годов. «Александр Невский» Прокофьева.
- 29.Эволюция кантатно-ораториального жанра в творчестве С. Прокофьева: от символизма к социалистическому реализму.

30. Жанровые разновидности в камерно-вокальной музыке первой половины XX века.
31. Камерно-вокальное творчество Д. Шостаковича 1920–1950-х годов.
32. Тенденции развития инструментальной музыки в первой половине XX века: концерт, жанровые разновидности камерно-инструментальной музыки.
33. Стиль фортепианных сочинений С. Прокофьева: концерты, сонаты, циклы миниатюр.
34. Жанрово-стилевой эксперимент в Первом фортепианном концерте Д. Шостаковича.

8 семестр

1. Современная русская музыкальная культура: стилевые тенденции и художественные направления.
2. «Дестабилизация» (М. Арановский) симфонического жанра в 1960–1970-е годы.
3. Тенденции развития современной симфонии (1970–2000-е годы).
4. Современный камерный симфонизм и неоклассическая трактовка жанра в симфониях М. Вайнберга, Б. Чайковского.
5. Вокальные симфонии Д. Шостаковича 1960-х годов. Четырнадцатая симфония.
6. Пятнадцатая симфония Д. Шостаковича – новые грани эволюции жанра в творчестве композитора.
7. Симфонизм А. Шнитке.
8. Полистилистика как метод композиторской техники и новая концепция стиля в современной отечественной музыке. Первая симфония А. Шнитке.
9. Тенденции развития «большой оперы» в 1960 – 1990-е годы.
10. Тенденции развития современного отечественного балета.
11. Музыкальный театр Р. Щедрина.
12. «Не только любовь» Р. Щедрина – новая жизнь «песенной» оперы.
13. Камерные оперы А. Холминова, Ю. Буцко. Типология жанровых разновидностей и индивидуальный оперный почерк.
14. Музыкальный театр С. Слонимского.
15. Опера-баллада «Мария Стюарт». Особенности претворения жанровых традиций в новом культурном контексте.
16. Новаторская трактовка кантатно-ораториального жанра во второй половине 1950-х годов: Г. Свиридов «Поэма памяти С. Есенина», «Патетическая оратория».
17. Неофольклоризм в современной хоровой музыке: Кантата «Курские песни» Г. Свиридова, хоровая симфония-действие «Перезвоны» В. Гаврилина.
18. Типология современного хорового концерта: «Концерт памяти А. Юрлова», «Пушкинский венок» Г. Свиридова; «Концерт для хора на стихи Григора Нарекаци» А. Шнитке.
19. Силевые направления и жанровые разновидности камерно-вокальной музыки в современной музыкальной культуре.
20. «Фольклорное направление» в камерно-вокальной музыке

1960–1980-х годов.

- 21.Музыкальная сатира и лирико-философское направление в камерно-вокальном творчестве Д. Шостаковича 1960–1970-х годов
- 22.Множественность жанровых и стилистических решений в вокально-инструментальных циклах композиторов авангарда.
- 23.Посмодернизм в вокальном цикле Л. Десятникова «Любовь и жизнь поэта».
- 24.Тенденции развития концертного жанра в современной отечественной музыке.
- 25.Концерты А. Шнитке: новые жанрово-стилевые горизонты.
- 26.Жанр Concerto Grosso в творчестве А. Шнитке.
- 27.Инструментальные концерты С. Губайдулиной – «авторский» проект жанра.
- 28.Стиль поздних инструментальных концертов-симфоний Д. Шостаковича.
- 29.Стиль поздних квартетов Д.Шостаковича.
- 30.Черты новаторской трактовки жанра в Восьмом квартете Д.Шостаковича.
- 31.Альтовая соната Д. Шостаковича: новации жанра и стиль позднего творчества композитора.
- 32.Жанрово-стилевые разновидности камерно-инструментальной музыки в творчестве А. Шнитке. Э. Денисова, С. Губайдулиной.