Министерство науки и высшего образования Российской Федерации					
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение					
высшего образования					
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина					
(Технологии. Дизайн. Искусство)»					
Институт	«Академия имени Маймонида»				
Кафедра	Музыковедения				

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА **УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**		
История музыки (зарубежной, отечественной)		
Уровень образования	специалитет	
Специальность	53.05.04	Музыкально-театральное искусство
Специализация	Искусство оперного пения	
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения	5 лет	
Форма обучения	очная	

Рабочая программа учебной дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования*,* рассмотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 11 от 14.06.2021 г.	
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:	
Заведующий кафедрой	Н.С. Ренёва
Заведующий кафедрой:	Н.С. Ренёва	

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

* + - 1. Учебная дисциплина «История музыки (зарубежной, отечественной)» изучается в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом семестрах.

Форма промежуточной аттестации:

первый семестр	- экзамен
второй семестр	- экзамен
третий семестр	- экзамен
четвертый семестр	- экзамен
пятый семестр	- экзамен
шестой семестр	- экзамен
седьмой семестр	- экзамен

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

* + - 1. Учебная дисциплина «История музыки (зарубежной, отечественной)» относится к обязательной части программы.
      2. Изучение дисциплины опирается на результаты освоения образовательной программы предыдущего уровня.
      3. Результаты обучения по учебной дисциплине «История музыки (зарубежной, отечественной)» используются при изучении следующих дисциплин и прохождения практик:
    - Анализ музыкальной формы;
    - Музыка второй половины ХХ-начала XXI века.
      1. Результаты освоения учебной дисциплины в дальнейшем будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы.

ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

* + - 1. Целями освоения дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» являются:
    - изучение особенностей различных музыкально-исторических эпох. классификации и хронологии истории искусства, изучение взаимосвязи между композиторским творчеством, историческим и социокультурным контекстом, формирование навыков анализа музыкального произведения в контексте философских и эстетических идей конкретного исторического периода;
    - формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине.
      1. Результатом обучения является овладение обучающимися знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, характеризующими процесс формирования компетенций и обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения учебной дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)».

Формируемые компетенции, индикаторы достижения компетенций, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине «История музыки (зарубежной, отечественной)»:

Код и наименование компетенции	**Код и наименование индикатора** **достижения компетенции**	**Планируемые результаты обучения** **по дисциплине**
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД-УК-5.3 Определение специфических особенностей художественного явления, произведения искусства, творчества композитора и исполнителя и их взаимосвязь в социально-историческом, этическом и философском контексте культуры	* Применяет на практике общую периодизацию музыкального искусства; * Выявляет характерные черты художественных направления и стилей в музыке XI-XX веков; * Обобщает ключевые характеристики композиторских стилей и концепции композиторского творчества музыкантов разных эпох в социально-историческом, этическом и философском контексте.
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	ИД-ОПК-1.1 Применение актуальных знаний в области истории и теории музыкального искусства в процессе комплексного музыкально-теоретического и исполнительского анализа произведений различных стилей и эпох	* Практикует комплексный музыкально-теоретический и музыкально-исполнительский анализ произведений композиторского творчества с учетом широкого спектра знаний в области истории и теории музыкального искусства; * Демонстрирует владение навыками свободного применения аналитического подхода при работе над музыкальными произведениями различной стилистики, структуры и исторических эпох в контексте музыкально-эстетических норм * Применяет знания о закономерностях функционирования и методах исследования гармонических систем и техник музыкальной композиции в динамике исторического, художественного и социокультурного процессов в произведениях музыкального искусства XI-XX веков.
ИД-ОПК-1.2 Использование аналитического подхода в процессе работы над музыкальным произведением, выявление взаимосвязи различных компонентов его структуры и исполнительских особенностей в контексте музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи, в том числе современности
ИД-ОПК-1.3 Исследование специфики различных гармонических систем и техник в динамике исторического, художественного и социокультурного процессов и применение результатов данного исследования в исполнительской практике

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

* + - 1. Общая трудоёмкость учебной дисциплины по учебному плану составляет:

по очной форме обучения –	20	**з.е.**	720	**час.**

Структура учебной дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» для обучающихся по видам занятий:

Структура и объем дисциплины						
Объем дисциплины по семестрам	**форма промежуточной аттестации**	**всего, час**	**Контактная аудиторная работа, час**		**Самостоятельная работа обучающегося, час**	
лекции, час	**практические занятия, час**	**самостоятельная работа обучающегося, час**	**промежуточная аттестация, час**
1 семестр	экзамен	108	17	17	47	27
2 семестр	экзамен	108	17	17	29	45
3 семестр	экзамен	144	17	17	74	36
4 семестр	зачет с оценкой	72	17	17	38	0
5 семестр	зачет с оценкой	72	17	17	38	0
6 семестр	экзамен	108	17	17	47	27
7 семестр	экзамен	108	17	17	38	36
Всего:		720	119	119	311	171

Структура учебной дисциплины для обучающихся по разделам и темам дисциплины:

Планируемые (контролируемые) результаты освоения: **код(ы) формируемой(ых) компетенции(й) и индикаторов достижения компетенций**	**Наименование разделов, тем;** **форма(ы) промежуточной аттестации**	**Виды учебной работы**				**Самостоятельная работа, час**	**Виды и формы контрольных мероприятий, обеспечивающие по совокупности текущий контроль успеваемости;** **формы промежуточного контроля успеваемости**
Контактная работа			
Лекции, час	**Практические занятия, час**	**Лабораторные работы, час**	**Практическая подготовка, час**
	Первый семестр						
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел I. Античная музыкальная культура. Западноевропейская музыкальная культура Средних веков. Западноевропейская музыкальная культура эпохи Возрождения**	х	х	х	х	20	Формы текущего контроля по разделу I: * дискуссия
Тема 1.1 Музыкальная культура древних веков. Музыкальная культура неевропейских цивилизаций. Античная музыкальная культура.	2	2			х
Тема 1.2 Светская музыкальная культура Средних веков. Искусство менестрелей.	2	2			х
Тема 1.3 Раннее многоголосие Средневековья.	1	1			х
Тема 1.4 Ars Nova, полифония эпохи Возрождения.	1	1			х
Тема 1.5 Музыкальная культура Венеции. Инструментальная музыка эпохи Возрождения. Ансамбль Alta cappella.	1	1			х
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел II. Западноевропейская музыкальная культура эпохи барокко (XVII – начало XVIII века)**	х	х	х	х	27	Формы текущего контроля по разделу II: * дискуссия
Тема 2.1 Западноевропейская музыкальная культура эпохи барокко. Возникновение оперы. Флорентийские постановки 1600 года.	1	1			х
Тема 2.2 Монтеверди. Общая характеристика творчества. Опера «Орфей».	1	1			х
Тема 2.3 Монтеверди. Опера «Коронация Поппеи». Опера «Возвращение Уллиса на родину».	2	2			х
Тема 2.4 Ораториальная музыка. Музыкальная жизнь Рима эпохи Контрреформации. Творчество Э. де Кавальери.	1	1			х
Тема 2.5 Музыкальная культура Италии XVII века. Венецианская и неаполитанская оперные школы.	1	1			х
Тема 2.6 Инструментальная музыка XVII — нач. XVIII веков (источники, скрипичное семейство, клавишные, проблема интерпретации, о жанрах и формах).	1	1			х
Тема 2.7 Музыкальная культура Франции XVII века. Жанровая система музыки французского барокко. Опера Люлли «Армида».	1	1			х
Тема 2.8 Музыкальная культура эпохи Реформации. Немецкая духовная музыка XVII века. Творчество Г.Шютца.	1	1			х
Тема 2.9 Английская музыкальная культура XVII века. Творчество Г.Пёрселла.	1	1			х
Экзамен	х	х	х	х	27	Устный ответ по билетам
	ИТОГО за первый семестр	**17**	**17**			**74**	
	Второй семестр						
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел III. Западноевропейская музыкальная культура эпохи барокко (XVIII век)**	х	х	х	х	19	Формы текущего контроля по разделу III: * дискуссия
Тема 3.1 И.С.Бах. Творческий портрет.	1	1			х
Тема 3.2 Жанр кантаты в творчестве И.С.Баха.	1	1			х
Тема 3.3 Пассионы И.С.Баха.	1	1			х
Тема 3.4 Месса в творчестве И.С.Баха.	1	1			х
Тема 3.5 Органное и клавирное творчество И.С.Баха.	1	1			х
Тема 3.6 Инструментальная музыка рубежа XVII–XVIII веков (Бах, Гендель).	1	1			х
Тема 3.7 Г.Ф.Гендель. Творческий портрет. Инструментальная музыка Генделя.	1	1			х
Тема 3.8 Оперное творчество Г.Ф.Генделя.	1	1			х
Тема 3.9 Оратории Г.Ф.Генделя («Израиль в Египте», «Саул», «Иуда Макковей», «Мессия»).	1	1			х
Тема 3.10 Западноевропейская музыка предклассической эпохи. Французская клавесинная миниатюра. Ф.Куперен. Оперное творчество Ж.-Ф.Рамо.	1	1			х
Тема 3.11 Итальянская опера XVIII века. Реформа Метастазио. К.В.Глюк. Характеристика творчества.	1	1			х
Тема 3.12 Оперное творчество К.В.Глюка. Оперы «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде», «Альцеста».	1	1			х
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел IV. Русская музыкальная культура до XIX века**	x	x	x	x	10	Формы текущего контроля по разделу IV: * дискуссия
Тема 4.1 Русское народное музыкальное творчество.	1	1			х
Тема 4.2 Русская церковная музыка. Византийско-русские связи. Богослужебное пение русской церкви. Жанровая система церковной музыки. Нотация.	1	1			х
Тема 4.3 Основы партесного многоголосия. Русский партесный концерт. Русский хоровой концерт XVIII века.	1	1			х
Тема 4.4 Творчество Д.Бортнянского и М.Березовского.	1	1			х	
Тема 4.5 Русский классицизм XVIII века. Периодизация XVIII века. Проблематика.	1	1			х
Экзамен	х	х	х	х	45	Устный ответ по билетам
	ИТОГО за второй семестр	**17**	**17**			**74**	
	Третий семестр						
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел V. Классический период западноевропейской музыки**	х	х	х	х	36	Формы текущего контроля по разделу V: * дискуссия
Тема 5.1 Формирование классической симфонии Й.Гайдна и В.А.Моцарта. Общая характеристика творчества В.А.Моцарта. Оперное творчество В.А.Моцарта. Опера «Идоменей».	1	1			х
Тема 5.2 В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро».	1	1			х
Тема 5.3 В.А.Моцарт. Опера «Дон Жуан».	1	1			х
Тема 5.4 В.А.Моцарт. Опера «Волшебная флейта».	1	1			х
Тема 5.5 Л. ван Бетховен (краткая характеристика творчества). Симфонии. Более подробно — Первая и Третья симфонии.	1	1			х
Тема 5.6 Пятая, Шестая Л. ван Бетховена.	2	2			х
Тема 5.7 Жанр фортепианной сонаты в творчестве Л. ван Бетховена. Камерно-инструментальная музыка Л. ван Бетховена.	1	1			х
Тема 5.8 Феномен позднего стиля Л. ван Бетховена. Девятая симфония.	1	1			х
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел VI. Западноевропейская музыкальная культура эпохи романтизма**	х	х	х	х	38	Формы текущего контроля по разделу VI: * дискуссия
Тема 6.1 Музыкальный романтизм в Европе. Проблемы музыки XIX века. Ф.Шуберт. Инструментальное творчество. Квартеты (на выбор ля минор или ре минор («Смерть и девушка»)).	1	1			х
Тема 6.2 Вокальное творчество Ф.Шуберта.в	1	1			х
Тема 6.3 Симфоническое творчество Ф.Шуберта. «Неоконченная» 2симфония. Симфония C-dur «Большая».	1	1			х
Тема 6.4 Немецкая романтическая опера. Творчество К.М.Вебера. Опера «Волшебный стрелок».	1	1			х
Тема 6.5 Итальянская опера начала ХIХ века. Дж.Россини, Г.Доницетти, В.Беллини.	1	1			х
Тема 6.6 Ф. Мендельсон. Творческий портрет. Симфоническое творчество. «Шотландская» симфония.	1	1			х
Тема 6.7 Творчество Р.Шумана. Фортепианные циклы.	1	1			х
Тема 6.8 Вокальные циклы и симфоническое творчество Р.Шумана.	1	1			х
Экзамен	х	х	х	х	36	Устный ответ по билетам
	ИТОГО за третий семестр	**17**	**17**			**110**	
	Четвертый семестр						
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел VII. Западноевропейская музыкальная культура эпохи романтизма (продолжение)**	х	х	х	х	15	Формы текущего контроля по разделу VII: * дискуссия
Тема 7.1 Творчество Ф.Шопена. Вокальные произведения композитора. Крупные формы и фортепианные миниатюры в творчестве Шопена.	1	**1**			х
Тема 7.2 Творческий портрет Г.Берлиоза. Программные симфонии.	1	1			х
Тема 7.3 Творчество Ф.Листа. Жанр симфонической поэмы и пути развития романтического программного симфонизма.	1	1			х
Тема 7.4 Фортепианное творчество Ф.Листа.	1	1			х
Тема 7.5 Й.Брамс. Симфоническое творчество.	1	1			х
Тема 7.6 Фортепианная музыка Й.Брамса.	1	1			х
Тема 7.7 Жанр симфонии в творчестве А.Брукнера. Седьмая симфония.	1	1			х
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел VIII. Русская музыкальная культура первой половины XIX века**	х	х	х	х	15	Формы текущего контроля по разделу VIII: * дискуссия
Тема 8.1 Русский классический романс. А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев. Романсы М.И.Глинки.	1	1			х
Тема 8.2 Русский романтизм. Творчество О.Козловского.	1	1			х
Тема 8.3 М.И.Глинка. Творческий портрет. Симфоническое творчество.	1	1			х
Тема 8.4 М.И.Глинка. Оперное творчество. «Иван Сусанин».	1	1			х
Тема 8.5 М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила».	1	1			х
Тема 8.6 А.С.Даргомыжский. Творческий портрет. Романсы.	1	1			х
Тема 8.7 Оперное творчество А.С.Даргомыжского.	1	1			х
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел IX. Русская музыкальная культура второй половины XIX века**	х	х	х	х	8	Формы текущего контроля по разделу IX: * дискуссия
Тема 9.1 Русская музыкальная культура 1850–60-х годов. Музыкальная критика. Русское музыкальное образование в ХIХ веке. «Могучая кучка». Эстетика. Творческий портрет А.П.Бородина. Камерная музыка.	1	1			х
Тема 9.2 Симфонический эпос А.П.Бородина.	1	1			х
Тема 9.3 Оперный эпос А.П.Бородина. Оперы «Князь Игорь».	1	1			х
Зачет с оценкой	х	х	х	х	х	Устный ответ по билетам
	ИТОГО за четвертый семестр	**17**	**17**			**38**	
	Пятый семестр						
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел Х. Русская и западноевропейская музыка второй половины XIX века.**	х	х	х	х	38	Формы текущего контроля по разделу X: * дискуссия
Тема 10.1 М.П.Мусоргский. Общая характеристика творчества. Романсы и песни. «Ночь на Лысой горе».	1	1			х
Тема 10.2 Оперное творчество М.П.Мусоргского. «Борис Годунов».	1	1			х
Тема 10.3 Н.А.Римский-Корсаков. Творческий портрет. Произведения для духовых инструментов.	1	1			х
Тема 10.4 Н.А.Римский-Корсаков. Опера-балет «Млада», опера-былина «Садко».	1	1			х
Тема 10.5 Н.А.Римский-Корсаков. Связь идейно-духовной проблематики оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» с русской культурой начала XX века.	1	1			х
Тема 10.6 Проблематика позднего творчества Н.А.Римского-Корсакова. Оперы «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок».	1	1			х
Тема 10.7 Основная проблематика творчества Р.Вагнера. Оперное творчество Р.Вагнера. «Лоэнгрин».	1	1			х
Тема 10.8 Р.Вагнер. «Нюрнбергские мейстерзингеры».	1	1			х
Тема 10.9 Принципы музыкальной драмы Р.Вагнера. «Кольцо нибелунга».	1	1			х
Тема 10.10 Дж.Верди. Ранний период творчества.	1	1			х
Тема 10.11 Зрелый период творчества Дж.Верди. Оперы 50-х годов	1	1			х
Тема 10.12 Дж.Верди. Оперы последних лет.	1	1			х
Тема 10.13 П.И.Чайковский. Камерная музыка.	1	1			х
Тема 10.14 Симфоническое творчество П.И.Чайковского.	1	1			х
Тема 10.15 Оперное творчество П.И.Чайковского. «Евгений Онегин».	1	1			х
Тема 10.16 Опера П.И.Чайковского «Пиковая дама».	1	1			х
Тема 10.17 Балетный театр XIX века. Балеты П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».	1	1			х
Зачет с оценкой	х	х	х	х	х	Устный ответ по билетам
	ИТОГО за пятый семестр	**17**	**17**			**38**	
	Шестой семестр						
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел ХI. Развитие национальных композиторских школ в западноевропейской музыке XIX века**	х	х	х	х	14	Формы текущего контроля по разделу XI: * дискуссия
Тема 11.1 Национальные школы второй половины ХIХ века. Чешская школа. Б.Сметана, А.Дворжак.	1	1			х
Тема 11.2 Норвежская композиторская школа. Творчество Э.Грига. Финская композиторская школа. Творчество Я.Сибелиуса.	1	1			х
Тема 11.3 Музыкальная культура Испании ХIХ века. И.Альбенис. Э.Гранадос.	1	1			х
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел XII. Западноевропейская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.**	х	х	х	х	14	Формы текущего контроля по разделу XII: * дискуссия
Тема 12.1 Французская лирическая опера. Ж.Массне.	1	1			х
Тема 12.2 Итальянский оперный веризм. П.Масканьи. Р.Леонкавалло.	1	1			х
Тема 12.3 Оперное творчество Дж.Пуччини. «Тоска».	1	1			х
Тема 12.4 Творчество Р.Штрауса. Программный симфонизм.	1	1			х
Тема 12.5 Оперное творчество Р.Штрауса. «Саломея».	1	1			х
Тема 12.6 Музыкальный импрессионизм в творчестве К.Дебюсси и М.Равеля.	1	1			х
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел XIII. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.**	х	х	х	х	19	Формы текущего контроля по разделу XIII: * дискуссия
Тема 13.1 С.И.Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин», романсы.	1	1			х
Тема 13.2 А.К.Лядов. Симфонические и фортепианные миниатюры.	1	1			х
Тема 13.3 А.К.Глазунов — человек и художник. Симфоническое творчество. Концерт для скрипки с оркестром.	1	1			х
Тема 13.4 Культурно-историческая ситуация 1920–30-х годов. Авангард. А.Мосолов, Г.Попов.	1	1			х
Тема 13.5 А.Н.Скрябин. Характеристика творчества. Фортепианное творчество. Четвертая соната для фортепиано.	1	1			х
Тема 13.6 А.Н.Скрябин-симфонист. «Поэма Экстаза».	1	1			х
Тема 13.7 С.В.Рахманинов. Характеристика творчества. Симфоническая картина «Утес», «Симфонические танцы».	1	1			х
Тема 13.8 С.В.Рахманинов. Вторая симфония.	1	1			х
Экзамен	х	х	х	х	27	Устный ответ по билетам
	ИТОГО за шестой семестр	**17**	**17**			**74**	
	Седьмой семестр						
УК-5 ИД-УК-5.3 ОПК-1 ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	**Раздел ХIV. Развитие отечественной музыкальной культуры в ХХ веке**	х	х	х	х	38	Формы текущего контроля по разделу XIV: * дискуссия
Тема 14.1 И.Ф.Стравинский. Творческий портрет. Стиль и эстетические основы.	1	1			х
Тема 14.2 И.Ф.Стравинский. Балеты.	1	1			х
Тема 14.3 С.С.Прокофьев. «Маддалена». «Скифская сюита». «Семеро их».	1	1			х
Тема 14.4 С.С.Прокофьев. Пятая симфония.	1	1			х
Тема 14.5 С.С.Прокофьев. Седьмая симфония.	1	1			х
Тема 14.6 С.С.Прокофьев. Оперное творчество. Опера «Игрок» (или «Огненный ангел» — на выбор педагога).	1	1			х
Тема 14.7 С.С.Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам».	1	1			х
Тема 14.8 С.С.Прокофьев. Опера «Война и мир».	2	2			х
Тема 14.9 Н.Я.Мясковский. Характеристика творчества. Шестая симфония.	1	1			х
Тема 14.10 Д.Д.Шостакович. Личность и творчество.	1	1			х
Тема 14.11 Проблемы симфонизма Д.Д.Шостаковича. Первая симфония.	1	1			х
Тема 14.12 Д.Д.Шостакович. Пятая симфония.	1	1			х
Тема 14.13 Д.Д.Шостакович. Симфонии военного времени. Седьмая симфония.	1	1			х
Тема 14.14 Д.Д.Шостакович. Восьмая симфония.	1	1			х
Тема 14.15 Оперный театр Д.Д.Шостаковича. «Катерина Измайлова».	1	1			х
Тема 14.16 Творчество Г.В.Свиридова.	1	1			х
	Экзамен	х	х	х	х	36	Устный ответ по билетам
	ИТОГО за седьмой семестр	**17**	**17**			**74**	
	ИТОГО за весь период	**119**	**119**			**482**	

Содержание учебной дисциплины

№ пп	**Наименование раздела и темы дисциплины**	**Содержание раздела (темы)**
Раздел I	**Античная музыкальная культура. Западноевропейская музыкальная культура Средних веков. Западноевропейская музыкальная культура эпохи Возрождения**	
Тема 1.1	Музыкальная культура древних веков. Музыкальная культура неевропейских цивилизаций. Античная музыкальная культура.	Центры зарождения музыкальной культуры, древнейшие музыкальные инструменты. Музыкальная культура Индии (инструментарий, понятие «рага», ладовая система, метроритмическая организация «тала»), Китая (Пекинская опера: инструментарий, амплуа героев, основные сюжеты, система нотации), Востока (роль музыки в исламской традиции, инструментарий, музыкальная традиция суфизма). Музыкальная культура Древней Греции и Рима: роль музыки в общественной жизни, инструментарий, античная трагедия и комедия, сохранившиеся письменные памятники.
Тема 1.2	Светская музыкальная культура Средних веков. Искусство менестрелей.	Проблема периодизации. Роль музыканта в средневековом обществе. Устная музыкальная традиция Средневековья, наиболее яркие ее представители. Основные жанры светской музыкальной культуры. Инструментарий Средневековья и символика музыкальных инструментов.
Тема 1.3	Раннее многоголосие Средневековья.	Понятие «григорианский хорал». Полифония школы. Нотр-Дам. Роль Леонина и Перотина в развитии многоголосного церковного пения
Тема 1.4	Ars Nova, полифония эпохи Возрождения.	Общая характеристика художественного направления Ars Nova. Филипп де Витри и Гийом де Машо как наиболее яркие представители направления Ars Nova. Реформа нотации де Витри. Система жанров. Текст в мотетах Машо – содержание, организация текста, отражение в музыке. Изоритмический мотет – понятия color, talea. Общая характеристика художественной культуры эпохи Возрождения. Увеличение роли полифонических жанров. Полифонические школы разных стран. Полифония нидерландских композиторов.
Тема 1.5	Музыкальная культура Венеции. Инструментальная музыка эпохи Возрождения. Ансамбль Alta cappella.	Собор Св. Марка как средоточие музыкальной культуры Венеции. Венецианские театры. Роль пространства собора в многохорных композициях, основанных на антифонном принципе. Инструментальная музыка – интабуляция как основа развития инструментальной культуры Возрождения: обработки хоралов, chanson, мадригалов. «Ludus Danielis» как образец музыкального представления эпохи Возрождения.
Раздел II	**Западноевропейская музыкальная культура эпохи барокко (XVII – начало XVIII века)**	
Тема 2.1	Западноевропейская музыкальная культура эпохи барокко. Возникновение оперы. Флорентийские постановки 1600 года.	Первые оперные постановки. Особенности драматургии, либретто, вокального письма. Источники сюжетов. Формирование стиля.
Тема 2.2	Монтеверди. Общая характеристика творчества. Опера «Орфей».	Роль творчества Монтеверди в утверждении нового стиля в противовес полифоническому. Роль Монтеверди в формировании классических образцов оперы. Оригинальность трактовки инструментов в опере «Орфей».
Тема 2.3	Монтеверди. Опера «Коронация Поппеи». Опера «Возвращение Уллиса на родину».	Музыкально-психологические портреты персонажей в операх «Коронация Поппеи», «Возвращение Улисса на родину». Оперные формы в опере «Коронация Поппеи». «Возвращение Уллиса на родину» – соотношение с литературным первоисточником.
Тема 2.4	Ораториальная музыка. Музыкальная жизнь Рима эпохи Контрреформации. Творчество Э. де Кавальери.	Религиозные собрания Ф. Нери. Возникновение жанра оратории. «Представление о душе и теле» Э. Кавальери – черты оратории и оперы. А. Кирхер как ярчайший представитель римской культурной жизни XVII века. Теория аффектов в трактате Кирхера «Универсальная музургия».
Тема 2.5	Музыкальная культура Италии XVII века. Венецианская и неаполитанская оперные школы.	Наиболее значительные герцогские придворные капеллы в Италии XVII века. Формирование жанра opera-seria у композиторов неаполитанской школы. Основные стилевые черты opera-seria: сюжеты, амплуа героев, голоса, оперные формы. Инструментальная музыка XVII века – хроматические клавишные инструменты неаполитанской школы. Клавирная музыка Дж. Фрескобальди. Типы нотации музыки для разных инструментов.
Тема 2.6	Музыкальная культура Франции XVII века. Жанровая система музыки французского барокко. Опера Люлли «Армида».	Абсолютизм во Франции. Общая характеристика музыкальной культуры Франции 1-ой пол. XVII века. Театральные жанры французского Барокко. Роль музыки в комедиях Ж.-Б.Мольера. «Лирические трагедии» Люлли – влияние классицистской трагедии, роль декламационного типа речитатива, драматургия, амплуа героев. Роль балета в «лирических трагедиях» Люлли
Тема 2.8	Музыкальная культура эпохи Реформации. Немецкая духовная музыка XVII века. Творчество Г.Шютца.	Движение Реформации в северной Европе, роль М.Лютера в этом процессе в Германии. Лютеранский хорал – текст, вопросы исполнения. Немецкая духовная песня. Духовные жанры в творчестве Г.Шютца. Шютц – «История Рождества Христова»: текст, драматургия, музыкально-риторические фигуры, предисловие Шютца об использовании в сочинении новых приемов.
Тема 2.9	Английская музыкальная культура XVII века. Творчество Г.Пёрселла.	Общая характеристика музыкальной культуры Англии 1-ой пол. XVII века. Творческий портрет Перселла. Разбор основных произведений.
Раздел III	**Западноевропейская музыкальная культура эпохи барокко (XVIII век)**	
Тема 3.1	И.С.Бах. Творческий портрет.	Характеристика позднего Барокко. Периодизация жизненного и творческого пути И.С.Баха. Творческое становление композитора. Картина жанров. Система риторических фигур и ее отражение в музыке Баха
Тема 3.2	Жанр кантаты в творчестве И.С.Баха.	Духовные и светские кантаты Баха. Роль хорала в духовных кантатах Баха.
Тема 3.3	Пассионы И.С.Баха.	«Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею» – история создания и исполнения, редакции, риторические фигуры. Символика инструментов в Пассионах Баха.
Тема 3.4	Месса в творчестве И.С.Баха.	Разновидности месс в творчестве Баха. Месса h-moll: история создания и исполнения. Драматургия. Символика инструментов.
Тема 3.5	Органное и клавирное творчество И.С.Баха.	Жанр хоральной прелюдии в творчестве Баха. Фактурные особенности органных композиций Баха. Проблема выбора клавишного инструмента для исполнения клавирных сочинений Баха. Жанр клавирной сюиты в трактовке Баха. «Хорошо темперированный клавир» – к проблеме темперации во времена Баха.
Тема 3.6	Инструментальная музыка рубежа XVII–XVIII веков (Бах, Гендель).	Жанр concerto-grosso и его отражение в музыке И.С.Баха и Г.Генделя. Органное творчество Д.Букстехуде.
Тема 3.7	Г.Ф.Гендель. Творческий портрет. Инструментальная музыка Генделя.	Гендель – жизненный путь. Творческое становление. Жанры немецкого и итальянского происхождения в трактовке Генделя. Значение Генделя для развития английской музыкальной культуры. Картина жанров творчества Генделя. Жанры инструментальной музыки. Пленэрная музыка в творчестве Генделя – свидетельства очевидцев об исполнении, состав.
Тема 3.8	Оперное творчество Г.Ф.Генделя.	Сюжеты опер Генделя. Жанровые разновидности. «Юлий Цезарь» как образец opera-seria в творчестве Генделя. Свидетельства современников об участии Генделя постановках собственных опер.
Тема 3.9	Оратории Г.Ф.Генделя («Израиль в Египте», «Саул», «Иуда Маковей», «Мессия»).	Роль ораторий Генделя для формирования новой трактовки жанра. Свидетельства очевидцев об исполнении ораторий Генделя, их популярности. Сюжеты ораторий Генделя. Роль хора. Черты театральности.
Тема 3.10	Западноевропейская музыка предклассической эпохи. Французская клавесинная миниатюра. Ф.Куперен. Оперное творчество Ж.-Ф.Рамо.	Концертная практика в предклассическую эпоху. Французские энциклопедисты и влияние их идей на развитие музыкального искусства. Французская комическая опера. Французский клавесинизм – понятие «сюита», портретные характеристики в музыке. Значение Рамо для французской музыкальной культуры. Жанр опера-балет в творчестве Рамо, новаторство в трактовке мифологических сюжетов.
Тема 3.11	Итальянская опера XVIII века. Реформа Метастазио. К.В.Глюк. Характеристика творчества.	Аркадская Академия – участники, идейные установки, роль пасторальных мотивов. Ария как центральный компонент оперного спектакля. Прославленные исполнители итальянской оперы. Роль либретто Метастазио для реформации жанра opera-seria. Глюк – творческий путь, периодизация.
Тема 3.12	Оперное творчество К.В.Глюка. Оперы «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде», «Альцеста».	Оперное творчество Глюка – жанры, либреттисты, постановки. Оперная реформа Глюка, ее эстетические принципы. Соотношение слова и музыки в операх Глюка.
Раздел VI	**Русская музыкальная культура до XIX века**	
Тема 4.1	Русское народное музыкальное творчество.	Русское народное музыкальное творчество. Периодизация памятников народного творчества. Связь древнейших памятников фольклора с языческими обычаями. Жанровая система русского народного музыкального творчества. Региональные особенности формирования и бытования жанров. Инструментарий и инструментальные жанры.
Тема 4.2	Русская церковная музыка. Византийско-русские связи. Богослужебное пение русской церкви. Жанровая система церковной музыки. Нотация.	Знаменное, демественное пение. Богослужебные книги с фиксацией песнопений. Система осмогласия. Знаменная нотация. Церковный раскол: полемика по вопросам культового пения, исчезновение монодии в пользу многоголосного пения в церкви.
Тема 4.3	Основы партесного многоголосия. Русский партесный концерт. Русский хоровой концерт XVIII века.	Общая характеристика. Принципы формообразования. Особенности стилистики.
Тема 4.4	Творчество Д.Бортнянского и М.Березовского.	Характеристика творчества. Разбор основных произведений.
Тема 4.5	Русский классицизм XVIII века. Периодизация XVIII века. Проблематика.	Общая характеристика XVIII века в России. Параллели с западноевропейской культурой этого времени. Различия западного и русского классицизма. Культурный переворот Петра I и его последствия для русской музыки. Особенности русского классицизма. Проблема взаимоотношений России и Запада. Процесс смены эпох в различных областях искусства. Периодизация русской музыки XVIII века. Становление профессиональных жанров русской музыки и путь к русской музыке. Е.Фомин. Краткая характеристика личности и творчества. Мелодрама «Орфей». Особенности жанра, музыкальный язык и стиль
Раздел V	**Классический период западноевропейской музыки**	
Тема 5.1	Формирование классической симфонии Й.Гайдна и В.А.Моцарта. Общая характеристика творчества В.А.Моцарта. Оперное творчество В.А.Моцарта. Опера «Идоменей».	Общая характеристика культурно-исторической и музыкальной ситуации в Европе начала XVIII века. Основные изменения, произошедшие в сфере музыкального языка, стиля и оркестра. Условия бытования раннеклассических и классических симфоний. Общий обзор симфонического наследия Гайдна и общие принципы его симфонизма. Оркестр Гайдна. Проблемы программности в творчестве Гайдна. Лондонские симфонии. Сонатные формы в Лондонских симфониях. Симфонии Моцарта. Типы моцартовских симфоний и их количество. Оркестр Моцарта. Венские симфонии. Три симфонии 1788 года. Роль Моцарта в формировании музыкального языка классической эпохи. Загадки личности Моцарта. Универсализм жанров. Влияние на последующие эпохи. Основы индивидуальности музыкального театра Моцарта. Проблема синтеза жанров. Принципы музыкальной драматургии. «Идоменей». Основные вехи создания оперы. Переписка Вольфганга Амадея и Леопольда Моцарта, как отражение творческого процесса работы над оперой. Сюжет «Идоменея». Две редакции оперы: различия и композиторские находки. Музыкальные особенности произведения. Лейтмотивная система. Музыкальные портреты основных действующих лиц.
Тема 5.2	В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро».	История создания. Основные особенности комической оперы. Сольные номера. Ансамблевые номера. Анализ больших финалов.
Тема 5.3	В.А.Моцарт. Опера «Дон Жуан».	История создания и общая характеристика. Основа либретто. Композиция и драматургия.
Тема 5.4	В.А.Моцарт. Опера «Волшебная флейта».	История создания оперы в содружестве с Эммануэлем Шиканедером. Основные принципы масонства и их отражение в «Волшебной флейте». Краткое напоминание сюжета. Жанровый синтез оперы. Сценические тенденции прошлого и настоящего в постановках «Волшебной флейты». «Волшебная флейта» в постановке шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана, как вершина сценического воплощения замысла Моцарта. Особенности постановки.
Тема 5.5	Л. ван Бетховен (краткая характеристика творчества). Симфонии. Более подробно — Первая и Третья симфонии.	Личность Бетховена как переходный этап от классицизма к романтизму. Основные события жизни композитора, повлиявшие на его творчество. Творческое наследие Бетховена, картина жанров, особенности стиля и музыкального языка. Пути влияния на музыку последующих эпох. Музыкальный быт Вены и его влияние на становление жанров и музыкальный язык бетховенских симфоний. Эволюция симфоний от Первой к Девятой. Первая симфония: традиции или новаторство? Новое музыкальное наполнение старой схемы. «Героическая симфония» как явление новой эпохи. Программность и варианты ее трактовки современниками композитора исследователями XX-XXI веков.
Тема 5.6	Пятая, Шестая симфонии Л. ван Бетховена.	История создания. Особенности композиции и драматургии.
Тема 5.7	Жанр фортепианной сонаты в творчестве Л. ван Бетховена. Камерно-инструментальная музыка Л. ван Бетховена.	Историческое развитие жанра сонаты на рубеже XVIII- XIX веков. Особенности инструментов и их влияние на развитие жанра клавирной сонаты. Особенности формы частей, цикла и программности. 32 сонаты Бетховена как пример бетховенского универсализма. 32 сонаты как сверхцикл. Малые циклы: ранние и поздние сонаты Бетховена. Многообразие камерно-инструментальных ансамблей в творчестве Бетховена. Ранние ансамбли с участием фортепиано. Поздние квартеты – музыкальные средства, характеризующие поздний стиль Бетховена. Философские основания последних квартетов Бетховена. Концерты для фортепиано – условия бытования, фактурные особенности
Тема 5.8	Феномен позднего стиля Л. ван Бетховена. Девятая симфония.	От возникновения идеи до окончательного воплощения. Эскизы, процесс создания и становления замысла. Варианты концепций. Новаторства цикла. Особенности каждой части. Ода Шиллера «К радости». Содержание литературного произведения, причины введения текста в финал, особенности трактовки текста.
Раздел VI	**Западноевропейская музыкальная культура эпохи романтизма**	
Тема 6.1	Музыкальный романтизм в Европе. Проблемы музыки XIX века. Ф.Шуберт. Инструментальное творчество. Квартеты (на выбор ля минор или ре минор («Смерть и девушка»)).	Становление романтизма в Европе. Освещение процесса, происходящего в литературе, музыке и живописи. Различие и общность тенденций. Романтическая проблема синтеза искусств. Возникновение программной музыки. Жанровая система романтизма. Проблема историзма и внимания к искусству прошлых эпох. Шуберт и музыкальная жизнь Вены. Основы самобытности музыкального стиля композитора. Жанровая система. Своеобразие инструментального стиля Шуберта. Связь вокального и инструментального начал. Проблема классицизм-романтизм в его творчестве. Анализ одного из предложенных квартетов.
Тема 6.2	Вокальное творчество Ф.Шуберта.	Общая характеристика творчества Шуберта. Шуберт и романтизм. Сочетание классических моделей формы и романтического музыкального языка в произведениях Шуберта. Основные образные сферы шубертовского творчества. Песня в творчестве Шуберта. Классификация песен. Жанровые песни. Песни как основа более крупного произведения. Песня как основа тематизма в других жанрах. Эволюция песенного жанра до 1817 года, 1817-1822, 1822-1826 годы. Одиночество и скитания как главные темы вокального творчества. Сочетание лирических и эпических черт в вокальной лирике Шуберта. Циклические формы у Шуберта. Примеры построения циклов. Истоки музыкального тематизма. Текстовые и музыкальные модели. Особенности мелодии и гармонии.
Тема 6.3	Симфоническое творчество Ф.Шуберта. «Неоконченная» 2симфония. Симфония C-dur «Большая».	Обзор симфонического наследия Ф.Шуберта. Показ эволюции основных моделей форм и музыкального языка на примере одной симфонии. Проблема нумерации симфоний. «Неоконченная» симфония. История создания, варианты трактовки двухчастного цикла. Новаторства симфонии. Формы и тематизм. Оркестровые находки. Анализ «Большой» симфонии.
Тема 6.4	Немецкая романтическая опера. Творчество К.М.Вебера. Опера «Волшебный стрелок».	Э.Т.А. Гофман – основоположник немецкой романтической оперы. Принципы музыкальной эстетики в изложении Гофмана. «Ундина» – пример первой романтической оперы: отношение к тексту, действующие лица, музыкальные средства, лейтмотивная система. Характеристика творческого пути и наследия Вебера. Композиторская и музыкально-критическая деятельность Вебера. Картина жанров. Оперное творчество Вебера и место «Вольного стрелка» в нем. Драматургические планы оперы в целом. Анализ наиболее интересных фрагментов произведения.
Тема 6.5	Итальянская опера начала ХIХ века. Дж.Россини, Г.Доницетти, В.Беллини.	Обзор итальянской культуры начала ХIХ века: музыка, театр, литература. Опера, как ведущий жанр итальянской музыки. Основные жанры и формы оперной литературы. Характеристика музыкального стиля Россини, Доницетти, Беллини. Обзор сюжетов и показ наиболее интересных оперных фрагментов с точки зрения драматургии, оркестра и музыкальной характеристики персонажей.
Тема 6.6	Ф. Мендельсон. Творческий портрет. Симфоническое творчество. «Шотландская» симфония.	Характеристика творческой деятельности Мендельсона. Мендельсон как приемник традиций старых мастеров. Новые течения романтизма и их отражение в музыке композитора. Основные этапы творчества и их отражение в жанровой системе. Особенности стиля и музыкального языка. Симфоническое творчество. Обзор основных произведений и эволюция. Анализ «Шотландской» симфонии.
Тема 6.7	Творчество Р.Шумана. Фортепианные циклы.	Творчество Шумана – новый этап в развитии музыкального романтизма. Общая характеристика деятельности Шумана. Шуман-композитор. Шуман-писатель. Художественные методы Шумана. Фортепианная музыка: образы, стиль, принципы миниатюрности и цикличности.
Тема 6.8	Вокальные циклы и симфоническое творчество Р.Шумана.	Обзор симфонического наследия Шумана. Традиции, новаторство и своеобразие симфоний Шумана. Классическая модель и ее трансформации. Лирика и эпос в симфониях Шумана. Обзор наиболее интересных достижений каждой симфонии. Вокальные циклы – обзор. Наиболее типичные черты вокальной лирики Шумана. Принципы объединения в цикл, тематические связи. Поэзия и ее трактовка в вокальных циклах Шумана. Один из циклов в зависимости от курса анализируется целиком – «Любовь и жизнь женщины» (пианисты, струнники, вокалисты), «Любовь поэта» (духовики, гитаристы, джазисты).
Раздел VII	**Западноевропейская музыкальная культура эпохи романтизма (продолжение)**	
Тема 7.1	Творчество Ф.Шопена. Вокальные произведения композитора. Крупные формы и фортепианные миниатюры в творчестве Шопена.	Шопен и романтизм. Польская национальная школа. Жанровая система польской музыки, основные стилевые особенности: их влияние и воплощение в музыке Шопена. Эволюция творчества композитора (обратить внимание на ранние произведения особенно на Вариации на тему В.А.Моцарта ор. 2) Шопен и культура Парижа 30-40-х годов XIX века. Салоны и музыкально-поэтические влияния в жизни композитора. Концерты для фортепиано Шопена: составы, тематизм, драматургия. Миниатюра – ведущий жанр творчества Шопена. Проблема циклизации миниатюр. Типизация интонационного словаря и его основные модели. Крупные формы в музыке Шопена: сонаты, поэмные жанры (баллады, фантазия), Основные принципы строения формы, драматургии и тематизма.
Тема 7.2	Творческий портрет Г.Берлиоза. Программные симфонии.	Берлиоз-новатор. Синтетичность деятельности. Становление таланта. Берлиоз в Париже. Влияние литературы на творчество Берлиоза. «Фантастическая» симфония: раскрытие темы одиночества художника в современном мире в рамках симфонической концепции. Критическая деятельность Берлиоза. Основные нововведения «Гарольда в Италии», Симфонические находки «Ромео и Юлии».
Тема 7.3	Творчество Ф.Листа. Жанр симфонической поэмы и пути развития романтического программного симфонизма.	Лист как создатель жанра симфонической поэмы. Связи симфонической поэмы с творчеством писателей–романтиков. Музыкальные средства и воплощение литературной программы: проблемы и средства. Обзор симфонических поэм Листа. Монотематизм как основной принцип развития тематического материала. Типические черты листовской поэмы. Формы произведений (различные образцы «индивидуальных проектов» (Ю.Н. Холопов) этого жанра).
Тема 7.4	Фортепианное творчество Ф.Листа.	Роль Листа для истории фортепианного искусства. Картина жанров фортепианной музыки Листа. Эволюция фортепианного стиля на примере цикла «Годы странствий» (годы первый, второй, третий). Соната h-moll – проблема формообразования, предполагаемая программная трактовка. Поздние фортепианные сочинения – новаторство в области гармонии, формообразования.
Тема 7.5	Й.Брамс. Симфоническое творчество.	Брамс – преемник Шумана. Стилистические модели творчества композитора и их индивидуальное претворение. Жанровая система. Основные вехи творческого пути композитора. Общая характеристика симфонического творчества. Оркестровые, фактурные и мелодические открытия из разных произведений. Более подробный анализ 4 симфонии.
Тема 7.6	Фортепианная музыка Й.Брамса.	Картина жанров фортепианной музыки Брамса. Ранние фортепианные сонаты – черты стиля, фактурные особенности. О роли жанра интермеццо в музыке Брамса. Фортепианные циклы, ор. 116–119.
Тема 7.7	Жанр симфонии в творчестве А.Брукнера. Седьмая симфония.	Брукнер и его восприятие современниками. Отсутствие популярности. Влияния и стилистические основы его музыки. Жанровая система. Основные вехи жизненного и творческого пути. Симфонии. Устойчивость симфонической концепции. Состав оркестра. Композиция цикла. 7 симфония, как пример совершенного воплощения брукнеровских художественных принципов.
Раздел VIII	**Русская музыкальная культура первой половины XIX века**	
Тема 8.1	Русский классический романс. А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев. Романсы М.И.Глинки.	Специфика жанра: связи с западноевропейским искусством. Расхождения терминологии. Тематика русского романса и его связь с русским менталитетом. Интонационный склад и мелос русского романса. Доглинкинский романс: литературно-поэтические модели и их музыкальное воплощение. Формы. Основные песенные шедевры Алябьева, Варламова и Гурилева. Схема и ее изменения. Поэтика романсов Глинки. Стиль и влияния. Отношение Глинки к тексту и разбор поэтических структур.
Тема 8.2	Русский романтизм. Творчество О.Козловского.	Возникновение русского романтизма. Романтизм в литературе. Система стилизации в искусстве. Проблема индивидуализма и соборности русского «Я». Творчество Козловского. Синтетичность творчества. Проблемы музыки Козловского и обостренное чувство самосознания. Козловский и современники. Стиль Козловского. Соединение романтизма и классицизма в творчестве композитора. Хоровые произведения. Музыка к драматическим спектаклям: «Владисан», «Фингал».
Тема 8.3	М.И.Глинка. Творческий портрет. Симфоническое творчество.	Русская музыкальная культура первой трети XIX века. Основная тематика творчества, основные композиторы, жанровая система их творчества. Проблема соотношения искусства России-Запада в свете исторических событий 1812 года. Проблема национального самосознания. Значение Глинки для русской музыки. Основные достижения и новаторство. Основные вехи творческого пути Глинки. Испанские увертюры (все).
Тема 8.4	М.И.Глинка. Оперное творчество. «Иван Сусанин».	Характеристика оперы, как первой в России оперы обобщенно национального характера. Основные темы оперы: патриотическое самопожертвование и подвиг во имя Родины. Основной конфликт оперы и его воплощение в драматургии произведения. Традиционные и новаторские черты «Ивана Сусанина». Особенности мелодики оперы. Музыкальные портреты главных действующих лиц. Основные интонационного развития.
Тема 8.5	М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила».	Эпос. Эпическое в русской музыке. Происхождение эпоса и примеры его в древнейшей литературе. Основные свойства эпического произведения. Эпическое в музыке. Музыкальные средства. «Руслан и Людмила» – первая русская эпическая опера в чистом виде. Новизна жанра. История создания и отзывы современников. Основные сферы оперы. Композиция и драматургия оперы (разбор каждого акта). Показ наиболее интересных музыкальных находок и сцен произведения.
Тема 8.6	А.С.Даргомыжский. Творческий портрет. Романсы.	К своеобразию творческого облика: отзывы современников и последователей. Даргомыжский – Глинка – оправдано ли такое противопоставление? Даргомыжский и классицизм. Музыкальные открытия Даргомыжского. Основные музыкально-литературные салоны Москвы и Петербурга. Русский салон в жизни композитора. «Натуральная школа» и художественные принципы у Даргомыжского. Основные линии развития романса у Даргомыжского. Варламовско-гурилевская линия («Каюсь, дядя, чорт попутал», «Баба старая», «Оседлаю коня» и т.д.). Пушкинско-глинкинская линия («Мечты, мечты», «Владыко дней моих», «Юноша и дева», «К друзьям…»). Лермонтовская линия, Испания-Восток. Салонная линия романсового творчества Даргомыжского. Панорама жанров (романс, элегия, баллада, антологический романс, бытовая сценка, лирический монолог, романс-молитва).
Тема 8.7	Оперное творчество А.С.Даргомыжского.	«Русалка». Соотношение с первоисточником. Изменения пушкинского текста. Проблема финала. Драматургия. Жанровый синтез оперы. Портретная галерея: Наташа, Мельник. Проблема вокального интонирования. Виды и типы интонаций в «Русалке». Открытия оперы. Просчеты и слабые стороны.
Раздел IХ	**Русская музыкальная культура второй половины XIX века**	
Тема 9.1	Русская музыкальная культура 1850–60-х годов. Музыкальная критика. Русское музыкальное образование в ХIХ веке. «Могучая кучка». Эстетика. Творческий портрет А.П.Бородина. Камерная музыка.	Укрепление русской национальной музыкальной школы в середине XIX века. Причины и пути становления. Основные музыкальные школы и кружки. Возникновение русских консерваторий и музыкальных обществ. Их руководители, направление деятельности, достигнутые результаты. Музыкально-критическая мысль. Полемика Серова-Стасова: основные положения. Противники и приверженцы мыслителей. Эстетика «Могучей кучки», основные направления деятельности творческого сообщества в 50-е годы, творческие убеждения композиторов и их воплощение в конкретных произведениях. Личность Балакирева – основоположника «Могучей кучки».
Тема 9.2	Симфонический эпос А.П.Бородина.	Основные типы музыкального симфонизма. Эпический симфонизм Бородина. Сравнение классической и эпической симфонии по М. Арановскому. Эталонность 2 симфонии. Анализ цикла 2 симфонии по частям. Сонатная форма в конфликтной и эпической симфониях. Эволюция симфонического творчества.
Тема 9.3	Оперный эпос А.П.Бородина. Оперы «Князь Игорь».	Основные оперные замыслы Бородина. Опера-фарс «Богатыри» Сюжет. Музыкальные пародии и находки. Постановки и реакция публики. «Князь Игорь». Перипетии истории создания. Художественные достоинства и недостатки либретто. Хоры в опере. Центральные образы Князя и Княгини. Основные сольные сцены произведения. Мир востока в «Князе Игоре»
Раздел Х	**Русская и западноевропейская музыка второй половины XIX века**	
Тема 10.1	М.П.Мусоргский. Общая характеристика творчества. Романсы и песни. «Ночь на Лысой горе».	Творчество Мусоргского в контексте эпохи. Связь с эстетикой «Могучей кучки» и индивидуальные представления о жанровой системе и собственном музыкальном языке. Основные этапы творчества и эволюция музыкального языка. Мусоргский-новатор. «Картинки с выставки» как модификация идем песен и плясок смерти. . Загадки цикла. Знакомство с факсимильным изданием. Многоязычие и скрытые символы названий «Картинок с выставки».
Тема 10.2	Оперное творчество М.П.Мусоргского. «Борис Годунов».	Основные музыкально-сценические произведения Мусоргского. Неоконченные шедевры, их достоинства и новаторства («Саламбо», «Женитьба»). «Борис Годунов», как крайняя степень оперного новаторства. Основные редакции и их отличия друг от друга. Жанровые истоки оперы. Основа сюжета, соотношение с литературным первоисточником. Композиция и драматургия оперы. Лейтмотивная система. Интонационные сферы оперы.
Тема 10.3	Н.А.Римский-Корсаков. Творческий портрет. Произведения для духовых инструментов.	Характеристика личности Римского-Корсакова. Основные сферы деятельности. Универсальность творчества в разных областях. Творческая эволюция. Тема моря, как сквозной мотив музыки композитора (Вступление к «Садко», Антракт к 3 действию «Сказки о царе Салтане», 1 часть «Шехерезады»). Анализ названных фрагментов. «Испанское каприччио» – вершина в искусстве владения симфоническим оркестром. Основные находки. Анализ партитуры. Жанровые основы и их претворение в рамках русской классической музыки.
Тема 10.4	Н.А.Римский-Корсаков. Опера-балет «Млада», опера-былина «Садко».	«Млада» – история создания. Трансформации замысла оперы-балета. Разнообразие музыкального языка. Сюжет. Жанровая основа оперы. История постановок. «Млада» как источник идей для последующего творчества Римского-Корсакова. Подробное рассмотрение 2-3 действия. Характеристика творческого периода, когда был создан «Садко». «Садко» и его связь с эпосом. Первоисточники оперы. Либретто и либреттист. Сценическая судьба оперы. Постановка в Частной опере С.И. Мамонтова. Достоинства и недостатки оперы. «Садко» и его связь с новгородской культурой XV века.
Тема 10.5	Н.А.Римский-Корсаков. Связь идейно-духовной проблематики оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» с русской культурой начала XX века.	Основные сложности оперы. Эстетические основы произведения. Источники сюжета и музыки. Связи заимствования из русской и европейской литературы и музыки. Либретто и его роль в опере. Философские и морально-этические проблемы оперы. Сюжет (обязательно введение исторической справки о жизни Руси 1 века и религиозных взглядах того времени). «Иконописность» оперы и ее связь с новыми тенденциями возрождения религии в России начала XX века. Основные сферы оперы: лирика, народные сцены, образ Гришки Кутерьмы.
Тема 10.6	Проблематика позднего творчества Н.А.Римского-Корсакова. Оперы «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок».	Характеристика позднего периода творчества Римского-Корсакова. Особенности поздних опер: иносказания, подтексты, условности и аллегории. Отличия музыкального языка. История создания «Кащея бессмертного». Связь партитуры оперы с живописными полотнами Малютина и художников Талашкино. Сюжет произведения. Музыкальные средства оперы: оркестр, гармония, фактура. Музыкальные портреты: Кащей, Кащеевна, Царевна. Лейтмотивная система. «Золотой петушок», как опера-сатира. Особенности либретто. Основной драматургический конфликт, действующие лица и их музыкальные характеристики. Связь оперы с последующими тенденциями в русской опере XX века.
Тема 10.7	Основная проблематика творчества Р.Вагнера. Оперное творчество Р.Вагнера. «Лоэнгрин».	Вагнер – композитор-реформатор. Основные вехи жизненного и творческого пути композитора. Дирижерская, философская и литературная деятельность Вагнера. Проблема синтеза искусств у Вагнера. «Лоэнгрин» – романтическая опера. Традиции и новаторство в опере. Содержание. Истоки либретто. Немецкие легенды о Граале и их претворение в опере. Композиция и драматургия произведения.
Тема 10.8	Р.Вагнер. «Нюрнбергские мейстерзингеры».	«Мейстерзингеры» – воплощение средневекового сюжета в рамках жанра комической оперы. Историческая справка о жизни средневековой Германии. Сюжет оперы. Основные оперные формы. Финал второго действия – драка. Финал оперы.
Тема 10.9	Принципы музыкальной драмы Р.Вагнера. «Кольцо нибелунга».	Основные положения Вагнера о драме, изложенные композитором в его литературных трудах. Проблема синтеза искусств и ее воплощение в «произведении будущего». «Кольцо нибелунга». Общая характеристика тетралогии: литературная основа, сюжет. Показ и анализ наиболее интересных фрагментов из каждой части тетралогии.
Тема 10.10	Дж.Верди. Ранний период творчества.	Верди – жизненный и творческий путь. Ранние историко-героические оперы. Тема борьбы с насилием в ранних операх «Набукко», «Ломбардцы». «Набукко» – черты большой французской оперы. Поиски либретто, отвечающего требованиям Верди – обращение к сюжетам Шекспира, Гюго, Шиллера.
Тема 10.11	Зрелый период творчества Дж.Верди. Оперы 50-х годов	Оперы 50-х годов XIX века – «Риголетто», «Трубадур», «Травиата». Содружество с либреттистами Пьяве и Каммарано. Психологическая характеристика героев. Использование бытовых музыкальных жанров для характеристики главных действующих лиц. Постановки опер Верди в европейских театрах, в том числе премьера оперы «Сила судьбы» в Санкт-Петербурге. Выразительные средства в операх Верди, роль мелодии.
Тема 10.12	Дж.Верди. Оперы последних лет.	Музыкальная драма Вагнера и оперы Верди – эстетические положения. Реквием памяти Манзони: особенности драматургии и стиля. Оперы Верди по Шекспиру. «Отелло» – драматургия. Сочетание номерной структуры с принципами сквозного развития. «Фальстаф» – Верди как автор комической оперы. Характеристика главного героя.
Тема 10.13	П.И.Чайковский. Камерная музыка.	Чайковский – представитель московской школы русской музыки. Основные этапы жизненного и творческого пути. Встречи и международные связи композитора. Чайковский – общественный деятель. Чайковский – литературный критик. Чайковский сквозь призму воспоминаний современников. Истоки творчества и влияния современников на Чайковского. Фортепианные циклы Чайковского «Времена года» и «Детский альбом». Новые трактовки, особенности исполнительской интерпретации.
Тема 10.14	Симфоническое творчество П.И.Чайковского.	Обзор симфонического творчества Чайковского. Эволюция. Оригинальный и цитатный материал и его претворение в симфониях. Оркестр Чайковского. 5-6 симфонии, как итог симфонического творчества композитора. История создания. Особенности драматургии и цикла. Концепции и особенности. Анализ обеих симфоний.
Тема 10.15	Оперное творчество П.И.Чайковского. «Евгений Онегин».	Эволюция оперного творчества Чайковского. «Евгений Онегин», как вершина московского периода творчества композитора. «Евгений Онегин» и культура русского дворянского быта ХIХ века, его отражение в опере. Опера и ее соотношение с литературным первоисточником Пушкина. Музыкальная драматургия. Традиции усадебных и придворных балов и их воплощение в произведении. Музыкальный язык оперы. Портреты основных действующих лиц.
Тема 10.16	Опера П.И.Чайковского «Пиковая дама».	«Пиковая дама» – история создания и сценическая судьба. Пушкин-Чайковский: творческий диалог на тему «Пиковой дамы». Письма Чайковского периода создания «Пиковой дамы». Петербургские легенды Пиковой дамы и их отражение в опере. Либретто, композиция и драматургия произведения. Музыкальные характеристики Германа и Лизы. Лейтмотивная система. Подробный анализ 4, 6 и 7 картин. Оркестровые находки композитора.
Тема 10.17	Балетный театр XIX века. Балеты П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».	Становление русского балета в ХIХ веке: основные предпосылки развитию жанра, связь с творчеством композиторов Западной Европы. Балет в творчестве Чайковского. Сюжетная основа балета и проблема ее воплощения. Наиболее интересные моменты музыке, форме и драматургии каждого из балетов. Подробный показ и анализ одного из произведений.
Раздел ХI	**Развитие национальных композиторских школ в западноевропейской музыке XIX века**	
Тема 11.1	Национальные школы второй половины ХIХ века. Чешская школа. Б.Сметана, А.Дворжак.	Возникновение и утверждение национальных школ в Европе: причины, процессы, результаты. Сметана – композитор, дирижер, пианист, педагог, критик. А.Дворжак. Обзор творческого наследия композитора. Характерные черты стиля. Становление таланта композитора. Эволюция. Фортепианное творчество: «Юморески» и фортепианный концерт. Анализ произведений.
Тема 11.2	Норвежская композиторская школа. Творчество Э.Грига. Финская композиторская школа. Творчество Я.Сибелиуса.	Норвежская культура: живопись, музыка, литература (эпос). Общая характеристика творчества Грига, его связь с композиторами европейских музыкальных школ. Обзор жанров. Оригинальные элементы гармонического стиля Грига. Эволюция фортепианной музыки Грига: «Поэтические картинки», «Юморески», «Лирические пьесы», «Баллада», «Настроения». Традиционный финский эпос и его воплощение в творчестве Сибелиуса. Лемминкяйненская сюита.
Тема 11.3	Музыкальная культура Испании ХIХ века. И.Альбенис. Э.Гранадос.	Ренасимьенто или возрождение испанской национальной культуры. Краткая биография Альбениса. Основные сферы творчества. Фортепианная музыка. «Испанская сюита», циклы пьес «Испания», «Два испанских танца», «Испанские напевы», «Иберия» (выбрать два цикла по усмотрения педагога). Гранадос – основные черты испанского стиля в музыке композитора на примере его фортепианных произведений. Цикл «Гоейски». Впечатления от картин Гойи и их воплощение в цикле. «10 испанских танцев».
Раздел XII	**Западноевропейская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.**	
Тема 12.1	Французская лирическая опера. Ж.Массне.	Большая французская опера и ее кризис. Становление нового жанра: французской лирической оперы. Поиски новых принципов драматургии и новых средств выразительности. Лирико-комедийные оперы Буадье и Галеви. Основные театральные тенденции 50-60-х годов. Политика в области репертуара. Основные сюжеты. Главные герои, использование бытовых жанров. Роль народно-бытовых сцен. На выбор педагога предлагается анализ следующих произведений. «Манон» Массне, как новый этап в развитии лирической оперы. История создания. Индивидуальная характеристика героев. «Фауст» Гуно. Вечный сюжет и его трактовка в творчестве французского композитора.
Тема 12.2	Итальянский оперный веризм. П.Масканьи. Р.Леонкавалло.	Веризм – основные черты художественного направления. Оперное творчество Масканьи. «Сельская честь» – история создания оперы. Основные музыкальные портреты оперы. Судьба Леонкавалло через призму его собственных воспоминаний. «Паяцы» как манифест оперного веризма. Анализ пролога и основные сцены оперы.
Тема 12.3	Оперное творчество Дж.Пуччини. «Тоска».	Обзор оперного творчества Пуччини. Новые достижения оперной драматургии в опере «Тоска». Краткая характеристика сюжетной интриги и ее музыкальное воплощение в опере. Новаторства в области оперных форм, драматургии и музыкального языка.
Тема 12.4	Творчество Р.Штрауса. Программный симфонизм.	Основная характеристика творчества. Разбор одной из симфонических поэм на выбор.
Тема 12.5	Оперное творчество Р.Штрауса. «Саломея».	Характеристика оперного творчества Штрауса. Особенности либретто, композиции и драматургии
Тема 12.6	Музыкальный импрессионизм в творчестве К.Дебюсси и М.Равеля.	Импрессионизм, как художественное направление. Особенности музыкального импрессионизма. Характеристика гармонических и оркестровых средств музыкального импрессионизма. Дебюсси – основные черты стиля. Цикл прелюдий для фортепиано как пример импрессионизма в фортепианной музыке. Особенности формирования цикла. Формы. Равель – обзор творческого наследия. Фортепианная музыка. Циклы «Игра воды» и «Отражения». Концерт для левой руки с оркестром.
Раздел XIII	**Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.**	
Тема 13.1	С.И.Танеев. Кантата «Иоанн Дамаскин», романсы.	Танеев – человек и композитор. Танеев – теоретик и общественный деятель. Творческое кредо композитора. Пути развития русской музыка и их соединение с достижениями теоретической мысли западноевропейских музыкантов. Кантата в русской музыке и творчестве Танеева. Анализ формы, содержания, гармонических и полифонических приемов в цикле. Характеристика романсового творчества композитора.
Тема 13.2	А.К.Лядов. Симфонические и фортепианные миниатюры.	Основная характеристика творчества Лядова. Основные жанры творческого наследия. Музыкальное кредо и принципы композитора. Миниатюра и ее жизнь в музыке Лядова. Эволюция фортепианного языка композитора. Основные симфонические произведения: «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро». Композиция, драматургия, сюжет и его воплощение.
Тема 13.3	А.К.Глазунов — человек и художник. Симфоническое творчество. Концерт для скрипки с оркестром.	Глазунов – человек и художник. Основные стороны деятельности Глазунова: композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. Симфоническая сюита «Из Средних веков». Обобщенная программность. Проблемы музыкальной стилизации и использования цитатного материала. Балет «Времена года». Оркестровые средства в создании музыкальных «портретов».
Тема 13.4	Культурно-историческая ситуация 1920–30-х годов. Авангард. А.Мосолов, Г.Попов.	Общая характеристика ХХ века. Проблема периодизации ХХ века в российском музыковедении. Влияние эпохи на искусство. Основные течения в искусстве ХХ века и их прямое или косвенное воплощение в музыке: футуризм, конструктивизм, русский экспрессионизм, символизм. Русская эмиграция. Отказ от традиционных форм. Мосолов «Завод», «Газетные объявления». Неустойчивость оценочных критериев и деятельность критики. Репертуарная политика и репертуарные указатели. Основные музыкальные организации и их утверждения: РАПМ и АСМ. Внутренняя эмиграция и ее утопии. Г. Попов. Основные черты личности. Камерная симфония. Особенности замысла и воплощения.
Тема 13.5	А.Н.Скрябин. Характеристика творчества. Фортепианное творчество. Четвертая соната для фортепиано.	Скрябин как ярчайшая индивидуальность эпохи. Синтетичность личности и творчества. Периодизация его эстетических воззрений и показ эволюции философской мысли, Жизненная периодизация. Аналитический процесс Скрябина. Основные художественные образы музыки композитора: Экстаз, Огонь, Танец, Полет. Их происхождение, значение, музыкальные приемы воплощения. Мистерия и ее содержание. Из истории жанра фортепианной сонаты в России. Сонаты Скрябина. Соната №4, Программа, особенности цикла, Соната №5. Роль Эпиграфа. Анализ произведения.
Тема 13.6	А.Н.Скрябин-симфонист. «Поэма Экстаза».	Скрябин-симфонист. Эволюция художественного творчества. Третья симфония «Божественная поэма». Симфоничность и поэмность. Программность и ее воплощение. Классичность формы и новое наполнение музыкального произведения. Анализ цикла. Особенности гармонического языка. Лейттемы. Воспоминания Сабанеева о премьере симфонии.
Тема 13.7	С.В.Рахманинов. Характеристика творчества. Симфоническая картина «Утес», «Симфонические танцы».	Жизнь Рахманинова в связи с его эпохой. Литературно-музыкально-художественные встречи. Триединство личности: пианист, композитор, дирижер. Основные этапы творческого пути. Основные направления творчества Рахманинова: фортепианная, оркестровая, вокальная музыка. «Симфонические танцы» – итог симфонического творчества. Программная основа сочинения. Философские и религиозные мотивы «Танцев». Оркестр. Трактовка формы. Цитаты и их значение.
Тема 13.8	С.В.Рахманинов. Вторая симфония.	Цикл 2 симфонии. Замысел, процесс работы и его окончательное воплощение. Анализ цикла. Основной тематизм.
Раздел ХIV	**Развитие отечественной музыкальной культуры в ХХ веке**	
Тема 14.1	И.Ф.Стравинский. Творческий портрет. Стиль и эстетические основы.	Характеристика личности композитора. Стравинский: Россия – Франция. Композитор в воспоминаниях современников. Обзор жанров. Стиль и композиционные техники Стравинского в разные периоды творчества. Эволюция фортепианного стиля композитора: Соната fis (1904), Соната (1924), Концерт для двух оркестров.
Тема 14.2	И.Ф.Стравинский. Балеты.	Характеристика балетного творчества композитора. Эволюция сюжетов и музыкального языка. Стравинский и антреприза С. Дягилева. Замысел и постановка «Весны священной». Сюжет, композиция и драматургия. Анализ партитуры и оркестровых новаторств произведения. Показ и сравнение различных постановок.
Тема 14.3	С.С.Прокофьев. «Маддалена». «Скифская сюита». «Семеро их».	Уникальность творчества Прокофьева. Основные качества личности и творчества: дерзость и гармоничность мировосприятия. Универсальность жанровой системы. Характеристика жанровых сфер. Мир контрастов: скерцозность, буффонада, эксцентрика – лирика, мелодическая выразительность. «Скифская сюита» как пример варварства и скифства. История создания. Сюжет. Оркестровые и тембровые особенности каждой из 4-х частей. Кантата «Семеро их». Жанр кантаты в советской музыке. Жанровое определение сочинения. Содержание и его воплощение. «Маддалена» – первая профессиональная опера композитора. Сюжет, либретто, жанровые особенности. Основные музыкальные характеристики героев.
Тема 14.4	С.С.Прокофьев. Пятая симфония.	Обзор симфоний Прокофьева. Эволюция симфоний и их связь со сценическими произведениями композитора. Традиция военных симфоний и ее воплощение у Прокофьева. 5 симфония как эпическое произведения. История создания, исполнения, отзывы современников. Анализ цикла. Особенности музыкального стиля, оркестровки и драматургии произведения.
Тема 14.5	С.С.Прокофьев. Седьмая симфония.	7 симфония – итог творческого пути Прокофьева. Замысел симфонии для детей и его философское содержание. Цикл симфонии и его музыкальные особенности. Театральность, как главное свойство 7 симфонии. Оркестр.
Тема 14.6	С.С.Прокофьев. Оперное творчество. Опера «Игрок» (или «Огненный ангел» — на выбор педагога).	Русский театр начала ХХ века. Основные тенденции этого вида искусства. Театр представления и театр переживания. Оперное творчество Прокофьева. Эволюция. Краткая характеристика опер «Маддалена», «Игрок», «Огненный ангел». Буффонная линия: «Любовь к трем апельсинам» и «Дуэнья» (краткая характеристика). Советский период творчества: «Семен Котко», «Повесть о настоящем человеке», «Война и мир». «Игрок»: история создания, сюжет, параллели с «Пиковой дамой». «Огненный ангел». Серебряный век и Средневековье в опере. Роман Брюсова и его соотношение с музыкальным текстом оперы.
Тема 14.7	С.С.Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам».	Театр представления в «Любви к трем апельсинам». История создания и постановок. Композиция и драматургия оперы. Отзывы современников. Показ фильма Софийской киностудии с В. Басовым в роли доктора Дапертутто. Особенности постановки.
Тема 14.8	С.С.Прокофьев. Опера «Война и мир».	Опера Прокофьева и роман Толстого. Точки пересечения и моменты расхождения. Главные этапы создания. Результаты сокращения текста. Разработка сценического плана. Тексты. Музыкальные источники (цитаты) на примере сцены смерти Князя Андрея. Анализ драматургии «Мира» и «Войны». Начало оперы и варианты его воплощения: Эпиграф и увертюра, эпиграф вместо увертюры, увертюра в начале 1 части, эпиграф в начале второй. Основной повторяющийся тематизм 1 части оперы. Вторая часть. Структура. Война, но не баталия. Батальные сцены и лирическая драма.
Тема 14.9	Н.Я.Мясковский. Характеристика творчества. Шестая симфония.	Характеристика личности. Собственная оценка композитором своего творчества. Мясковский в воспоминаниях современников. Своеобразие музыки композитора: эмоциональность, нервность, трагизм. План биографии. 6 симфония – портрет эпохи и квинтэссенция стиля композитора. История создания симфонии. Музыкальный язык. Цикл произведения и форма каждой части. Цитаты и их роль в сочинении. Революционная концепция и ее трактовки.
Тема 14.10	Д.Д.Шостакович. Личность и творчество.	Характеристика личности Шостаковича, сущность его художественной натуры. Социальная проблематики и проблема власти у Шостаковича. Эпистолярное наследие композитора. Способы литературно и музыкального высказывания: прием эзопова языка и иносказания. Несовпадение Шостаковича-человека и Шостаковича-личности. Формирование творческой натуры композитора, влияния. Литература о Шостаковиче. Блиц-биография. Круг образов, стиль, музыкальный язык. Фортепианное трио e-moll. Анализ сочинения.
Тема 14.11	Проблемы симфонизма Д.Д.Шостаковича. Первая симфония.	Симфонизм Шостаковича. Эволюция идей. Шостакович, как представитель драматического и конфликтного симфонизма. Симфонический метод композитора. Музыкальные средства сфер добра и зла. Принципы образных трансформаций. Первая симфония. Проблема «Чужое-свое». Традиционные и новаторские черты. Анализ диалектической линии «Свое-чужое» на примере всех частей цикла.
Тема 14.12	Д.Д.Шостакович. Пятая симфония.	История создания. Подтексты и слои содержания Пятой симфонии. Концепция и драматургия. Тип симфонизма. Анализ цикла. Оркестровые находки произведения.
Тема 14.13	Д.Д.Шостакович. Симфонии военного времени. Седьмая симфония.	Военные симфонии, как новый этап в развитии музыкально-выразительных средств Шостаковича. 7 симфония. Хронограф создания. Варианты замысла и его воплощение. Анализ цикла. Первая часть – столкновение двух образных планов. Стилистические истоки разработки. Средние части: формы и оркестровые новаторства в связи с программным замыслом. Финал-загадка. Варианты трактовок. Форма и ее особенности.
Тема 14.14	Д.Д.Шостакович. Восьмая симфония.	Вторая военная симфония. Новая концепция. Изменение восприятия войны. Эмоциональный тон симфонии. Тема-эпиграф и ее развитие в циклесимфонии. Модель Пятой симфонии и ее новое наполнение. Особенности цикла и причины его расширения. Варианты скерцо. Трансформация барочных форм в условиях 20 века и в творчестве Шостаковича. Пассакалия. Финал – возможные варианты концовки цикла.
Тема 14.15	Оперный театр Д.Д.Шостаковича. «Катерина Измайлова».	Краткая характеристика оперного творчества Шостаковича. «Леди Макбет» и «Катерина Измайлова» – варианты называний и соотношение с литературным первоисточником повести Лескова. К проблеме двух редакций. Драматургия оперы. Структура. Жанр трагедии-сатиры и его претворение в опере Шостаковича. Черты монооперы и их воплощение. Черты эпической народной драмы и их связь с русской классической оперой.
Тема 14.16	Творчество Г.В.Свиридова.	Становление индивидуального стиля Свиридова. Композитор одной области творчества. Вокальные жанры музыки Свиридова. Русское православие и его претворение у Свиридова. Проблема простоты музыкального языка. Музыкально-стилистические модели музыки Свиридова. «Поэма памяти Сергея Есенина». Свиридов-Есенин – творческий диалог. Этико-философское содержание и его соотношение с сюжетным развитием поэмы. Поэтические модели и музыкальное претворение. Последовательный анализ цикла. Драматургия, основные кульминации.

Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студента – обязательная часть образовательного процесса, направленная на развитие готовности к профессиональному и личностному самообразованию, на проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине организована как совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию*.* Аудиторная самостоятельная работа обучающихся входит в общий объем времени, отведенного учебным планом на аудиторную работу, и регламентируется расписанием учебных занятий.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, научно-исследовательская, практическая работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, расписанием учебных занятий не регламентируется.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает в себя:

подготовку к лекциям, практическим занятиям;

изучение учебных пособий;

подготовка к промежуточной аттестации в течение семестра.

Самостоятельная работа обучающихся с участием преподавателя в форме иной контактной работы предусматривает групповую и (или) индивидуальную работу с обучающимися и включает в себя:

проведение консультаций перед экзаменом.

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

При реализации программы учебной дисциплины электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, СИСТЕМА И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

Соотнесение планируемых результатов обучения с уровнями сформированности компетенции(й).

Уровни сформированности компетенции(-й)	**Оценка в пятибалльной системе** **по результатам текущей и промежуточной аттестации**	**Показатели уровня сформированности**		
универсальной(-ых) **компетенции(-й)**	**общепрофессиональной(-ых) компетенций**	**профессиональной(-ых)** **компетенции(-й)**
УК-5 ИД-УК-5.3	ОПК-1: ИД-ОПК-1.1 ИД-ОПК-1.2 ИД-ОПК-1.3	
высокий	Отлично/зачтено (отлично)/аттестован	Обучающийся: * анализирует и систематизирует изученный материал с обоснованием актуальности его использования в своей предметной области; * применяет методы анализа и синтеза практических проблем, способы прогнозирования и оценки событий и явлений, умеет решать практические задачи вне стандартных ситуаций с учетом особенностей деловой и общей культуры различных социальных групп; * демонстрирует системный подход при решении проблемных ситуаций в том числе, при социальном и профессиональном взаимодействии; * демонстрирует четкие системные знания и представления по дисциплине; дает развернутые, полные и верные ответы на вопросы, в том числе, дополнительные	Обучающийся: * исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет связывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения; * показывает творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании дидактической оценки музыкальных произведений; * дополняет теоретическую информацию сведениями музыкально-исторического, исследовательского характера; * способен провести целостный анализ музыкальной композиции, с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; * свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе; * дает развернутые, исчерпывающие, профессионально грамотные ответы на вопросы, в том числе, дополнительные.	
повышенный	Хорошо/зачтено (хорошо)/аттестован	Обучающийся: * обоснованно излагает, анализирует и систематизирует изученный материал, что предполагает комплексный характер анализа проблемы; * выделяет междисциплинарные связи, распознает и выделяет элементы в системе знаний, применяет их к анализу практики; * правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами; * ответ отражает полное знание материала, с незначительными пробелами, допускает единичные негрубые ошибки.	Обучающийся: * достаточно подробно, грамотно и по существу излагает изученный материал, приводит и раскрывает в тезисной форме основные понятия; * анализирует музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, с незначительными пробелами; * способен провести анализ музыкальной композиции, или ее части с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; * допускает единичные негрубые ошибки; * достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе; * ответ отражает знание теоретического и практического материала, не допуская существенных неточностей.	
базовый	Удовлетворительно/зачтено (удовлетворительно)/аттестован	Обучающийся: * испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами; * с трудом выстраивает социальное профессиональное и межкультурное взаимодействие; * анализирует культурные события окружающей действительности, но не способен выработать стратегию действий для решения проблемных ситуаций; * ответ отражает в целом сформированные, но содержащие незначительные пробелы знания, допускаются грубые ошибки.	Обучающийся: * демонстрирует теоретические знания основного учебного материала дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшего освоения ОПОП; * с неточностями излагает принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки в различных жанрах; * анализируя музыкальное произведение, с затруднениями прослеживает логику темообразования и тематического развития, опираясь на представления, сформированные внутренне; * демонстрирует фрагментарные знания основной учебной литературы по дисциплине; * ответ отражает знания на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю обучения.	
низкий	Неудовлетворительно/не зачтено (неудовлетворительно)/не аттестован	Обучающийся: * демонстрирует фрагментарные знания теоретического и практического материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации; * испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами; * не способен проанализировать музыкальное произведение, путается в жанрово-стилевых особенностях произведения; * не владеет принципами пространственно-временной организации музыкального произведения, что затрудняет определение стилей и жанров произведения; * выполняет задания только по образцу и под руководством преподавателя; * ответ отражает отсутствие знаний на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.		

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

* + - 1. При проведении контроля самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «История музыки (зарубежной, отечественной)» проверяется уровень сформированности у обучающихся компетенций и запланированных результатов обучения по дисциплине*,* указанных в разделе 2 настоящей программы.

Формы текущего контроля успеваемости, примеры типовых заданий:

№ пп	**Формы текущего контроля**	* + - 1. **Примеры типовых заданий**
	Дискуссия по разделу I «Античная музыкальная культура. Западноевропейская музыкальная культура Средних веков. Западноевропейская музыкальная культура эпохи Возрождения»	Тема дискуссии: Добарочное музыкальное искусство в историческом разрезе Вопросы: 1. Музыкальная культура древних веков. 2. Музыкальная культура неевропейских цивилизаций. 3. Античная музыкальная культура.
	Дискуссия по разделу II «Западноевропейская музыкальная культура эпохи барокко (XVII – начало XVIII века)»	Тема дискуссии: Музыкальное барокко и его специфика в западноевропейском наследии Вопросы: 1. Возникновение оперы. 2. Оперное творчество Монтеверди. 3. Ораториальная музыка.
	Дискуссия по разделу III «Западноевропейская музыкальная культура эпохи барокко (XVIII век)»	Тема дискуссии: От позднего барокко к венской классике Вопросы: 1. Историческое знание творчества И.С.Баха. 2. Жанр кантаты в творчестве И.С.Баха. 3. Пассионы и Месса И.С.Баха.
	Дискуссия по разделу IV «Русская музыкальная культура до XIX века»	Тема дискуссии: Специфика зарождения и становления профессиональной композиторской деятельности в России Вопросы: 1. Русское народное музыкальное творчество в истории культуры и искусств России. 2. Русская церковная музыка. 3. Русский партесный и хоровой концерт.
	Дискуссия по разделу V «Классический период западноевропейской музыки»	Тема дискуссии: Венско-классический стиль в музыке, его становление и развитие Вопросы: 1. Формирование жанра классической симфонии. 2. Творчество В.А.Моцарта в истории музыки. 3. Оперное творчество В.А.Моцарта.
	Дискуссия по разделу VI «Западноевропейская музыкальная культура эпохи романтизма»	Тема дискуссии: Эстетика романтизма и музыкальная стилистика в западноевропейском композиторском творчестве Вопросы: 1. Музыкальный романтизм в Европе. 2. Инструментальное творчество Ф.Шуберта. 3. Вокальное творчество Ф.Шуберта.
	Дискуссия по разделу VII «Западноевропейская музыкальная культура эпохи романтизма (продолжение)»	Тема дискуссии: Этапы и закономерностиразвития романтического стиля в музыке западной Европы Вопросы: 1. Творчество Ф.Шопена. 2. Программные симфонии Г.Берлиоза. 3. Творчество Ф.Листа и пути развития романтического программного симфонизма.
	Дискуссия по разделу VIII «Русская музыкальная культура первой половины XIX века»	Тема дискуссии: Русская профессиональная композиторская деятельность и становление системы жанров и стиля Вопросы: 1. Русский классический романс. 2. Русский романтизм. 3. Симфоническое творчество М.И.Глинки.
	Дискуссия по разделу IX «Русская музыкальная культура второй половины XIX века»	Тема дискуссии: Расцвет русской музыки и творчество композиторов «Могучей кучки» Вопросы: 1. Русская музыкальная культура 1850–60-х годов. 2. Музыкальная критика в России XIX века. 3. Русское музыкальное образование в ХIХ веке.
	Дискуссия по разделу X «Русская и западноевропейская музыка второй половины XIX века»	Тема дискуссии: Оперное и симфоническое творчество русских композиторов в кульминационный период своего развития Вопросы: 1. Проблематика позднего творчества Н.А.Римского-Корсакова. Оперы «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок». 2. Принципы музыкальной драмы Р.Вагнера. 3. Балетный театр XIX века и балеты П.И.Чайковского.
	Дискуссия по разделу XI «Развитие национальных композиторских школ в западноевропейской музыке XIX века»	Тема дискуссии: Национальные школы Европы: за пределами магистральных тенденций Вопросы: 1. Чешская композиторская школа. 2. Норвежская композиторская школа. 3. Музыкальная культура Испании ХIХ века.
	Дискуссия по разделу XII «Западноевропейская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.»	Тема дискуссии: Музыкальная стилистика на исходе романтической эпохи Вопросы: 1. Французская лирическая опера. 2. Итальянский оперный веризм и оперное творчество Дж.Пуччини. 3. Программный симфонизм Р.Штрауса.
	Дискуссия по разделу XIII «Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX вв.»	Тема дискуссии: Русская музыка на рубеже эпох: на пути от романтизма к Новому времени Вопросы: 1. Симфоническое творчество А.К.Глазунова. 2. Культурно-историческая ситуация 1920–30-х годов и авангард. 3. Симфоническое творчество А.Н.Скрябина.
	Дискуссия по разделу XIV «Развитие отечественной музыкальной культуры в ХХ веке»	Тема дискуссии: Ключевые направления русского музыкального искусства первой половины и середины ХХ столетия Вопросы: 1. Стиль и эстетические основы творчества И.Ф.Стравинского. 2. Оперное творчество С.С.Прокофьева. 3. Проблематика симфонизма Д.Д.Шостаковича.

Критерии, шкалы оценивания текущего контроля успеваемости:

Наименование оценочного средства (контрольно-оценочного мероприятия)	**Критерии оценивания**	**Система** **Аттестован / не аттестован**
Дискуссия	Обучающийся активно и заинтересованно участвует в дискуссии; демонстрирует однозначную языковую грамотность; знает и корректно применяет специализированную терминологию; развернуто аргументирует собственные высказывания и суждения; свободно приводит уместные музыкальные примеры, демонстрируя широкий музыкальный кругозор; привлекает широкий культурно-исторический и философско-эстетический контекст; умеет выделить существенные и несущественные характеристики музыкальных явлений; излагает мысли исчерпывающе и последовательно.	аттестован
Обучающийся практически не участвует в дискуссии; демонстрирует слабую языковую грамотность; недостаточно уверенно знает и некорректно применяет специализированную терминологию; непоследователен или не аргументирует собственные высказывания и суждения; не приводит музыкальные примеры; не привлекает культурно-исторический и философско-эстетический контекст; излагает мысли коротко и неоднозначно.	не аттестован

Промежуточная аттестация:

Форма промежуточной аттестации	**Типовые контрольные задания и иные материалы** **для проведения промежуточной аттестации**
Первый семестр: Экзамен: Устный ответ по билетам	Билет 1 Вопрос 1. Искусство менестрелей Вопрос 2. Клавирная музыка Дж. Фрескобальди Билет 2 Вопрос 1. Музыкальная культура Древней Греции и Рима Вопрос 2. «Коронация Поппеи», «Возвращение Улисса на родину» К. Монтеверди Билет 3 Вопрос 1. Музыкальная культура Венеции Вопрос 2. Творчество Г.Пёрселла
Второй семестр: Экзамен: Устный ответ по билетам	Билет 1 Вопрос 1. Жанр клавирной сюиты в трактовке Баха Вопрос 2. Система осмогласия Билет 2 Вопрос 1. Органное творчество Д.Букстехуде Вопрос 2. Русский хоровой концерт XVIII века Билет 3 Вопрос 1. Оперное творчество Ж.-Ф.Рамо Вопрос 2. Становление профессиональных жанров русской музыки и путь к русской музыке
Третий семестр: Экзамен: Устный ответ по билетам	Билет 1 Вопрос 1. Оркестр Моцарта. Венские симфонии Вопрос 2. «Неоконченная» симфония Ф.Шуберта Билет 2 Вопрос 1. В.А.Моцарт. Опера «Дон Жуан» Вопрос 2. Вокальное творчество Ф.Шуберта. Классификация песен. Эволюция песенного жанра Билет 3 Вопрос 1. Камерно-инструментальные ансамбли в творчестве Бетховена Вопрос 2. Вокальные циклы Р.Шумана
Четвертый семестр: Экзамен: Устный ответ по билетам	Билет 1 Вопрос 1. Фортепианное творчество Ф.Листа Вопрос 2. Симфонический эпос А.П.Бородина Билет 2 Вопрос 1. «Фантастическая» симфония Г.Берлиоза Вопрос 2. Романсы А.С.Даргомыжского Билет 3 Вопрос 1. Седьмая симфония А.Брукнера Вопрос 2. Русская музыкальная культура 1850–60-х годов. Музыкальная критика. Русское музыкальное образование в ХIХ веке
Пятый семестр: Экзамен: Устный ответ по билетам	Билет 1 Вопрос 1. «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского Вопрос 2. Принципы музыкальной драмы Р.Вагнера Билет 2 Вопрос 1. «Испанское каприччио» Н.А. Римского-Корсакова Вопрос 2. Зрелый период творчества Дж.Верди. Оперы 50-х годов Билет 3 Вопрос 1. Р.Вагнер. «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вопрос 2. Опера П.И.Чайковского «Пиковая дама»
Шестой семестр: Экзамен: Устный ответ по билетам	Билет 1 Вопрос 1. Норвежская композиторская школа. Творчество Э.Грига Вопрос 2. Культурно-историческая ситуация 1920–30-х годов. Авангард. А.Мосолов «Завод», «Газетные объявления». Г. Попов. Камерная симфония Билет 2 Вопрос 1. Французская лирическая опера. «Манон» Ж.Массне Вопрос 2. А.Н.Скрябин-симфонист. «Божественная поэма» Билет 3 Вопрос 1. «Фауст» Ш.Гуно Вопрос 2. Характеристика творчества С.В.Рахманинова
Седьмой семестр: Экзамен: Устный ответ по билетам	Билет 1 Вопрос 1. Эволюция фортепианного стиля Стравинского Вопрос 2. Д.Д.Шостакович. Пятая симфония Билет 2 Вопрос 1. Характеристика творчества С.С.Прокофьева. Характеристика жанровых сфер Вопрос 2. Творчество Г.В.Свиридова. «Поэма памяти Сергея Есенина» Билет 3 Вопрос 1. Характеристика балетного творчества Стравинского. «Весна священная» Вопрос 2. Жанр кантаты в советской музыке. Кантата «Семеро их» С.С.Прокофьева

Критерии, шкалы оценивания промежуточной аттестации учебной дисциплины:

Форма промежуточной аттестации	**Критерии оценивания**	**Шкалы оценивания**
Наименование оценочного средства	**Пятибалльная система**	
Экзамен в устной форме по билетам / зачет с оценкой в устной форме по билетам	Обучающийся: * демонстрирует знания, отличающиеся глубиной и содержательностью, дает полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; * свободно владеет научными понятиями, ведет диалог и вступает в научную дискуссию; * способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; * логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; – Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью суждений, иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики.	5	
Обучающийся: * показывает достаточное знание учебного материала, но допускает несущественные фактические ошибки, которые способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; * недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; * недостаточно логично построено изложение вопроса; * демонстрирует, в целом, системный подход к решению практических задач, к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. В ответе раскрыто, в основном, содержание билета, имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы.	4	
Обучающийся: * показывает знания фрагментарного характера, которые отличаются поверхностностью и малой содержательностью, допускает фактические грубые ошибки; * не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты, нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала, представления о межпредметных связях слабые; * справляется с выполнением практических заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, допускает погрешности и ошибки при теоретических ответах и в ходе практической работы. Содержание билета раскрыто слабо, имеются неточности при ответе на основные и дополнительные вопросы билета, ответ носит репродуктивный характер. Неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.	3	
Обучающийся, обнаруживает существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий. На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.	2	

Система оценивания результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Форма контроля	**Пятибалльная система**
Текущий контроль:	
дискуссия	Аттестован / не аттестован
Промежуточная аттестация экзамен / зачет с оценкой	Отлично / Зачтено (отлично) Хорошо / Зачтено (хорошо) Удовлетворительно / Зачтено (удовлетворительно) Неудовлетворительно / Не зачтено (неудовлетворительно)
Итого за семестрпо дисциплине **«История музыки (зарубежной, отечественной)»**

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

* + - 1. Реализация программы предусматривает использование в процессе обучения следующих образовательных технологий:
    - проблемная лекция;
    - групповые дискуссии;
    - поиск и обработка информации с использованием сети Интернет.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

* + - 1. Практическая подготовка в рамках учебной дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» не реализуется.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

* + - 1. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидовиспользуются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуального обучения, применение соответствующих методик по работе с инвалидами, использование средств дистанционного общения, проведение дополнительных индивидуальных консультаций по изучаемым теоретическим вопросам и практическим занятиям, оказание помощи при подготовке к промежуточной аттестации.
      2. При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения.
      3. Учебные и контрольно-измерительные материалы представляются в формах, доступных для изучения студентами с особыми образовательными потребностями с учетом нозологических групп инвалидов:
      4. Для подготовки к ответу на практическом занятии, студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается по сравнению со средним временем подготовки обычного студента.
      5. Для студентов с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущей и промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
      6. Промежуточная аттестация по дисциплине может проводиться в несколько этапов в форме рубежного контроля по завершению изучения отдельных тем дисциплины. При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
      7. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются, при необходимости, фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ЗАРУБЕЖНОЙ, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ)».

* + - 1. Материально-техническое обеспечение дисциплины«История музыки (зарубежной, отечественной)*»* при обучении с использованием традиционных технологий обучения.

№ и наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.	**Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.**
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 52/45	
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	комплект учебной мебели, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: * Электрическое пианино Yamaha YDP 161B; * комплект учебной мебели, * доска меловая; * наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	**Автор(ы)**	**Наименование издания**	**Вид издания (учебник, УП, МП и др.)**	**Издательство**	**Год** **издания**	**Адрес сайта ЭБС** **или электронного ресурса *(заполняется для изданий в электронном виде)***	**Количество экземпляров в библиотеке Университета**
10.1 Основная литература, в том числе электронные издания							
1	Левая Т.Н.	История отечественной музыки второй половины XX века	Монография	СПб.: Композитор	2010	https://e.lanbook.com/book/41044	*-*
2	Браудо Е.М.	История музыки	Учебник	М. : Юрайт	2021	https://urait.ru/bcode/492686	*-*
3	Прюньер А.	Новая история музыки. Средние века и Возрождение	Учебное пособие	М. : Юрайт	2021	https://urait.ru/bcode/495906	*-*
4	Ливанова Т.Н.	История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2018	https://e.lanbook.com/book/110860	*-*
5	Ливанова Т.Н.	История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2017	https://e.lanbook.com/book/99800	*-*
6	Бюкен Э.	Музыка эпохи рококо и классицизма	Учебное пособие	М. : Юрайт	2020	https://urait.ru/bcode/423326	*-*
10.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания							
1	Огаркова Н.А.	Придворная музыкальная культура в России XVIII века	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2019	https://e.lanbook.com/book/111795	-
2	Огаркова Н.А.	Светская музыкальная культура в России XIX века	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2017	https://e.lanbook.com/book/91272	*-*
3	Рапацкая Л.А.	Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII – XX вв.	Учебник	СПб.: Лань, Планета музыки	2015	https://e.lanbook.com/book/56564	-
4	Самсонова Т.П.	История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2019	https://e.lanbook.com/book/112749	-
5	Цукер А.М.	Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг	Учебное пособие	М.: Музыка	2018	https://e.lanbook.com/book/103887	-
6	Энгель Ю.Д.	Очерки по истории музыки	Учебное пособие	М. : Юрайт	2021	https://urait.ru/bcode/496369	-
7	Кречмар Г.	История оперы	Монография	М. : Юрайт	2020	https://urait.ru/bcode/455054	-
8	Скребков С.С.	История русской музыки. Хоровая музыка XVII - начала XVIII веков	Учебное пособие	М. : Юрайт	2020	https://urait.ru/bcode/494131	-
9	Полоцкая Е.Е.	П.И. Чайковский и Русское музыкальное общество	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2018	https://e.lanbook.com/book/139177	-
10	Алмазова Т.А.	Отечественная музыкальная культура 1910–1920-х годов в контексте художественных исканий времени	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2018	https://e.lanbook.com/book/180895	-
11	Куклев А.В.	Оперное творчество Клаудио Монтеверди: у истоков belcanto	Учебное пособие	СПб.: Лань, Планета музыки	2014	https://e.lanbook.com/book/108411	-
10.3 Методические материалы (указания, рекомендации по освоению дисциплины авторов РГУ им. А. Н. Косыгина)							
1	Калинина Е.А.	Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «История музыки»	Методические указания	Утверждено на кафедре	2018	ЭИОС	-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Ресурсы электронной библиотеки, информационно-справочные системы и профессиональные базы данных:

№ пп	**Электронные учебные издания, электронные образовательные ресурсы**
	ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com/>
	«Znanium.com» научно-издательского центра «Инфра-М» <http://znanium.com/>
	Электронные издания «РГУ им. А.Н. Косыгина» на платформе ЭБС «Znanium.com» <http://znanium.com/>
	Электронная библиотека Образовательной платформы «Юрайт» <https://urait.ru/>
	Профессиональные базы данных, информационные справочные системы
	Нотный архив Б. Тараканова <http://notes.tarakanov.net/katalog/>
	Электронная музыкальная библиотека [IMSLP / Petrucci Music Library](https://www.facebook.com/imslppml/) <http://imslp.ru/>
	Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU (крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования) <https://elibrary.ru>
	ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) (объединенные фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; <http://нэб.рф/>

Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено.

ЛИСТ УЧЕТА ОБНОВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История музыки (зарубежной, отечественной)»

В рабочую программу учебной дисциплины внесены изменения / обновления и утверждены на заседании кафедры Музыковедения

№ пп	**год обновления РПД**	**характер изменений/обновлений** **с указанием раздела**	**номер протокола и дата заседания** **кафедры**
1			