Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет педагогики и психологии
Кафедра дошкольного и начального общего образования

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической работе
_____ С.Н. Титов
«25» июня 2021 г.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Программа учебной дисциплины Предметно-методического модуля

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),

направленность (профиль) образовательной программы
Начальное образование. Дополнительное образование
(изобразительное искусство / музыкальное искусство)

(очная форма обучения)

Составитель: Гришина А.А.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и начального общего образования

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета факультета педагогики и психологии, протокол от «22» июня 2021 г. №6

Ульяновск, 2021

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История музыки и музыкальная литература» (Б1.О.06.14) относится к обязательной части дисциплин Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование. Дополнительное образование (изобразительное искусство / музыкальное искусство)», очной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин «Этика и эстетика», «Педагогика».

Результаты изучения «Истории музыки и музыкальной литературы» могут быть использованы в освоении таких дисциплин, как «Элементарная теория музыки», «Изучение мировой художественной культуры в начальной школе», «Основы эстетического образования в начальной школе», «Технологии музыкального воспитания в начальной школе», а также служить теоретической и методологической основой для успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики, проведения научно-исследовательской работы, подготовки к защите ВКР, защите ВКР.

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по дисциплине.

Целью освоения дисциплины «История музыки и музыкальная литература» является содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через формирование у него целостного представления о роли музыкального искусства в современной образовательной среде, а также становление профессиональных навыков, необходимых для осуществления музыкального воспитания детей младшего школьного возраста, художественно-творческое и профессиональное развитие личности.

Задачи курса:

1. Развитие общей музыкальности студента, эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству.
2. Овладение студентом теоретическими знаниями - биографиями композиторов, основными творческими направлениями и стилями композиторов, многообразием жанров и форм.
3. Формирование практических умений разбора и анализа изучаемых произведений разных форм и жанров.
4. Воспитание художественного вкуса студента и его музыкальной культуры.
5. Формирование умения анализировать элементы музыкального языка и их выразительные свойства.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «История музыки и музыкальная литература» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины)		
	знает	умеет	владеет
ПК-11 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с	**ОР-1** основные научные понятия и особенности их использования, методы и приёмы изучения и анализа музыкальной литературы в	**ОР-2** работать с нотным материалом и учебно-методической литературой; рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с	**ОР-3** методологией анализа музыкальных произведений, систематизированными теоретическими и

профилем и уровнем обучения) и в области образования. **ПК-11.1** определяет тенденции развития современной науки и образования и перспективные направления развития исследований в области начального общего образования; **ПК-11.2** проектирует целевой компонент исследования в предметных областях и в области начального общего образования; **ПК-11.3** применяет теоретический и практический инструментарий для достижения поставленных целей; **ПК-11.4** самостоятельно проводит исследование в предметной области и в области начального общего образования; **ПК-11.5** оценивает качество собственного исследования и при необходимости проводит коррекцию его методов и направлений	предметной области; основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры; основные стилевые особенности пройденных музыкальных произведений (форма, музыкальные образы, выразительные средства, жанровые признаки и элементы стилей), их основные темы на слух; музыкально-исторические и биографические сведения о композиторах – наиболее ярких представителях изучаемых направлений истории музыки	использованием музыкальных иллюстраций; самостоятельно и в составе научного коллектива решать конкретные задачи профессиональной деятельности; анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые особенности в контексте особенностей художественной эпохи; самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и обработку информации; выявлять проблемы, которые могут быть решены в рамках исследовательской работы; на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу.	практическими знаниями для постановки и решения задач в области образования; навыками сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации информации по теме учебно-исследовательской работы.

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

Номер семестра	Учебные занятия						Форма итоговой аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Лабораторные занятия, час	Самостоят. работа, час	
	Трудоемк.						
	Зач. ед.	Часы					
5	3	108	18	30	-	33	экзамен (27)
Итого:	3	108	18	30	-	33	экзамен (27)

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

3.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела и тем	Количество часов по формам организации обучения			
	Лекц. занятия	Лаб. занятия	Практ. занятия	Самост. работа
Раздел I. Музыка древнего мира и средневековье				
Тема 1. Теории возникновения музыки. Стадии развития и особенности музыкального искусства.	2		2	2
Тема 2. Музыкальная культура древних цивилизаций.	2		4	4
Тема 3. Музыка Древней Руси.	2			4
Тема 4. Развитие музыкального искусства в эпоху Средневековья.			2	2
Раздел II. Зарубежная музыкальная литература				
Тема 5. Музыка эпохи Возрождения.	2		2	2
Тема 6. Музыка и инструменты эпохи Барокко.	2		2	2
Тема 7. Музыкальная культура первой половины ХУШ века. Творчество И.С. Баха, Г. Генделя и их современников.	2		2	2
Тема 8. Музыка Великой французской революции и творчество Л. В. Бетховена.	2		2	2
Тема 9. Музыкальный романтизм как направление.	2		2	2
Тема 10. Основные направления в зарубежной музыке конца Х1Х– первой половины ХХ веков.			2	2
Раздел III. Русская музыкальная литература				
Тема 11. М.И.Глинка. Жизнь и творчество			2	2
Тема 12. Русская музыкальная культура второй половины XIX века. «Могучая кучка»	2		2	2
Тема 13. П.И.Чайковский. Жизненный путь. Творчество.			2	2
Тема 14. Русская музыкальная культура на рубеже XIX-XX веков. А.К.Глазунов			2	1
Тема 15. Балетная музыка в творчестве выдающихся русских композиторов XX века.			2	2
ВСЕГО:	18	-	30	33

3.2. Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины

Краткое содержание курса

Раздел I. Музыка древнего мира и средневековье.

Тема 1. Теории возникновения музыки. Стадии развития и особенности музыкального искусства.

Философские и культурологические теории происхождении музыки. Связь музыки с магическими, культовыми и обрядовые формами жизнедеятельности древнего человека.

Отчасти соприкасается с теорией К. Бюхера, который отдает предпочтение ритмы, возникающего в процессе согласованного коллективного труда. В этом случае возможно рассмотреть и эволюционную гипотезу Ч. Дарвина в которой музыка появилась из особого звуко - интонационного соперничества самцов. Лингвистическая теория, в основе которой происхождение музыки рассматривается с позиций речевой интонации. Мифологическая гипотеза связана с античной философией, для которой свойственно рассматривать музыку как определенные свойства способностей человека, данные ему Богом. Часто эту теорию называют «аполлонической» или «орфической» по имени античного бога Аполлона и мифологического певца Орфея. Современная концепция музыкально - эстетического происхождения человека, отражающая теория «Творческой игры» (Й. Хейзинга «Homo Ludens). Примитивный художественный синкретизм и роль в нем музыкальной символики. Формирование звуковой, ритмической, модальной, структурной, тембровой, жанровой специфики музыки в процессе эволюции человека и общества. Возрождение в современном искусстве интереса к архаическим пластам древнего музыкального искусства. Особенности музыкального искусства. Музыкальный образ. Музыкальная речь. Общие и отличительные черты программной и непрограммной музыки. Интонационная природа музыкального искусства. Принципы формообразования в музыке. Средства музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального образа. Музыкальные жанры, их типичные признаки.

Тема 2. Музыкальная культура древних цивилизаций. Тема 3. Музыка древней Руси.

Изучение музыкальной культуры древнего мира связано с историей так называемых очаговых цивилизаций», история развития которых насчитывает тысячелетия. каждая из которых развивалась достаточно долго, охватывая несколько тысяч лет. Основные регионы существования древних цивилизаций - Египет, Ближний Восток, Шумеры, Вавилон, Индия, Китай, Древняя Греция и Рим. Каждая из них обладала уникальным письмом в том числе и музыкальной (графемная, невменная, внемоническая, линейная и др.). Однако большая часть из них до настоящего времени не дошла. Несмотря на это древние рукописи и монускрипты описывают многочисленные религиозные обряды и праздненства, где музыка была представлена достаточно широко и многогранно. Несмотря на абсолютную индивидуальность каждой из культур можно отметить и свойственные им общие черты: синкретическая связь декламации (мелопеи) с пластикой танца и театральным действием в религиозно - культовых обрядах; возникновение эпоса, сольной и хоровой лирики и театра; особая роль военно - строевой музыки как организующего коллективного начала; индивидуализация песенно - танцевальных форм в праздниках и коллективных действах; возникновение и усовершенствование различного типа музыкальных инструментов - струнных (щипковых смычковых, духовых (деревянных и медных) и ударных; попытка осмысления природы музыки в виде гипотетических моделей, математических формул и законов скрытого строения мира. Музыка Древнего Египта, Шумер, Индии, Китая и Японии. Музыка как часть античной культуры: Древняя Греция и Рима

Тема 4. Развитие музыкального искусства в эпоху Средневековья.

Культурный поворот в современной западно - европейской и отечественной медиевистики. Взгляды и оценка средневековой культуры с позиций наслаждения, духовной красоты человека и полноты его жизненного восприятия (концепция Й. Хейзинга «Осень средневековья»). Религиозно - секулярная портрептная живопись Ж.Фуке («Дева Мария». Правая створка Меленского диптиха. Портрет «Карла VII»). Средневековое феодальное государство, рост городов в западной Европе, формирование наций, волны эпидемий, каноны папских инциклик по важнейшим социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам, жесточайшая власть инквизиции и т.д. Одновременно с этим, возникновение и широкое развитие секулярного начала, несущее в себе позитивное отношение к жизни, любовь, наслаждение и «смеховую культуру» (по выражению М.М.Бахтина). В этих условиях музыке принадлежала особая роль в средневековой культуре и искусстве. Она была формой выражения важнейших принципов «жить на грани» преодолевая все невзгоды и даже смерть. Музыка звучала на рыцарских турнирах,

площадных народных праздниках и карнавалах, цеховых, школярские и студенческие фарсах, в соборах и похоронах. Доминирующая роль музыки в католическом богослужении выразилась в систематизации и освещении Григорианского хорала, и связанного ним типом монодии, выразившиеся мелодического строения троп, гимнов, секвенций и юбиляций. Активное развитие григорианского пения привело к формированию возникновению формы мессы, литургической драмы и раннего многоголосию (фабурдон, органум). Высшим этапам развития данной культуры явилось формирование школа «дисконтов» Собора Парижской Богоматери в Париже, ведущими канторами которой стали Леонин и Перотин (середина XII – начала ХШ века), создавшие «Большую книгу органумов». Музыкально - поэтическое искусство средневековых рыцарей (Трубадуры, труверы, миннезангеры (XI – IX век) и их значение в формировании светсткой культуры. Возникновение линейной нотации. Деятельность итальянского мо-наха Гвидо Аретинского (992 – 1050) и его школа в Риме. Византийская музыкальная культура средних веков и ее влияяние на церковную музыку соседних стран. Творчество гимнографов Иоанна Сирина и Иоанна Дамаскина (700 – 754). Музыкальная культура средневековья в странах Дальнего и Ближнего Востока. Музыка в религиозных ритуалах Индии, древние формы театра в Китае и Японии (театр марионеток и масок). Возрождение в средневекового искусства в современную эпоху

Раздел II. Зарубежная музыкальная литература.
Тема 5. Музыка эпохи Возрождения.

Общественно - исторические, духовные и религиозные процессы в Европе в XIV – XVI веков. Формирование крупнейших европейских государств, подъем национального сознания и духовной культуры, возрождение высоких идеалов античности, утверждение гуманизма как ведущей формы общественных отношений, мировосприятия человека и направления в философии (Дж. Мирандола. «Речь о достоинстве человека» - 1487, «Рассуждения против божественной астрологии»,1494; Э. Ротердамский. «Похвала глупости», 1509). Кризис христианской католической идеологии, религиозные войны и, как результат, – утверждение направлений реформаторства. Расцвет литературы и светского искусства в творчестве великих мастеров: в литературе и поэзии (Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Анджело Полициано, Пьер де Ронсар, Шекспир, Кристофер Марло, Мигель Серванте и др), живописи (Джотто ди Бондоне, Джованни Белинни, Леонардо да Винчи, Микиланджело Буо-нарроти, Рафаэль Санти, Албрехт Дюрер, Тициан, Сандро Ботичелли, Луис де Моралес, Эль Греко и др.), в театре (Лодовико Ариосто, Никколо Макиавелли, Лопе де Вега, Вильям Шекспир и др.); музыке (Сальваторе ди Роза. Франческо Ландино, Клаудио Монтеверди, Жоскен Депре, Арландо Лассо, Йоханнес Окегем, Ян Питерс Свелинк и др.) Современные взгляды на процесс периодизации и развития культуры и искусства эпохи Ренессанса. Музыкальное искусство эпохи Ренессанса: основные, формы, жанры, этапы развития и выдающиеся композиторы. Период Ars Nova (Х1У век) в Италии и Франции. зарождение и формирование новых форм культуры общения -дворцовые балы и, как результат, активное развитие пародных и аристократических песенно-танцевальных жанров (Вольта, Гальярда, Павана, Салтарелла, Сарабанда, Паспье, Мореска). Итальянская музыкальная культура и искусство высокого Ренессанса (конец XVI – XVI век). Римская школа хоровой полифонии строгого письма. Творчество Джованни де Палестрина (1525-1594), создавшего классические образцы католической мессы и Stabat mater. «Месса папы Марчелло» (1567) – высший образец полифонического письма композитора: приемы вертикального и гаризонтального контрапункта, модальная структуры мелодических ладов. Композитор максимально расширил границы духовной музыки, включив в нее оффертории, мадригалы, мотеты, магнификаты и литании. Венецианская музыкальная культура и ее вклад в развитие органного, вокального и инструментального искусства эпохи Возрождения. Стиль concertato в творчестве Джованни Габриели (ок.1557 – 1612), ставший основой исполнительской культуры барокко. Расцвет светских, вокально - инструментальные жанров фротоллы и виланеллы, мотета и мадригала, авторами которых были: - Л. Лудзаски, О.Векки, Дж. да Веноза, К.Монтеверди. и др. Расцвет франко-фламандской школы хоровой полифонии строгого письма (XV-XVI век). Выдающиеся представители данной школы - Г.

Дюфаи (ок. 1440 – 1474), Ж. Депре (ок. 1440 –1521) Ж. Окегем (ок.1430 –1495), Я. Обрехт (1450 –1505) и О. Лассо (ок. 1532 – 1594). Ведущие жанры их творчества (литургии, мотеты, хоровые миниатюры). Cantus-firmus – особый тип. линеарно-контрапунктического письма фламандской Я.Свелинк (1562 – 1621) – органист, композитор представитель нидерландской культуры. Яркий, эмоциональный стиль исполнительского мастерства, предвосхитивших искусство крупнейших мастеров эпохи барокко - Г. Шютца, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля и И.С Баха. Французская музыка эпохи Ренессанса (XV – XVI век). Песни гугенотов с их антикатолическая направленность. Творчество Ж. Беншуа (ок. 1400 – 1460) и К. Жанекен (1475 – 1560) – крупнейший мастеров хорового письма и ирструментального искусства. Эпоха Ринансиньенто в Испании и ее «Золотой XVI век». Достижения в области духовной музыки – высшие достижения в традициях канонической мессы Томаса Луиса де Виктория (ок.1548 – 1611) и закрепление их торжественных богослужениях в Ватикане. Глубокие корни народной музыки и театра, жанр тонадильи и сарсуэлы. Художественная неповторимость инструментальных жанров для виуэлы, клавира, органа в творчестве Антонио де Кабесона (1510 – 1566). Английское музыкальное Возрождение (XVI – начало XVII 50 века). Ранее формирование многоголосия в духовном антеме Дж. Данстебла (ок.1380 – 1453). Национальные школы инструментальной музыки - творчество – У. Берда (ок.1543 – 1623), Дж. Булла (ок.1562 – 1628), Т. Морли (1557 – 1603), Дж. Дауленда (1562 – 1626). Музыкальной культуры Германии эпохи Ренессанса (XVI – начало XVII века) связь ее с движением Реформации и деятельностью М. Лютера (1483 – 1546). Своеобразие музыкального быта немецких городов, искусство и мастерство мейстерзингеров. Легендарная личность Г. Закс (1494 – 1576) и ее дальнейшее претворение в музыкальном театре Р.Вагнера (опера «Мейстерзингеры»). Протестантский хорал и его значение в развитии профессиональной музыке протестантской церкви Крупнейшие композиторы этого направления: И. Вальтер, Л. Зейфель, Л. Хасслер, М. Преториус (1571 – 1621).

Тема 6. Музыка и инструменты эпохи Барокко. Тема 9. Музыкальная культура первой половины ХУШ века. Творчество И.С. Баха, Г. Генделя и их современников.

Философия и эстетика Просвещения. Барокко и рококо в европейском искусстве первой половины XVIII века - кульминация развития стиля «свободной полифонии»: расцвет фуги и утверждение ладотонального мышления. Универсальность и гуманизм творчества И.С. Бах (1685 – 1750). Отражения композитором широты и богатства душевного мира человека. Стилевое и жанровое многообразие творчества И.С. Баха. Особенности его барочной мелодики, связь с народной песней, протестантским хоралом, традициями немецкого органного, инструментального искусства и хорового искусства предшествующих периодов.

Тема 7. Музыка Великой французской революции и творчество Л. В. Бетховена.

Музыка в условиях гражданских праздников периода французской революции. Монументальность и простота решение героических и трагедийных образов, опора на революционную песню и марш в площадной и профессиональной музыке того времени («Çaira», 1790, «Карманьола», 1792, «Марсельеза» Руже де Лиля, 1792 «Походная песня» Ж. Лесюэра 1794 на текст Жозефа Шенье). Преобразование и демократизация музыкального образование, открытие в 1794 году консерватории (Conservatoire de musique). Крупнейшие композиторы периода французской революции, - Ж. Госсек (1763 – 1829), Э. Мегюль (1763 – 1817), Ж. Лесюэр (1760 – 1837). Жанр «оперы спасения» как отражение идей французской революции в творчестве А. Гретри (1741 – 1813), «Праздник разума, или Республиканская избранница» (1794); «Вильгельм Телль», «Ричард Львиное сердце»; Ж. Лесюэра, Пещера» (1793); Л. Керубини (1760- 1842) - «Лодоиска» (1791), и «Водовоз» (1800). Выдающееся значение творчества Л.В. Бетховена (1770 – 1827). Отражение в нем идей Великой французской революции. Творчество Л. Бетховен как представителя Венская классическая школа. Основные этапы творческого пути: 1. ранний (до 1802 года) – влияние творчества И.Гайдна и В. Моцарта. В этот период созданы 1,2 симфонии, шесть струнных квартетов, два фортепианных концерта, первые двенадцать сонат. 2. средний (1803-1814) -

прогрессирующая болезнь, темы м образы 60 обостренных конфликтов, противостояния и драматизма, как отражение жизненных противоречий. Созданы: шесть симфоний (от 3 по 8), три последующих фортепианных концерта (3 - 5), концерт для скрипки с оркестром, Крейцерова соната для скрипки, пять струнных квартетов (с 7 по 11), 14 фортепианных сонат (с 13 по 27), опера «Фиделио». 3. поздний (1815-1826) Проявление черт романтизма, усиление полифониического письма в последних пяти фортепианных сонатах (28 -32), масштабность и сложность форм (семи частный 14 квартет), «Торжественная месса» и 9-я симфония с хором (финал «Ода радости» на текст Ф. Шиллера).

Тема 8. Музыкальный романтизм как направление.

Предвосхищение австро-немецкого романтизма в философии йенской школы: братьев Шлегелей – Августа (1767–1845) и Фридриха (1772–1829), Людвиг Тика (1773–1853), Фридрих Гарденберга - Новалиса (1772–1801), Вильгельма Вакенродера (1773–1798), Иоганна Фихте (1762-1814). Фридриха Шеллинга (1775-1854). Провозглашение абсолютной свободы художника, обоснование идеи роли искусства и творчества художника как апологии универсальности и акта «Божественного откровения» и средства познания мира. Утопическое восхваление древних германских мифов и средневековых легенд как источника концепция романтической философии и искусства, интерес, преобладание эстетического над общественным, глубокий интерес к народному творчеству (Ф.Шлегель, Ф.Новалис). Сложность и противоречивость представителей йенской философии и их влияние на формирования эстетики австро – немецкого искусства Х1Х века. Романтизм в музыкальном искусстве и его связь с философией йенкой школы. Общность идей, тем, образов и эстетических принципов. Творчество Ф.Шуберта (1797–1828) как основоположника австрийского романтизма в первой половине Х1Х века. Немецкая романтическая опера первых десятилетий Х1Х века. Связь ее с народным творчеством и традициями зингшпиля, противопоставление реальности и фантастики, элементы комедийного и психологического жанров. Опера «Ундина» Э.Т. Гофмана (1776 – 1822) - первая немецкая романтическая опера. К.М. Вебер (1786 – 1826) – крупнейший представитель немецкой романтической оперы. Творчество Ф.Мендельсона (1809 - 1847) как композитора, дирижера, общественного деятеля в пропаганде классического наследия и основателя Дрезденской консерватории - первого учреждения профессионального музыкального образования в Германии. Ведущие жанры, класссические и романтические черты, новаторство музыкального языка и стиля в творчестве Ф. Медельсона. Р. Шумана (1810 – 1856). Эстетические воззрения композитора, многогранность творчества, широта музыкально - публицистической деятельности. Периодизация творчества. Оперная реформа Р. Вагнера (1813 – 1883) - крупнейшего оперного реформатора, дирижера, публициста и теоретика искусства. Связь Р .Вагнера с романтической философией Ф. Шлегеля и Ф. Новалиса. И. Брамс (1833 – 1897) – крупнейший представитель романтической музыки, второй половины Х1Х века.

Тема 9. Основные направления в зарубежной музыке конца Х1Х– первой половины ХХ веков

Исторические, социальные и духовные особенности периода fin de sciecle (рубежа Х1Х-ХХ веков). Ведущие направления, тенденции и художественные школы времени - постромантизм, импрессионизм, символизм, натурализм, зарождение экспрессионизма. Интерес к колониальному, экзотическому искусству. Периодизация и этапы развития музыкальной культуры и искусства западной Европы данного периода. Поиски новых средств музыкальной выразительности и техник композиторского письма, возрождение интереса к древнейшим синкретическим формам музыкального искусства. Широкое развитие концертного исполнительского искусства и театральных антриприз. Пути развития запардно - европейского музыкального театра. Постромантизм и экзотика во французской опере рубежа веков (Л. Делиб, Ж. Масне, К. Сен-Санс). Символизм и натурализм как ведущие направления во французской и немецкой опере. Веризм и его представители в итальянской опере (П.Масканьи и Р. Леонкавалло). Импрессионизм в музыкальном искусстве. Его связь с поэзией символизма и импрессионизмом в живописи. Отражение

музыкального импрессионизма в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля. Эстетика музыкального неоклассицизма: возвращение в универсальным темам прошлого (мифы, легенды, библейские сюжеты, древняя архаика и т.д.). Возрождение форм, жанров, стилей и техники эпохи барокко и классицизма XVII – XVIII веков. Классицистские тенденции в развитии европейского музыкального искусства в творчестве В. д'Энди, М. Регер, Ф. Бузони, Д.Ф. Малипьеро. И.Ф. Стравинский – крупнейший представитель неоклассизима в европейской культуре первых десятилетий XX века. Возникновение экспрессионизм в музыкальном искусстве Австрии и Германии в условиях духовного кризиса послевоенной Европы. Истоки экспресссионизма, этапы его развития, идеи, темы и образы. Урбанизм и футуризм в зарубежном искусстве начала XX века и его влияние на музыкальное искусство. Музыка в манифестах итальянских футуристов - Ф. Таммазо Маринетти об искусстве будущего. Социальный, культурный, духовный и художественный кризис европейского искусства после первой мировой войны. «Музыка между двух войн»: возникновение и развитие неопримитивизма, урбанизм, конструктивизм и других направлений модернизма в музыкальном искусстве.

Раздел III. Русская музыкальная литература

Тема 10. М.И.Глинка. Жизнь и творчество

М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки, создатель национальной классической музыкальной школы. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин» - первая русская опера на сюжет отечественной истории. Танцевальные сцены в операх М.И.Глинки («Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»). Оркестровая музыка М.И.Глинки (увертюра «Арагонская хота», «Вальсфантазия»). Танцевальные жанры в творчестве М.И.Глинки (вальсы, мазурки, полонезы, кадрили, контрдансы).

Тема 11. Русская музыкальная культура второй половины XIX века. «Могучая кучка»

Общественно-политическая жизнь в России в 60-е годы XIX века. Расцвет литературы и искусства. Музыкальная жизнь Петербурга и Москвы. Открытие консерваторий. Знакомство с творчеством композиторов содружества: М.А.Балакирева, 15 М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова, Ц.А.Кюи, А.П.Бородина. Прослушивание фрагментов произведений на усмотрение преподавателя. Для самостоятельного ознакомления: опера «Князь Игорь» А.П.Бородина, «Ночь на Лысой горе» М.П.Мусоргского, опера «Снегурочка», симфоническая сюита «Шехерезада» Н.А.Римского-Корсакова.

Тема 12. П.И.Чайковский. Жизненный путь. Творчество.

П.И.Чайковский – великий русский композитор, соединивший в своем творчестве традиции западноевропейской и отечественной музыкальной культуры, русской народной музыкальной традиции. Жизненный путь. Многообразие творческого наследия композитора, особенности музыкального языка. Вокальная музыка (песни и романсы). Оперное творчество («Евгений Онегин»). Симфонические произведения (симфонии №№1, 4, 5, 6 – на выбор преподавателя). П.И.Чайковский – реформатор балетной музыки (симфонизация жанра). Балеты П.И.Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Тема 13. Русская музыкальная культура на рубеже XIX-XX веков. А.К.Глазунов

«Серебряный век» русской культуры. «Мир искусства». Развитие традиций симфонической музыки в творчестве А.К.Глазунова. Симфонизм балетов А.К.Глазунова – продолжение традиций П.И.Чайковского в области балетной музыки. Ознакомление с фрагментами балета А.К.Глазунова «Раймонда». Для самостоятельного прослушивания: симфонические произведения А.К.Лядова («Волшебное озеро», «Кикимора»); А.К.Глазунов «Времена года».

Тема 14. Балетная музыка в творчестве выдающихся русских композиторов XX века.

Обзор музыкальной культуры России начала XX века. «Русские сезоны». Усиление интереса к балетному жанру в связи с успехами антрепризы С.П.Дягилева и мирового признания русского балета. Творчество С.С.Прокофьева Новаторство в музыке С.С.Прокофьева. Многообразие творческого наследия композитора. Симфоническое творчество (Седьмая симфония). Балет «Золушка». Балет «Ромео и Джульетта» - вершина мирового балетного искусства. Творчество И.Ф. Стравинского Многообразие художественных исканий в творчестве И.Ф.Стравинского. Балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» (фрагменты). Новации в драматургии, хореографии и музыке балетов. Для самостоятельного ознакомления: фрагменты из балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Творчество Д.Д.Шостаковича Основные идеи и темы творчества Д.Шостаковича. Неподражаемое мастерство, новизна, яркость и выразительность музыкального языка композитора. Симфоническая музыка Д.Шостаковича (Седьмая «Ленинградская» симфония). Балетные сюиты Д.Шостаковича. Балет «Золотой век» (фрагменты). Творчество А.И.Хачатуряна Национальный колорит творчества А.И.Хачатуряна. 17 Балеты «Гаянэ», «Спартак» (фрагменты). Балетная музыка русских композиторов второй половины XX века Развитие балетного жанра в творчестве отечественных композиторов XX века. Краткое ознакомление с творчеством композиторов: Р.К.Щедрина (балеты «Конек-горбунок», «Кармен-сюита») и В.А.Гаврилина («Анюта»).

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам дисциплины.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- освоение учебной и музыковедческой литературы, подготовка к устным докладам (мини-выступлениям);

- подготовка к защите реферативных сообщений: письменный анализ музыкальных произведений или фрагментов;

- подготовка к защите контрольной работы (презентации).

Вопросы для самостоятельного изучения музыкальных произведений обучающимися

1.Прослушивание целиком произведений, отрывки из которых приводятся педагогом на лекциях.

2. Анализ произведений, являющихся наиболее важными в творчестве изучаемых композиторов.

3. Подготовка докладов или рефератов по различным темам курса дополняющим лекционный материал.

4.Вопросы, касающиеся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений.

5.Знакомство с музыкально-критическими работами по истории зарубежной и отечественной музыки.

6. Выбор по желанию композитора, изучение его творчества, составление презентации, выступление.

Примерные темы контрольных работ

1. Сравнительный анализ симфоний: «Юпитер» В.А.Моцарта и симфонии №2 Л.Бетховена;

симфоний №40 В.А.Моцарта и №8 Ф.Шуберта; симфоний №5 Л.Бетховена и №3 И.Брамса.

2. Жанровое начало в симфониях №8 Ф.Шуберта и «Фантастической» Г.Берлиоза.

3. Сравнительный анализ Сонаты-фантазии до-минор В.А.Моцарта и сонат №5 или 8 Л,Бетховена

4. Сравнительный анализ вокальных циклов Ф.Шуберта и Р.Шумана.

5. Ирония в творчестве Р.Шумана и Г.Малера.

6. Лирика в фортепианном творчестве Шопена и Шумана.

7. Опера-буффа в творчестве Ж.Б.Перголези, В.А.Моцарта и Дж.Россини

8. Жанр «Лирической оперы» в творстве Ш. Гуно и Ж.Б изе.

9. Лейтмотивная система в операх «Кармен» Ж. Бизе и «Аида» Дж.Верди.

10. Особенности импрессионизма в оркестровых стилях К. Дебюсси и М. Равеля.

11. Значение «ударного» ритма в произведениях К. Орфа и Б. Бартока.

12. Черты джаза в творчестве западно-европейских композиторов Х1Х-ХХ веков.

13. Жанр мелодрамы во французском музыкальном театре второй половины XIX века.

14. Оперная реформа Р. Вагнера и ее значение в европейском музыкальном театре XIX – XX веков.

15. Народно-освободительная тема в оперном творчестве Дж.Верди.

16. Веризм в итальянском музыкальном театре XIX – первых десятилетий XX века.

17. Композиторы французской группы «Шести» - единство и многообразие устремлений.

18. Формирование норвежской национальной композиторской школы.

19. Творчество чешских композиторов-классиков. Ведущие жанры творчества.

20. Польская музыкальная культура конца XIX – начала XX веков и ее представители.

21. Композиторские школы конка XIX– начала XX века и пути их формирования.

22. Техники композиторского письма в музыкальном искусстве начала XX века.

23. Направдения футуризма, примитивизма и урбанизма в музыкального исскусстве первых десятилетий XX века.

24. Тема войны и мира в творчестве западно - европейских композиторов периода «Между двух войн».

Контрольная работа выполняется в письменном виде, должна иметь чёткую структуру:
- титульный лист;
- план;
- письменное изложение материала;
- выводы;
- используемая литература.
- приложения.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать учебно-методические материалы:

1. Основы профессиональной деятельности в сфере начального общего образования: Учебное пособие / Под общ. ред. Козловой С.В. – М.: Прометей, 2019. – 230 с.
2. Современные технологии дошкольного образования : учебное пособие / под ред. Л.М. Захаровой. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 251 с. : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1136729.

5.Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) занятиях.

№ п/п	**СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,** используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции	Образовательные результаты дисциплины
1.	**Оценочные средства для текущей аттестации** ОС-1 Изучение тем и написание контрольных работ. ОС-2 Презентация работ выдающихся музыкантов	**ОР-1** основные научные понятия и особенности их использования, методы и приёмы изучения и анализа музыкальной литературы в предметной области; основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры; основные стилевые особенности пройденных музыкальных произведений (форма, музыкальные образы, выразительные средства, жанровые

	ОС-3 Прослушивание и анализ музыкальных произведений. ОС-4 Музыкальная викторина ОС-5 Словарный диктант.	признаки и элементы стилей), их основные темы на слух; музыкально-исторические и биографические сведения о композиторах – наиболее ярких представителях изучаемых направлений истории музыки. **ОР-2** работать с нотным материалом и учебно-методической литературой; рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использованием музыкальных иллюстраций; самостоятельно и в составе научного коллектива решать конкретные задачи профессиональной деятельности; анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые особенности в контексте особенностей художественной эпохи; самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и обработку информации; выявлять проблемы, которые могут быть решены в рамках исследовательской работы; на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу. **ОР-3** методологией анализа музыкальных произведений, систематизированными теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения задач в области образования; навыками сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации информации по теме учебно-исследовательской работы.
2.	**Оценочные средства для промежуточной аттестации зачет (экзамен)** ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования	

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История музыки и музыкальная литература».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Музыкальная культура древних цивилизаций.
2. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал.

3. Возникновение нотной записи: Деятельность Г. Ареццо.
4. Полифонические школы строго письма эпохи Возрождения.
5. Жанр мадригала в музыкальном искусстве эпохи Возрождения
6. Инструментальные жанры эпохи Возрождения.
7. Оперные школы Италии конца XVI – начала XVII века.
8. Оперное творчество К.Монтеверди и его роль в формировании музыкального театра эпохи барокко.
9. Опера-seria ее представители и значение в развития стиля bel canto.
10.Опера - балет во Франции, Англии и Италии в эпоху барокко.
11.Инструментальная музыка XVII – XVIII веков: ведущие жанры, стили и творческие фигуры.
12.Роль и значение А. Корелли, Дж.Тартини, А. Вивальди в формировании и развитии concerto grosso.
13.Жанр лирической оперы во французской музыки Творчество композиторов первой половины XVIII века: творческие поиски Ж.Ф.Рамо и Ж.Б.Люлли.
14.Основные жанры творчества И.С.Баха.
15.Органное наследие И.С.Баха.
16.Камерно-инструментальное творчество И.С.Баха.
17.Полифоническое искусство И.С.Баха: Характеристика ХТК и цикла «Искусство фуги».
18.Духовные сочинения И.С.Баха: Жанр «Пассионы» и «Мессы».
19. Жанр оратории в творчества Г.Ф.Генделя: Идеи, темы, образы,музыкальный стиль.
20.Венская классическая школа: Эстетика, жанры, стиль, творчески фигуры.
21.Оперная реформа Х.В.Глюка и его деятельность с Жан – Жоржем Новером.
22.Жанр симфонии в творчестве И. Гайдна: «Прощальная симфония» и цикл «Лондонский симфоний» (103, 104).
23.Ведущие жанры музыкального театра В.А.Моцарта: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»
24.Жанр лирико-психологической и эпической симфонии в Оперное творчестве В.А.Моцарта: Симфонии № 40 и 41 («Юпитер»).
25.Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «Оперы спасения».
26.Личность Л. Бетховена в истории музыкальной культуры.
27. Симфоническое и фортепианное творчествоЛ. Бетховена.
28. Опера «Фиделио» и ее значение в творчестве Л.Бетховена.
29. Жанровая панорама западноевропейского музыкального искусства XVIII-XIX веков
30. Художественные идеалы романтизма и музыкальное искусство Австрии и Германии.
31. Своеобразие личности Ф. Шуберта и основные этапы творческого пути.
32. Песенные циклы Ф.Шуберта, их проблематика и драматургия.
33. Вокальная лирика Ф.Шуберта, ее истоки и связь с национальной поэзией.
34. Творческий облик Р. Шумана.
35. Личность и творчество Ф. Шопена.
36. Фортепианное творчество Ф. Шопена.
37. Г. Берлиоз и романтическое искусство Франции.
38. Личность и творчество Ф. Листа.
39. Черты фортепианного исполнительства Листа.
40. Оперный жанр в европейской музыке XIX века. Оперная реформа Р. Вагнера
41. Значение оперного творчества Р. Вагнера в истории мировой музыкальной культуры.
42. Роль творчества Дж. Верди в развитии оперного жанра.
43. Этапы творческой эволюции Дж. Верди.
44. Формирование национальных композиторских школ в XIX веке как насущная историко-культурная необходимость. Творчество Э. Грига, И. Брамса, А. Дворжака.
45. Музыкальная культура Франции второй половины XIX века. Ж. Бизе и его опера «Кармен».
46. Веризм в итальянской опер второй половины XIX – начала XX века: П.Масканьи, Р.Леонкавалло.

47. Оперное творчество Дж. Пуччина: Традиции и новаторство.
48. Импрессионистские тенденции в живописи и музыке. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля.
49. Художественно - стилевые тенденции в западноевро – евпейской музыке рубежа XIX – начала XX веков.
50. Пути развития американской музыки рубежа XIX – XX веков:Творчество Дж. Гершвина.
51. Творсческий путь М.И. Глинки.
52. Русская музыкальная культура второй половины XIX века. «Могучая кучка».
53. Творчество П.И. Чайковского.
54. Русская музыкальная культура на рубеже XIX-XX веков.
55. Балетная музыка в творчестве выдающихся русских композиторов XX века.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Экзамен
5 семестр	Разбалловка по видам работ	9 х 1=9 баллов	15 х 1=15 баллов	212 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	9 баллов max	24 балла max	236 баллов max	300 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 5 семестра

Оценка	**Баллы (3 ЗЕ)**
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150 менее

6.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает определенную часть занятия. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий

Семинар 1. Теории возникновения музыки. Стадии развития и особенности музыкального искусства.

1. История возникновения музыки в эпоху первобытно - общинного строя.
2. Магические и обрядовые формы возникновения искусства в период первобытно - общинного строя.
3. Формирование элементов музыкальной выразительности: ритмического, ладового, структурного, тембрового и звуковысотного.
4.Этапы развития музыкального искусства.
5. Особенности музыкального искусства.

Практическое задание: определить сущность синкретического искусства эпохи древности и привести примеры.

Литература:

1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая [под ред. Е. М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.
3. Грубер, Р. Всеобщая история музыки / Р. Грубер. – М.: Музыка, 1960 – 488 с.
4. Ливанова,Т. История западноевропейской музыки до 1789 год а / Т. Ливанова – М.: Музыка, 1983. – 461 с. 100
5. Розеншильд, К. История зарубежной музыки до середины 18 века / К.Розеншильд. – М.: Музыка, 1978. – 544 с. 4. Розеншильд, К. Музыкальное искусство и религия / К. Розеншильд. – М.: Музыка, 1964. – 193 с.

Семинар 2. Музыкальная культура древних цивилизаций

1. Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры .Особенности музыкальной культуры стран Востока.
2. Главные регионы существования древних цивилизаций (Египет, Ближний Восток, Шумеро - Вавилония, Индия, Китай, Древняя Греция, Рим) и основные черты их музыкальных культур.
3. Эстетика античного искусства. Особенности музыкальной культуры Древней Греции и Рима.
4.Современные открытия в области музыкальных культур древних народов.
5. Традиции Древнегреческой трагедии и ее роль в развитии музыкального театра последующих эпох.

Литература:
1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В.С. Галацкая; [под ред. Е.М. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 347 с.
2. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И.А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.
4. Виноградов, В. С. Индийская рага / В.С. Виноградов. – М.: Сов. композитор, 1976. – 62 с. 101
5. История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 2009. – 435 с.
6. Зайков, А. В. Музыканты в ранней Спарте: создание жанров и противодействие внутренней распре // Вестник Удмуртского университета. Ижевск, 1995. № 2. С. 5 –15.

Семинар 3. Развитие музыкального искусства в эпоху Средневековья.

1. Григорианский хорал в культуре средневековья.
2. Народная музыкальная средневековая культура.
3. Возникновение и формы полифонии в эпоху средневековья.
4. Теория и практика Г. Ареццо и система нотной записи.
5. Куртуазная культуры и ее значение.
6. Виды и формы театрального искусства.

Практические задания: дискуссия по исследованиям: 1. Хейзинга, Й. Осень Средневековья / Пер. с нидерландского Д. В. Сильвестрова. -- 5-е изд. Издательство: СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. – 768 2. Сапонов, М. А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. – М.: Классика XXI, 2004. – 400 с.

Литература:
1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В.С. Галацкая ; [под ред. Е.М. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 347 с.
2. Даркевич, В.П. Народная культура средневековья. Светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. / В.П. Даркевич. – М.: М. Наука 1988. – 344 с.
3. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. – М.: Музыка, 2000. – 446 с. 102
4. .Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. – М.: Музыка, 2002. – 413 с.
5. Музыкальная эстетика западноевропейской культуры средневековья и Возрождения / Под ред. В. Шестакова. – М.: 1966. – 574 с.

Семинар 4. Музыка эпохи Возрождения.

1. Роль гуманистической идеологии в идейном обновлении содержания искусства эпохи Возрождения. Влияние народного искусства на профессиональную музыкальную культуру.
2. Мадригал как самый изысканный аристократический жанр (Т. Морли, К. Джезуальдо ди Веноза, Дж. Палестрина, К. Монтеверди).
3. Пути формирования инструментальной музыки эпохи Возрождения.
4. Духовные формы эпохи Ренессанса: Школы и стили строгого письма.
5. Жанр мотета и мадриала (Т. Морли, К. Джезуальдо ди Веноза, Дж. Палестрина).

Практическое задание: дать сравнительную характеристику школ и стилей строгого письма Римской (Дж. Палестрина, Г.Аллегри) и Нидерландской (Й. Окегем, Я. Обрехт, О. ди Лассо). Слушание и анализ музыкальных произведений, указанных выше композиторов.

Литература:
1. Гуревич, Е.Л. Ззападноевропейская музыка / Е.Л. Гуре-вич. – Санкт - Петербург: Кристалл, 2000. – 459 с.

2. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И.Комарова. – М.: Рипол Классик, 2001. – 480 с. 103
3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1,2 / Т.Н. Ливанова. – М.: 1986. – 622 с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь (сокращ. МЭС) / Ред. Г.В. Келдыш. – М.: «Большая советская энциклопедия», 1990. – 672 с.

Семинар 5. Музыка и инструменты эпохи Барокко.

1. Художественный мир эпохи XV11 –XVШ века. Искусство барокко, классицизма, рококо.
2. Возникновение и развитие крупных жанров инструментальной музыки: Арканджело Корелли как мастер concerto grosso.
3. Инструментальное и вокально-хоровое творчество Вивальди.
4. Творчество французских клавесинистов (Рамо, Куперен).
5. Опера в Италии, Франции, Англии, Германии. Сходство и различие).

Литература:

1. Гуревич, Е.Л. Западноевропейская музыка / Е.Л. Гуревич. – Санкт-Петербург: Кристалл, 2000. – 459 с.
2. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1,2 / Т.Н.Ливанова. – М.: 1986. – 622 с.
3. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь /И.И. Комарова. – М.: Рипол Классик, .2001.– 480 с. 2. Музыкальный энциклопедический словарь (сокращ. МЭС) / Ред. Г.В. Келдыш. – М.: «Большая советская энциклопедия», 1990. – 672 с.

Семинар 6. Музыкальная культура первой половины ХУШ века.
Творчество И.С. Баха, Г. Генделя и их современников.

1. Историческое значение творчества И.С. Баха для мировой музыкальной культуры.
2. Круг тем и образов музыки И.С.Баха. Черты стиля.
3. Органная музыка, ее влияние на формирование творческого стиля композитора.
4. Традиции и новаторство в клавирной музыке . «Хорошо темперированный клавир», Итальянский концерт.
5. Вокально - хоровое творчество И.С.Баха (Мессы и Пассионы).
6. Оратории в творчестве Г.Генделя.

Практическое задание: анализ книги Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Гл. 1. Истоки Баховского искусства. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2011. – 816 с. Слушание и анализ музыкальных произведений, указанных выше композиторов.

Литература:

1. Бах Иоганн Себастьян // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров – 3-е изд.– М.: Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. М.: 2008. – 672 с. 105
2. Гуревич, Е.Л.Ззападноевропейская музыка / Е.Л.Гуревич. – Санкт-Петербург: Кристалл, 2000. – 459 с. 3. Друскин, М.С. Иоганн Себастьян Бах / М.С.Друскин М.: Музыка, –1982. – 380 с.
4. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографический словарь / И.И. Комарова. – М.: Рипол Классик, .2001.– 480 с.
5. Розеншильд, К. История зарубежной музыки / К. Розеншильд. 4-е изд. – М.: Музыка, 1978. – 544 с.
6. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн.1,2 / Т.Н. Ливанова. – М.: 1986. – 622 с.
7. Друскин, М.С. Пассионы и мессы Иоганна Себастьяна Баха / М.С. Друскин. – Музыка, Ленинград: 1976. –168 с.
8. Мильштейн, Я. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха и особенности его исполнения / Мильштейн Я.И. М.: Музыка, 1967. – 392 с.

9. Форкель, Иоганн Николаус. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха. // Пер. с нем. Е; Сазоновой. Редакция, послесловие и комментарии Н. Копчевс-кого. М.: Музыка, 1974. – 267 с. 10. Хубов, Б. Себастьян Бах. Себастьян Бах / Б. Хубов. - 4-е изд. – М.: Музгиз, 1963. - 447 с.

Семинар 7. Музыка Великой французской революции и творчество Л. В. Бетховена.

1. Мировоззрение Л. Бетховена, связь с современными идеями эпохи. Круг образов, тем творчества.
2. Музыкально-языковые особенности стиля.
3. .Новаторство симфонического метода. Жанровые разновидности симфоний. Симфония № 5.
4. Программный симфонизм Бетховена. «Пасторальная» симфония. Увертюры. «Эгмонт».
5. Связь симфонической и фортепианной музыки. Новизна фортепианного стиля Л. Бетховена. Сонаты №8, №14.

Практические задания: Слушание и анализ указанных выше произведений. Изучение литературы и написание рефератов. 1. «Гейлигенштадтское завещание» завещание Л.В.Бетховена и его значение в жизни композитора. 2. Роман Р.Роллан Жизнь Бетховена / М.: Художественная литера– тура, 1964. – 392 с.

Литература:

1. Галацкая, В.С. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В.С. Галацкая; [под ред. Е.М. Царевой]. – М. : Музыка, 2002. – 347 с.
2. Конен, В.Д. История зарубежной музыки / В.Д. Конен. Вып.3. – М.: Музыка, 1981. – 534 с.
3. Альшванг, А. Людвиг ван Бетховен / А. Альшванг. Очерк жизни и творчества. – М.: 1966. – 38 с.
4. Музыка французской революции XVIII века и Бетховен: Учеб. пособие для теорет.-композиторских фак. муз. Вузов. – М.: Сов. композитор, 1986. – 612 с.
5. Адорно, Т. Поздний стиль Бетховена // СМ. –1988. – С.43-56. 4. Климовицкий, А.И. О творческом процессе Бетховена / А.И. Климовицкий. – Л.: Музыка 1979. - 176 с.

Семинар 8. Музыкальный романтизм как направление

1. Социально - идейные предпосылки возникновения романтизма в музыке. Связь с общехудожественными тенденциями в искусстве. Характерные черты идейно-образного содержания музыкальных произведений.
2. Национальная тема в творчестве композиторов - романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Э. Григ).
3. Песня в творчестве романтиков (песни и вокальные циклы Ф. Шуберта и Р. Шумана).
4. Художественная связь романтиков с прошлыми веками (Ф. Лист, Р. Вагнер, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон).

Практические задания: 1. Современные взгляды и оценки романтизма. 2. Тенденции романтизма в искусстве и музыке постмодерна. 3. Слушание и анализ музыкальных произведений, указанных выше композиторов.

Литература:

1. Гуревич, Е.Л. История зарубежной музыки /Е.Л. Гуревич. – М.: 2000. – 320 с.
2. Комарова, И.И. Музыканты и композиторы. Краткий биографии–ческий словарь / И.И.Комарова. – М.: 2001.– 480 с.
3. Маркус, С.А. История музыкальной эстетики / С.А. Маркус. – Т.2 – М.: 1968. – 687 с.
4. Музыкальный энциклопедический словарь (сокращ. МЭС) / Ред. Г.В. Келдыш. – М.: «Большая советская энцик-лопедия», 1990. – 672 с.
5. Творческие портреты композиторов. Популярный справочник. – М.: 1990. – 443 с.
6. Бэлза, И. Исторические судьбы романизма и музыки /И. Бэлза. М.: 1985. – 255 с.
7. Ванслов, В.В. Эстетика романтизма / В.В. Ванслов – М.: 1966. – 403 с.

8. Васина – Гроссман, В. Романтическая песня 19 века / В. Васина-Гроссман – М.: 1966. – 406 с.
9. Житомирский, Д.В. Роберт Шуман. Очерк жизни и творчества / Д.В. Житомирский. – М.: 2000. – 374 с.
10. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки / А.Ю. Кудряшов.- СПб, М.: Краснодар, 2006. – 427 с.
11. Михайлов, А.В. Избранное: Феноменология австрийской культуры / А.В. Михайлов. – М.: СПб, 2009. – 391 с.

Семинар 9. Основные направления в зарубежной музыке конца Х1Х– первой половины ХХ веков.

1. Социально-исторические условия развития музыкального искусства конца Х1– начала ХХ века. Общая характерис-тика процесса развития музыкального искусства.
2. Характерные черты кризиса романтизма в музыкальном искусстве.
3. История возникновения футуризма и экспрессионизма.
4. Стилевые особенности экспрессионизма в музыке.
5. Преемственные связи новых музыкальных явлений с традициями прошлого.

Практические задания: Рассмотреть и представить к обсуждению следующие вопросы.1. Художественные тенденции на рубеже века: связь музыки с модернистской и реалистической поэзией, драматургией, живописью. 2. Смена музыкального мышления и композиторской техники на рубеже Х1Х –ХХ веков.

Литература:
1. Богоявленский, С.Н. История зарубежной музыки / С.Н. Богоявленский, Н.И. Дягтерева. // Сост. и общая ред. В.В. Смирнова. Вып. 6. – СПб., 2001.– 217 с.
2. Друскин, М.История зарубежной музыки / М. Друскин. Выпуск. 4. Вторая половина XIX века. – М.: Композитор, 2002. – 526 с.
3. История зарубежной музыки / Вып.5 Учебник. под ред. И. Нестьева. М.: – Музыка, 1988. – 449 с.
4. Конен, В.Этюды о зарубежной музыке / В. Конен. – М.: Музыка, 1975. – 480 с. 2. Музыка ХХ века. Очерки в двух частях. Ч.1. Кн.2.– М.: Музыка, 1976. – 574 с.

Семинар 9. М.И.Глинка. Жизнь и творчество

1.М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки, создатель национальной классической музыкальной школы.
2.Жизненный и творческий путь.
3.Опера «Иван Сусанин» - первая русская опера на сюжет отечественной истории. Танцевальные сцены в операх М.И.Глинки («Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»).
4.Оркестровая музыка М.И.Глинки (увертюра «Арагонская хота», «Вальсфантазия»).
5.Танцевальные жанры в творчестве М.И.Глинки (вальсы, мазурки, полонезы, кадрили, контрдансы).

Для самостоятельного прослушивания: вокальные сочинения М.И.Глинки, фрагменты из опер.

Литература
1.Банникова, И.И. История отечественной музыки ХХ века (1917-2000 гг.) / И.И. Банникова. – Орел : Орловский ГИИиК, 2012. – 147 с.
2.История русской музыки / сост. О.В. Сокол. – Кемерово : КемГУКИ, 2010. – 75 с.
3.Лозинская, В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины ХХ века / В.П. Лозинская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. – 138 с

4.Финдейзен, Н.Ф. Очерк развития русской музыки (светской) в XIX веке / Н.Ф. Финдейзен. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 76 с.
5.Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о скоморохах. Исторический очерк / И.Ф. Петровская. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с.
6.Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с.
7. Сокол, О.В. История русской музыки / О.В. Сокол. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 75 с.
8. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М., «Музыка», 2005
9. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М., «Музыка», 2004
10. Лагутин А.И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М., «Престо», 2006
11. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М., «Музыка», 1985
12. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009
13. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. Вып.3. Николай Осипов. «М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков». М., Изд-во «Поматур».
14. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для СПО / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.
15. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.

Семинар 10. Русская музыка второй половины XIX века. «Могучая кучка»

1.Общественно-политическая жизнь в России в 60-е годы XIX века.
2.Расцвет литературы и искусства. Музыкальная жизнь Петербурга и Москвы. Открытие консерваторий.
3.Знакомство с творчеством композиторов содружества: М.А.Балакирева, М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова, Ц.А.Кюи, А.П.Бородина.

Для самостоятельного прослушивания: опера «Князь Игорь» А.П.Бородина, «Ночь на Лысой горе» М.П.Мусоргского, опера «Снегурочка», симфоническая сюита «Шехерезада» Н.А.Римского-Корсакова.

Литература

1.Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) / И.И. Банникова. – Орел : Орловский ГИИиК, 2012. – 147 с.
2.История русской музыки / сост. О.В. Сокол. – Кемерово : КемГУКИ, 2010. – 75 с.
3.Лозинская, В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века / В.П. Лозинская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. – 138 с
4.Финдейзен, Н.Ф. Очерк развития русской музыки (светской) в XIX веке / Н.Ф. Финдейзен. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 76 с.
5.Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о скоморохах. Исторический очерк / И.Ф. Петровская. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с.
6.Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с.
7. Сокол, О.В. История русской музыки / О.В. Сокол. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 75 с.
8. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М., «Музыка», 2005

9. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М., «Музыка», 2004
10. Лагутин А.И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М., «Престо», 2006
11. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М., «Музыка», 1985
12. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009
13. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. Вып.3. Николай Осипов. «М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков». М., Изд-во «Поматур».
14. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для СПО / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.
15. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.

Семинар 11. П.И.Чайковский. Жизнь и творчество

1. П.И.Чайковский – великий русский композитор, соединивший в своем творчестве традиции западноевропейской и отечественной музыкальной культуры, русской народной музыкальной традиции. 2.Жизненный путь.
3.Многообразие творческого наследия композитора, особенности музыкального языка.
4.Вокальная музыка (песни и романсы).
5.Оперное творчество («Евгений Онегин»).
6. Симфонические произведения (симфонии №№1, 4, 5, 6 – на выбор преподавателя).
7.П.И.Чайковский – реформатор балетной музыки (симфонизация жанра). Балеты П.И.Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Для самостоятельного прослушивания: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И.Чайковского.

Литература

1.Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) / И.И. Банникова. – Орел : Орловский ГИИиК, 2012. – 147 с.
2.История русской музыки / сост. О.В. Сокол. – Кемерово : КемГУКИ, 2010. – 75 с.
3.Лозинская, В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века / В.П. Лозинская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. – 138 с
4.Финдейзен, Н.Ф. Очерк развития русской музыки (светской) в XIX веке / Н.Ф. Финдейзен. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 76 с.
5.Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о скоморохах. Исторический очерк / И.Ф. Петровская. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с.
6.Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с.
7. Сокол, О.В. История русской музыки / О.В. Сокол. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 75 с.
8. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М., «Музыка», 2005
9. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М., «Музыка», 2004
10. Лагутин А.И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М., «Престо», 2006
11. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М., «Музыка», 1985
12. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009

13. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. Вып.3. Николай Осипов. «М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков». М., Изд-во «Поматур».
14. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для СПО / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.
15. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.

Семинар 12. Русская музыкальная культура на рубеже XIX-XX веков. А.К.Глазунов

1.«Серебряный век» русской культуры. «Мир искусства».
2.Развитие традиций симфонической музыки в творчестве А.К.Глазунова.
3.Симфонизм балетов А.К.Глазунова – продолжение традиций П.И.Чайковского в области балетной музыки. Ознакомление с фрагментами балета А.К.Глазунова «Раймонда».

Для самостоятельного прослушивания: симфонические произведения А.К.Лядова («Волшебное озеро», «Кикимора»); А.К.Глазунов «Времена года».

Литература

1.Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) / И.И. Банникова. – Орел : Орловский ГИИиК, 2012. – 147 с.
2.История русской музыки / сост. О.В. Сокол. – Кемерово : КемГУКИ, 2010. – 75 с.
3.Лозинская, В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века / В.П. Лозинская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. – 138 с
4.Финдейзен, Н.Ф. Очерк развития русской музыки (светской) в XIX веке / Н.Ф. Финдейзен. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 76 с.
5.Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о скоморохах. Исторический очерк / И.Ф. Петровская. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с.
6.Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с.
7. Сокол, О.В. История русской музыки / О.В. Сокол. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 75 с.
8. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М., «Музыка», 2005
9. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М., «Музыка», 2004
10. Лагутин А.И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М., «Престо», 2006
11. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М., «Музыка», 1985
12. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009
13. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. Вып.3. Николай Осипов. «М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков». М., Изд-во «Поматур».
14. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для СПО / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.
15. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.

Семинар 13. Балетная музыка в творчестве выдающихся русских композиторов XX века.

1.Обзор музыкальной культуры России начала XX века. «Русские сезоны».
2.Усиление интереса к балетному жанру в связи с успехами антрепризы С.П.Дягилева и мирового признания русского балета.

3.Творчество С.С.Прокофьева Новаторство в музыке С.С.Прокофьева. Многообразие творческого наследия композитора. Симфоническое творчество (Седьмая симфония). Балет «Золушка». Балет «Ромео и Джульетта» - вершина мирового балетного искусства.
4.Творчество И.Ф. Стравинского Многообразие художественных исканий в творчестве И.Ф.Стравинского. Балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» (фрагменты). Новации в драматургии, хореографии и музыке балетов.
5.Творчество Д.Д.Шостаковича Основные идеи и темы творчества Д.Шостаковича. Неподражаемое мастерство, новизна, яркость и выразительность музыкального языка композитора. Симфоническая музыка Д.Шостаковича (Седьмая «Ленинградская» симфония). Балетные сюиты Д.Шостаковича. Балет «Золотой век» (фрагменты)
6.Творчество А.И.Хачатуряна Национальный колорит творчества А.И.Хачатуряна. Балеты «Гаянэ», «Спартак» (фрагменты).
7. Балетная музыка русских композиторов второй половины XX века Развитие балетного жанра в творчестве отечественных композиторов XX века. Р.К.Щедрин (балеты «Конек-горбунок», «Кармен-сюита»), В.А.Гаврилин («Анюта»).

Для самостоятельного прослушивания: Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», фортепианные произведения, фильмы-балеты С.С. Прокофьева; фрагменты из балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» И.Ф. Стравинского; инструментальные произведения Д.Шостаковича.

Литература
1.Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) / И.И. Банникова. – Орел : Орловский ГИИиК, 2012. – 147 с.
2.История русской музыки / сост. О.В. Сокол. – Кемерово : КемГУКИ, 2010. – 75 с.
3. Лозинская, В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века / В.П. Лозинская; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2013. – 138 с
4.Финдейзен, Н.Ф. Очерк развития русской музыки (светской) в XIX веке / Н.Ф. Финдейзен. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 76 с.
5.Петровская, И.Ф. Другой взгляд на русскую культуру XVII в. Об инструментальной музыке и о скоморохах. Исторический очерк / И.Ф. Петровская. — Санкт-Петербург : Композитор, 2013. — 288 с.
6.Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с.
7. Сокол, О.В. История русской музыки / О.В. Сокол. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 75 с.
8. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М., «Музыка», 2005
9. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М., «Музыка», 2004
10. Лагутин А.И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М., «Престо», 2006
11. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М., «Музыка», 1985
12. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009
13. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества. Вып.3. Николай Осипов. «М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков». М., Изд-во «Поматур».
14. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для СПО / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.
15. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Основная литература

1. Абдуллин Э.Б. Николаева Е.В. Теория музыкального образования: учебник для студ. высш. пед. зав. – 3-е из. испр.и доп. – М.: Прометей. – 2020. – 502 с. https://znanium.com/read?id=371267

2. Козьякова М.И. История культуры. Европейская культура от Античности до XX века: Россия и Запад: учебно-методическое пособие. – М.: Согласие. – 2018. – 102 с. https://znanium.com/read?id=339516

3. Умнова И.Г. Музыка второй половины XX - начала XXI века: учебное пособие. – Кемерово. – КемГИК. – 2019. – 260 с. https://znanium.com/read?id=361122

Дополнительная литература

1. Алябьева А.Г. Традиционная музыкальная культура и мифопоэтическая картина мира: учебное пособие. – М.: Согласие. – 2018. – 50 с. https://znanium.com/read?id=357277

2. Корсакова И.А. Музыкальное искусство: вопросы теории, истории, практики: сборник. – М.: Согласие. – 2018. – 430 с. https://znanium.com/read?id=357281

3. Лозинская В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века: монография. – Красноярск: СФУ. – 2013. – 140 с. https://znanium.com/read?id=184260