МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

И.В. Самсонова

«25» февраля 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы:	Музыкальное образование

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Формирование системных знаний студентов о зарубежной музыкальной культуре как неотъемлемой части мировой художественной культуры, развитие аналитического и слухового восприятия музыкальных произведений, воспитание педагога-музыканта, обладающего широким историко-музыкальным кругозором, профессиональной эрудицией и готовностью к музыкально-просветительской деятельности, а также осуществление практической подготовки обучающихся посредством выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История зарубежного музыкального искусства» является обязательной для изучения относится к обязательной части блока дисциплин Б1, входит в предметно-методический модуль.

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности обучающихся к освоению дисциплин: Теория и методика обучения музыке, История музыкально-театрального искусства, Анализ музыкального произведения, прохождению практик: Производственная практика, преподавательская практика, в организациях дополнительного образования, Производственная практика, педагогическая (комплексная) практика, в общеобразовательных учреждениях и организациях, Производственная практика, научно-исследовательская работа.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен на уровне среднего общего образования:

Знать:

–основы музыкально-теоретических дисциплин;

– историко-культурную картину развития мирового искусства.

Уметь:

– читать нотный текст, слышать и анализировать музыку;

– логически излагать и аргументировать свою точку зрения.

Владеть:

– навыками восприятия и анализа музыкальных произведений;

– базовой профессиональной терминологией в области музыкального искусства.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и культурным традициям.

		УК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.3. Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира. УК-5.4. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера.

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Научные основы педагогической деятельности	ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса, научных основ преподаваемых предметов, их истории и места в мировой культуре и науке. ОПК-8.3. Осуществляет мониторинг и отбор программ профессионального и личностного развития.

в) профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения:

Код и наименование профессиональной	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)

компетенции выпускника		
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
ПК-4. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)	ПК-4.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе проблем и тенденций в области музыкального искусства. ПК-4.2. Проявляет способность аргументированно, логически верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек зрения. ПК-4.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий в области музыкального искусства, соотносит с ними свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и социальную мотивацию	Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные закономерности взаимодействия человека и общества (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития человека и общества (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– место человека в историческом процессе, политической организации общества (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический процесс (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– научные основы преподаваемого предмета, его историю и место в мировой культуре и науке (конкретизируются применительно к изучаемой учебной дисциплине) (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– этапы развития предметной области (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– содержательные, методологические и мировоззренческие связи предметной области со смежными научными областями (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– современные проблемы теории и методики обучения и воспитания (с учётом предмета и уровня общего образования) (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– важнейшие дискуссионные проблемы музыкального искусства (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

– принципы адекватной оценки музыкального произведения (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

– тенденции развития современного искусства (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3).

Уметь:

– аргументированно обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, нравственного, общественного и личностного характера (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– совершенствовать свои профессиональные знания и умения на основе постоянного самообразования (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– оценить уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– формулировать цели самообразования исходя из этапов личностно-профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– учитывать и создавать условия успешного самообразования в процессе учебно-профессиональной деятельности (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– высказать свое суждение и аргументированную оценку музыкального произведения (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

– ориентироваться в современных направлениях развития музыкального искусства (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

– воспринимать иные точки зрения по обсуждаемым дискуссионным проблемам (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3).

Владеть:

– навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– методами критики исторических источников и систематизации историко-культурной информации (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– приемами критической оценки научной литературы (УК-5 (индикаторы – 1, 2, 3, 4);

– научными основами преподаваемого предмета (конкретизируются применительно к изучаемой учебной дисциплине) (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения исследовательских задач в предметной области и в области образования (ОПК-8 (индикаторы – 1, 2, 3);

– методами анализа отечественного и зарубежного музыкального искусства в контексте истории и культуры (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3);

– способностью к диалогу и
толерантному восприятию иных точек зрения (ПК-4 (индикаторы – 1, 2, 3).

4. Объём и содержание дисциплины

Очная форма обучения

Объём дисциплины составляет 5 зачётных единиц (135 час.)

Контактная работа 50,08 час.

Самостоятельная работа 84,92 час.

Практическая подготовка 12 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	1 сем.		2 сем.	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	12	29,75	12	

				30
Практические занятия	12		12	
Зачёт	0,25	-		
Групповые консультации перед экзаменом			1,5	
Экзамен			0,33	25,17
Всего	24,25	29,75	25,83	55,17

Заочная форма обучения
Объём дисциплины составляет 5 зачётных единиц (135 час.)
Контактная работа 10,83 час.
Самостоятельная работа 124,17 час.
Практическая подготовка 4,5 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	1 курс	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	7,5	117,75
Практические занятия	3	
Экзамен	0,33	6,42
Всего	10,83	124,17

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1.	Музыка Древнего мира и Средневековья	1	3	-	3	7,5	Устный опрос, сообщения
2.	Музыка эпохи Возрождения	1	3 ПП	-	3	7,5	Устный опрос, сообщения
3.	Музыкальное искусство Барокко	1	3	-	3	7,5	Тестирование, беседа
4.	Классический стиль в музыке	1	3 ПП	-	3	7,25	Анализ

	XVIII века						произведений, зачет
5.	Зарубежная музыка эпохи романтизма	2	3	-	3	7,5	Эссе, сравнительный анализ
6.	Музыкальное искусство XX века (до 1945 года)	2	3 ПП	-	3	7,5	Презентации, беседа
7.	Зарубежная музыка второй половины XX — начала XXI века	2	3	-	3	7,5	Устный опрос, сообщения
8.	Музыка глобализации и цифровой эпохи (начало XXI века – по настоящее время)	2	3 ПП	-	3	7,25	Тест, дискуссия, экзамен
ИТОГО			24	-	24	59,5	Зачёт Экзамен

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Курс	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа		Самостоятельная работа обучающегося	
				Лаб.	Пр.		
1	Музыка Древнего мира и Средневековья	1	1,5	-		10,5	Устный опрос, сообщения
2.	Музыка эпохи Возрождения	1		-		19,5	Устный опрос, сообщения
3.	Музыкальное искусство Барокко	1	1,5ПП	-	1,5	10,5	Тестирование, беседа
4.	Классический стиль в музыке XVIII века	1		-		19,5	Анализ произведений, зачет
5.	Зарубежная музыка эпохи романтизма	1	1,5ПП	-		10,5	Эссе, сравнительный анализ
6.	Музыкальное искусство XX века (до 1945 года)	1		-		17,25	Презентации, беседа
7.	Зарубежная музыка второй половины XX — начала XXI века	1	1,5	-		10,5	Устный опрос, сообщения
8.	Музыка глобализации и цифровой эпохи (начало XXI века – по настоящее время)	1	1,5ПП	-	1,5	19,5	Тест, дискуссия, экзамен

ИТОГО	7,5	-	3	117,75	Зачёт Экзамен

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Тема 1. Музыка Древнего мира и Средневековья
Характеристика музыкальной культуры Древнего Египта, Месопотамии, Древней Греции и Рима. Понятие этоса. Григорианский хорал, истоки многоголосия, труверы и миннезингеры. Роль церкви в развитии музыки. Музыкальная нотация и трактаты эпохи.
Тема 2. Музыка эпохи Возрождения
Общая характеристика эпохи Возрождения. Стилевые особенности музыки XV–XVI веков. Франко-фламандская школа. Джоскен Депре, Палестрина, Орландо ди Лассо. Вокальная и инструментальная музыка. Связь музыки с другими искусствами эпохи.
Тема 3. Музыкальное искусство Барокко
Периодизация и основные черты музыкального барокко. Генрих Шютц, Клаудио Монтеверди, Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель. Формирование жанров оперы, кантаты, оратории, фуги, концерта. Возникновение гомофонно-гармонического склада.
Тема 4. Классический стиль в музыке XVIII века
Понятие венской классики. Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Симфония, соната, концерт как жанровая система. Стиль классицизма и особенности музыкального мышления эпохи Просвещения. Эстетика и социальные функции музыки.
Тема 5. Зарубежная музыка эпохи романтизма
Идейно-художественное содержание романтизма. Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Лист, Г. Берлиоз, Дж. Верди, Р. Вагнер, И. Брамс. Симфония, симфоническая поэма, опера, фортепианная миниатюра, романс. Национальные школы XIX века.
Тема 6. Музыкальное искусство XX века (до 1945 года)
Музыкальный модерн, экспрессионизм, неоклассицизм. А. Шёнберг и его школа. И. Стравинский, Б. Барток, С. Прокофьев, Д. Шостакович. Особенности музыкального языка XX века: додекафония, политональность, джаз.
Тема 7. Зарубежная музыка второй половины XX — начала XXI века
Постмодернизм, авангард, минимализм. Джон Кейдж, Стив Райх, Филип Гласс, Карлхайнц Штокхаузен. Новые формы взаимодействия музыки с медиа, цифровыми и сетевыми технологиями. Музыкальное образование и популяризация академической музыки в современном мире.
Тема 8. Музыка глобализации и цифровой эпохи (начало XXI века – по настоящее время)
Понятие глобализации в музыке: смешение стилей, культурные заимствования, «world music». Роль стриминговых сервисов и социальных сетей в распространении музыки. Электронная музыка и её поджанры (EDM, лаунж, чилл-аут, техно, IDM). Интеграция фольклорных традиций в современную музыку (латинские ритмы, афробит, к-поп и др.). Ноу-код и DIY-культура: создание музыки в домашней студии, виртуальные ансамбли. Новые формы концертных практик: онлайн-концерты, VR/AR-перформансы.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе изучения дисциплины предусматривается использование следующих образовательных технологий, методов обучения и инновационных форм учебных занятий: технологии проблемного обучения, технологий развития критического мышления,

технологии коллективного способа обучения, рейтинговой технологии, интерактивных занятий.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: мультимедиа технологии, технологии визуализаци, облачные технологии.

Для подготовки докладов, выполнения индивидуальных заданий студенты используют электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: www.biblioclub.ru), Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

При этом используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение, информационные и коммуникационные технологии.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине осуществляется в следующих формах:

1. Работа с научной, учебной и учебно-методической литературой;
2. Конспектирование лекционного и дополнительного материала;
3. Аналитическая работа с музыкальными произведениями (прослушивание, партитурный анализ);
4. Подготовка презентаций, сообщений и докладов по темам курса;
5. Выполнение индивидуальных заданий (эссе, сравнительный анализ, творческие проекты);
6. Выполнение домашних тестовых и контрольно-диагностических заданий.

Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ. Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе.

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Для проведения входного контроля применяется устный опрос, направленный на выявление имеющихся у студентов представлений в области изучаемой темы.

Текущий контроль проводится при помощи тестирования, опроса и разноуровневых заданий (подготовка докладов, написание эссе). Для текущего контроля успеваемости в ходе изучения дисциплины применяется балльно-рейтинговая система.

Формами промежуточной аттестации по дисциплине «История зарубежного музыкального искусства» являются зачет и экзамен. Зачет и экзамен проводятся в смешанной форме: письменное тестирование и выполнение практико-ориентированного задания. Для получения оценки «зачтено» (на зачете) или оценки «удовлетворительно» (на экзамене) студент должен получить за работу в семестре и ответ на промежуточной аттестации в сумме не менее 61 балла. Непосредственно во время проведения зачета или экзамена студент может получить не более 30 баллов, из них 15 баллов – за письменное тестирование (по 1 баллу за каждый правильный ответ) и 15 баллов – за выполнение задания.

Уровень сформированности контролируемых компетенций выявляется с помощью тестирования и выполнения анализа музыкального произведения.

На выполнение заданий тест-билета отводится 30 минут. За каждый правильный ответ студенту начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов за выполнение теста – 30 баллов.

Если студент за прохождение тестирования получил 8-14 баллов, то уровень сформированности контролируемых компетенций можно оценить как пороговый; 15-24 баллов – базовый уровень, 25-30 баллов – повышенный уровень.

Анализ музыкального произведения направлены на проверку умения студентов рассуждать, обосновывать свою точку зрения, применять теоретический материал на практике.

Критерии оценки:

27–30 баллов – задание выполнено полностью и правильно, с применением творческого подхода. Результаты анализа представлены содержательно, грамотно, с опорой на историко-культурный и музыкально-теоретический контекст. Наблюдается умение последовательно, логично и аргументированно обосновать свою точку зрения, используя музыкальную терминологию.

21–26 баллов – задание выполнено полностью и правильно. Результаты анализа представлены содержательно и грамотно. Студент демонстрирует уверенное владение материалом и музыкальной терминологией, аргументирует суждения, однако в ряде случаев логика анализа может быть недостаточно глубокой или однозначной.

16–20 баллов – задание выполнено в целом правильно, но аргументация представлена менее развёрнуто. Студент испытывает затруднения в обосновании своей точки зрения, допускает неточности в использовании музыкальных понятий и терминов.

11–15 баллов – задание выполнено частично. Наблюдаются существенные пробелы в логике анализа, поверхностная характеристика музыкального материала, имеются ошибки в терминологии и фактических сведениях.

0–10 баллов – представленные результаты анализа нуждаются в значительных дополнениях и уточнениях. Задание выполнено фрагментарно или формально, отсутствует целостность, аргументация и опора на музыкальные знания.

Если студент за выполнение практико-ориентированного задания получил 8-14 баллов, то уровень сформированности контролируемых компетенций можно оценить как пороговый; 15-24 баллов – базовый уровень, 25-30 баллов – повышенный уровень.

Очная форма обучения

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте (экзамене).

Оценка на зачёте (экзамене) выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «История зарубежного музыкального искусства» при рейтинговой системе оценивания

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Заочная форма обучения

Оценка на зачёте (экзамене) выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины «История зарубежного музыкального искусства»

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
26-30 баллов	21-25 баллов	17-20 баллов	менее 17 баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине в полном объёме представлен в Приложении 2 к настоящей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. История музыки : учебно-методическое пособие : [16+] / Л. А. Роменская, Л. А. Кинаш, Л. А. Федорова [и др.] ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 260 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615793. – Текст : электронный.
2. Умнова, И. Г. Музыка второй половины XX – начала XXI века : учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки: 53.03.01, 53.03.02, 53.03, 53.03.04, 53.03.05, 53.03.06 : [16+] / И. Г. Умнова ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. – 260 с. : ил – (КемГИК – подготовке кадров сферы культуры и искусства). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696767. – Библиогр.: с. 209-218. – ISBN 978-5-8154-0505-9. – Текст : электронный.

– дополнительная литература:

1. Бочкова, Т. Р. Немецкая органная музыка XIX века в исполнительском аспекте : учебное пособие / Т. Р. Бочкова ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2012. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312248. – Текст : электронный.
2. Векслер, Ю. С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры : учебное пособие / Ю. С. Векслер ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра истории музыки. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2012. – 24 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312231. – Текст : электронный.
3. Воробьева, С. А. История зарубежной музыки в таблицах : учебно-методическое пособие : [16+] / С. А. Воробьева ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2023. – 83 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=714523. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907792-03-6. – Текст : электронный.
4. Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки : популярные лекции для студентов высших и средних учебных заведений / Е. Л. Гуревич. - 2-е изд. ; стереотип. - Москва : Академия, 2000. - 320 с. - (Педагогическое образование).
5. История зарубежной музыки : методические рекомендации : методическое пособие : [16+] / сост. О. В. Гусева. – Кемерово : Кемеровский государственный университет

культуры и искусств (КемГУКИ), 2006. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227923. – Текст : электронный.
6. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2 томах / Т. Н. Ливанова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Музыка, 1983. – Том 1. по XVIII век. – 503 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42499. – Текст : электронный.
7. Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : учебник : в 2 томах : [16+] / Т. Н. Ливанова. – Москва : Музыка, 1983. – Том 2. XVIII век. – 444 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42500 . – Текст: электронный.
8. Синельникова, О. В. Полифония западноевропейского Средневековья и Возрождения : учебное пособие для обучающихся по музыкальным направлениям подготовки : [16+] / О. В. Синельникова ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. – 241 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696751. – Библиогр.: с. 217–224. – ISBN 978-5-8154-0483-0. – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

1. Best Music History Courses & Certificates [2025] Структурированные курсы по истории музыки: часть 1 (средневековье, ренессанс, барокко) и часть 2 (классицизм, романтизм, XX век). Содержат видео, прослушивание, тесты. Режим доступа: https://www.coursera.org/courses?query=music%20history.

2. MIT OpenCourseWare — Introduction to Western Music (21M.011) Бесплатный курс: лекции, заметки, задания и примеры прослушивания. Охватывает эпохи позднего барокко до модерна. Режим доступа: https://ocw.mit.edu/search/?d=Music%20and%20Theater%20Arts.

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;

Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт».

Обширный перечень музыкальных ресурсов: индексные, фактографические, включая RILM, RIPM и Music Index. Режим доступа: libraryguides.mcgill.ca

Библиография по музыкальной истории: словари, хронологии, методические списки. Режим доступа: bsu.libguides.com

Базы от Tufts, McGill, Indiana State и др., с библиографиями современных и завершённых диссертаций по музыковедению. Режим доступа: https://eposlink.com/catalog/library/elibrary/book/muzykovedenie-2241/publication/123895/

Программное обеспечение:

В процессе изучения дисциплины используются офисные пакеты Microsoft Office, Open Office, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная

специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения (для очной формы обучения).

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

5. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины: И.В. Самсонова, доцент кафедры культурологии и изобразительного искусства, кандидат культурологии, доцент; Е.Н. Петушкова, старший преподаватель кафедры культурологии и изобразительного искусства.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства

«20» февраля 2025 г., протокол № 4.1

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.В. Самсонова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.В. Самсонова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ И.В. Самсонова
(подпись)

Приложение 1

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Список вопросов к практическим занятиям

Тема 1. Музыка Древнего мира и Средневековья

1. Какие музыкальные функции выполняло искусство в Древнем Египте и Греции?
2. В чём состоит философское значение понятия "этос"?
3. Каковы отличительные черты григорианского хорала?
4. Чем различаются ранние формы многоголосия — органум, дисконт и мотет?
5. Каково значение светской музыки трубадуров, миннезингеров?

Тема 2. Музыка эпохи Возрождения

1. Что характеризует гуманистическую эстетику эпохи Возрождения в музыке?
2. Какие особенности имеет музыкальный язык Джоскена Депре?
3. Как соотносились музыка и поэзия в мадригале?
4. В чём различие между франко-фламандской и итальянской школами?
5. Каковы черты духовной и светской музыки эпохи?

Тема 3. Музыкальное искусство Барокко

1. Что отличает музыку барокко от музыки эпохи Возрождения?
2. Как формировались жанры оперы, кантаты и оратории?
3. В чём особенности музыкального языка Баха и Генделя?
4. Каковы структурные признаки фуги?
5. Какие принципы использовались при построении сюиты?

Тема 4. Классический стиль в музыке XVIII века

1. Что подразумевается под понятием «венская классика»?
2. В чём вклад Й. Гайдна в формирование жанра симфонии?
3. Каково место В. А. Моцарта в развитии оперы?
4. Какие черты стиля классицизма проявляются в музыке Бетховена?
5. Как структура сонатной формы отражает философию Просвещения?

Тема 5. Зарубежная музыка эпохи романтизма

1. В чём проявляется субъективизм и лиризм романтической музыки?
2. Какова роль фортепианной миниатюры в творчестве Шумана и Шопена?
3. Какие средства музыкальной выразительности использует Ф. Лист?
4. Каков вклад Вагнера в развитие музыкального театра?
5. Какие различия между итальянской и немецкой оперными школами XIX века?

Тема 6. Музыкальное искусство XX века (до 1945 года)

1. В чём суть додекафонии А. Шёнберга?
2. Каковы принципы неоклассицизма у И. Стравинского?
3. Чем отличается подход к фольклору у Бартока и Прокофьева?
4. Каковы особенности музыкальной драмы XX века?
5. Какие новые формы и приёмы выразительности появились в этот период?

Тема 7. Зарубежная музыка второй половины XX — начала XXI века

1. Какие эстетические позиции формируют музыкальный постмодернизм?
2. Чем отличается минимализм от авангарда?
3. Какова роль случайности в композициях Дж. Кейджа?
4. Какие технологии и медиа интегрируются в современное музыкальное искусство?
5. Какие задачи стоят перед современным музыкальным образованием?

Тема 8. Современные трансформации академической музыки и глобальные тенденции в музыкальной культуре

1. Переплетение академической, популярной и электронной музыкальной практики.

2. Новые формы существования музыки: мультимедийные проекты, VR/AR, цифровая опера, стриминговые платформы.
3. Концепция «новой слушательской культуры» и её влияние на музыкальную драматургию.
4. Понятие «глобального композитора» и кросс-культурные коллаборации.
5. Современная академическая музыка в образовательной среде: тенденции преподавания, цели, миссия.
6. Музыка как форма социального и культурного высказывания в XXI веке.

Темы для дискуссий по темам курса

1. Древний мир и Средневековье
- Музыка как отражение религиозной и социальной иерархии в Средневековье
- Григорианский хорал: музыка или молитва?
- Является ли музыка античных философов (Пифагор, Аристотель) основой современного музыкального мышления?

2. Эпоха Возрождения
- Может ли быть музыка «гуманистичной»?
- Мадригал: форма развлечения или интеллектуальная игра?
- Возрождение: начало индивидуальности в музыке?

3. Барокко
- Опера XVII века: театр страстей или инструмент государственной идеологии?
- Контраст как принцип барокко: эстетика крайностей или развитие выразительности?
- И. С. Бах: служитель церкви или универсальный гений?

4. Классицизм
- Венская классика: форма или чувство?
- Есть ли место индивидуальности в «гармоничном» искусстве XVIII века?
- Бетховен: конец классицизма или начало романтизма?

5. Романтизм
- Музыкальный романтизм: лирическая исповедь или национальное заявление?
- Программа vs абсолютная музыка: нужно ли музыке содержание?
- Роль композитора-романтика: художник, пророк или гражданин?

6. Музыка XX века (до 1945 года)
- Авангард и традиция: разрушение или обновление?
- Может ли музыка быть «некрасивой», но великой?
- Шёнберг и Стравинский: два пути развития современной музыки?

7. Музыка второй половины XX — начала XXI века
- Постмодернизм в музыке: кризис стиля или свобода выражения?
- Цифровые технологии и музыка: инструмент, среда или соавтор?
- Музыка XXI века: элитарное искусство или массовый продукт?

8. Актуальные процессы
- Глобализация и исчезновение национальных школ: утрата или эволюция?
- Музыкальное образование сегодня: формирование вкуса или обучение ремеслу?
- Современный композитор: посредник, провидец или дизайнер звука?

Темы эссе по истории зарубежного музыкального искусства

Античность – Средневековье
1. Музыка как часть космоса: философское значение музыки в Древней Греции
2. От хорала к многоголосию: музыка как язык веры и власти
3. Музыка Средневековья: от монастыря к рыцарскому замку

Возрождение

4. Гуманизм в звуках: как музыка Возрождения отразила «возвращение к человеку»
5. Полифония как интеллектуальная игра и духовная практика
6. Мадригал — зеркало светской культуры XVI века

Барокко

7. Музыка барокко как театр чувств и символов
8. Образ композитора в барочной культуре: творец, ремесленник, служитель?
9. Иоганн Себастьян Бах: между богослужением и универсальной музыкальной системой

Классицизм

10. Музыкальный классицизм: поиск идеального порядка
11. Симфония как философия Просвещения
12. Бетховен: революционер в мире строгих форм

Романтизм

13. Романтический герой в музыке: образ личности в эпоху бурь и страстей
14. Музыка как исповедь: субъективность в центре романтического искусства
15. Нация и звук: как композиторы-романтики создавали образ родины

XX век – до 1945

16. Разрушая традиции: музыка начала XX века и вызов слушателю
17. «Антимузыка» или новая эстетика? Додекафония и её философия
18. Фольклор в музыке модерна: возвращение к истокам или новое изобретение?

После 1945 – XXI век

19. От минимализма к мультимедиа: как изменился язык академической музыки
20. Современный композитор и технологии: партнёрство или зависимость?
21. Музыка в эпоху постправды: как звук говорит об истине

Обобщающие и креативные темы

22. Как звучит эпоха? Музыка как зеркало времени
23. Моя личная история встречи с зарубежной классикой
24. Чему учит нас музыка старых столетий в XXI веке
25. История музыки — инструмент воспитания или культурный багаж?