

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

История зарубежной музыки Б1.О.03.04

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Музыка

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы): Сафиуллина Л.Г.

Рецензент(ы): Батыршина Г.И., Явгильдина Зилия Мухтаровна

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Юсупова З. Ф.

Протокол заседания кафедры No ____ от "____" _____ 20__ г.

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 20__ г.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
 - 6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения
 - 6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 - 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
 - 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 - 7.1. Основная литература
 - 7.2. Дополнительная литература
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Сафиуллина Л.Г. (кафедра русского языка и методики его преподавания, Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого),
Liliya.Safiullina@kpfu.ru

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-4	Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
ОПК-8	Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Выпускник, освоивший дисциплину:

Должен знать:

- эволюцию зарубежного музыкального искусства;
- основные стилистические направления, жанровую 'палитру' музыкального искусства;
- творческие портреты выдающихся зарубежных и русских композиторов и их вклад в мировое музыкальное искусство;
- историю создания, особенности строения и стилистики их наиболее значимых музыкальных произведений.

Должен уметь:

- Рассказать о зарубежной музыкальной культуре, достижениях композиторов;
- рассказать о жизни и творчестве крупных композиторов, иллюстрировать игрой (пением) фрагментов (тем) из их наиболее ярких и показательных произведений;
- осуществить разбор пройденных музыкальных произведений с точки зрения содержания, характера, музыкально-выразительных средств, формы, инструментовки, использовать полученные знания в педагогической практике.

Должен владеть:

- знаниями о национальных школах Германии, Австрии, Франции, Германии, Англии и др.;
- навыками музыкального анализа произведений разных жанров;
- комплексом слуховых представлений о стилистических направлениях зарубежной музыки, индивидуальных композиторских стилях, наиболее показательных произведениях;
- культурой речи, логикой изложения материала.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 5 курсах в 1, 2, 3, 10 семестрах.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 60 часа(ов), в том числе лекции - 38 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 107 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 семестре; зачет в 10 семестре.

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

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Предпосылки возникновения музыкального искусства. Музыка древнего мира. Музыка Средневековья и Возрождения.	1	3	0	0	2
2.	Тема 2. Музыкальная культура XVII - первой половины XVIII вв. Стили барокко, рококо, ранний классицизм. Возникновение оперы. Развитие жанров инструментальной музыки.	1	3	0	0	2
3.	Тема 3. И.С.Бах: жизнь и творчество.	1	1	1	0	2
4.	Тема 4. Г.Ф. Гендель: жизнь и творчество.	1	1	1	0	2
5.	Тема 5. Венский классицизм. Оперная реформа К.В. Глюка.	2	2	0	0	1
6.	Тема 6. В.А. Моцарт: жизнь и творчество. Оперы.	2	1	1	0	1
7.	Тема 7. Сонатно-симфонический цикл в творчестве Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л.Бетховена. Ораториальное творчество Й. Гайдна.	2	2	1	0	1
8.	Тема 8. Эпоха музыкального романтизма. Творчество Ф.Шуберта и Р.Шумана.	2	1	1	0	2
9.	Тема 9. Искусство бидермайера и творчество Ф.Мендельсона. "Поэт фортепиано" Ф.Шопен. "Спорный гений" Ф.Лист.	2	2	1	0	1
10.	Тема 10. Музыкальная культура Франции первой половины XIX века. Французская большая опера и творчество Дж. Мейербера. Романтический балет. Творчество Г.Берлиоза.	3	2	0	0	5
11.	Тема 11. Немецкая романтическая опера. Творчество К.М. Вебера и Р.Вагнера.	3	2	0	0	5
12.	Тема 12. Итальянская романтическая опера бельканто: Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти. Творчество Дж.Верди.	3	2	1	0	5
13.	Тема 13. Музыкальный театр Франции во второй половине XIX в. Поэтика лирической оперы. Творчество Ш.Гуно, Ж.Бизе, Ж. Массне, А. Тома, К. Сен-Санса. Жанры оперетты и водевиля. Творчество Ж.Оффенбаха.	3	0	2	0	5

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
14.	Тема 14. Творчество И.Брамса, А. Брукнера и Г.Вольфа.	3	2	0	0	5
15.	Тема 15. Вокальное и симфоническое творчество Г. Малера.	3	2	0	0	5
16.	Тема 16. Композиторы национальных школ второй половины 19 века. Творчество Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса.	3	0	2	0	5
17.	Тема 17. Французский музыкальный импрессионизм. Творчество К.Дебюсси и М.Равеля.	3	2	0	0	5
18.	Тема 18. Веризм. Оперное творчество Дж. Пуччини.	3	0	1	0	5
19.	Тема 19. Периодизация музыкальной культуры XX века. Главные эстетические направления в западно-европейской музыке первой половине XX века.	10	2	0	0	6
20.	Тема 20. Зарубежный период творчества Игоря Стравинского.	10	1	1	0	6
21.	Тема 21. Музыка Франции. Творчество Эрика Сати. Группа шести. "Молодая Франция" и творчество О.Мессиана.	10	2	1	0	6
22.	Тема 22. Музыкальная культура Австрии. Экспрессионизм и новая венская школа. Неовенская оперетта.	10	2	1	0	6
23.	Тема 23. Музыкальная культура Германии. Неоклассицизм. Творчество Рихарда Штрауса, Пауля Хиндемита и Карла Орфа.	10	1	2	0	6
24.	Тема 24. Фольклористическая тенденция в музыке XX века.	10	0	2	0	6
25.	Тема 25. Музыкальная культура Англии и США.	10	2	1	0	6
26.	Тема 26. Послевоенный авангард	10	0	2	0	6
	Итого		38	22	0	107

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предпосылки возникновения музыкального искусства. Музыка древнего мира. Музыка Средневековья и Возрождения.

Введение в дисциплину. Музыка в истории культуры. Глубинные связи музыкального творчества с религиозными, философскими, социальными исканиями общества. Музыкально-историческое время. "Центры" и "окраины" музыкальной культуры. История музыки как "галерея" шедевров. История европейской музыкальной культуры как последовательность музыкальных революций.

Теории происхождения музыки Г. Спенсера, Ч. Дарвина, К. Бюхера, К. Штумпфа, Р. Вилашека, К. Закса, К. Госса и Ж. Комбарье. Синкретизм поэзии и музыки в процессе профессионализации искусства в различных культурах (в музыкально-поэтических традициях Древнего Китая, Индии, Палестины, Древней Греции). Экмелика и жанры раннего фольклора.

Музыкальная культура Древней Греции. Музыкально-поэтические жанры и инструментарий. Возникновение гомеровского эпоса. Развитие хоровой и сольной лирики. Рождение античной трагедии: значение музыкального компонента в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида. Упадок древнегреческой культуры и ее влияние на эволюцию музыкального искусства. Музыкальная культура Древнего Рима. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Утверждение христианства. Средневековье с историко-культурной точки зрения. Средневековая западно-европейская церковная музыка. Невменная нотация. Одноголосное церковное пение и система ладов, воспринятая от древнегреческой теории музыки. Оффicierий и месса. Римский папа Григорий I (Великий) и его роль в утверждении основ латинской мессы. Определение григорианского хора. Ординарий и проприй. Гимнографические жанры: тропы и секвенции. Светская музыка средневековья. Музыкально-поэтические традиции менестрелей. Зарождение многоголосия. Школа Нотр-Дам: музыка Леонина и Перотина. *Ars antiqua* и *Ars nova*. Техника изоритмии.

Музыкальная культура в эпоху Возрождения. Франко-фламандская полифоническая школа и контрапункт строгого письма (Ж. Беншуа, Г. Дюфаи, Й. Окегем, Я. Обрехт, Ж. Депре, О. Лассо). Месса - центральный вокально-хоровой жанр эпохи Возрождения. Светские многоголосные контрапунктические песни строгого стиля: шансон (Дюфаи, Окегем, Обрехт, Депре, Лассо, Жанкенен), немецкие лид (Л. Зенфль), кводлибет (нидерландские композиторы). Шансон XV-XVI веков как энциклопедия французского быта. Римская полифоническая школа (Дж. Анимучча, Ф. Анерио, Дж. Нанино, Г. Аллегри) и творчество Дж. Палестрины. Венецианская полифоническая школа (Фр. д'Ана, А. Вилларт, Андреа и Джованни Габриэли). Развитие светского концертирования и расцвет органного, лютового, скрипичного искусства. Проникновение инструментов (тромбонов, виол и др.) в церковную музыку.

Демократические вокально-хоровые жанры итальянского музыкального Возрождения: качча, баллата, фроттола, виланелла, лауда. Тенденция к гомофонной фактуре с выделением в качестве мелодии верхнего голоса и гармонического баса. Формирование аккордового стиля письма.

Мадригал - олицетворение аристократического мышления. Творчество Дж. ди Веноза.

Тема 2. Музыкальная культура XVII - первой половины XVIII вв. Стили барокко, рококо, ранний классицизм. Возникновение оперы. Развитие жанров инструментальной музыки.

Эстетика барокко.

Утверждение в музыке гомофонно-гармонического склада с дующим басом - *basso continuo*.

Мажорно-минорная ладовая система. Возникновение ряда новых жанров: инструментальных (концерта, увертюры, сонаты) и вокально-хоровых (оперы, оратории, кантаты).

Роль генерал-баса в развитии тонального движения и событийной динамики. Тональное развитие музыкальной ткани. Цифровое обозначение аккордов в практике генерал-баса - "цифрованный бас" (*basso numerato*).

Зарождение оперы в Италии. Флорентийская камерата. Древнегреческая трагедия - идеал нового жанра "dramma per musica". Творчество К. Монтеверди. Римская, венецианская, неаполитанская оперы, их представители. Опера-сериа и опера-буффа. Особенности развития оперного жанра в Германии и Англии. Возникновение "лирической трагедии" во Франции, воздействие на нее идей классицистской драматургии. Творчество Ж.Б. Люлли и Ж.Ф. Рамо.

Развитие жанров инструментальной музыки: прелюдии, токкаты, трио-сонаты, сюиты, партиты, *concerto grosso*, "камерного" концерта и т.д. Полифония свободного письма и fuga как ее высшая форма. Развитие органного искусства. Творчество Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И.Я. Фробергера. Скрипичная музыка итальянского барокко: творчество А. Корелли, Дж. Тартини, А. Вивальди. Английские вёрджиналисты и французские клавесинисты.

Тема 3. И.С.Бах: жизнь и творчество.

Творческий путь И. С. Баха. Периодизация. Значение веймарского и кетенского периодов для формирования творческого облика. Лейпцигский период как кульминация творчества.

Вокально-инструментальная музыка: сочинения на немецкие тексты (страсти, кантаты, оратории, мотеты) и латинские тексты (Месса си-минор, Магнификат, "краткие" мессы). Метод перетекстовки (пародии) старых песен в лютеранской церкви. Синтез исторически разнородных тенденций: контрапункта строгого письма, стиля современной оперной школы и концертирующего инструментального стиля итальянской школы.

Кантаты и оратории: их назначение. Текстовые источники: Библия и Новый Завет. Пассионы: отказ от современной, концертной трансформации пассионов, выходящих за рамки церковной литургии. Развитие старого типа пассионов, опирающихся на канонический текст. Основные компоненты вокальных сочинений Баха: хорал, речитатив, ария, хор.

Инструментальная музыка Баха. Функциональное назначение инструментальных сочинений: 1) сочинения для концертного исполнения; 2) произведения для домашнего музицирования; 3) "образцовые" сочинения, адресованные музыканту-профессионалу.

Традиционные (старые) инструментальные жанры: хоральная прелюдия, токката, прелюдия и fuga, танцевальная сюита. Новые жанры: четырехчастная соната и трехчастный концерт.

Противопоставление старой традиции (слитность изложения, нечеткие грани между частями цикла, асимметрия, текучесть формы) и новой традиции (разграничение частей, периодичность). Специфичность воплощения, зависящая от игровых возможностей инструментов.

Органная музыка. Формирование органного стиля в веймарские годы. Синтез достижений предшественников в области органной музыки: Букстехуде, Пахельбеля, Бёма. Жанры органной музыки: хоральная обработка, прелюдия и fuga, пассакалья. Их стилистическая и хронологическая взаимосвязь.

Клавирная музыка. Сочинения дидактической и концертной направленности.

Камерно-инструментальная музыка. Синтез новых тенденций со старонемецкой вариационно-полифонической традицией (шесть виолончельных сюит соло и шесть сольных скрипичных сочинений).

Оркестровая музыка. Состав оркестрового ансамбля. Бранденбургские концерты. Развитие сольного скрипичного концерта вивальдиевского типа. Переход от полифонической манеры к гомофонной. Возрастающая формообразующая роль тонально-гармонического фактора.

Тема 4. Г.Ф. Гендель: жизнь и творчество.

Творческий путь Г.Ф. Генделя. Взаимодействие итальянских и немецких музыкальных традиций в творчестве Генделя. Воздействие традиций гамбургской оперы на оперное творчество Генделя. Руководство Королевской Академией музыки в Лондоне. Оперы-серия и кульминационный период в оперной деятельности композитора (1720 - 1727). Разнообразие оперных жанров (оперы-серия, маски).

Опора на теорию аффектов в ораториальных и оперных произведениях. "Мессия" (1742), "Самсон" (1743). Составляющие героико-монументального стиля Генделя: увеличение роли хоровых и оркестровых эпизодов. Тенденция к созданию сквозных сцен (арии, объединенные с хорами). Значимость англиканских гимнов-антем в ораториальном наследии Генделя.

Инструментальная музыка Генделя: пленэрные сочинения и concerto grosso. Обновление и индивидуализация концертного цикла: контрасты частей, использование танцевальных ритмов. Углубление Adagio или Andante в центре цикла. Особенности генделевского тематизма (мотивная расчлененность и ясность структуры). Concerto grosso op.6.

Тема 5. Венский классицизм. Оперная реформа К.В. Глюка.

Венский классицизм и немецкое Просвещение.

Творческий путь К. В. Глюка. Глюк как автор итальянских опер-серия. Усвоение принципов итальянской оперной музыки. Венский период в творчестве Глюка. Сотрудничество с Р. Кальцабиджи. Возвращение к мифу как к высшей истине, трактованной не декоративно и аллегорически (как в барочной опере), а серьезно и трагически. Реформаторские оперы Глюка и Кальцабиджи венского периода: "Орфей и Эвридика", "Альцеста", "Телемак", "Парис и Елена". Предисловие к опере "Альцеста" как манифест новой оперной эстетики.

Новая трактовка арий и речитативов, хоров и балета. Сравнительный анализ образа Орфея в опере Глюка-Кальцабиджи и в "музыкальной сказке" Монтеверди-Стриджо. Венская и парижская редакция оперы "Орфей". Тональная драматургия.

Парижские оперы Глюка "Ифигения в Авлиде", "Ифигения в Тавриде", "Армида", "Эхо и Нарцисс". Черты французской барочной драматургии и восприятие поэтики французской музыкальной трагедии Люлли и Рамо. Создание на основе французской драматургии универсальной оперной модели, взаимодействующей со всеми европейскими традициями.

Реакция венских и французских современников на оперную реформу Глюка. Война "глюкистов" и "пиччинистов". Значение реформаторского творчества Глюка для дальнейшего развития музыкального театра в Европе.

Тема 6. В.А. Моцарт: жизнь и творчество. Оперы.

Творческий путь В. А. Моцарта. Периодизация творчества. Разнообразие жанров и универсальность моцартовского гения.

Хронологический и жанровый обзор оперного наследия Моцарта. Работа в жанре оперы-серия. "Идоменей" (1781) как первая опера, отразившая новаторские черты Моцарта-драматурга и Моцарта-композитора. Новая трактовка ансамбля как главного группового портрета. Симфонизация оперы.

Венские оперы Моцарта - вершина его драматургии. Зингшпиль "Похищение из Сералея" (1782). Иллюстративно-психологический метод обрисовки ситуации в ансамблях. Сближение песенного и свободного типа монологов в ариях.

Упадок немецкого театра в Вене. Возвращение Моцарта к итальянской опере. Встреча с Л. да Понте. Новый тип драматургии в "Свадьбе Фигаро" (1786). Итальянская опера-буффа и венская комедия нравов. Отказ от традиционной буффонной трактовки комедийных образов. Песенный принцип строения арий: симметричная форма, единство интонационного развития, "рифмованные" каденции, песенно-танцевальные обороты, квадратное строение фраз и периодов. "Смешанные" характеристики. Трактовка арий и ансамблей - главных опор музыкальной драматургии. Новое драматургическое истолкование оркестра. "Дон Жуан" (1787) - "веселая драма" (dramma giocoso). Взаимодействие приемов оперы seria и buffa. Особенности либретто в сравнении с первоисточником. Тональная драматургия. Новый драматический тип арии. Исчезновение мелизматичности. Приемы сквозного развития. Финал первого действия как вершина драматургического мастерства композитора.

"Волшебная флейта" (1791). Раздвижение рамок зингшпиля до аллегорической драмы. Слияние героики и народно-комедийного начала. "Ведущие мотивы" и их значение в музыкально-драматургическом плане спектакля. Связи с народным австрийским театром. "Волшебная флейта" как родоначальница немецкой романтической оперы. Влияние оперной реформы Моцарта на немецких композиторов-романтиков.

Тема 7. Сонатно-симфонический цикл в творчестве Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л.Бетховена. Ораториальное творчество Й. Гайдна.

Основные тенденции в развитии инструментальной музыки в XVIII веке. Мангеймский переворот. Зарождение и развитие симфонизма. Роль венских классиков в утверждении симфонизма.

Развитие сонаты, давшей имя первым частям симфоний. Усвоение сонатой оркестровой массивности фактуры и масштабности форм. Идея событийного развития, выраженная в сопоставлении главной и побочной тем и их тональной логике. Философская идея сонатно-симфонического цикла: концепция истории и ее смысла.

"Симфонизм - тип композиторского мышления, оперирующего не данностями, а процессами" (Т. Чередниченко).

Творческий путь Й. Гайдна. Обзор и характеристика жанров.

Инструментальное творчество Й. Гайдна. Опора на народно-жанровый тематизм.

Квартетное творчество Й. Гайдна. Сочинение серенад, дивертисментов, сюит, кассаций увертюры и концертов. Кристаллизация и утверждение четырехчастной структуры цикла. Гегемония сонатной формы.

Симфоническое творчество Й. Гайдна. Сходство структурно-композиционных поисков с областью квартетного письма. Утверждение четырехчастного цикла (с 31 симфонии). Типизация инструментальных образов и приемы изобразительной наглядности. Установление прочной связи определенных форм с частями сонатно-симфонического цикла. Рост элементов разработки в сонатных аллегро и появление эмоциональной напряженности, драматизма. Увеличение оркестрового состава. Индивидуализация отдельных инструментов. "Лондонские" симфонии (1788 - 1795).

Клавирное творчество Й. Гайдна. Установление трехчастной структуры в сонатах и трио Й. Гайдна. Замена в ряде случаев трехчастности - двухчастностью. Значение инструментального творчества Гайдна для дальнейшего развития европейского симфонизма.

Инструментальное творчество Моцарта. Черты дивертисментного стиля в ранних оркестровых сочинениях.

Опора на четырехчастную схему симфонического и ансамблевого цикла. Углубление контраста между частями сонатного цикла, между партиями сонатного аллегро, а также внутри тем.

Отход Моцарта от народно-жанрового тематизма. Универсализм моцартовского интонационного словаря.

Кантабилность инструментальных тем, привнесенная из оперного искусства. Полифонические приемы развития тематизма. Оркестр Моцарта: уравновешенность групп, индивидуализация тембров, изменение состава деревянных духовых в поздних симфониях.

Камерная музыка Моцарта. Приоритет сонатной формы. Сонаты для скрипки и фортепиано, квартеты, квинтеты. Переход от клавесина и клавикорда к фортепиано. Стабилизация классического трехчастного цикла в сонате и концерте. Моцарт - основоположник классической формы фортепианного концерта.

Творческий путь Л. Бетховена. Особенности восприятия музыки Бетховена в XIX и XX веках. Периодизация творчества Л. Бетховена. Обзор инструментальных жанров. Особенности бетховенского сонатного аллегро.

Разрастание приемов тональных модуляций, ритмических модификаций, мотивной работы в сонатных аллегро и их проникновение в другие части цикла (вторая часть, финал). Философско-историческая концепционность как основная черта бетховенского симфонизма. Фортепианные сонаты и концерты.

Дальнейшая эволюция симфонии в XIX веке. Отход жанра симфонии и сонаты на второй план в творчестве композиторов романтиков.

Оратории Гайдна. Музыкальная драматургия и стиль поздних ораторий "Сотворение мира" (1798) и "Времена года" (1801).

Тема 8. Эпоха музыкального романтизма. Творчество Ф.Шуберта и Р.Шумана.

Термин "романтизм", его этимология и генезис. Романтизм как художественный метод: концепция идеального и романтическое двоемирие. Интуиция и искусство как способы познания.

Психологизм романтического искусства. Человек как микрокосм. Отсутствие типизации и утверждение принципа уникальности. Эстетический примат новизны над традицией, воображаемого над действительным.

Фантастическое как способ выражения идеального. Романтическая ирония. Литературный и музыкальный романтизм, их взаимовлияние и хронологическое несовпадение развития.

Система музыкальных жанров в искусстве романтиков. Обновление форм музыкальной жизни в начале 19 века, формирование новой концертной практики. Фигура исполнителя-виртуоза и ее значение. Виртуозные концертные жанры. Камерное, бытовое инструментальное и вокальное музицирование и связанные с ним жанры. Идея синтеза искусств и программная инструментальная музыка. Историческая и сказочно-фантастическая опера: обновление поэтики жанра.

Романтический национализм и проблема национального в искусстве. Изучение фольклора. Национальные особенности романтизма в европейских странах и формирование национальных школ. Принцип локального колорита.

Система выразительных средств: повышение роли красочности, усложнение гармонического языка, тембрового мышления. Разнообразие жанровых истоков романтического тематизма. Новые принципы формообразования. Их связь с "эстетикой фрагмента"; влияние внемузыкальных факторов на особенности формы.

Шуберт и бытовая музыкальная культура Вены. Традиции Hausmusik в инструментальном творчестве Шуберта.

Жанр Lied в творчестве Шуберта. Эволюция инструментального творчества композитора. Переосмысление Шубертом крупных циклических форм (сонаты, камерные ансамбли, симфонии); особенности тематизма, формообразования и развития. "Фьербрас" как попытка создания большой романтической оперы.

Литературная ориентированность творчества Шумана; автобиографичность. Проблема периодизации: смена стилистической и жанровой парадигмы в 1840-1850-е гг. ("второй Шуман"). Циклы вокальных и фортепианных миниатюр - внутренняя организация, драматургия, структура. Претворение и переосмысление классических традиций в симфонических и камерных инструментальных циклах Шумана. Ораториальное творчество Шумана в контексте жанра в 19 веке.

Тема 9. Искусство бидермайера и творчество Ф.Мендельсона. "Поэт фортепиано" Ф.Шопен. "Спорный гений" Ф.Лист.

Значение деятельности Мендельсона как дирижера, педагога, просветителя для развития немецкой музыкальной культуры. Классицистские и романтические тенденции в творчестве Мендельсона. Жанры камерной инструментальной и вокальной музыки в творчестве композитора, их связь с традициями бытового музицирования и эстетикой бидермейера. Эволюция симфонического жанра в творчестве Мендельсона; жанр программной романтической симфонии. Ораториальные произведения композитора и их преемственность по отношению к барочным традициям.

Черты фортепианного стиля Шопена. Роль жанра фортепианной миниатюры в становлении шопеновского стиля. Поэтика танцевальности в творчестве композитора; национальные черты творчества и влияние французской и английской фортепианной салонной культуры музицирования. Переосмысление крупных форм; особенности структуры и драматургии в балладах, фантазии, скерцо, сонатах, Колыбельной.

Лист и французская музыкальная культура первой половины 19 века. Вир-туозы "парижской школы" (Тальберг, Герц, Мошелес) и Лист; формирование жанров транскрипций, парафраз. Особенности техники, фортепианного стиля, музыкальной формы. Фортепианные произведения Листа: черты стиля; обзор жанров в хронологической перспективе (от парафраза и концертных пьес к крупным формам и циклам миниатюр). Формирование жанра симфонической поэмы в веймарский период творчества композитора. Принцип монотематизма и сочетание сонатных, вариационных, циклических принципов строения формы. Ораториальное творчество Листа и проблемы религиозного и философского мировоззрения композитора. Поздний стиль Листа и эстетика *fin de siècle*.

Тема 10. Музыкальная культура Франции первой половины XIX века. Французская большая опера и творчество Дж. Мейербера. Романтический балет. Творчество Г.Берлиоза.

Жанры французского музыкального театра первой половины XIX века: опера комик и опера спасения, большая опера. Эстетика литературного французского романтизма в работах Гюго, Стендаля, Шатобриана.

Парижский период творчества Мейербера: основные черты жанра большой оперы, музыкальная драматургия, особенности либретто и сценического воплощения. Трактовка исторических событий, драматургия контрастов, принцип локального и исторического колорита. Влияние творчества Мейербера на оперных композиторов 19 века.

Романтический балет. "Сильфида" Шнейцхоффера, "Жизель" Адана.

Оперы Берлиоза в русле традиций французского музыкального театра 18-начала 19 веков. Симфоническое творчество Берлиоза, принципы программности и лейттематизма (на примерах "Фантастической симфонии" и "Гарольда в Италии"). Влияние театра на драматургию его симфонических произведений (на примере "Ромео и Юлии"). Переосмысление кантатно-ораториальных жанров (на примере "Осуждения Фауста").

Тема 11. Немецкая романтическая опера. Творчество К.М. Вебера и Р.Вагнера.

Оперное творчество Гофмана, Вебера, Маршнера, Шпора, Лорцинга, Шумана (обзор). Поэтика немецкой романтической новеллы и довагнеровская опера. Проникновение стилистических особенностей бытовых жанров в музыкальный язык оперы, немецкая романтическая опера и жанр фантастического зингшпиля: черты преемственности.

Оперное творчество Вагнера. Периодизация. Эстетико-философские взгляды композитора и их эволюция. Принцип музыкальной драмы. Лейтмотивная система в произведениях Вагнера разных периодов, ее эволюция. "Тристановское" и "зигфридовское" начало в творчестве Вагнера. Новаторские черты музыкального языка: особенности ладогармонических средств, соотношение голоса и оркестра, принцип построения формы и развития музыкального материала. Влияние философских идей и литературных произведений на концепции музыкальных драм Вагнера. Категория мифа и ее значение для вагнеровского творчества.

Тема 12. Итальянская романтическая опера бельканто: Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти. Творчество Дж.Верди.

Период Рисорджименто. Отражение в культуре и искусстве Рисорджименто национально-освободительного движения. Пути развития жанров *seria* и *buffa* на рубеже 18-19 веков. Особенности сюжетики и драматургии либретто; влияние романтической драмы. Литературные и музыкальные формы в опере *bel canto* и их взаимное влияние. Принципы построения номеров и сцен (на примерах из опер Россини, Беллини, Доницетти).

Оперное творчество Дж. Верди. Периодизация. Оперы Верди на исторические сюжеты и оперы-психологические драмы. Значение сюжетов Гюго, Шиллера и Шекспира для принципов оперной драматургии композитора. Влияние романтической драмы, творчества Доницетти. Верди и жанр большой оперы; использование принципа локального и исторического колорита. Позднее творчество Верди и проблема вагнеровских влияний.

Тема 13. Музыкальный театр Франции во второй половине XIX в. Поэтика лирической оперы. Творчество Ш.Гуно, Ж.Бизе, Ж. Массне, А. Тома, К. Сен-Санса. Жанры оперетты и водевиля. Творчество Ж.Оффенбаха.

Музыкальная жизнь Франции в середине 19 века: кризис большой оперы и оперы комик, академических инструментальных жанров. Появление новых жанров оперетты и лирической оперы. Творчество Жака Оффенбаха. Жанры оперетты и водевиля, преобладание сатирических и пародийных сюжетов, влияние популярных жанров. Переход Оффенбаха к жанру лирической оперы в "Сказках Гофмана".

Шарль Гуно и жанр лирической оперы. Открытие и деятельность "Лирического театра". Появление жанра лирической оперы, использующего приемы большой и комической оперы. Адаптация сюжетов литературной классики к жанровым условиям музыкального театра в оперных либретто. Влияние стилистики салонных и бытовых жанров. "Фауст" Ш. Гуно как образец жанра. Поэтика лирической оперы и жанровые эксперименты в творчестве Ж. Бизе (на примерах опер "Искатели жемчуга", "Кармен"), А. Тома ("Миньон", "Гамлет"), Ж. Массне ("Вертер"), Сен-Санса ("Самсон и Далила"). Экзотическая (восточная/испанская) тематика лирических опер.

Тема 14. Творчество И.Брамса, А. Брукнера и Г.Вольфа.

Взаимодействие классических и романтических тенденций в творчестве Брамса. Связь с традициями немецкого музыкального барокко. Брамс и "лейпцигская школа". Ранний период творчества (фортепианные жанры), "шуманианство" Брамса. Симфонизация фортепианных сонат и камерных ансамблей. Эволюция жанра фортепианной миниатюры.

Вокальное творчество. Интерес к фольклору, обработки народных песен, хоры и Folkslied. "Немецкий реквием": особенности интонационной и жанровой драматургии. Вокальный цикл "Прекрасная Магелона" и шумановские традиции.

Брамс-симфонист. Мышление в рамках классических закономерностей симфонического жанра. Опора на бытовые жанры, значение принципа вариационности, полифония Брамса. Симфония как "инструментальная драма". Функции частей: проблема финалов, роль средних частей. Особенности оркестровки.

Симфонизированная трактовка жанра концерта.

Жанры инструментальной и вокальной миниатюры в контексте традиций немецкого романтизма. Традиции кантатно-ораториальных жанров немецкой музыки и Lied в Немецком реквиеме и вокальных циклах Брамса.

Претворение традиций австро-немецкого романтического симфонизма и жанров эпохи барокко в творчестве А. Брукнера. Месса и симфония как основные жанры в наследии композитора. Стилиевые истоки творчества, влияние И.-С. Баха, Шуберта, Вагнера и др. Широкое использование интонаций бытовых жанров, хорала; автоцитирование. Особенности оркестровки (воздействие вагнеровского оркестра и органного мышления Брукнера). Замкнутость и обособленность внутренних разделов. "Драматургическая модель" брукнеровских симфоний; использование лейттем; центральная роль медленных частей. Особенности полифонического мышления композитора.

Жанр "стихотворения с музыкой" в творчестве Вольфа и традиции романтической Lied. Вагнерианство Вольфа и его проявление в музыкальном языке. Роль декламационности, музыка как средство детализации смысла текста. Сборники песен Вольфа: принцип контраста и внутренние "лейтмотивы". Сочетание вагнеровского влияния (неоромантизм) и неоклассицистских тенденций в опере "Коррехидор".

Тема 15. Вокальное и симфоническое творчество Г. Малера.

Малер и австро-немецкий романтизм. Литературные и философские интересы Малера (немецкий фольклор, Жан-Поль, Ницше, Гете, немецкая романтическая поэзия, Достоевский и др.). Опосредованная программность симфоний Малера и понятие "интонационной фабулы" (Барсова). Гротескное в творчестве Малера как отзвук романтической иронии. Интонационная связь с городским фольклором, использование жанровых моделей (хорала, лендлера, марша и т.п.). Черты малеровской оркестровки.

Жанр симфонизированной Lied. Строение малеровский вокальных циклов (на примере "Песен странствующего подмастерья"). Интонационная, формообразующая и концептуальная связь песен из "Волшебного рога мальчика" и симфоний ♠ 2-4; "Песен об умерших детях" и симфоний ♠ 5-7. Жанровый синтез в "Песне о земле". Тенденция к камерности в поздних произведениях композитора. Влияние симфонизма Малера на нововенцев, Шостаковича. Малер - оперный и симфонический дирижер.

Тема 16. Композиторы национальных школ второй половины 19 века. Творчество Б. Сметаны, А. Дворжака, Э. Грига, И. Альбениса.

Идеи романтического национализма и внимание к национальной истории и фольклору. Синтезирование приемов позднеромантической инструментальной и оперной музыки и национальных музыкальных традиций.

Программные инструментальные произведения и опера как центральные концептуальные жанры творчества.

Бедржих Сметана: оперное и программное симфоническое творчество. Жанры комической и исторической оперы в его творчестве. Обращение к народно-бытовым песенным и танцевальным жанрам. Жанр симфонической поэмы в творчестве Сметаны (на примере цикла "Моя родина").

Антонин Дворжак как крупнейший оперный композитор и симфонист. Инструментальные жанры и влияние национальных традиций: "Славянские танцы" и "Славянские рапсодии"; жанр симфонической поэмы; традиции австро-немецкого симфонизма в симфониях. Музыкальная драматургия опер Дворжака (на примере "Русалки").

Творчество Эдварда Грига. Влияние немецкого романтизма и претворение черт норвежского фольклора в творчестве Грига. Характерные ладогармонические, ритмические, жанровые приемы. Преобладание жанров вокальной и инструментальной миниатюры, камерность. Сочинения крупных форм (фортепианная Соната, Баллада, Концерт a-moll). Музыка Грига к драматическим спектаклям ("Сигурд Крестоносец", "Пер Гюнт"). Григ как педагог и музыкально-общественный деятель.

Творчество Исаака Альбениса и течение Ренессансизма. Претворение жанров испанского фольклора в циклах пьес Альбениса для фортепиано. Влияние творчества Ф.Листа и В. Д'Энди на инструментальные произведения Альбениса.

Тема 17. Французский музыкальный импрессионизм. Творчество К.Дебюсси и М.Равеля.

Музыкальный импрессионизм. Внемузыкальные влияния: воздействие импрессионистской живописи, символистской поэзии и традиций французской музыки XVIII века, стиля Ф.Шопена, Ф.Листа и композиторов "Могучей кучки". Антивагнеровская направленность музыкального "импрессионизма", стремление к возрождению национальных традиций французского искусства. Предвосхищение некоторых элементов импрессионистского письма в творчестве А. Дюпарка, Э. Шоссона, Ж. Массне.

Жизненный и творческий путь К. Дебюсси. Черты ладогармонического мышления, ритма, интонации и тематизма, тембровой выразительности, музыкальной формы. Соотношение импрессионистских и символистских тенденций. Предвосхищение барочных моделей неоклассицизма. Тенденции экспрессионизма композитора ("Пеллеас" и эстетика Метерлинка; обращение к Э. По).

Значение творчества Равеля в истории музыки XX века. Освоение эстетических идей импрессионизма в творчестве довоенных лет и преодоление их в произведениях 20-х годов. Тяготение композитора к характерно-бытовому, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкально-театральным жанрам. Сходство и различия эстетических позиций Равеля и Дебюсси. Классические черты мышления Равеля как выражение национальной окрашенности его творчества. Влияние литературы. Особенности подхода к античной теме, предвосхищение неоклассицизма. Послевоенное творчество Равеля. Важнейшие изменения в тематике и стилистике. Отражение новых идейно-эстетических веяний.

Тема 18. Веризм. Оперное творчество Дж. Пуччини.

Литературные и эстетические предпосылки веризма. Формирование устойчивых драматургических, сюжетных и стилистических приемов в оперном творчестве Масканы, Чилеа, Леонкавалло (ариозные формы, драматургия сквозных сцен, камерность действия, разнообразие стилистических влияний). Вагнерианские тенденции в операх Леонкавалло, Чилеа. Особенности вокального письма.

Веризм во французском музыкальном театре рубежа 19-20 вв. (оперы А. Брюно, Г. Шарпантье).

Оперное творчество Джакомо Пуччини как завершение традиции итальянского музыкального театра 19 века. Эволюция творчества композитора. Многообразие стилистических истоков. Влияние поздних сочинений Верди, французского оперного театра, веризма, импрессионизма, экспрессионизма, воздействие неевропейских культур. Особенности лейтмотивной техники Пуччини. Тенденция к камерности. Новаторские черты гармонического языка, темброфактурного мышления композитора.

Тема 19. Периодизация музыкальной культуры XX века. Главные эстетические направления в западно-европейской музыке первой половине XX века.

XX век в истории культуры. Изменение среды обитания европейской цивилизации. Влияние технического прогресса на искусство. Периодизация музыкальной культуры XX в. Общественно-историческая панорама начала века. Параллельное развитие позднеромантических традиций и новаторских течений эпохи модерна, "контрапункт стилей". Обзор основных стилевых направлений "новой музыки": экспрессионизм, неоклассицизм, "новый динамизм", неофольклоризм. Влияние джаза. 30-40-е годы - время создания наиболее значительных, концепционных сочинений, составивших "золотой фонд" современного искусства. Авангард 50-х годов. Постепенное формирование "нового традиционализма". Неоромантизм 70-80-х годов.

Тема 20. Зарубежный период творчества Игоря Стравинского.

Эстетический универсализм как определяющая черта творческого облика композитора. Концепция трех периодов: русский, неоклассический, поздний. Центральное положение неоклассического периода в творческой эволюции художника. Широкая стилевая база неоклассицизма И.Ф. Стравинского. Русский композитор в диалоге с французской, итальянской, английской, американской, немецкой культурно-музыкальными традициями; свободное претворение художественных моделей и образов различных исторических эпох от древности (греко-римский миф) - до современности (культура джаза). Особое значение европейского барокко. Многообразие жанров в наследии Стравинского. Музыкальный театр: культивирование эстетики представления (игра, ритуальность, обрядовость). Неоклассические и "белобалетные" образы в балетах Стравинского. Модели в оперном жанре: опера-буффа, оратория. Театральные сочинения смешанных жанров. Принцип концертности в творчестве Стравинского. Индивидуальность жанровых решений в симфониях. Камерно-ансамблевые композиции (Октет, Септет). Фортепианная музыка и особая роль фортепиано в композиторском процессе. Духовные сочинения 1950-1960-е гг. особенности композиторской техники позднего Стравинского. Эстетические воззрения композитора. Влияние творческих открытий И.Ф. Стравинского на мировое музыкальное искусство.

Тема 21. Музыка Франции. Творчество Эрика Сати. Группа шести. "Молодая Франция" и творчество О.Мессиана.

Сложный путь общественно-политического развития Франции между двумя мировыми войнами. Модернизм во французском искусстве. Возникновение группы "Шести" в составе: А. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж.Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. Учитель "Шести" - Э. Сати: его эксцентрический балет "Парад" и философская музыкальная драма "Сократ". Идеолог группы Ж. Кокто и его манифест нового искусства "Петух и арлекин". Влияние идей И.Ф. Стравинского. Антиромантическая и антиимпрессионистская направленность творчества участников "шестерки", ориентация на художественный эксперимент. Обращение к звучащей современности: урбанизм, машинерия, джаз, цирк, мюзик-холл. Видоизмененные жанровые опоры и техника "новой простоты": реабилитация мелодии, "обнаженная фактура", роль *ostinato*. Коллективный альбом - балет "Новобрачные с Эйфелевой башни". Вторая фаза - (с середины 1920-х годов) - поворот к серьезным темам, осмысление античных, библейских образов, религиозных идей; разработка масштабных жанров (опера, оратория, симфония, кантата). Ко второй половине 1920-х годов окончательный распад группы.

Дариус Мийо - огромное творческое наследие широчайшего жанрового диапазона. Разнообразие творческих интересов. Эксперименты с формой в "операх-минутках", "маленьких симфониях" и крупномасштабные замыслы, от-меченные политональностью, сложной контрапунктической техникой (трилогия "Орестея", оперы "Христофор Колумб", "Боливар"; симфонии, кантаты). Широкое использование фольклора, отечественного и зарубежного (бразильского, северо-американского).

Артюр Онеггер - крупнейший франко-швейцарский композитор XX века. Глубинные связи с немецкой музыкальной традицией, ярко проявившиеся в зрелый период творчества. Эволюция от урбанистических опытов ранних лет ("Pasific-231", "Регби") к масштабным гуманистическим концепциям в оперно-ораториальном и симфоническом жанрах. Расцвет ораториального творчества в 1930-е годы: "Крики мира", "Пляска мертвых"; особое значение драматической оратории "Жанна д'Арк на костре" - воплощение национальной идеи в условиях сложного жанрового и стиливого синтеза. Онеггер-симфонист. Опора на традиции С. Франка: возрождение конфликтного, драматического типа симфонизма, обращение к трехчастному циклу, важная роль хора, черты органности в оркестровой фактуре. Отражение трагедий времени в "военных" симфониях. Онеггер - музыкальный писатель и публицист.

Франсис Пуленк. Ранние годы творчества - под влиянием эстетики "Шестерки" (Негритянская рапсодия, "Кокарды"). Неоклассические тенденции в балетах 1920-х годов ("Les biches", "Утренняя серенада"), в сфере концертных (Сельский концерт для клавирина с оркестром) и камерно-ансамблевых сочинений. В зрелый период проявления самобытного таланта в различных сферах вокальной музыки. Романы и песни на слова П. Элюара, Г. Аполлинера, М. Жакоба и др. Кантатно-ораториальное творчество (светская и духовная линии). Оперное творчество: опера-буффа "Груды Тирезия", религиозно-философская драма "Диалоги кармелиток", моноопера "Человеческий голос".

Новая творческая группировка конца 1930-х годов - "Молодая Франция" (О.Мессиаан, А. Жолливе, Ф. Лесюр, И. Бодрие). Мессиаан как выдающийся композитор, теоретик, органист, педагог; связь между французской классикой и современностью в его творчестве. Ассимиляция множественных традиций от грегорианики, элементов фольклора до идей К. Дебюсси, М. Равеля, И.Ф. Стравинского. Органичное преломление взаимоисключающих влияний. Религиозно-пантеистические основы музыкальной поэтики О. Мессиаана. Программность его сочинений, основанная на числовой и цветовой теологической символической теории ритма: поиски "аметрической" музыки под влиянием древнегреческой и индуистской ритмики, разнообразие полиметрических и полиритмических моделей. "Лады ограниченных транспозиций". Периодизация творчества с кульминацией в завершающем "периоде синтеза". Педагогическая деятельность. Влияние идей Мессиаана на творчество композиторов европейского авангарда второй волны.

Тема 22. Музыкальная культура Австрии. Экспрессионизм и новая венская школа. Неовенская оперетта.

Развитие экспрессионизма в австрийском искусстве. Ведущая роль в музыкальной жизни "нововенской" школы во главе с А. Шенбергом. Высокий уровень музыкально-театральной и концертной жизни Вены, организация международных моцартовских фестивалей в Зальцбурге, выдающееся искусство дирижеров (Б. Вальтер). Упадок художественной жизни Вены после присоединения к гитлеровской Германии.

Шенберг как крупнейший представитель экспрессионизма в музыке, глава "нововенской" школы, создатель серийной техники. Основные этапы творчества. Влияние позднего романтизма в раннем периоде творчества (на примере оратории "Песни Гурре"). Поворот атонализма, влияние символизма и экспрессионизма на образы и сюжеты. Новая трактовка инструментального ансамбля, прием *Sprechstimme*. Воскрешение старинных полифонических форм. Серийная техника и ее конструктивно-эстетические основы. Немецкий и американский периоды творчества Шенберга. Религиозная тематика в последних сочинениях. А.Шенберг - педагог и теоретик.

Альбан Берг. Гуманистическая и социальнокритическая направленность его творчества. Эволюция творчества Берга. Опера "Воцтек". Экспрессионистская трактовка сюжета. Новаторское решение оперных форм. Преобладание декламационности над песенностью при разностороннем использовании вокального начала. Драматургическая роль оркестра. Свободное претворение двенадцатитоновости. Новые тенденции в позднем периоде творчества Берга. Концерт для скрипки с оркестром - вершина инструментальной музыки Берга.

Антон Веберн. Периодизация творчества композитора. Ориентация композиторского творчества на стиль нидерландской полифонической школы. Тотальная серийность. Новые представления о музыкальном времени. Предельная смысловая концентрированность и афористичность высказывания. Работа с индивидуализированными камерными составами. Влияние открытий А. Веберна на становление композиторов послевоенного авангарда.

Развитие жанров популярной музыки, новый расцвет оперетты. Ференц Легар, Имре Кальман, Оскар Штраус, Лео Фалль как представители неовенской оперетты. Обращение к современной тематике, обновление драматургических средств, интенсивное симфоническое развитие, использование лейтмотивов. Проникновение в оперетту конфликтности, влияние оперного, лирико-психологического начала. В основе сюжетов - любовная история с острой интригой, эмоциональными взлетами и падениями, обыгрывающая социальное неравенство партнеров. Мелодраматизм ситуаций, оттеняемых сюжетной линией второй "каскадной" пары влюбленных. Обращение к венгерским и румынским фольклорным элементам, прежде всего - к стилю "вербункош". Опора на жанры чардаша, вальса, а также модных бытовых танцев той эпохи - шимми, фокстрота, танго, регтайма. Влияние джазовой стилистики.

Тема 23. Музыкальная культура Германии. Неоклассицизм. Творчество Рихарда Штрауса, Пауля Хиндемита и Карла Орфа.

Художественная жизнь Германии Веймарского периода. Параллельность существования позднеромантического академизма и стиля модерн.

Жизненный и творческий путь Р. Штрауса. Отражение в его музыке тенденций романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, неоклассицизма. Романтизм как главная эстетическая и художественная база для композитора. Период до первой мировой войны - наиболее значительный этап творчества. Основные жанры - симфоническая поэма и опера.

Социальный музыкальный театр Брехта - Вайля. Песенное и хоровое "пролетарское" искусство Х. Эйслера.

Конструктивизм и "новая деловитость" ранних опусов П. Хиндемита. Неоклассицистские тенденции в творчестве Хиндемита и Орфа.

Мощная волна художественной эмиграции после прихода к власти нацистов. Возникновение "центров" новой немецкой музыки в США (1933-1945). Возрождение немецкой культуры после второй мировой войны в условиях разъединенной Германии. Развитие авангардистских тенденций в ФРГ.

Высокий уровень музыкального исполнительства в Германии в XX веке. Деятельность выдающихся дирижеров В. Фуртвенглера, О. Клемперера, Б.Вальтера, Г. Караяна; пианиста А. Шнабеля, певца Д. Фишер-Дискау. Авторитет немецкого музыкознания (Г. Аберт, К. Закс).

Тема 24. Фольклористическая тенденция в музыке XX века.

Значимость фольклористических тенденций в XX в. для композиторов стран Восточной Европы. Новаторство через взаимодействие с фольклором.

Возможность более точной фиксации фольклорных явлений с изобретением фонографа. Организация экспедиций в отдаленные и трудно-доступные уголки Европы. Открытие древних пластов народного музыкального творчества. Публикация сборников народных песен и инструментальных наигрышей.

Способы обращения композиторов к фольклорному материалу: от расширения звуковой среды до глубокого проникновения в образный и ритмоинтонационный строй народной музыки. Критика опыта использования фольклора предшественниками (музыкантами XIX в.). Влияние раннего Стравинского и Бартока на все национальные школы.

Выдвижение венгерской музыкальной школы в начале XX века в ряд ведущих национальных музыкальных школ Европы. Ее новаторский, подчеркнuto антиромантический характер. Отказ от воплощения в композиторском творчестве стилевых черт вербункоша. Открытие и всестороннее изучение крестьянской венгерской музыки, основанной на пентатонике. Деятельность Б. Бартока и З.Кодая. Утверждение старинной народной традиции в качестве творческой базы для реализации смелых исканий в области музыкального языка.

Жизненный и творческий путь Белы Бартока. Периодизация творчества. Эволюция стиля. Влияние культуры позднего романтизма и символизма в ранних произведениях Бартока. Освоение новых выразительных средств (*Allegro barbaro*, Вторая соната для скрипки и фортепиано, балет "Чудесный мандарин"). Опера "Замок герцога Синяя Борода" - символистская драма с выраженными экспрессионистскими чертами. Позиция Бартока по отношению к фольклору и его преломлению в композиторском творчестве ("Дивертисмент" для струнного оркестра; Концерт для оркестра, "Румынские танцы"). Постепенное "просветление" стиля. "Музыка для струнных, ударных и челесты", фортепианный цикл "Микрокосмос", инструментальные концерты, поздние квартеты. Наследие Бартока в XX веке.

Музыка Чехии и Словакии. Использование моравского фольклора в творчестве Л. Яначека. А. Хаба - выразитель авангардных тенденций в чешской музыке 20-30х годов, его эксперименты в области микрохроматики.

Многосоставность и разножанровость творчества Б. Мартину. Претворение словацких фольклорных элементов в музыке Э. Сухоня.

Музыкальная культура Болгарии. Связь с городским бытом первых болгарских композиторов. Хоровые "китки" - одна из ранних форм профессионального музыкального искусства (Э. Манолов, А. Букорешлиев, Д. Христов). Болгарская крестьянская песня как источник творческого вдохновения для композиторов второго поколения: П.Стайнова, Л. Пипкова, П. Владигерова. Отказ от этнографического цитатного использования народных мелодий. Стремление к передаче мироощущения болгарского народа, его художественного мышления в музыкальной системе образов.

Активное соби́рание и изучение фольклора на рубеже XIX-XX веков в Румынии. Джордже Энеску - родоначальник национальной музыкальной классики, "румынский Глинка". Влияние австро-немецкого романтизма на стиль композитора. Многогранность творческой деятельности: скрипач-виртуоз, дирижер, педагог, просветитель, композитор. Обобщение в творчестве Энеску разных слоев румынского фольклора (от древнейших до более поздних) и достижений мировой музыкальной культуры. Использование подлинных народных мелодий в "Румынской поэме", двух "Румынских рапсодиях". Отказ от цитирования в Третьей скрипичной сонате "В румынском народном стиле", воссоздающей образность, тематизм и ритмику искусства лэутаров - румынских скрипачей-виртуозов. Национальный колорит оперы "Эдип".

Обращение к курпёвскому и подгальскому фольклору польского композитора Кароля Шимановского в поздний период творчества: вокальный цикл "Слопевне", 20 мазурок для фортепиано, 6 курпёвских песен для смешанного хора. Воссоздание крестьянского свадебного обряда в балете "Харнаси". Глубокое осмысление польских национальных традиций в "Stabat mater".

Тема 25. Музыкальная культура Англии и США.

Музыкальное возрождение Англии в конце XIX - XX веках. Фольклор и старые мастера, установление связей с современной европейской музыкальной культурой (австро-немецким романтизмом, французским импрессионизмом). Творчество С. Скотта, Г. Холста, Ф. Дилиуса.

Бенджамин Бриттен как вершина английской композиторской школы XX в. Органичное претворение в его произведениях идей современности и самобытного национального искусства. Поиски способов взаимодействия традиций западной и восточной культуры. Нравственно - этическая направленность творчества. Тема детства у Бриттена. Картины родной природы (Восточного побережья Англии) в творчестве композитора. Психологическая нагрузка его музыкальных пейзажей. Этапы творческого пути, обзор жанров.

Оперные сочинения Бриттена: "Питер Граймс", "Поворот винта", "Смерть в Венеции", оперы - притчи. Музыкально-театральные произведения для детей: "Маленький трубочист", "Ноев ковчег", "Золота тщета". Вовлечение слушательской аудитории в хоровое пение и инструментальное музицирование.

Близость симфонизму Малера и Шостаковича в масштабных оркестровых произведениях.

Интерес к европейскому авангарду и музыкальным новациям в английской музыке с 50-х годов. Расширение музыкальной географии страны, появление музыкальных объединений и фестивалей современной музыки в Челтнеме, Эдинбурге, Олдборо, Йорке, Ковентри.

"Манчестерская группа" композиторов, открывшая новые горизонты в развитии современной британской музыки: Питер Максвелл Дейвис (основатель и лидер), Харрисон Биртвисл, Александр Гёр, Элгар Ховарт, Джон Огдон.

Соединение разных этнических элементов (африканских, арабских, индийских, китайских, кельтских, австралийских), традиций классической и популярной музыки (джаз, рок, поп) в творчестве Карла Дженкинса. Пропаганда ценностей мультикультурализма в "Мессе мира. Вооруженный человек" для солистов, хора и оркестра, написанной на английском, арабском и латинском языках. Совмещение народных инструментов, оркестра и голоса в многочастном проекте "Adiemus". Романтическая "сага" "Imagined Oceans" - цикл из 14 пьес, посвященных обнаруженным астрономами на поверхности Луны объектам.

Формирование профессионального композиторского творчества США в результате взаимодействия традиций европейской и афро-американской музыки. Роль европейских композиторов и исполнителей в становлении американской культуры. Влияние стилистических приемов джазовой музыки на композиторское творчество в Америке и Европе.

Чарльз Айвз (1874 - 1954) - крупнейший новатор в музыке XX века. Предвосхищение им многих средств европейской композиторской техники второй половины XX в.

Англокельтские и мексиканские истоки творчества А. Копленда. Продолжение европейских романтических традиций в произведениях С. Барбера, присущий им лирический строй. Опыты в области оперного жанра: сочинения Д.К. Менотти, У.Г. Стила, Л.Бернштейна.

Джордж Гершвин (1899 - 1937) - первый американский композитор, достигший мирового признания. Значение Гершвина как крупного национального симфониста, добившегося серьезных успехов на пути симфонизации джаза, и как создателя национальной оперы США.

Эволюция жанра мюзикла. Творчество Л. Бернштейна, С.Сондхайма и Э.Л. Уэббера.

Тема 26. Послевоенный авангард

Крупнейшие центры послевоенного авангардного искусства - Дармштадт, Кельн, Донауэшинген, Париж. Ведущие авторы эпохи - композиторы Германии, Франции, Италии - К. Штокхаузен, Х.В. Хенце, М. Кагель, О. Мессиан, П. Булез, П. Шеффер, А. Пуссер, Л. Ноно, Л. Берно; грек Я. Ксенакис, венгр Д. Лигети, поляки В. Лютославский, К. Пендерецкий, американцы Дж. Кейдж, Т. Райли, Ф. Гласс.

Интенсивное освоение новых композиторских идей и технических систем, развитие серийного метода А. Веберна. Сериализм, пуантилизм, сонористика, электронная музыка, алеаторика, музыка по математическим проектам, конкретная музыка, медитативная музыка, минимализм (краткая характеристика направлений и техник, важнейшие представители и произведения). Использование черт неевропейских культур. Новые концепции тембра, ритма, формы, звукового пространства. Первая и вторая волна авангарда; эклектизм в музыке эпохи постмодернизма.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

music fancy - <http://www.musicfancy.net/ru/music-history/135>

Елена КИНДЮХИНА. Музыкальный театр Пуленка - <http://www.opentextnn.ru/music/epoch%20XX/?id=4920>

Зарубежная музыка XX века - http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/zar_muz.htm

Классическая музыка - <http://www.classic-music.ru/zm3.html>

Стравинский, И.Ф. Диалоги. Воспоминания, размышления, комментарии - http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/stravinskiy/0/j0.html

Стригина Е.В. Музыка XX века -

http://nashaucheba.ru/v53555/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B5.%D0%B

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
Семестр 1			
	<i>Текущий контроль</i>		
1	Тестирование	УК-5	1. Предпосылки возникновения музыкального искусства. Музыка древнего мира. Музыка Средневековья и Возрождения.
2	Письменная работа	ОПК-4	2. Музыкальная культура XVII - первой половины XVIII вв. Стили барокко, рококо, ранний классицизм. Возникновение оперы. Развитие жанров инструментальной музыки. 3. И.С.Бах: жизнь и творчество. 4. Г.Ф. Гендель: жизнь и творчество.
Семестр 2			
	<i>Текущий контроль</i>		

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
1	Письменная работа	ОПК-4	7. Сонатно-симфонический цикл в творчестве Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л.Бетховена. Ораториальное творчество И. Гайдна.
2	Письменная работа	ОПК-8	5. Венский классицизм. Оперная реформа К.В. Глюка.
Семестр 3			
Текущий контроль			
1	Письменная работа	ОПК-8	11. Немецкая романтическая опера. Творчество К.М. Вебера и Р.Вагнера. 12. Итальянская романтическая опера бельканто: Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти. Творчество Дж.Верди.
2	Письменная работа	ОПК-4	10. Музыкальная культура Франции первой половины XIX века. Французская большая опера и творчество Дж. Мейербера. Романтический балет. Творчество Г.Берлиоза.
		Экзамен	ОПК-4, ОПК-8, УК-5
Семестр 10			
Текущий контроль			
1	Тестирование	ОПК-8 , ОПК-4	21. Музыка Франции. Творчество Эрика Сати. Группа шести. "Молодая Франция" и творчество О.Мессиана. 22. Музыкальная культура Австрии. Экспрессионизм и новая венская школа. Неовенская оперетта. 24. Фольклористическая тенденция в музыке XX века. 25. Музыкальная культура Англии и США.
2	Письменная работа	ОПК-4	25. Музыкальная культура Англии и США.
		Зачет	ОПК-4, ОПК-8, УК-5

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Семестр 1					
Текущий контроль					
Тестирование	86% правильных ответов и более.	От 71% до 85 % правильных ответов.	От 56% до 70% правильных ответов.	55% правильных ответов и менее.	1
Письменная работа	Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	2
Семестр 2					
Текущий контроль					

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Письменная работа	Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	1
					2
Семестр 3					
Текущий контроль					
Письменная работа	Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	1
					2
Экзамен	Обучающийся обнаружил всестороннее, глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.	Обучающийся обнаружил полное знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	1
					2
Семестр 10					
Текущий контроль					

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Тестирование	86% правильных ответов и более.	От 71% до 85 % правильных ответов.	От 56% до 70% правильных ответов.	55% правильных ответов и менее.	1
Письменная работа	Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьезные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	2
	Зачтено		Не зачтено		
Зачет	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины.		Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.		

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

1. Тестирование

Тема 1

1. Назовите жанр застольной песни, распространенный в Древней Греции:

- А) гипорхема
- Б) пеан
- В) эпиникий
- Г) гимней
- Д) дифирамб
- Е) сколия

2. Впишите пропущенное слово:

_____ - известный праздник в Спарте, справлявшийся в июле месяце на протяжении 6-10 дней. Празднество представляло соединение музыкальных, оркестрических и гимнастических упражнений.

3. Впишите пропущенное слово:

_____ в Древней Греции - профессиональный исполнитель эпических песен под аккомпанемент щипкового инструмента форминги.

4. Назовите мастера хоровой лирики в Древней Греции, эпиникии которого существенно повлияли на развитие жанра оды в европейской литературе:

- А) Эсхил
- Б) Гомер
- В) Пиндар
- Г) Софокл
- Д) Гераклит Эфесский

5. Кто стоял во главе песенной школы на острове Лесбос?

- А) Сапфо
- Б) Мезомед
- В) Пиндар

Г) Софокл

6. Впишите название лада, олицетворявшего у древних греков воинственный характер: _____, фригийский, лидийский.

7. Найдите струнные щипковые инструменты, распространенные в Древней Греции:

А) авлос

Б) форминга

В) сиринкс

Г) лира

Д) кифара

8. Впишите пропущенное слово:

_____ - это сцена для хора в античной трагедии.

9. Автор "Октоиха" - свода гимнов, сгруппированных по 8 ладам:

А) Бардезан

Б) Ефрем Сирин

В) Роман Сладкопевец

Г) Гвидо Артетинский

Д) Иоанн Дамаскин

Е) Вольфрам фон Эшенбах

10. Укажите представителей французского музыкально-поэтического движения в эпоху Средневековья:

А) шпильманы

Б) мейстерзингеры

В) трубадуры

Г) труверы

Д) миннезингеры

11. Ранняя форма многоголосия носила название:

А) хорал

Б) кондукт

В) тропа

Г) кондукт

Д) секвенция

Е) органум

12. Впишите имя музыкального деятеля средневековья:

_____ применил систему из 3-4 линий как стан и при обучении певчих стал использовать систему Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La.

2. Письменная работа

Темы 2, 3, 4

Определите на слух фрагмент музыкального произведения с указанием раздела формы, темы, жанра, композитора:

Уильям Бёрд. Гальярда ВК 14 b, жига ВК 22 для вёрджинала.

Джон Булл. Праздник св. Томаса, Герцогиня из Той-Брансуик.

Томазо Альбиниони (Ремо Джазотто). Адажио для органа и струнных.

Грегорио Аллегри. Miserere.

Клаудио Монтеверди. Ария Орфея из оперы "Орфей", Плач Ариадны из оперы "Ариадна".

Генри Пёрселл. Плач Дидоны из оперы "Дидона и Эней".

Никола Порпора. Ария Ациса "Alto giove" из оперы "Полифем".

Арканджело Корелли. Concerto grosso соль минор ор.6 ♠8 "Рождественский" 1 часть; Соната (вариации) для скрипки и басса континуо ре минор "Фолия" ор.5 ♠12. .

Джузеппе Тартини. Соната для скрипки и фп. соль минор "Дьявольские трели".

Антонио Вивальди. Gloria (♠1, ♠2, ♠12); Концерт для флейты с оркестром соль минор "Ночь" ор. 10 ♠2;

Скрипичные концерты "Времена года".

Жан-Филипп Рамо. Концерты для клавесина, скрипки и виолончели ♠ 4 B-dur; Концерт ♠ 5 d-moll; пьесы "Перекликание птиц", "Курица", "Тамбурин", "Нежные жалобы", "Дикари".

Франсуа Куперен. "Тростники", "Жнецы", "Маленькие ветряные мельницы".

Луи-Клод Дакен. Кукушка.

Жозеф Николя Панкрас Руайе. Скифский марш.

Георг Фридрих Гендель. Concerto grosso соль минор ор.6 ♠6.; Концерт ♠ 1 соль минор для органа и струнных

NWV 289;Пассакалия из сюиты g-moll; Сарабанда из сюиты d-moll ♠11; Музыка на воде ♠2. Часть 2. Alla Hornpipe;

Музыка фейерверка: Увертюра; Ария Альмилены "Lascia Ch'io pianga", ария Ринальдо "Cara Sposa" из оперы

"Ринальдо"; Ария Брадаманты, ария Руджеро из оперы "Альцина"; Ария Клеопатры "Da tempeste il legno infranto"

из оперы "Юлий Цезарь"; Увертюра, Хор филистимлян D-dur из 1 части, Ария Самсона "Вечная ночь", ария

Харафы, Ария Далилы "Как жалобно плачет голубка одна", Ария израильянки из оратории "Самсон"; Хор

"Аллилуйя" из оратории "Мессия".

Иоганн Себастьян Бах. Месса си минор. Вступительный хор; Страсти по Матфею: ария альты; Вступит. хор из "Страстей по Иоанну"; Хор "Ihr lieblichste Blicke, ihr freudige Stunden ("Ее прекрасные взгляды, ее счастливые часы"), ария тенора "Willst du sich nicht mehr ergetzen?" из "Охотничьей кантаты"; Бранденбургский концерт ♠2 Фа мажор. 1 часть; Итальянский концерт; Ария из Вариаций Голдберга; Хорошо темперированный клавир: 1 том: прелюдии и фуги до мажор, до минор, Ре мажор, ре минор, ми бемоль минор, Си бемоль мажор, си бемоль минор. 2 том: фа минор;

Инвенции двухголосные: ре минор, ля минор, фа мажор, си бемоль мажор; Инвенция трехголосная фа мажор; Ария из Оркестровой сюиты ♠3; Каприччо на отъезд возлюбленного брата BWV 992; Концерт для 4 клавиров и струнных ля минор; Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор; Чакона из партиты ♠2 для скрипки соло; Токката и фуга ре минор; Хоральная прелюдия фа минор для органа.

Семестр 2

Текущий контроль

1. Письменная работа

Тема 7

Определите на слух фрагмент музыкального произведения с указанием раздела формы, темы, жанра, композитора:

Йозеф Гайдн. Симфония ♠45 "Прощальная": части 4, 5; Симфонии ♠92 (Оксфордская), 96 (Чудо), 103 ("С тремоло литавр"), 104 ("Лондонская"); Соната Ре мажор; Соната ми минор: часть 1.

Вольфганг Амадей Моцарт. Маленькая ночная серенада. Части 1, 3; Симфония ♠40; Соната ля мажор для клавира; Реквием: части "Kyrie eleison", "Dies irae", "Tuba mirum", "Lacrimosa"; Концерт для клавира ре минор (♠20).

Людвиг ван Бетховен. Симфония ♠5: части 1,2, 3; Симфония ♠6; Симфония ♠7: часть 2; Симфония ♠9: часть 4; Соната для фортепиано ♠8 "Патетическая"; Соната ♠14 "Лунная"; Соната ♠17: часть 3; Соната ♠21 "Аврора". Часть 1; Соната ♠23 "Аппассионата"; Рондо "Ярость по поводу утерянного гроша"; Фортепианный концерт ♠5; Увертюра "Эгмонт".

2. Письменная работа

Тема 5

Определите на слух фрагмент музыкального произведения с указанием раздела формы, темы, жанра, композитора:

Кристоф Виллибальд Глюк. Мелодия, хор и танец фурий, ария Орфея из оперы "Орфей".

Увертюра к опере "Ифигения в Авлиде"; Увертюра, ария Альцесты "Divinités du Styx" из 1 действия, ария Альцесты "Ah, malgre moi" из 2 действия оперы "Альцеста".

Вольфганг Амадей Моцарт. Ария Дон Жуана с шампанским, Дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы "Дон Жуан"; Увертюра, ария Керубино, ария Фигаро из оперы "Свадьба Фигаро"; Ария Царицы Ночи, ария Папагено "Я самый ловкий птицелов", дуэт Папагено и Папагены из оперы "Волшебная флейта".

Семестр 3

Текущий контроль

1. Письменная работа

Темы 11, 12

Определите на слух фрагмент музыкального произведения с указанием раздела формы, темы, жанра, композитора:

Джоаккино Россини Квнтет из оперы "Моисей в Египте".

Увертюра к опере "Сорока-воровка".

Увертюра к опере "Севильский цирюльник".

Каватина Фигаро каватина "Largo al factotum" ("Место! Раздайся шире, народ!") из оперы "Севильский цирюльник".

Хор тирольцев из оперы "Вильгельм Телль"

Винченцо Беллини. Каватина Нормы "Casta Diva", Хор "Война" из оперы "Норма".

Гаэтано Доницетти. Романс Неморино "Una Furtiva Lagrima" ("Потаенная слеза") из оперы "Любовный напиток";

Ария безумной Лючии "Il dolce suono" ("Нежный звук"), Секстет из оперы "Лючия ди Ламмермур"; Каватина Линды "O Luce di Quest'anima" ("О свет души") из 1 действия оперы "Линда ди Шамуни".

Джузеппе Верди. Хор рабов-иудеев из оперы "Набукко".

Песенка Герцога "Сердце красавицы", ария Джильды "Сердце радости полно", хор "Тише, тише", квартет из 4 действия оперы "Риголетто"

Застольная песнь из оперы "Травиата"

Финальная фуга из оперы "Фальстаф"

Песня об иве и молитва Дездемоны из 4 действия оперы "Отелло"

Марш, прощальный дуэт Аиды и Радамеса из оперы "Аида"

Lacrimosa из Реквиема.

Карл Мария Вебер Хор охотников из 3 действия оперы "Вольный стрелок".

Рихард Вагнер Песня моряков из 1 действия оперы "Летучий голландец".

Увертюра к опере "Тангейзер".

Увертюра и сцена смерти Изольды из оперы "Тристан и Изольда".

Песня Вальтера из 3 действия из оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры".

Вступление к опере "Золото Рейна".

Полет валькирий из оперы "Валькирия".

Траурный марш из оперы "Гибель богов".

Эпизод таинства Страстной пятницы (финал 2 сцены 3 действия) оперы "Парсифаль".

2. Письменная работа

Тема 10

I.

1. Укажите оперы Мейербера:

А) "Пророк"

Б) "Пират"

В) "Гугеноты"

Г) "Танкред"

Д) "Роберт-дьявол"

Е) "Норма"

Ж) "Золушка"

З) "Фьеррабрас"

2. Вставьте пропущенное слово:

Французская большая опера обычно состояла из _____ действий.

3. Лейтмотив, который объединяет все части "Фантастической" симфонии Г. Берлиоза:

А) лейтмотив любви

Б) лейтмотив возлюбленной

В) лейтмотив страданий

Г) лейтмотив смерти

4. Установите соответствие номера и сочинения, в которое он входит:

а) Романс Матильды

б) Балет сильфов

в) Серенада горца из Аbruццо

г) Вариация Джеймса

д) Смерть Ганса (Ганс и Виллисы)

е) Фонтаны виллы д'Эсте

1. "Гарольд в Италии"

2. "Сильфида"

3. "Вильгельм Телль"

4. "Осуждение Фауста"

5. "Жизель"

6. "Годы странствий"

II. Определите на слух фрагмент музыкального произведения с указанием раздела формы, темы, жанра, композитора:

Джакомо Мейербер. Коронационный марш из оперы "Пророк"; Ария Диноры (с тенью) "Ombre Légère" из оперы "Динора"; Ария Васко да Гама "О блаженство, упоенье!" ("O Paradiso") из оперы "Африканка".

Адольф Адан. Смерть Ганса (Виллисы и Ганс) из 2 действия балета "Жизель".

Гектор Берлиоз. Балет сильфов (медленный вальс), Венгерский марш, скачка в бездну Фауста и Мефистофеля из драматической легенды "Осуждение Фауста"; "Фантастическая симфония": часть 2 (Бал).

Экзамен

Вопросы к экзамену:

1. Зарождение музыки. Музыкальное искусство стран Древнего Востока.

2. Музыкальная культура Древней Греции и Древнего Рима.

3. Музыка эпохи средневековья. Стиль Ars nova.

5. Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Нидерландская (франко-фламандская) и итальянская школы. Полифония строгого письма. Жанры вокальной музыки.

6. Развитие инструментальной музыки в эпоху Возрождения: инструментарий, жанры, органная и лютневая школы.

7. Английские вёрджиналисты.

8. Общая характеристика музыкальной культуры XVII - первой половины XVIII вв. Флорентийская камерата и рождение оперы.

9. Творчество Клаудио Монтеверди.

10. Римская, венецианская и неаполитанская оперные школы. Оперы-seria и оперы-buffa. Стиль бельканто. Развитие оперного жанра в Германии, Англии и Франции.

11. Итальянская скрипичная музыка эпохи барокко. Творчество Антонио Вивальди.

12. Стиль рококо. Французские клавесинисты.
13. И.С. Бах: жизнь и творчество.
14. Органное и клавирное творчество И.С. Баха. Бранденбургские концерты.
15. Вокально-хоровая музыка И.С. Баха.
16. Г.Ф. Гендель: жизнь и творчество.
17. Венский классицизм.
18. Оперная реформа К.В. Глюка.
19. Опера "Орфей" К.В. Глюка.
20. В.А. Моцарт: жизненный и творческий путь.
21. Оперное творчество В.А. Моцарта.
22. Й. Гайдн: жизненный и творческий путь. Оратории и симфонии.
23. Л. Бетховен: жизненный и творческий путь.
23. Бетховен-пианист. Фортепианные сонаты.
24. Симфоническое творчество Л. Бетховена.
25. Жанр струнного квартета у венских классиков.
26. Музыкальный романтизм.
27. Франц Шуберт: жизнь и творчество.
28. Бидермайер и творчество Феликса Мендельсона.
29. "Поэт фортепиано" Фридерик Шопен.
30. "Спорный гений" Ференц Лист.
31. Фантазии и реальность Роберта Шумана.
32. Итальянская романтическая опера belcanto.
33. Французский музыкальный театр первой половины XIX столетия. Творчество Дж. Мейербера.
34. Творчество Г. Берлиоза.
35. Немецкая романтическая опера. Творчество К.М. Вебера.
36. Оперная эстетика Р. Вагнера.
37. "Кольцо нибелунга" Р. Вагнера.
38. Оперное творчество Дж. Верди.
39. Чешская музыкальная школа: творчество Б. Сметаны и А. Дворжака.
40. Норвежская музыкальная школа и творчество Э. Грига.
41. Творчество И. Альбениса и течение Ренасымента.
42. И.Брамс: жизнь и творчество.
43. Антон Брукнер: жизнь и творчество.
44. Французский музыкальный театр второй половины XIX века.
45. Веризм. Оперное творчество Дж. Пуччини.
46. Г. Малер: жизнь и творчество.
47. Музыкальный импрессионизм и творчество К. Дебюсси.
48. М. Равель: жизнь и творчество.

Семестр 10

Текущий контроль

1. Тестирование

Темы 21, 22, 24, 25

1. Установите авторство учебно-методических трудов:

- 1) "Шульверк"
- 2) "Руководство по композиции", "Мир композитора"
- 3) "Учение о гармонии"

- а) Хиндемит
- б) Шенберг
- в) Орф

2. Отметьте языки, которые К. Орф использовал в текстах к своим произведениям:

- А) татарский
- Б) датский
- В) иврит
- Г) старофранцузский
- Д) русский
- Е) баварский диалект
- Ж) средневековый немецкий
- З) латынь
- И) китайский

3. Определите род исполнительской деятельности композиторов:

- 1) Хиндемит а) пианист
- 2) Пуленк б) альтист, скрипач
- 3) Мессиан в) органист
4. Подчеркните фамилии немецких композиторов XX века:
 - 1) Хиндемит 8) Штокхаузен
 - 2) Барток 9) Бернстайн
 - 3) Онеггер 10) Шимановский
 - 4) Берг 11) Орф
 - 5) Кодай 12) Мартину
 - 6) Кейдж 13) Штраус
 - 7) Хенце 14) Вайль
5. Выберите соответствующие понятиям формулировки, логически завершающие фразу: "Это техника композиции, основанная на:
 - а) комбинациях изолированных звуков, образующих "точки"
 - б) факторе случайности
 - в) использовании шумов или акустически деформированных звуков
 - г) игре темброкрасочными блоками
 - 1) алеаторика
 - 2) сонорика
 - 3) пуантилизм
 - 4) конкретная музыка
6. Определите жанры, в которых работал Э.Л. Уэббер:
 - А) симфония
 - Б) скрипичный концерт
 - В) мюзикл
 - Г) оратория
 - Д) рок-опера
 - Е) реквием
 - Ж) балет
 - З) сюита
 - И) мадригал
7. Определите годы жизни и смерти композиторов:
 - 1) Леош Яначек а) 1854-1928
 - 2) Джордже Энеску б) 1881-1945
 - 3) Бела Барток в) 1881-1955
 - 4) Кшиштоф Пендерецкий г) р. 1933
 - 5) Хоакин Родриго д) 1901-1999
8. Установите принадлежность композиторов национальным школам:
 - 1) Мануэль де Фалья
 - 2) Золтан Кодай
 - 3) Ангел Букорешлиев
 - 4) Джордже Энеску
 - 5) Кароль Шимановский
 - 6) Эйтор Вилла-Лобос
 - а) Испания
 - б) Болгария
 - в) Венгрия
 - г) Польша
 - д) Румыния
 - е) Бразилия
9. Удалите лишнее:

"Замок герцога Синяя Борода", "Чудесный мандарин", "Деревянный принц", "Енуфа", "Музыка для струнных, ударных и челесты", "Венгерский псалом", "Микрокосмос".
10. Определите род музыкально-исполнительской деятельности композиторов:
 - 1) Барток а) скрипач
 - 2) Энеску б) пианист
 - 3) Яначек в) органист
 - 4) Манолов г) бандонеонист
 - 5) Пьяцолла д) флейтист, хоровой дирижер, военный капельмейстер

2. Письменная работа

Тема 25

Определите на слух фрагмент музыкального произведения И. Стравинского с указанием раздела формы, темы, жанра:

Гершвин Д. Колыбельная Клары, Песня Порги "Богач, бедняк", Песенка Спортинг-Лайфа, Дуэт Порги и Бесс "Бесс, ты моя женщина" (3 картина) из оперы "Порги и Бесс"; Рапсодия в блюзовых тонах; Американец в Париже; Любимый мой.

Айвз Ч. Вопрос, оставшийся без ответа.

Керн Дж. "Дым" из мюзикла "Робертам.

Роджерс Р. "Оклахома" из мюзикла "Оклахома!"; Песня Марии "До-ре-ми" из мюзикла "Звуки музыки".

Лоу Ф. Ария Элизы "Я танцевать хочу" из мюзикла "Моя прекрасная леди".

Бернштейн Л. Вестсайдская история.

Херман Дж. "Хелло, Долли" из одноименного мюзикла.

Уэббер Э.Л. "Иисус Христос - суперзвезда"; "Pie Jesu" ("Милосердный Иисус") из "Реквиема";

"Память, "Маккавити, таинственный кот" из мюзикла "Кошки"; Дуэт Кристин и Призрака,

Ария Призрака "Музыка ночи" из мюзикла "Призрак оперы"; "Не плачь по мне, Аргентина" из мюзикла "Эвита".

Зачет

Вопросы к зачету:

1. Периодизация музыкальной культуры XX века.
2. Основные эстетические направления в западноевропейской музыке первой половины XX века.
3. Искания в области стиля в музыкальном искусстве первой половины XX в.
4. Неоклассический стиль И. Стравинского. Симфония псалмов.
5. Опера-оратория "Царь Эдип" И. Стравинского.
6. Музыка Франции первой трети XX века. Творчество Э. Сати и группа Шести.
7. Творчество Д. Мийо.
8. Симфоническое творчество А. Онеггера. Третья симфония. "Пасифик-231".
9. Вокально-хоровое творчество Ф. Пуленка. Моноопера "Человеческий голос".
10. "Молодая Франция" и творчество О. Мессиаана.
11. Цикл "20 взглядов на младенца Христа" О. Мессиаана.
12. Музыкальная культура Австрии первой половины XX века и стиль экспрессионизм.
13. Арнольд Шенберг: личность, творчество, музыкально-теоретическая концепция.
14. Творческий портрет А. Берга.
15. Опера "Воццек" А. Берга.
16. Скрипичный концерт А. Берга.
17. Черты стиля А. Веберна.
18. Музыка Германии первой половины XX века.
19. Творчество Р. Штрауса.
20. Симфоническая поэма "Тиль Уленшпигель" Р. Штрауса.
21. Творческий портрет Хиндемита.
22. Фортепианный цикл "Ludus tonalis" Хиндемита.
23. Симфонии Хиндемита "Художник Матис" и "Гармония мира".
24. Творчество К. Орфа.
25. Сценическая кантата "Carmina Burana".
26. Педагогическая деятельность К. Орфа.
27. Английская музыкальная культура и творчество Б. Бриттена.
28. "Путеводитель по оркестру" Б. Бриттена.
29. "Военный реквием" Б. Бриттена.
30. Музыкальная культура США.
31. Творчество Дж. Гершвина. Опера "Порги и Бесс".
32. Фольклористические тенденции в музыке XX в.
33. Творчество Б.Бартока.
34. Творческие искания Кш. Пендерецкого.
35. Эволюция мюзикла. " Вестсайдская история" Л. Бернштейна.
36. Творчество Э.Л. Уэббера. Рок-опера "Иисус-Христос - суперзвезда" Э.Л.Уэббера
37. Послевоенный авангард.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Этап	Количество баллов
Семестр 1			
Текущий контроль			
Тестирование	Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий.	1	10
Письменная работа	Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.	2	10
Семестр 2			
Текущий контроль			
Письменная работа	Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.	1	5
		2	10
Семестр 3			
Текущий контроль			
Письменная работа	Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.	1	5
		2	10
Экзамен	Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.		50
Семестр 10			
Текущий контроль			
Тестирование	Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий.	1	25
Письменная работа	Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.	2	25
Зачет	Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.		50

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1 Основная литература:

Камзолова, М.Н. Музыкальное путешествие по городам Германии [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Камзолова. - М.: СПб.; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2018. - 436 с. - ISBN 978-5-8114-3103-8 - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/102384/#1>

Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. - М.: СПб.; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2017. - 468 с. - ISBN 978-5-8114-2844-1 - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99800/#1>

7.2. Дополнительная литература:

Камзолова, М.Н. Музыкальное путешествие по городам Италии [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Камзолова. - М.: СПб.; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2017. - 280 с. - ISBN 978-5-8114-2345-3 - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/99110/#1>

Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. - М.: СПб.; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-8114-3641-5 -Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/110860/#4>

Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Самсонова. - М.: СПб.; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-2142-8- Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/112749/#2>

Сафиуллина, Л.Г. Зарубежная музыка XX века : учебное пособие / Л. Г. Сафиуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации, Высш. шк. искусств им. С. Сайдашева. - Казань: Школа, 2014. - 190 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

<http://krugosvet.ru> - <http://krugosvet.ru>

<http://musicfancy.net> - <http://musicfancy.net/ru/music-history/67>

<http://www.intoclassics.net/> - <http://www.intoclassics.net/>

<http://www.muzzal.ru> - http://www.muzzal.ru/istoriya_muz.htm

История зарубежной музыки XX века - http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/zar_muz.htm

Стригина Е.В. Музыка XX века -

http://nashaucheba.ru/v53555/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B5.%D0%B

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	Методические рекомендации к лекциям. На лекциях педагог освещает основные пути развития зарубежной музыки от древности до XX века включительно. Выявляются ведущие тенденции в функционировании музыкального искусства в Западной Европе и Америке в отдельные периоды: идеи, музыкальный язык, жанры, творческие объединения музыкантов, персоналии. На лекциях проводятся параллели с художественно-стилевыми явлениями русского музыкального искусства. На этой основе происходит культурологическое осмысление музыкально-исторического процесса, восприятие его в целостности.
практические занятия	На практических занятиях анализируются наиболее показательные музыкальные произведения, их драматургическое и стилистическое воплощение. Большое внимание уделяется прослушиванию и просмотру произведений, работе с нотным текстом (определение разделов формы, тематизма, музыкально-выразительных средств).
самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов подразумевает работу с текстами лекций, учебников, монографий и статей; конспектирование материала; прослушивание и запоминание на слух музыкальных произведений зарубежных авторов с выявлением основного тематизма, разделов формы, освоением их стилистического и жанрового своеобразия; исполнения фрагментов музыкальных сочинений зарубежных композиторов. Обучающимся следует прослушать указанные музыкальные произведения по клавирам и партитурам.

Вид работ	Методические рекомендации
тестирование	На тестирование выносятся вопросы и задания, выявляющие степень владения студентами фактологией: годы жизни и смерти композиторов; принадлежность творческим группам и объединениям; стилевая ориентация; национальные школы; композиционные техники; тематика, строение и драматургия произведений; основные тенденции развития в тот или иной период.
письменная работа	<p>Письменная работа позволяет экономить время преподавателя, дает возможность поставить всех студентов в одинаковые условия, возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов, возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя, возможность проверить обоснованность оценки, уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. Среди заданий представлены 2 типа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. определить на слух фрагмент изучаемого произведения с указанием композитора, сочинения, раздела формы, темы; 2. указать особенности развития жанров в творчестве зарубежных композиторов обозначенного периода. <p>Оба типа заданий необходимы для глубокого постижения материала. Первый тип заданий помогает обрести необходимый слуховой опыт, уметь свободно ориентироваться в музыкальном материале. Второй тип заданий способствует теоретическому осмыслению явлений зарубежной музыкальной культуры золотого века и предполагает развернутые ответы.</p>
экзамен	<p>Экзамен - это форма итоговой отчетности студента по дисциплине. Экзамен проводится по билетам или в форме собеседования (на выбор студента) для проверки знаний, навыков и умений студента. Огромную роль в успешной подготовке к экзамену играет правильная организация подготовки к нему. Рекомендуется при подготовке к экзамену 1. просмотреть вначале программу курса, с целью выявления наиболее проблемных тем и определения вопросов педагогу на консультации; 2. обратиться к рекомендованным педагогам учебно-методическим материалам, соблюдая последовательность изучаемых тем; 3. актуализировать слуховой опыт, накопленный в процессе изучения курса. Необходимо представлять основные периоды развития отечественной музыки; знать стилевые черты изученных композиторов; уметь анализировать пройденные произведения. При подготовке ответа следует выписать план, отражающий логику развертывания мысли.</p>
зачет	<p>В ходе подготовки к зачету обучающимся доводятся заранее подготовленные вопросы по дисциплине. При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые для успешной сдачи зачета. В ходе сдачи зачета учитывается не только качество ответа, но и текущая успеваемость обучающегося.</p>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Освоение дисциплины "История зарубежной музыки" предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Освоение дисциплины "История зарубежной музыки" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .