

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.3 История зарубежной музыки

Направление подготовки/специальность: 52.05.01 - Актерское искусство

Профиль/направленность/специализация: Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Артист драматического театра и кино

год набора: 2023

Тамбов, 2023

Автор программы:

Кандидат философских наук, доцент Милосердова Елизавета Николаевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское искусство (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1128).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «13» июня 2023 г. Протокол № 10

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» июня 2023 г. № 6.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалитета.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	20
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	31
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	33
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	33

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Владеет основами музыкальной грамоты, вокального пения, навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- организационно-управленческий
- творческо-исполнительский

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 04 Культура, искусство (в сферах: сценических искусств; киноискусства, творческой деятельности)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-4 Владеет основами музыкальной грамоты, вокального пения, навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения	Реализует знания основ музыкальной грамоты, взаимосвязь музыкального языка и музыкальной выразительности в стилях, направлениях и жанрах зарубежного музыкального искусства и применяет их в профессиональной деятельности

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Владеет основами музыкальной грамоты, вокального пения, навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения				
		Очная (семестр)				
		3	4	6	7	8
1	Ансамблевое пение в музыкальном спектакле		+			
2	Вокальный ансамбль		+			
3	История отечественной музыки			+		
4	Практический курс музыкальной грамоты	+				

5	Преддипломная практика					+
6	Сольное пение			+	+	

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

Дисциплина «История зарубежной музыки» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское искусство.

Дисциплина «История зарубежной музыки» изучается в 5 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 2 з.е.

Очная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	32
Лекции (Лекции)	16
Практические (Практ. раб.)	16
Самостоятельная работа (СР)	40
Зачет	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
5 семестр					
1	Зарубежная музыка (от античности до начала ХХІ века). Музыкальное искусство древности, средневековья и эпохи Возрождения.	2	2	4	семинар
2	Музыкальное искусство эпохи Барокко	2	2	4	семинар; Доклад
3	Музыкальное искусство эпохи Классицизма	2	2	4	семинар
4	Эпоха романтизма в западноевропейско й музыке.	2	2	4	семинар; Музыкальная викторина (Выполнение практических заданий); Доклад

5	Стилевое многообразие европейской музыки первой половины XX века, импрессионизм и экспрессионизм.	2	2	6	семинар
6	Неоклассицизм и фольклоризм в европейском музыкальном искусстве.	2	2	6	семинар; Доклад
7	Музыкальная культура стран Западной Европы, Англии и США в первой половине XX века	2	2	6	семинар
8	Панорама западно-европейской музыки второй половины XX века.	2	2	6	семинар; Музыкальная викторина (Выполнение практических заданий); Доклад

**Тема 1. Зарубежная музыка (от античности до начала XXI века).
Музыкальное искусство древности, средневековья и эпохи Возрождения.
(ПК-4)**

Лекция.

Музыка как форма общественного сознания. Роль и значение музыки в разные исторические эпохи. Народ - творец материальной и духовной культуры общества. Народное музыкальное искусство – основа профессионального творчества композиторов всех эпох. Многообразие путей исторического развития музыкальных культур различных регионов и стран. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.

Возникновение музыкального искусства. Объективная потребность развития искусства. Тесная связь с бытом. Древние очаги музыкальной культуры на Ближнем Востоке: музыка в Египте, Сирии, в Палестине. Музыкальная культура Индии. Музыкальный театр, система шрути, рага, нотация, инструменты. Музыка в Древнем Риме и Древней Греции. Учение об этосе, его разработка в трудах античных философов. Древнегреческая трагедия как нерасчленимое единство слова, музыки и танца. Воздействие античного наследия на дальнейший музыкально-исторический процесс.

Формирование типологических черт европейской музыкальной культуры в эпоху Средневековья. Раннее средневековье (IV – XII вв.). Культура феодального строя (светская и духовная), ее преломление в различных формах музицирования. Средневековый фольклор в искусстве народных музыкантов - жонглеров, менестрелей, шпильманов.

Григорианский хорал - ведущая форма музицирования в католическом храме, отвечающая идеологическим задачам средневековой религии. Борьба и взаимодействие григорианского хорала и народной песни.

Позднее средневековье (XIII - XV вв.). Разновидности григорианской хоровой монодии. Возникновение профессиональных светских песенных жанров в музыкально-поэтическом творчестве трубадуров, труверов и менезингеров, тесная связь их искусства с народным творчеством.

Возникновение профессионального многоголосия. Творчество Ф. де Витри и Г. де Машо. Рондели, баллады, вирелэ, их поэтический склад.

Общие направления развития, основные образно-тематические, жанровые и стилистические черты. Эпоха формирования наций. Демократизация музыкальной жизни. Прогресс инструментальной музыки. Широкие культурные связи между странами и народами Европы.

Западноевропейское музыкальное Возрождение. Расцвет культуры хоровой полифонии. Основные жанры: полифоническая песня - шансон, мотет, мадригал, месса. Ведущее значение культовых жанров и их связь с народной песней и светскими хоровыми жанрами. Полифоническая месса - высший музыкальный жанр в эпоху Ренессанса. Блестящий расцвет мадригала в XVI веке. Национальные композиторские школы эпохи Возрождения.

Народная песня. Музыка Реформации. Протестантский хорал. Исторические и общественные предпосылки возникновения оперы. Опера как высший синтетический вид музыкального искусства.

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. Какова роль и значение музыки в разные исторические эпохи?
2. Назвать периоды истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.
3. С чем связана объективная потребность развития искусства?
4. Перечислить особенности музыкальных культур Древней Индии и Китая.
5. В чем значение Древнегреческой трагедии для дальнейшего развития музыкального искусства?
6. Перечислить особенности культуры Раннего Средневековья.
7. Средневековый фольклор и искусство народных музыкантов.
8. Григорианский хорал - ведущая форма музицирования в католическом храме.
9. Возникновение профессиональных светских песенных жанров.
10. Перечислить основные образно-тематические, жанровые и стилистические черты музыки эпохи Возрождения.
11. Перечислить основные жанры музыкального искусства данной эпохи.
12. Назвать национальные композиторские школы эпохи Возрождения.
13. Каковы исторические и общественные предпосылки возникновения оперы?

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Средневековье: Среднев. баллады: «Mariam matrem», «Santa Maria»

Перотин Великий. Григорианская аллилуйя

Эпоха Возрождения:

Л.Маренцио Мадригал

Верделот. Мадригал

Аркадельт. Мадригал

Д. да Нола. Мадригал

Виллаэрт. Мадригал

Фр. да Милано. Фантазия

Ян Свелинг Псалм

Примерная тематика докладов по теме

Музыкальное искусство Древней Греции

Музыкальная культура Средневековья

История нотации.

Музыкальная культура Возрождения

Тема 2. Музыкальное искусство эпохи Барокко (ПК-4)

Лекция.

Кризис ренессансного гуманизма. Смятенность общественной психологии, глубокие противоречия эпохи. Движение Просвещения. Мажоро-минорная система, развитие гомофонно-гармонического мышления. Свободный стиль в полифонии, фуга. Основные жанры: опера, оратория, кантата, пассион, соната, увертюра, концерт.

Музыка в Италии XVII в. Эстетика барокко. Новаторство музыкального искусства. Опера. Европейские оперные школы (К. Монтеверди, А. Скарлатти, Г. Перселл).

Инструментальная музыка. Расцвет скрипичной музыки. Скрипичные школы (А. Корелли, А. Вивальди).

Английские вирджиналисты XVI – XVII веков. Французская клавесинная школа XVII – XVIII веков. Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо.

Немецкие органисты - предшественники И. С. Баха: П. Шютц, Д. Бухстехуде.

И.С. Бах (1685-1750). Творчество И. С. Баха - как обобщение эпохи господства полифонического стиля. Историческое значение творчества И.С. Баха. Бах как новатор. Взаимопроникновение полифонического и гомофонного стиля в его творчестве. Традиции различных музыкальных культур и их синтез у Баха.

Соотношение духовной и светской тематики у Баха. Ведущее значение жанров культового музицирования (духовные кантаты, пассионы, мессы, органнне хоральные обработки). Тесная связь культовых жанров с образностью, формами и музыкальным языком светских жанров (оперы, инструментального концерта). Жанр пассионов и его трактовка в духе идеалов гуманизма.

Инструментальные жанры и формы у Баха. Типы инструментальных циклов. Развитие формы фуги. Г. Гендель (1685 – 1759) и традиции различных музыкальных культур. Национальная природа и истоки творчества Генделя. Первые оперы. Итальянский период. Английский период. «Оперы нищих». Оратория – вершина творчества Генделя. Гражданско-героическая тематика, библейские сюжеты. Мелос, гармония, фактура, полифония. Оратория «Иуда Маккавей». Инструментальная музыка Генделя, пленэрные жанры. Гендель и музыкальный классицизм.

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. Перечислить основные жанры музыки эпохи Барокко
2. Перечислить европейские оперные школы
3. Перечислить основные стилистические черты инструментальной музыки. Назвать ее представителей
4. Каковы стилистические черты немецких органистов - предшественников И. С. Баха?
5. В чем сущность оперы-серия и оперы-буфф.
6. Перечислить основные стилистические черты творчества Генделя.
7. Перечислить основные жанры творчества Г.Генделя и их особенности.
8. *В чем историческое значение творчества И.С. Баха.*
9. *Перечислить основные периоды творчества И.С.Баха.*
10. *Основные жанры творчества И.С.Баха и их особенности.*

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Инструментальная музыка XVII века:

Фрескобальди. Токката

Д.Скарлатти. Соната h-moll

Рамо. Жига,

Дж. Доуленд. Королевская гальярда

Пахельбель. Чакона

Бухстехуде. Прелюдия и fuga fis-moll

А. Вивальди. Концерт «Времена года».

Г.Ф.Гендель. Оратория «Мессия»:

Увертюра, № 4, № 24, № 30, № 40, № 44

«Музыка фейерверка»

Concerto grossi № 1 op. 3.

И. С. Бах ХТК I том – прелюдии и фуги C-dur, c-moll, D-dur,

es-moll, g-moll; Итальянский концерт
 Органная токката и fuga ре минор.
 Месса си минор: № 1, 4, 15, 16, 17, 20, 23.

Примерная тематика докладов по теме

Органное искусство Италии и Германии XVII века
 Скрипичное искусство Италии XVII века
 Клавирное искусство Франции и Англии XVII века
 Черты стиля творчество И.С.Баха.
 Жанр оратории в творчестве Г.Ф.Генделя
 Жанр оперы-seria XVII века в Италии, Франции, Германии, Англии

Тема 3. Музыкальное искусство эпохи Классицизма (ПК-4)

Лекция.

Опера XVIII века в Европе. Опера-seria и опера-buff (Д. Перголези, Д. Чемароза). Мангеймская симфоническая школа. Возникновение сонатно-симфонического цикла.

Кризис европейского оперного искусства в середине XVIII в. Исторические предпосылки возникновения оперной реформы. Борьба направлений в области музыкального театра в разных странах. Идеи просветительства французских энциклопедистов (Дидро, Руссо, Вольтера) – эстетическая платформа оперной реформы Глюка (1714-1787). Опера «Орфей». Сюжет, идея. Преломление в ней реформаторских принципов Глюка.

Й. Гайдн (1732-1809) - родоначальник классического симфонизма. Народно-жанровые истоки его искусства. Многообразие жанров. Симфонический метод Гайдна. Его роль в развитии камерной и симфонической музыки. Оратории. Лондонские симфонии – высшее достижение гайдновского симфонизма.

В.А. Моцарт (1756-1791) - выдающийся представитель венского классицизма. Творчество Моцарта – одно из величайших явлений мировой музыкальной культуры. Высокий гуманизм, многогранность и широта охвата жизненных явлений и национально-культурных связей. Моцарт - новатор, крепко связанный с предшествующими традициями.

Стилевые особенности музыки Моцарта. Оперная реформа Моцарта, ее отличие от глюковской. Взаимопроникновение оперных жанров. Музыкальные характеристики. Композиция оперы. Важнейшие оперы Моцарта.

Симфоническое творчество. Взаимосвязь между инструментальной и оперной музыкой. Драматизм инструментального творчества Моцарта. Характеристика тематизма. Моцартовский цикл. Симфонии № 40.

«Реквием» – итог творческого пути. Глубокая человечность, трагедийность трактовки традиционного жанра духовной музыки.

Л. Бетховен (1770-1827) и французская буржуазная революция XVIII века. Бетховен и мировая культура. Бетховен как представитель немецкой культуры, его связь с диалектикой философских идей Канта. Бетховен как современник Гете и Гегеля. Отражение в творчестве демократических освободительных идеалов своего времени. Гражданский характер содержания и образов в творчестве Бетховена, демократизм музыкального языка.

Симфонизм как основной творческий метод. Две линии бетховенского симфонизма: героико-драматическая и лирико-жанровая (симфонии №5 и №6). Опера «Фиделио», ее идейно-образный замысел.

Последний период творчества Бетховена. Симфония № 9. Классические и романтические тенденции в творчестве Бетховена позднего периода.

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. Перечислить основные стилистические черты эпоха классицизма.
2. В чем сущность оперной реформы Глюка?
3. Значение Гайдна в развитии камерной и симфонической музыки.

4. Каковы стилевые особенности музыки Моцарта?
5. *Симфонизм как основной творческий метод Бетховена.*
6. В чем проявляется демократизм музыкального языка Бетховена?

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

К. Глюк. Опера «Орфей»: хор №1, ария и речитатив Орфея из I д.,
пляска и хор фурий из I к. 2д., мелодия флейты – 2к. 2д.,
сцена Орфея и Эвридики, ария Орфея «Потерял я Эвридику» из 3д.

Й. Гайдн Симфония № 103 с «тремоло литавр», симфония №45.

В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, дуэт Фигаро, Сюзанны,
каватина и ария Фигаро, ария Керубино из I д.; ария Графини
Симфонии № 40, Реквием: № 1, 2, 3, 6, 7.

Л. Бетховен. Сонаты для фортепиано: № 8, 14, 23;

Симфонии: № 5, 6, 9; Увертюра к трагедии «Эгмонт»

Примерная тематика докладов по теме

Особенности музыкального классицизма.

Оперная реформа Х.В.Глюка.

Ораториальное творчество Й.Гайдна.

Симфоническое творчество Й.Гайдна.

Стилистические черты творчества Й.Гайдна

Черты стиля творчества В.А.Моцарта

Симфоническое творчество В.А.Моцарта

Жанр оперы в творчестве В.А.Моцарта.

Черты стиля творчества Л.Бетховена

Симфоническое творчество Л.Бетховена

Жанр увертюры в творчестве Л.Бетховена

Тема 4. Эпоха романтизма в западноевропейской музыке. (ПК-4)

Лекция.

XIX век – век романтизма. Исторические условия возникновения этого течения. Понятие о романтизме. Сущность романтизма. Синтез искусств. Идеология романтизма. Музыка в иерархии искусств романтизма. Герой произведений у романтиков. Художественные и стилистические черты: субъективность высказывания, тема «лирической исповеди», элегичность звучания, мечтательность, поэтичность образов.

Усиление социальных мотивов в искусстве поздних романтиков. Сюжеты произведений. Интерес к историческому прошлому, «рыцарская тематика», мир сказок и фантастики (увертюры К.М. Вебера, оперы Р. Вагнера, музыка Э. Грига).

Пафос борьбы, страстные порывы к свободе в музыке Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, Г. Берлиоза.

Экзотический колорит Испании, стран Востока в музыке Ж. Бизе и Дж. Верди.

Жанры романтической музыки: песни, романсы, фортепианная миниатюра, циклические произведения, симфоническая поэма.

Особенности музыкального языка: обновление интонационного строя, господство лирических романсовых интонаций, особая красочность – гармоническая, темброво-изобразительная, фактурная, оркестровая; индивидуализация мелодического стиля.

Роль интуиции творца-художника в эпоху романтизма. Воздействие этого течения на последующие эпохи.

Преломление общих стилевых тенденций романтизма в национальных композиторских школах, индивидуальных стилях ведущих композиторов.

Ф. Шуберт (1797 – 1828) – первый венский романтик. Музыкальная жизнь Вены начала XIX в. и ее воздействие на творческую деятельность Шуберта. Роль бытовой и народной музыки в художественном формировании Шуберта.

Идейное содержание искусства Шуберта. Ведущее лирическое начало в творчестве. Вокальная лирика: ее истоки и связи с национальной поэзией. Ведущее значение песни в творчестве. Органическое претворение в песнях богатейшего музыкального фольклора: австрийского, хорватского, венгерского и др. Новые выразительные приемы. Песни Шуберта. Богатство тем, образов. Жанровое разнообразие, преломление бытовых жанров: серенады, колыбельной, баркаролы. Широкий круг поэтов, представленных в песнях, вокальные циклы.

Создание жанра фортепианной миниатюры. Жанр вальса и марша в фортепианной литературе. Симфоническое творчество Шуберта. Создание лирической симфонии нового типа, идейный замысел, круг образов. Песенная природа тематизма, колористические приемы, огромная роль деревянно-духовых инструментов, обогащение звучности старого оркестра.

Особенности творческого облика Шумана (1810 – 1856), прогрессивная направленность его романтизма, бунтарство, протест против косности, ограниченности, мещанства (филистерства) в немецком искусстве. Смелость идейно-художественных взглядов композитора.

Яркое новаторство Шумана – композитора. Живая актуальность замыслов, реальное, жизненное их воплощение в новых оригинальных формах. Острая характеристичность. Народно-бытовая основа музыки Шумана, опора на немецкую народную песенность, обширный круг бытовых жанров.

Идейная связь творчества Шумана с прогрессивной немецкой романтической поэзией и литературой. Вокальный цикл «Любовь поэта». Органическое слияние музыкальных и поэтических образов. Углубление в цикле лирико-психологического начала. Особенности структуры цикла.

Фортепианная музыка Шумана. Типичные образцы и выразительные средства, неразрывная связь с литературными образцами, программность, «новеллистический» характер пьес Шумана, своеобразие музыкальной формы циклы миниатюр. Отличие от шубертовских циклов и от сюиты XVIII века.

Ф. Мендельсон (1809 – 1847) и его роль в немецкой культуре первой половины XIX в., музыкально-общественная и творческая деятельность. Тесная связь с музыкальным бытом Германии того времени. Некоторая ограниченность художественно-эстетических взглядов, умеренное выражение романтического начала в творчестве Мендельсона. Круг характерных образов, большой жанровый диапазон.

Выдающееся значение Мендельсона как основателя и руководителя Лейпцигской консерватории и филармонии. Создание «Шотландской» и «Итальянской» симфоний, Скрипичного концерта.

«Песни без слов» – новый жанр романтической фортепианной миниатюры. Преобразование лирических образов. Демократичность, простота стиля. Широкое претворение бытовых музыкальных жанров.

Увертюра к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» – новый тип романтической увертюры.

Ф. Шопен (1810 – 1849) – классик польской музыки. Национально-освободительное движение в Польше в начале XIX века и его глубокие связи с творчеством Шопена. Тема Родины как главный стержень идейно-художественного содержания музыки Шопена. Своеобразное сочетание лирических образов с героико-драматической линией большинства сочинений Шопена. Романтические черты его творчества. Особенности его эстетики.

Особенности музыкального стиля Шопена. Влияние национальной польской музыки. Классические традиции. Яркое новаторство, обновление мелодики, метроритма, полифонии, ладогармонического языка.

Создание самобытного фортепианного стиля, раскрытие новых выразительных возможностей фортепиано.

Обзор творчества по жанрам. Расширение и обогащение жанров фортепианной миниатюры, новая трактовка Шопеном целого ряда жанров фортепианной музыки (ноктюрны, прелюдии, вальсы, этюды, баллады, особое значение национальных жанров – полонезы и мазурки), новые образцы крупной инструментальной формы (скерцо, баллада).

Г. Берлиоз (1803 – 1869) – создатель программного симфонизма. Оппозиция по отношению к Берлиозу со стороны официальных академических кругов Франции и признание его деятельности прогрессивной литературно-художественной средой (Лист, Шопен, Гейне, Гюго, Бальзак).

«Фантастическая симфония» - первый яркий образец программной симфонии в западноевропейской музыке. Своеобразное преломление жанров бытовой музыки в драматургии симфонии. Выдающееся оркестровое мастерство Берлиоза; новые принципы оркестрового письма.

Ф. Лист (1811- 1886) – классик венгерской музыки. Разносторонняя деятельность Листа-композитора, великого пианиста, передового музыкально-общественного деятеля, дирижера, педагога. Пропаганда им классического музыкального наследия, творчества выдающихся современников. Его связи с другими национальными культурами.

Социальные и эстетические взгляды Листа. Новаторство Листа: утверждение программности как ведущего художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки.

Темы и образы творчества Листа. Его значение в истории венгерского и мирового музыкального искусства.

Венгерские рапсодии – новый жанр фантазий на венгерские народные темы. Отражение в них различных картин народной жизни. Строение рапсодий, опора на фольклорные источники.

Симфонические поэмы Листа – жанр программной симфонической музыки. Источник программы – выдающиеся литературные и художественные классические произведения. Принцип драматургии в симфонических поэмах.

Творчество Вагнера (1813-1883) – выдающееся явление в музыке XIX века. Реформаторские идеи Вагнера как выражение его прогрессивных устремлений в борьбе с оперной рутинной.

Темы, образы и сюжеты вагнеровских опер. Принципы музыкальной драматургии. Основные положения оперной реформы. Особенности музыкального языка. Противоречивый характер реформаторских идей Вагнера.

Состояние итальянского музыкального театра в I половине XIX века. Дж. Верди (1813 – 1901) и его предшественники. Связь творчества Верди с национально-освободительной борьбой, с современными общественными и литературными течениями.

Героико-патриотические оперы 40-х годов. Особенности романтической драматургии, многообразие творческих решений.

Творческая зрелость опер 50-х годов. Выдвижение новых идей и принципов драматургии в операх «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата». Оперы 60 – 70 годов: «Дон Карлос», «Аида», «Реквием».

Яркий творческий подъем в последние годы, оперы «Отелло» и «Фальстаф».

Особенности оперного творчества Верди: его оперные идеалы, принципы драматургии, выбор сюжета, работа с либреттистами, сценическое воплощение опер.

Демократические истоки творчества И. Брамс (1833 – 1897). Опора на народно-бытовую культуру: венгерскую, цыганскую, славянскую.

Своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма: преобладание круга лирических образов, значение жанра фортепианной миниатюры. Ведущая роль песенно-мелодического начала. Особое значение традиций классики XVIII – начала XIX вв.: строгость и ясность формы, тяготение к классическим жанрам сонаты, симфонии, концерта.

Расцвет творчества в 70 – 80 гг. Венгерские танцы – выдающиеся образцы поэтизации народных танцев. Венгеро-цыганская тематика.

Симфония № 4 (ми минор). Образец жанра лирико-драматической симфонии. Особенности формы.

Эстетические взгляды Ж. Бизе (1838-1875). Основные этапы его творческого пути.

Круг образов, тематика его творчества. Опера «Кармен» – вершина и итог творческого пути Бизе. Великое реалистическое оперное произведение зарубежной музыки XIX века. Литературный источник и либретто оперы. Музыкальные характеристики народа и главных действующих лиц. Принципы драматургии.

Б. Сметана (1824-1884) - выдающийся чешский композитор и музыкально-общественный деятель. Его достижения в области национального оперного искусства и программного симфонизма.

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Влияние революции 1848 года на формирование мировоззрения Сметаны. Основные темы опер Сметаны – героические и комические. Симфоническое творчество. «Влтава».

Творческий облик А. Дворжака (1841- 1904). Демократическая направленность его творчества. Утверждение новых демократических жанров. Широкое претворение славянского народного музыкального творчества. Творческий путь. Обширная педагогическая деятельность Дворжака, воспитание плеяды выдающихся чешских национальных композиторов (Фибих, Яничек, Новак и др.). Утверждение основ чешской классической композиторской школы. Симфония «Из Нового Света».

«Славянские танцы» – выдающиеся образцы славянской народно-бытовой симфонической музыки.

Э. Григ (1843-1907) – основоположник норвежской музыкальной классики. Расцвет норвежской культуры в середине XIX века и классический период в развитии норвежской литературы (Ибсен, Бьернсон). Связь творчества Грига с прогрессивными общественными и художественными течениями. Национально-освободительное движение в Норвегии и его влияние на творчество Грига. Широкое отражение темы Родины у Грига.

Особенности норвежской народной музыки и ее влияние на формирование основных черт стиля Грига. Народная песня и танец – истоки творчества Грига (специфика народных ладов и ритмики). Григ - композитор-романтик. Инструментальная и вокальная миниатюра – ведущий жанр. Творческий путь. Облик Грига, его эстетические взгляды.

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. В чем сущность романтизма в музыке (Художественные и стилистические черты).
2. Перечислить особенности музыкального языка романтиков.
3. Перечислить композиторов, творчество которых относится к эпохе романтизма.
4. В чем значение творчества Ф. Шуберта?
5. В чем проявилось новаторство Ф. Шумана как композитора?
6. В чем значение творчества Ф. Мендельсона?
7. В чем проявились романтические черты творчества Ф. Шопена?
8. Перечислить особенности фортепианного стиля Шопена.
9. Каковы особенности программного симфонизма Г. Берлиоза и Ф. Листа?
10. В чем суть оперной реформы Р. Вагнера?
11. В чем проявилось своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма?
12. Опера «Кармен» Ж. Бизе - реалистическое оперное произведение зарубежной музыки XIX века.
13. Пути развития национальных композиторских школ - Творчество А. Дворжака, Б. Сметаны, Э. Грига.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Ф. Шуберт. Вокальные циклы: «Прекрасная мельничиха» Симфония № 8.

Ф. Шуман «Карнавал; Цикл «Любовь поэта»

Ф. Мендельсон. «Песни без слов» (выборочно)

Увертюра «Сон в летнюю ночь», Скрипичный концерт.

Ф. Шопен. Баллада № 2; Мазурки (по выбору); Соната № 2; Прелюдии № 4, 6, 7, 20; Полонезы № 2 и 6; Этюды № 12, 19; Ноктюрны Es-dur, cis-moll.

Г. Берлиоз. Фантастическая симфония.

Ф. Лист. Симфоническая поэма «Прелюды»;

Венгерские рапсодии № 2 и 6; Соната си минор.

Р.Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер», «Нюрнбергские мастерзингеры»;

Траурный марш из 3 д. оперы «Гибель богов»; «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия». Вступление к опере «Тристан и Изольда»

Дж. Верди. Отрывки из опер: «Риголетто», «Травиата; «Аида».

Ж. Бизе. Опера «Кармен».

А. Дворжак «Славянские танцы» №2, 8; Симфония «Из Нового Света».

Б. Сметана. «Влтава».

Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт». Лирические пьесы для фортепиано (выборочно).

Примерная тематика докладов по теме

Вокальная миниатюра в творчестве Ф.Шуберта и Р.Шумана

Жанр фортепианной миниатюры в творчестве Ф.Шопена

Черты стиля творчества Ф.Мендельсона

Программный симфонизм Г.Берлиоза

Черты стиля творчества Ф.Листа

Жанр симфонической поэмы в творчестве Ф.Листа.

К.М.Вебер - создатель немецкой романтической оперы.

Оперная реформа Р.Вагнера

Оперное творчество Ж.Бизе.

Симфоническое творчество И.Брамса

Чешская музыкальная культура - творчество Б.Сметана и А.Дворжака

Норвежская музыкальная культура, творчество Э.Грига.

Тема 5. Стилизовое многообразие европейской музыки первой половины XX века, импрессионизм и экспрессионизм. (ПК-4)

Лекция.

Стилизовое многообразие европейской музыки первой половины XX века: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, фольклоризм.

Многообразие музыкальных жанров, их обновление. Индивидуальные особенности стилей ведущих композиторов.

Импрессионизм – новое, едва ли не самое влиятельное течение конца XIX – начала XX века. Импрессионизм в музыке, живописи, литературе. Эстетика импрессионизма. Основа творческого метода – стремление отразить впечатления окружающего мира в мимолетных зарисовках, быстро сменяющихся друг друга образах. Культ красоты, восторженное созерцание красок окружающего мира.

Ведущая роль пейзажных мотивов в творчестве художников и композиторов-импрессионистов, интерес ко всему загадочному, непостижимому, сказочно-причудливому. Сюжеты средневековых легенд и античных мифов, образы древнего Востока, далеких экзотических стран.

Стилистические особенности музыкального импрессионизма. Коренное переосмысление структурных закономерностей: главенство колористического начала над тематическим и тональным развитием. Обновление и создание самобытного колористического стиля, ладогармонической сферы, инструментовки. Ослабление функции мелодии. Обращение к инструментальным и вокальным миниатюрным формам. Определенная ограниченность круга образов. Создание нового фортепианного стиля.

Музыкальная культура Франции в конце XIX – начале XX века. Конфронтация идей, широчайший диапазон противоборствующих эстетических устремлений - от творческих идей пролетарского социалистического искусства до крайних проявлений декаданса.

Эпохальная роль наследия К.Дебюсси (1862-1918) в развитии мировой музыки. Обилие новаторских открытий во всех сферах музыкального выражения: в гармонии, в инструментовке, в оперной драматургии, в трактовке фортепиано, в использовании вокально-речевых средств. Черты воздействия символизма и классицизма. Парадоксальные черты эстетических воззрений и творческой практики Дебюсси. Система выразительных средств.

«Послеполуденный отдых фавна» – первый значительный успех в жанре симфонической музыки. Три «Ноктюрна» – зрелые образцы импрессионизма Дебюсси.

Фортепианные произведения: изящество и утонченность пианизма Дебюсси. Связь с традициями клавесинистов, черты звукописи. Эволюция фортепианного письма. Цикл 24-х прелюдий для фортепиано.

М. Равель (1875-1937) . Стилистическая многогранность творчества, сочетание элементов импрессионизма и неоклассические черты. Широкий образный и жанровый диапазон. Ярко национальная основа музыки Равеля. Претворение в ней французского и испанского фольклора.

Симфонические произведения: «Испанская рапсодия» и «Болеро».

Музыка для фортепиано. Особенности пианизма Равеля. Две линии его фортепианного творчества – классицистская и импрессионистская.

Германия. Размежевание социальных устремлений определило глубокие контрасты в духовной жизни страны. Новые философско-эстетические течения (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр). Направление критического реализма. Символистско-импрессионистское направление в литературе, архитектуре и живописи, идеи «Искусство для искусства», приоритет чистой формы, разрыв с реализмом.

Сущность экспрессионизма, главный смысл этого стиля.

Экспрессионизм в драматургии, изобразительном искусстве и в музыке. Особая система художественного выражения музыкального экспрессионизма, отказ от тональных устоев, от традиционных принципов мелодического мышления.

Новая система организации музыкального материала.

А. Шенберг – основатель «Нововенской школы». Ее основа в стилистике и в эстетике – экспрессионизм. Создание атональной, додекафонной и серийной системы.

Альбан Берг (1885-1935) и Антон Веберн (1883-1945) - представители «Нововенской школы».

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. Стилистические черты эстетики импрессионизма.
2. Импрессионизм в музыке, живописи, литературе.
3. Стилистические особенности музыкального импрессионизма.
4. Музыкальная культура Франции в конце XIX – начале XX века.
5. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.
6. В чем сущность экспрессионизма, главный смысл этого стиля.
7. Нововенская школа» и ее представители.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

К. Дебюсси: 24 прелюдии для фортепиано (на выбор 4 – 5 произведений),
Симфонический триптих «Ноктюрны», «Послеполуденный отдых фавна»,
«Детский уголок»

М. Равель: Болеро, «Ночной Гаспар», Хореографическая поэма «Вальс».

А. Шенберг. «Лунный Пьеро», кантата «Песни Гурре», Струнный секстет
«Просветленная ночь».

А. Берг. Скрипичный концерт.

Примерная тематика докладов по теме

Стилистические черты творчества К.Дебюсси

Симфоническое творчество К.Дебюсси

Стилистические черты творчества М.Равеля

Фортепианное творчество М. Равеля.

А.Шенберг и его додекафонная система.

«Лунный Пьеро» А.Шенберга.

Опера «Воцек» А.Берга.

Тема 6. Неоклассицизм и фольклоризм в европейском музыкальном искусстве. (ПК-4)

Лекция.

Неоклассицизм – новое течение 20-х годов, символизирующее возвращение к более умеренному, традиционному стилю.

Обращение музыкального мышления к ясности мелоса, к прозрачности гармонии и фактуры, к простоте форм, к четким интонационным формулам старых мастеров.

Конец 1910-х годов – первые признаки неоклассицизма (опера «Турандот» Ф. Бузони, балет «Пульчинелла» Ф. Стравинского, «Классическая симфония» С. Прокофьева).

Основа неоклассицизма – стремление создать новое искусство на опыте прошлого, как духовной опоры современности.

Барокко, как первейшая модель неоклассицизма. Полифонизация музыкальной ткани, возвращение идей концертирования (жанр *concerto grosso* барочного типа, сонаты).

Специфическая композиторская техника, «техника смещений»: полифункциональные, политональные наложения, линейная логика в противовес вертикали, метроритмические сдвиги, структурная неквадратность.

Неоклассицизм – как форма укрепления и освещения национальной традиции.

П. Хиндемит (1895 - 1963) - крупнейший немецкий композитор XX века, педагог, музыкально-общественный деятель. Важнейшая черта личности – нравственно-этический фундамент его творчества. Раскрытие им в наиболее значительных произведениях философско-этических проблем современности. Широкий охват жанров, преобладающее значение камерно-инструментальной и симфонической музыки.

Неоклассицизм – стилистическая и эстетическая основа творчества композитора. Специфические черты неоклассицизма Хиндемита: опора на традиции национальной немецкой школы, полифоничность и ясная конструктивность художественного мышления, опора на четко оформленный тематизм. Особое ладогармоничное мышление, натуральный звукоряд, диатоника – основа его звуковысотной организации.

Фольклоризм – антиромантическое течение предвоенной Европы. Бунт против всех старых норм искусства. Философско-эстетический смысл фольклоризма: изображение варварских полуфантастических, мощно-действующих оркестровых и гармонических комплексов, прямолинейность ритмов, стихия «сильных ощущений», культ примитивизма. Исключение мотивов душевного лиризма, простой общезначимой мелодики.

Система выразительных средств: определенность мелодического рисунка, диатоническая простота мотивов, ударность ритма, опора на краткие диатонические попевок, архаическая интонационность, акцентность в новом, многократно усиленном виде. Новые формообразующие функции ритма - формы ритмического периода, ритмических вариаций. Преобладание сюитоподобных форм, монтажный контраст крупных построений. Б. Барток (1881-1945). Формирование его стиля на основе огромного труда ученого фольклориста. Оригинальные открытия Бартока, создание нового ладо-гармонического стиля, особая роль метроритма.

Барток – педагог-просветитель. «Микрокосмос» Бартока.

Сложная и противоречивая атмосфера музыкальной жизни стран Западной Европы в начале XX века. Интенсивный процесс обновления музыкальной культуры. Создание национальных музыкальных школ.

Франция. Наследование традиций прошлого, большая роль программности, влечение к театральным жанрам. Тенденция к синтезу различных музыкальных жанров. Особое ощущение музыкального времени, большая степень его концентрации, стремление к лаконизму и динамике развития музыкальной мысли. Поиски совершенных и четких форм, прочная опора на французский фольклор, интерес к народной музыке других стран.

Группа «Шести»: А. Оннегер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Ж. Орик, Л. Дюрей, Ж. Тайфер. История возникновения группы. Эрик Сати – духовный вождь «Шестерки». Антибуржуазная направленность их творчества, антиромантические и антиимпрессионистические тенденции, черты урбанизма и конструктивизма.

Германия. Смена поколений в немецкой музыке – Г. Малер, Р. Штраус, М. Рeger, Ф. Бузони.

Г. Малер (1860-1911) - великий австрийский композитор и дирижер. Эволюция стиля – от умеренного романтизма к сложным «предэкспрессионистским» сочинениям последних лет.

Симфонии Малера. Отражение в них сложнейших трагических проблем века.

Яркая оригинальность их художественных решений. Идейная и стилистическая связь вокального и симфонического творчества Малера. Демократизм его тематизма, роль бытовых музыкальных жанров. Новые творческие приемы симфонического письма Малера.

Р. Штраус (1864 – 1949). Крупнейший немецкий композитор этой эпохи. Эволюция творчества, как отклик на различные тенденции искусства нового времени. Ведущее значение двух жанров в творчестве Р. Штрауса – оперы и симфонической поэмы.

Жанр оперы – область экспериментов, новой тематики, формы и стилевых средств.

Симфоническая поэма – жанр традиционной романтической программной музыки (традиции симфонических поэм Листа и программных симфоний Берлиоза). Новые черты в выборе литературных источников, образно-содержательном строе, трактовке программности, принципах композиции.

К. Орф (1895 – 1982) - композитор и педагог. Оригинальность и самобытность творческого направления Орфа. Театр Орфа, его особенности. Разработка Орфом старонемецкого фольклора и создание на этой основе кантаты и оперы нового типа. Своеобразие музыкального языка. Орф и проблема детского музыкального воспитания.

Возрождение композиторской школы Испании в творчестве И. Альбениса (1860 – 1909), Э. Гранадоса (1867 – 1916), М. де Фальи (1875 – 1946).

Ведущее значение песенно-танцевальных жанров. Благотворное влияние творчества Равеля на ладо-гармонический и оркестровый стиль Альбениса и де Фальи.

Творчество классика финской музыки Сибелиуса (1865 – 1957). Отражение в его произведениях национального духа народа. Обращение к образам суровой северной природы, народного эпоса, финской литературы. Крупнейшие сочинения Сибелиуса в инструментальных и симфонических жанрах: симфоническая фантазия «Финляндия», симфонии, скрипичный концерт.

К. Шимановский (1882-1937). Основатель композиторской группы «Молодая Польша», воспитатель поколения крупнейших современных польских композиторов (Пендерецкий, Лютославский). Национальные истоки его музыки.

Плеяда чешских болгарских и румынских композиторов XX века – В. Новак, Л. Яничек, Б. Мартину. Д. Христов, Л. Пипков, П. Владигеров, В. Стоянов, Дж. Энеску – первый классик румынской музыки, дирижер, скрипач. Последователи Энеску – М. Жора, А. Виеру, Г. Думитреску.

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию.

1. Неоклассицизм как новое течение 20-х годов, как форма укрепления и освещения национальной традиции.
2. Творчество П.Хиндемита.
3. Философско-эстетический смысл фольклоризма.
4. Система выразительных средств фольклоризма.
5. Б. Барток и венгерская национальная музыкальная культура
6. Стилистические особенности группы «Шести».
7. Философско-эстетические течения в Германии в начале XX века.
8. Новые творческие приемы симфонического письма Малера.
9. Идейная и стилистическая связь вокального и симфонического творчества Г. Малера.
10. Какие жанры в творчестве Р. Штрауса можно назвать ведущими?
11. В чем значение творчества И. Альбениса, Э. Гранадоса и М. де Фальи для музыкальной культуры Испании?

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

П.Хиндемит Симфония «Художник Матис».

Б.Барток Музыка для струнных, ударных и челесты.

А.Онеггер Симфония №3 «Литургическая», «Пасифик – 231»

Г.Малер «Песня о земле»

Р. Штраус. Тиль Уленшпигель.

К. Орф «Кармина Бурана».

Альбенис, Гранадо – танцевальные жанры.

Де Фалья – «Шесть испанских песен для голоса и фортепиано».

Я. Сибелиус Симфоническая поэма «Финляндия»

Примерная тематика докладов по теме

Особенности неоклассицизма в западноевропейской музыке первой половины XX века

Стилистические черты творчества П.Хиндемита

Особенности фольклоризма в западноевропейской музыке первой половины XX века

Стилистические черты творчества Б.Бартока

Стилистические особенности театра Орфа.

Педагогические принципы К.Орфа

Музыкальная жизнь Франции начала XX века.

Стилистические черты творчества Г.Малера

Симфоническое творчество Г.Малера

Стилистические черты творчества Р.Штрауса

Жанр симфонической поэмы в творчестве Р.Штрауса

Симфоническое творчество А.Онеггера.

Стилистические черты творчества Я.Сибелиуса

Тема 7. Музыкальная культура стран Западной Европы, Англии и США в первой половине XX века (ПК-4)

Лекция.

Музыкальная культура Англии первой половины XX века. Эд.Элгар (1857 – 1934), первый английский композитор после Г.Персел, сумевший вывести английскую музыку из регионального явления на европейскую арену. Значение творчества Г.Холста (1874 – 1934) и Р. В. Уильямса (1875 – 1958) в утверждении авторитета английской музыки. Формирование зрелой композиторской школы в лице У.Уолтона (1902 – 1983) М.Типпетта (1905 – 1984) и Б.Бриттена (1913 – 1976).

Специфика развития музыкальной культуры США на рубеже XIX – XX вв. – широкая концертная жизнь. Джаз как самобытное явление американской музыки. Его широкий резонанс на родине и в Европе (творчество Дебюсси, Пуленка, Стравинского).

Дж. Гершвин (1899-1937). Основные истоки творчества – национальный негритянский фольклор – блюзы и спиричуэлс, бытовые жанры – песня, марш.

Опера «Порги и Бесс» – драма из народной жизни, первая национальная американская опера.

Ч. Айвз (1874 – 1954). Философия и поэзия экзистенциалистов - идейно-художественная платформа творчества.

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. В чем специфика развития музыкальной культуры США на рубеже XIX–XX вв.?
2. Назовите основные жанровые истоки творчества Дж. Гершвина.
3. Назовите первую национальную американскую оперу.
4. Какова идейно-художественная платформа творчества Ч. Айвза?

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

Дж.Гершвин. «Кубинская увертюра», отрывки из оперы «Порги и Бесс»,

Рапсодия в стиле блюз.

Ч.Айвз «Три селения в Новой Англии», Симфония №4.

Б.Бриттен Военный реквием

Примерная тематика докладов

1. Стилистические черты творчества Дж.Гершвина

- 2.«Порги и Бесс» - первая национальная американская опера
- 3.Особенности творчества Ч.Айвза
- 4.Творчество Б.Бриттена
- 5.Музыкальная культура Англии первой половины XX века.

Тема 8. Панорама западно-европейской музыки второй половины XX века. (ПК-4)

Лекция.

Пути эволюции музыкального языка в западноевропейской музыке во второй половине XX века. Интенсивные поиски новых выразительных средств, способных воплотить современную действительность во всей ее сложности и противоречивости.

Развитие додеафонной системы А.Шенберга, основанной на равноправии всех 12 тонов. Дармштадские семинары и курсы по изучению новейших техник композиции, их авторитет как международной лаборатории авангарда.

Значение творчества А.Веберна для формирования эстетики и музыкального языка композиторов послевоенного поколения: П.Булез, К.Х.Штокхаузен, Л.Ноно, Л.Берио. Идея тотальной упорядоченности всех компонентов музыкального языка - основа серийной музыки.

Структурализм - предельный пункт серийной организации музыкальной ткани («Структуры» П.Булеза). Пуантизм - специфическая афористичность музыкальной мысли, подчеркивающая самоценность отдельного звука.

Новое понимание звука как чисто физического, акустического явления (вне интонации), рассмотрение музыки как становления, развития, движения, сгущения и разрежения звуковой среды, музыкально-акустических структур. Подчеркнуто конструктивные или «научные» названия сочинений: «Контрапункты», «Формула» К.Х.Штокхаузена, «Анакласис», «Полиформия» К.Пендерецкого, «Гетерофония» М.Кагеля, «Интегралы», «Ионизация» Э.Вареца.

Сосуществование множества систем, стилей, манер поствебернианского авангарда: сериализм, алеаторика, сонористика, графическая музыка, стохастическая музыка.

Расшатывание позиций тотального сериализма алеаторикой дающей новую метроритмическую и фактурную организацию музыки, при которой большую свободу (импровизационность) получают отдельные партии ансамбля или солисты. Один из родоначальников этой техники - американский композитор Дж. Кейдж (1912 – 1992).

Современная музыка и научно-технический прогресс. Электронная музыка, ее специфические возможности. Исследовательский центр в Париже, руководимый П.Булезом. Компьютерная музыка. Сочетание электронных средств с «живым» звучанием голосов и инструментов. Л.Ноно: «Диалектика контрапункта» для сопрано, чтеца, актеров, камерного хора и синтезатора. Д.Лигети и его электронная и серийная музыка.

Кризис авангардистских экспериментов в середине 60-х годов. Расслоение западноевропейского авангарда на индивидуальные композиторские стили, в основе которых самостоятельные поиски новых возможностей музыкального отражения современного мира.

Творчество греческого композитора, архитектора и математика Яниса Ксенакиса, отталкивающегося в своей «стохастической музыке» («стохастический» - случайный, вероятный) от теории относительности Эйнштейна. «Метастазис» - оркестровое сочинение, основным видом звуковой материи в которой является «объемное глиссандирование» струнных инструментов. Графическое воплощение рассчитанных предварительно математических функций и последующая проекция этого графика на оркестровую партитуру.

Стремительность развития современной музыки. Множественность оригинальных творческих решений в конкретных произведениях. Отсутствие единых стилистических устремлений. Общая тенденция - отказ от радикализма, поворот к традиции, поиски контакта со слушателем. «Новый традиционизм» или «неоромантизм» современной музыки.

К. Пендерецкий и В. Лютославский. Новаторское претворение национальных традиций польского фольклора в их творчестве. Использование крайне остросовременных выразительных средств – сонористика, алеаторика. Преобладание интереса к симфонической и камерной музыке.

Различные формы театрализации музыки в творчестве М. Кагеля. «Инструментальный театр»: «Матч для трех игроков», «Десять маршей, не для того, чтобы добиться победы».

Творчество Л. Бернштейна. Обличение расовой дискриминации в мюзикле «Вестсайдская история».

Практическое занятие.

Вопросы для самоконтроля к практическому занятию

1. Перечислить особенности и стилевые черты музыки авангарда 50-х – 60-х годов
2. Что такое сериализм, сонористика, алеаторика, «техническая музыка», «стохастическая музыка», перечислить представителей этих направлений.
3. Современная музыка и научно-технический прогресс.

Задания для самостоятельной работы.

Слушать и уметь определять на слух следующие произведения:

В.Лютославский Симфония №4.

К.Пендерецкий Польский реквием; отрывки из опер.

Э.Варез. «Пустыни»

Дж.Кедж. Музыкальная прогулка.

Я.Ксенакис. «Метастазис», «Терретектер»

Д.Лигети. Реквием.

Примерная тематика докладов по теме

Стилистические черты творчества В.Лютославского

Особенности творчества К.Пендерецкого

Характеристика творчества Э.Вареца.

Стилистические черты творчества Дж.Кейджа.

Я.Ксенакис и стохастическая музыка.

Особенности творчества Д.Лигети.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

5 семестр

- текущий контроль – 100 баллов
- премиальные баллы – 5 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мак. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Зарубежная музыка (от античности до начала XXI века). Музыкальное искусство древности, средневековья и эпохи Возрождения.	семинар	5	Выступление на семинаре представляет собой устный ответ студента на заранее поставленные вопросы и подготовленные на основании указанной преподавателем литературы. Критерии оценок за работу на семинаре (максимальное количество баллов за работу на 1 семинаре – 5 баллов). - вопрос раскрыт полностью - 5 баллов; - вопрос раскрыт полностью, но допущены ошибки - 3-4 балла; - вопрос раскрыт не полностью, допущены ошибки - 1-2 балла.

2.	Музыкальное искусство эпохи Барокко	семинар	5	<p>Выступление на семинаре представляет собой устный ответ студента на заранее поставленные вопросы и подготовленные на основании указанной преподавателем литературы.</p> <p>Критерии оценок за работу на семинаре (максимальное количество баллов за работу на 1 семинаре – 5 баллов).</p> <ul style="list-style-type: none"> - вопрос раскрыт полностью - 5 баллов; - вопрос раскрыт полностью, но допущены ошибки - 3-4 балла; - вопрос раскрыт не полностью, допущены ошибки - 1-2 балла.
		Доклад	5	<p>Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента.</p> <p>При выставлении баллов за доклад могут учитываться следующие критерии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное раскрытие темы и умение говорить публично, заинтересовать слушателей, соблюдение логичности изложения, внушительный список использованной литературы - 4-5 баллов; • то же самое, но отсутствует умение говорить публично – 3-4 балла; • использование одного источника, неполное раскрытие темы – 1-2 баллов.
3.	Музыкальное искусство эпохи Классицизма	семинар	5	<p>Выступление на семинаре представляет собой устный ответ студента на заранее поставленные вопросы и подготовленные на основании указанной преподавателем литературы.</p> <p>Критерии оценок за работу на семинаре (максимальное количество баллов за работу на 1 семинаре – 5 баллов).</p> <ul style="list-style-type: none"> - вопрос раскрыт полностью - 5 баллов; - вопрос раскрыт полностью, но допущены ошибки - 3-4 балла; - вопрос раскрыт не полностью, допущены ошибки - 1-2 балла.
4.	Эпоха романтизма в западноевропейской музыке.	семинар	5	<p>Выступление на семинаре представляет собой устный ответ студента на заранее поставленные вопросы и подготовленные на основании указанной преподавателем литературы.</p> <p>Критерии оценок за работу на семинаре (максимальное количество баллов за работу на 1 семинаре – 5 баллов).</p> <ul style="list-style-type: none"> - вопрос раскрыт полностью - 5 баллов; - вопрос раскрыт полностью, но допущены ошибки - 3-4 балла; - вопрос раскрыт не полностью, допущены ошибки - 1-2 балла.
		Музыкальная викторина (Выполнение практических заданий)	20	
		Доклад	5	<p>Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента.</p> <p>При выставлении баллов за доклад могут учитываться следующие критерии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное раскрытие темы и умение говорить публично, заинтересовать слушателей, соблюдение логичности изложения, внушительный список использованной литературы - 4-5 баллов; • то же самое, но отсутствует умение говорить публично – 3-4 балла; • использование одного источника, неполное раскрытие темы – 1-2 баллов.

5.	Стилевое многообразие европейской музыки первой половины XX века, импрессионизм и экспрессионизм.	семинар	5	Выступление на семинаре представляет собой устный ответ студента на заранее поставленные вопросы и подготовленные на основании указанной преподавателем литературы. Критерии оценок за работу на семинаре (максимальное количество баллов за работу на 1 семинаре – 5 баллов). - вопрос раскрыт полностью - 5 баллов; - вопрос раскрыт полностью, но допущены ошибки - 3-4 балла; - вопрос раскрыт не полностью, допущены ошибки - 1-2 балла.
6.	Неоклассицизм и фольклоризм в европейском музыкальном искусстве.	семинар	5	Выступление на семинаре представляет собой устный ответ студента на заранее поставленные вопросы и подготовленные на основании указанной преподавателем литературы. Критерии оценок за работу на семинаре (максимальное количество баллов за работу на 1 семинаре – 5 баллов). - вопрос раскрыт полностью - 5 баллов; - вопрос раскрыт полностью, но допущены ошибки - 3-4 балла; - вопрос раскрыт не полностью, допущены ошибки - 1-2 балла.
		Доклад	5	Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. При выставлении баллов за доклад могут учитываться следующие критерии: • полное раскрытие темы и умение говорить публично, заинтересовать слушателей, соблюдение логичности изложения, внушительный список использованной литературы - 4-5 баллов; • то же самое, но отсутствует умение говорить публично – 3-4 балла; • использование одного источника, неполное раскрытие темы – 1-2 баллов.
7.	Музыкальная культура стран Западной Европы, Англии и США в первой половине XX века	семинар	5	Выступление на семинаре представляет собой устный ответ студента на заранее поставленные вопросы и подготовленные на основании указанной преподавателем литературы. Критерии оценок за работу на семинаре (максимальное количество баллов за работу на 1 семинаре – 5 баллов). - вопрос раскрыт полностью - 5 баллов; - вопрос раскрыт полностью, но допущены ошибки - 3-4 балла; - вопрос раскрыт не полностью, допущены ошибки - 1-2 балла.
8.	Панорама западно-европейской музыки второй половины XX века.	семинар	5	Выступление на семинаре представляет собой устный ответ студента на заранее поставленные вопросы и подготовленные на основании указанной преподавателем литературы. Критерии оценок за работу на семинаре (максимальное количество баллов за работу на 1 семинаре – 5 баллов). - вопрос раскрыт полностью - 5 баллов; - вопрос раскрыт полностью, но допущены ошибки - 3-4 балла; - вопрос раскрыт не полностью, допущены ошибки - 1-2 балла.
		Музыкальная викторина (Выполнение практических заданий)	20	

	Доклад	5	Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. При выставлении баллов за доклад могут учитываться следующие критерии: <ul style="list-style-type: none"> • полное раскрытие темы и умение говорить публично, заинтересовать слушателей, соблюдение логичности изложения, внушительный список использованной литературы - 4-5 баллов; • то же самое, но отсутствует умение говорить публично – 3-4 балла; • использование одного источника, неполное раскрытие темы – 1-2 баллов.
9.	Премияльные баллы	5	Дополнительные премияльные баллы могут быть начислены за активную работу на занятиях
10.	Итого за семестр	100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Доклад

Тема 2. Музыкальное искусство эпохи Барокко

- Органное искусство Италии и Германии XVII века
- Скрипичное искусство Италии XVII века
- Клавирное искусство Франции и Англии XVII века
- Черты стиля творчество И.С.Баха.
- Жанр оратории в творчестве Г.Ф.Генделя
- Жанр оперы-seria XVII века в Италии, Франции, Германии, Англии

Тема 4. Эпоха романтизма в западноевропейской музыке.

- Вокальная миниатюра в творчестве Ф.Шуберта и Р.Шумана
- Жанр фортепианной миниатюры в творчестве Ф.Шопена
- Черты стиля творчества Ф.Мендельсона
- Программный симфонизм Г.Берлиоза
- Черты стиля творчества Ф.Листа
- Жанр симфонической поэмы в творчестве Ф.Листа.
- К.М.Вебер - создатель немецкой романтической оперы.
- Оперная реформа Р.Вагнера
- Оперное творчество Ж.Бизе.
- Симфоническое творчество И.Брамса
- Чешская музыкальная культура - творчество Б.Сметана и А.Дворжака

- Норвежская музыкальная культура, творчество Э.Грига.

Тема 6. Неоклассицизм и фольклоризм в европейском музыкальном искусстве.

- Особенности неоклассицизма в западноевропейской музыке первой половины XX века
- Стилистические черты творчества П.Хиндемита
- Особенности фольклоризма в западноевропейской музыке первой половины XX века
- Стилистические черты творчества Б.Бартока
- Стилистические особенности театра Орфа.
- Педагогические принципы К.Орфа
- Музыкальная жизнь Франции начала XX века.
- Стилистические черты творчества Г.Малера
- Симфоническое творчество Г.Малера
- Стилистические черты творчества Р.Штрауса
- Жанр симфонической поэмы в творчестве Р.Штрауса
- Симфоническое творчество А.Онеггера.
- Стилистические черты творчества Я.Сибелиуса

Тема 8. Панорама западно-европейской музыки второй половины XX века.

- Стилистические черты творчества В.Лютославского
- Особенности творчества К.Пендереского
- Характеристика творчества Э.Вареца.
- Стилистические черты творчества Дж.Кейджа.
- Я.Ксенакис и стохастическая музыка.
- Особенности творчества Д.Лигети.

Музыкальная викторина (Выполнение практических заданий)

Тема 4. Эпоха романтизма в западноевропейской музыке.

Произведения для прослушивания к музыкальной викторине

Средневековье: Среднев. баллады: «Mariam matrem», «Santa Maria»

Перотин Великий. Григорианская аллилуйя

Эпоха Возрождения:

Л.Маренцио Мадригал

Верделот. Мадригал

Аркадельт. Мадригал

Д. да Нола. Мадригал

Виллаэрт. Мадригал

Фр. да Милано. Фантазия

Ян Свелинг Псалм

Инструментальная музыка XVII века:

Фрескобальди. Токката

Вивальди. «Времена года»

Д.Скарлатти. Соната h-moll

Рамо. Жига, Тамбурин

Куперен. Таинственные баррикады, Пассакалья

Дж. Доуленд. Королевская гальярда

Пахельбель. Чакона

Бухстехуде. Прелюдия и fuga fis-moll

Г.Ф.Гендель. Оратория «Мессия», «Музыка фейерверка», Concerto grossi № 1 op. 3.

И.С.Бах. ХТК I т. Прелюдия и fuga C-dur, c-moll, D-dur, es-moll, g-moll

Токката и fuga d-moll, Отрывки из Мессы h-moll:

Х.В.Глюк. Отрывки из оперы «Орфей и Эвридика»

Й.Гайдн. Симфония № 103 «С тремоло литавр»

В.А.Моцарт. Симфония № 40, «Реквием», Отрывки из оперы «Свадьба Фигаро».

Л.Ван Бетховен. Симфонии № 5, № 6, (1 ч.), № 9, (4 ч.), Увертюра «Эгмонт»

Ф-ные сонаты: №8, №14, №23

Ф.Шуберт. «Прекрасная мельничиха», «Лесной царь», «Неоконченная симфония»

К.М.Вебер. опера «Волшебный стрелок» -

Ф.Мендельсон. Увертюра «Сон в летнюю ночь» Концерт для скрипки с оркестром

Р.Шуман. «Карнавал» вок. цикл «Любовь поэта» (выборочно)

Ф.Шопен. Этюды op. 10, №12, op.25, №11; Прелюдии №4,6,7,20; Ноктюрны - Es, cis.

Вальсы Es, cis; Соната b-moll.

Г.Берлиоз. Фантастическая симфония

Ф.Лист «Прелюды», Венгерские рапсодии №2, №6; ноктюрн «Грезы любви»

Р.Вагнер. Отрывки из опер: «Валькирия», «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Гибель богов»

Дж.Верди. Отрывки из оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида»

Б.Сметана Симфоническая поэма «Влтава»

А.Дворжак Симфония №9 «Из нового Света», Славянские танцы

Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт», Концерт для ф-но, «Ноктюрн» op. 54 №4, «Кобольд»

Ж.Бизе Отрывки из оперы «Кармен»

К.Дебюсси. «Море» 1ч, «Ноктюрны» Прелюдия «Послеполуденный отдых фавна»

Ф-ные прелюдии, «Детский уголок»

М.Равель. «Ночной Гаспар», «Испанская рапсодия» Хореографическая поэма «Вальс»,

А.Онеггер. Симф №3 «Литургическая», «Пассифик – 231»

Г.Малер. Симф. «Песня о земле».

Р.Штраус. Симф. поэмы: «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель»

А.Шенберг. Секстет «Просветленная ночь» (1 ч.), «Лунный Пьеро»,

А.Берг. Концерт для скрипки «Памяти ангела»

П.Хиндемит. Симф. «Художник Матис».

К.Орф Сценическая кантата «Кармина Бурана»

Дж. Гершвин. Кубинская увертюра, Концерт для ф-но, Ф-ные прелюдии B-dur, es-moll

Ч.Айвз. Симфония №4, Симфоническая сюита «Три места в Новой Англии» (II ч.)

Б.Барток Музыка для струнных, ударных и челесты

Вилла Лобос. «Бахиана» №5 Ария, Танец

Я.Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром, Симф. поэма «Финляндия»

Тема 8. Панорама западно-европейской музыки второй половины XX века.

Произведения для прослушивания к музыкальной викторине

Средневековье: Среднев. баллады: «Mariam matrem», «Santa Maria»

Перотин Великий. Григорианская аллилуйя

Эпоха Возрождения:

Л.Маренцио Мадригал

Верделот. Мадригал

Аркадельт. Мадригал

Д. да Нола. Мадригал

Виллаэрт. Мадригал

Фр. да Милано. Фантазия

Ян Свелинг Псалм

Инструментальная музыка XVII века:

Фрескобальди. Токката

Вивальди. «Времена года»

Д.Скарлатти. Соната h-moll

Рамо. Жига, Тамбурин

Куперен. Таинственные баррикады, Пассакалья

Дж. Доуленд. Королевская гальярда

Пахельбель. Чакона

Бухстехуде. Прелюдия и fuga fis-moll

Г.Ф.Гендель. Оратория «Мессия», «Музыка фейерверка», Concerto grossi № 1 op. 3.

И.С.Бах. ХТК I т. Прелюдия и fuga C-dur, c-moll, D-dur, es-moll, g-moll

Токката и fuga d-moll, Отрывки из Мессы h-moll:

Х.В.Глюк. Отрывки из оперы «Орфей и Эвридика»

Й.Гайдн. Симфония № 103 «С тремоло литавр»

В.А.Моцарт. Симфония № 40, «Реквием», Отрывки из оперы «Свадьба Фигаро».

Л.Ван Бетховен. Симфонии № 5, № 6, (1 ч.), № 9, (4 ч.), Увертюра «Эгмонт»

Ф-ные сонаты: №8, №14, №23

Ф.Шуберт. «Прекрасная мельничиха», «Лесной царь», «Неоконченная симфония»

К.М.Вебер. опера «Волшебный стрелок» -

Ф.Мендельсон. Увертюра «Сон в летнюю ночь» Концерт для скрипки с оркестром

Р.Шуман. «Карнавал» вок. цикл «Любовь поэта» (выборочно)

Ф.Шопен. Этюды op. 10, №12, op.25, №11; Прелюдии №4,6,7,20; Ноктюрны - Es, cis.

Вальсы

Es,

cis;

Соната

b-moll.

Г.Берлиоз. Фантастическая симфония

Ф.Лист «Прелюды», Венгерские рапсодии №2, №6; ноктюрн «Грезы любви»

Р.Вагнер. Отрывки из опер: «Валькирия», «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Гибель богов»

Дж.Верди. Отрывки из оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида»

Б.Сметана Симфоническая поэма «Влтава»

А.Дворжак Симфония №9 «Из нового Света», Славянские танцы

Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт», Концерт для ф-но, «Ноктюрн» op. 54 №4, «Кобольд»

Ж.Бизе Отрывки из оперы «Кармен»

К.Дебюсси. «Море» 1ч, «Ноктюрны» Прелюдия «Послеполуденный отдых фавна»

Ф-ные прелюдии, «Детский уголок»

М.Равель. «Ночной Гаспар», «Испанская рапсодия» Хореографическая поэма «Вальс»,

А.Онеггер. Симф №3 «Литургическая», «Пассифик – 231»

Г.Малер. Симф. «Песня о земле».

Р.Штраус. Симф. поэмы: «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель»

А.Шенберг. Секстет «Просветленная ночь» (1 ч.), «Лунный Пьеро»,

А.Берг. Концерт для скрипки «Памяти ангела»

П.Хиндемит. Симф. «Художник Матис».

К.Орф Сценическая кантата «Кармина Бурана»

Дж. Гершвин. Кубинская увертюра, Концерт для ф-но, Ф-ные прелюдии B-dur, es-moll

Ч.Айвз. Симфония №4, Симфоническая сюита «Три места в Новой Англии» (II ч.)

Б.Барток Музыка для струнных, ударных и челесты

Вилла Лобос. «Бахиана» №5 Ария, Танец

Я.Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром, Симф. поэма «Финляндия»

семинар

Тема 1. Зарубежная музыка (от античности до начала XXI века).

Музыкальное искусство древности, средневековья и эпохи Возрождения.

1. Какова роль и значение музыки в разные исторические эпохи?
2. Назвать периоды истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.
3. С чем связана объективная потребность развития искусства?
4. Перечислить особенности музыкальных культур Древней Индии и Китая.
5. В чем значение Древнегреческой трагедии для дальнейшего развития музыкального искусства?
6. Перечислить особенности культуры Раннего Средневековья.
7. Средневековый фольклор и искусство народных музыкантов.
8. Григорианский хорал - ведущая форма музицирования в католическом храме.
9. Возникновение профессиональных светских песенных жанров.
10. Перечислить основные образно-тематические, жанровые и стилистические черты музыки эпохи Возрождения.
11. Перечислить основные жанры музыкального искусства данной эпохи.
12. Назвать национальные композиторские школы эпохи Возрождения.
13. Каковы исторические и общественные предпосылки возникновения оперы?

Тема 2. Музыкальное искусство эпохи Барокко

1. Перечислить основные жанры музыки эпохи Барокко
2. Перечислить европейские оперные школы
3. Перечислить основные стилистические черты инструментальной музыки. Назвать ее представителей
4. Каковы стилистические черты немецких органистов - предшественников И. С. Баха?
5. В чем сущность оперы-сериа и оперы-буфф.
6. Перечислить основные стилистические черты творчества Генделя.
7. Перечислить основные жанры творчества Г. Генделя и их особенности.
8. *В чем историческое значение творчества И. С. Баха.*
9. *Перечислить основные периоды творчества И. С. Баха.*
10. *Основные жанры творчества И. С. Баха и их особенности.*

Тема 3. Музыкальное искусство эпохи Классицизма

1. Перечислить основные стилистические черты эпоха классицизма.
2. В чем сущность оперной реформы Глюка?
3. Значение Гайдна в развитии камерной и симфонической музыки.
4. Каковы стилевые особенности музыки Моцарта?
5. *Симфонизм как основной творческий метод Бетховена.*
6. В чем проявляется демократизм музыкального языка Бетховена?

Тема 4. Эпоха романтизма в западноевропейской музыке.

1. В чем сущность романтизма в музыке (Художественные и стилистические черты).
2. Перечислить особенности музыкального языка романтиков.
3. Перечислить композиторов, творчество которых относится к эпохе романтизма.
4. В чем значение творчества Ф. Шуберта?
5. В чем проявилось новаторство Ф. Шумана как композитора?
6. В чем значение творчества Ф. Мендельсона?
7. В чем проявились романтические черты творчества Ф. Шопена?
8. Перечислить особенности фортепианного стиля Шопена.
9. Каковы особенности программного симфонизма Г. Берлиоза и Ф. Листа?
10. В чем суть оперной реформы Р. Вагнера?
11. В чем проявилось своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма?
12. Опера «Кармен» Ж. Бизе - реалистическое оперное произведение зарубежной музыки XIX века.
13. Пути развития национальных композиторских школ - Творчество А. Дворжака, Б. Сметаны, Э. Грига.

Тема 5. Стилиевое многообразие европейской музыки первой половины XX века, импрессионизм и экспрессионизм.

1. Стилистические черты эстетики импрессионизма.
2. Импрессионизм в музыке, живописи, литературе.
3. Стилистические особенности музыкального импрессионизма.
4. Музыкальная культура Франции в конце XIX – начале XX века.
5. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля.
6. В чем сущность экспрессионизма, главный смысл этого стиля.
7. Нововенская школа» и ее представители.

Тема 6. Неоклассицизм и фольклоризм в европейском музыкальном искусстве.

1. Неоклассицизм как новое течение 20-х годов, как форма укрепления и освещения национальной традиции.
2. Творчество П.Хиндемита.
3. Философско-эстетический смысл фольклоризма.
4. Система выразительных средств фольклоризма.
5. Б. Барток и венгерская национальная музыкальная культура
6. Стилистические особенности группы «Шести».
7. Философско-эстетические течения в Германии в начале XX века.
8. Новые творческие приемы симфонического письма Малера.
9. Идеиная и стилистическая связь вокального и симфонического творчества Г. Малера.
10. Какие жанры в творчестве Р. Штрауса можно назвать ведущими?
11. В чем значение творчества И. Альбениса, Э. Гранадоса и М. де Фальи для музыкальной культуры Испании?

Тема 7. Музыкальная культура стран Западной Европы, Англии и США в первой половине XX века

1. В чем специфика развития музыкальной культуры США на рубеже XIX–XX вв.?
2. Назовите основные жанровые истоки творчества Дж. Гершвина.
3. Назовите первую национальную американскую оперу.
4. Какова идейно-художественная платформа творчества Ч. Айвза?

Тема 8. Панорама западно-европейской музыки второй половины XX века.

1. Перечислите особенности и стилевые черты музыки авангарда 50-х – 60-х годов
2. Что такое сериализм, сонористика, алеаторика, «техническая музыка», «стохастическая музыка», перечислите представителей этих направлений.
3. Современная музыка и научно-технический прогресс.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-4)

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Импрессионизм в западноевропейской музыке XX века.
2. Музыкальная культура Франции XX в. Группа «Шести»;
3. Музыкальная культура США первой половины XX века.
4. Черты стиля Г. Малера.
5. Экспрессионизм в музыке XX века.
6. Творчество Дж. Гершвина.
7. Музыкальный театр А. Берга.
8. Музыкальная культура Англии первой половины XX века.
9. Жанр сценической кантаты в творчестве К. Орфа.
10. Неоклассицизм в музыке XX века.

Типовые задания для зачета (ПК-4)

Произведения для прослушивания к музыкальной викторине

Средневековье: Среднев. баллады: «Mariam matrem», «Santa Maria»

Перотин Великий. Григорианская аллилуйя

Эпоха Возрождения:

Л. Маренцио Мадригал

Верделот. Мадригал

Аркадельт. Мадригал

Д. да Нола. Мадригал
 Виллаэрт. Мадригал
 Фр. да Милано. Фантазия
 Ян Свелинг Псалм

Инструментальная музыка XVII века:

Фрескобальди. Токката
 Вивальди. «Времена года»
 Д.Скарлатти. Соната h-moll
 Рамо. Жига, Тамбурин
 Куперен. Таинственные баррикады, Пассакалья
 Дж. Доуленд. Королевская гальярда
 Пахельбель. Чакона
 Бухстехуде. Прелюдия и fuga fis-moll

Г.Ф.Гендель. Оратория «Мессия», «Музыка фейерверка», Concerto grossi № 1 op. 3.

И.С.Бах. ХТК I т. Прелюдия и fuga C-dur, c-moll, D-dur, es-moll, g-moll
 Токката и fuga d-moll, Отрывки из Мессы h-moll:

Х.В.Глюк. Отрывки из оперы «Орфей и Эвридика»

Й.Гайдн. Симфония № 103 «С тремоло литавр»

В.А.Моцарт. Симфония № 40, «Реквием», Отрывки из оперы «Свадьба Фигаро».

Л.Ван Бетховен. Симфонии № 5, № 6, (1 ч.), № 9, (4 ч.), Увертюра «Эгмонт»

Ф-ные сонаты: №8, №14, №23

Ф.Шуберт. «Прекрасная мельничиха», «Лесной царь», «Неоконченная симфония»

К.М.Вебер. опера «Волшебный стрелок» -

Ф.Мендельсон. Увертюра «Сон в летнюю ночь» Концерт для скрипки с оркестром

Р.Шуман. «Карнавал» вок. цикл «Любовь поэта» (выборочно)

Ф.Шопен. Этюды op. 10, №12, op.25, №11; Прелюдии №4,6,7,20; Ноктюрны - Es, cis.

Вальсы Es, cis; Соната b-moll.

Г.Берлиоз. Фантастическая симфония

Ф.Лист «Прелюды», Венгерские рапсодии №2, №6; ноктюрн «Грезы любви»

Р.Вагнер. Отрывки из опер: «Валькирия», «Лоэнгрин», «Тангейзер», «Гибель богов»

Дж.Верди. Отрывки из оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида»

Б.Сметана Симфоническая поэма «Влтава»

А.Дворжак Симфония №9 «Из нового Света», Славянские танцы

Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт», Концерт для ф-но, «Ноктюрн» op. 54 №4, «Кобольд»

Ж.Бизе Отрывки из оперы «Кармен»

К.Дебюсси. «Море» 1ч, «Ноктюрны» Прелюдия «Послеполуденный отдых фавна»

Ф-ные прелюдии, «Детский уголок»

М.Равель. «Ночной Гаспар», «Испанская рапсодия» Хореографическая поэма «Вальс»,

А.Онеггер. Симф №3 «Литургическая», «Пассифик – 231»

Г.Малер. Симф. «Песня о земле».

Р.Штраус. Симф. поэмы: «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель»

А.Шенберг. Секстет «Просветленная ночь» (1 ч.), «Лунный Пьеро»,

А.Берг. Концерт для скрипки «Памяти ангела»

П.Хиндемит. Симф. «Художник Матис».

К.Орф Сценическая кантата «Кармина Бурана»

Дж. Гершвин. Кубинская увертюра, Концерт для ф-но, Ф-ные прелюдии B-dur, es-moll

Ч.Айвз. Симфония №4, Симфоническая сюита «Три места в Новой Англии» (II ч.)

Б.Барток Музыка для струнных, ударных и челесты

Вилла Лобос. «Бахиана» №5 Ария, Танец

Я.Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром, Симф. поэма «Финляндия»

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-4	Грамотный или с небольшими неточностями устный ответ, показывающий знание материала, верно угаданные 12 - 20 номеров из 20 в музыкальной викторине
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-4	Незнание устного ответа на вопрос, угадано меньше 10 номеров из 20 в музыкальной викторине.

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;

- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Милосердова Е.Н. История зарубежной музыки второй половины XX - начала XXI века (музыкальный авангард 50-60-х гг.) : учеб. пособ. : в 2-х ч.. - Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2012
2. История зарубежной музыки XX века: в 2 ч. : учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. 070108 -Музыкальное искусство эстрады, Ч.1. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2010. - 129 с.
3. Гусева, О. В. История музыки (зарубежной) : учебно-методический комплекс по направлениям подготовки: 53.03.01 (071600.62) «музыкальное искусство эстрады», 53.03.03 (073400.62) «вокальное искусство», 53.03.05 (073500.62) «дирижирование», 53.03.04 (0737000.62) «искусство народного пения», 53.03.02 (073100.62) «музыкально-инструментальное искусство», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». - Весь срок охраны авторского права; История музыки (зарубежной). - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. - 131 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/55777.html>

6.2 Дополнительная литература:

1. Сабанеев Л. Л. Всеобщая история музыки. - Москва: Работник просвещения, 1925. - 266 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131940>
2. Браудо Е.М. История музыки : учебник. - Москва: Юрайт, 2018. - 364, [1] с.

6.3 Иные источники:

1. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». - http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino
2. Нотный сайт - <http://www.barnhouse.com>
3. Портал "Гуманитарное образование" - <http://www.humanities.edu.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

7-Zip 9.20

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
4. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
5. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
6. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>
8. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.