

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 24.09.2022 14:26:50
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

История зарубежного музыкального искусства

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки
Музыкальное образование

Для студентов 3 курса заочной формы обучения

Составитель: Е.А.Романюк

Тверь 2022

Аннотация

Разработано на основе Государственного образовательного стандарта ВПО РФ по направлению «Педагогическое образование» Профиль «Музыкальное образование» 44.03.01.

Курс «История зарубежной музыки» включает разнообразную тематику, в том числе: многообразие путей исторического развития музыкальных культур различных регионов и стран. Музыкальные культуры Запада и Востока. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции. Музыка эпохи античности, ее значение для последующего развития европейского музыкального искусства. Музыка эпохи Средневековья. Значение христианства в истории европейского музыкального искусства. Основные жанры средневековой музыки, ее эволюция от раннего к позднему Средневековью. Музыка эпохи Возрождения. Франко-фламандская и итальянская школы «строгого стиля». Возникновение оперы. Музыка барокко. Развитие гомофонно-гармонического мышления. Основные жанры. Национальные школы (опера, инструментальная музыка). Классицизм в музыке. Возникновение сонатно-симфонического цикла. Индивидуальные особенности стилей венских классиков. Романтизм в музыке. Новые явления в области музыкальных жанров. Преломление общих стилевых тенденций романтизма в национальных композиторских школах, индивидуальных стилях ведущих композиторов. Развитие и перерождение традиций романтизма в европейской музыке конца XIX — начала XX веков. Стилиевое многообразие европейской музыки XX века: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм; полистилистика. Многообразие музыкальных жанров, их обновление. Новые системы композиторской техники. Композиторские школы и группировки («нововенская школа», «Шестерка», американские минималисты). Проникновение европейской музыкальной традиции за пределы Европы (США и другие страны). Индивидуальные особенности стилей ведущих композиторов.

1. Цель и задачи дисциплины

Цель курса - подготовка студентов к профессиональной деятельности, закрепление знаний и навыков, полученных при изучении музыкальной литературы. Большую роль играет личный пример лектора, ведущего курс истории музыки, его творческая активность, умение обобщать отдельные факты в единое целое, связь традиций и новаторства в системе преподавания. Современный аспект в раскрытии содержания курса, привлечение новой музыковедческой литературы стимулируют художественное мышление студентов, способствуют осознанию специфики музыкального искусства, формируют мировоззрение будущего учителя-музыканта широкого профиля, педагога-пропагандиста.

Задачи курса:

- воспитание у студентов понимания основных закономерностей развития мировой музыкальной культуры;
- воспитание умения профессионально осмыслить исторический процесс в его причинно-следственных связях;
- формирование целостного, системного подхода к музыкально-историческим знаниям;
- освоение методики реализации программ по предметам «Музыка» и «Мировая художественная культура» в учебном процессе школы;
- овладение методами разработки конспектов учебных занятий по предметам «Музыка», «Мировая художественная культура» для общеобразовательной школы.

Предмет курса: исторические этапы развития музыкального искусства, смена художественных стилей в едином историко-культурном процессе, художественные явления и персоналии, сокровища мирового музыкального искусства.

Структура курса: Основные разделы истории зарубежной музыки охватывают огромный период становления и развития культуры и искусства: древности (конец IV тысячелетия до н.э. — 476 г. н.э.), средневековья (476-1453), Возрождения (XIV-XVI века), барокко (1600—1750), Просвещения (XVIII век), романтизма (XIX век), современности (XX век).

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История зарубежного музыкального искусства» входит в блок обязательных дисциплин входит в блок обязательных дисциплин Б1.01.17.

Курс «История зарубежного музыкального искусства» связан с дисциплиной Б1.01.19 «История музыки разных стран и народов», Б1.01.18 «История музыкального образования».

3. Объем дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часов, в том числе,

контактная аудиторная работа: лекции 6 часов, практические занятия 4 часа;

самостоятельная работа 58 часов, в том числе контроль 4 часа.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ОПК-8.1, УК-5.1, ОПК-8.2, УК-5.2., УК-5.3, ОПК-8.3

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	<p>ОПК-8.1 Приводит объяснение целей, задач, этапов, закономерностей и принципов организации педагогической деятельности</p> <p>ОПК-8.2 Анализирует возможности реализации различных стилей педагогической деятельности</p> <p>ОПК-8.3 Применяет специальные научные знания для анализа эффективности своей педагогической деятельности</p>
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<p>УК-5.1 Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемы ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем</p> <p>УК-5.2 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии</p> <p>УК-5.3 Определяет условия интеграции участников межкультурного взаимодействия для достижения поставленной цели с учетом исторического наследия и социокультурных групп, этноса и конфессий</p>

5. Дисциплина изучается в 5 семестре.

Форма промежуточной аттестации зачет 6 семестр.

6. Язык преподавания русский

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

Наименование разделов и тем	Всего	Контактная работа (час.)	Самостоятель-
-----------------------------	-------	--------------------------	---------------

	(час.)	Лек- ции	Прак- тические (лабора- торные) занятия	ная работа, в том числе контрол ь (час.)
Введение. Цели и задачи. Формы работы. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.	6	1		5
Тема 1. Теоретические проблемы истории музыкального искусства. История музыкальных стилей. 1. Исторические этапы развития музыкального искусства. 2. Смена музыкальных стилей как процесс развития музыки. 3. Основные музыкальные стили.	8	1		7
Тема 2. Музыка античности, Средневековья и Возрождения и начала Нового времени. 1. Система жанров в профессиональной музыке. 2. Знаковые смены музыкального языка в доклассической музыке. 3. Барокко в музыке.	11	1		10
Тема 3. Музыка XVIII века 1. Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. 2. Венские классики. 3. Камерно-симфоническая музыка Л. Бетховена.	12	1	1*	10
Тема 4. Музыка XIX века 1. Романтизм в музыке. 2. Расцвет фортепианной музыки. 3. Эволюция оперного и симфонического жанров.	12	1	1	10

Тема 5. Музыка XX века 1. Авангардизм и реализм. 2. Многостилевой спектр современной музыки. 3. Процесс новой смены музыкального языка.	11	1	1	10
Тема 6. Методы разработки конспектов учебных занятий по предметам «Музыка», «Мировая художественная культура» для общеобразовательной школы. Методика реализации программ по предметам «Музыка» и «Мировая художественная культура» в учебном процессе школы.	11		1*	10
ИТОГО	72	6	4	62

* - интерактивная форма работы

Учебная программа

Введение

Значение курса истории зарубежной музыки в системе общего музыкально-эстетического образования. Связи истории музыки с другими дисциплинами. Цели и задачи. Формы работы. Многообразие путей исторического развития музыкальных культур различных регионов и стран. Музыкальные культуры Запада и Востока. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.

Тема 1. Культура и искусство древности. Музыка эпохи античности, ее значение для последующего развития европейского музыкального искусства. Древняя Греция (III тысячелетие до н.э.). Историческое значение эпохи античности как основы европейской цивилизации. Культура и искусство. Античная эстетика. Литература (эпос, лирика, драма). Музыка. Музыкальная теория. Древний Рим (VIII век до н.э.). Культура и искусство. Литература. Музыка.

Тема 2. Культура и искусство эпохи Средневековья. Основы социально-политической и художественно-стилистической периодизации. Ведущие художественные течения. Архитектура. Литература (эпос, лирика, драма). Типичные музыкальные жанры и характерные музыкальные формы. Значение христианства в истории европейского музыкального искусства. Основные жанры средневековой музыки, ее эволюция от раннего к позднему Средневековью. Гимн, григорианский хорал, секвенция, одноголосная хоральная месса. Строфичность и основная форма - бар. Стилистические

особенности: одноголосный мужской хор, обезличенность интонаций, узкий диапазон. Значение данного периода в становлении мировой музыкальной культуры.

Тема 3. Культура и искусство эпохи Возрождения. Границы Возрождения. Изобразительное искусство (живопись, скульптура). Литература (эпос, лирика, драма). Музыкальное искусство. Музыка в Италии. Народные истоки песенного искусства. Многообразие жанров (лауда, вилланелла, баркарола, сальтарелла, баллада, мадригал). Полифоническое искусство. Господство строгого стиля. Характерные полифонические жанры (месса, мотет). Дж.Палестрина (1525—1594) — глава римской полифонической школы. Круг тем и музыкальных образов. Связи с народно-песенными истоками. Нидерландская (франко-фламандская) полифоническая школа. Гийом Дюфаи (1400—1474) - создатель национальной школы. Первый «золотой век» французской музыки, выдвинувший Жоскена Дебре (1440-1521), Иоханнеса Окегема (1425-1495), Клемана Жанекена (1475-1560). Орландо Лассо (1532-1594) - видный представитель нидерландской полифонической школы. Многообразие жанров, мелодико-ритмические контрасты. Музыка в Германии. Народно-песенное искусство. Музыка периода Реформации и крестьянской войны. Протестантский хорал. Немецкое многоголосие. Мейстерзингеры и их представитель Ганс Сакс (1494-1576).

Тема 4. Культура и искусство эпохи барокко. Барокко как искусствоведческий феномен. Основные художественные принципы стиля барокко. Углубленное, многообразное воплощение процессов внутреннего мира человека. Стремление к драматической экспрессии, к синтезу различных видов искусства. Расцвет живописи и литературы во Франции, Англии и Испании. Инструментальная музыка. Антонио Вивальди (1678-1741). Концерты для различных инструментов. Создание жанра программного концерта («Времена года»). Доменико Скарлатти (1685—1757). Клавирное искусство. Центральная область творчества - клавирные сонаты. Скарлатти - создатель предклассической сонатной формы, автор одночастных и многочастных сонат (типа сюиты). Французская клавесинная музыка. Галантный стиль. Ясность, доступность, изящество, приятность, утонченность музыки. Развитие инструментальных миниатюр (портретно-изобразительной, пасторальной, танцевальной). Франсуа Куперен (1668-1733). Танцевальные пьесы. Значение формы рондо в творчестве «французских клавесинистов» (Ж.Ф.Рамо, Ф.Куперен, Л.К.Дакен), особенности трактовки структуры старинного рондо XVII-XVIII вв. Английская клавесинная музыка. Искусство английских вёрджинелистов (вёрджинел - маленький английский клавесин). Рукописные сборники эпохи вёрджинела. Творчество Вильяма Берда (1543-1623). Немецкая органная школа. Творчество Дитриха Букстехуде (1637—1707) - кульминация полифонического искусства добаховской эпохи. Круг тем и музыкальных образов.

Тема 5. Возникновение оперы. Отражение стиля барокко: пестрота сценического действия, соединение трагических и комических элементов сюжета, привлечение постановочных эффектов (необычность, причудливость). Итальянская опера. Возрождение античной культуры и прежде всего возвышенной поэзии. Гомофонно-гармонический склад. Вокальная мелодия и аккордовое сопровождение. Цифрованный бас и его значение в развитии музыкальной образности. Флорентийская опера. Якопо Пери (1561-1633). Мифологические сюжеты, их трактовка. «Эвридика» (1600) - одноактная музыкальная пастораль. Соотношение текста и музыки. «Представительный» стиль Я.Пери. Венецианская опера. Клаудио Монтеверди (1567-1643). «Орфей» (1607). Трансформация музыкальной пасторали в трехактную музыкальную драму. «Взволнованный» стиль К. Монтеверди. Неаполитанская опера и ее глава — Алессандро Скарлатти (1660—1725). Новый жанр — опера-seria (серьезная опера), опирающаяся на героико-мифологические, легендарно-исторические сюжеты. Преобладание сольных номеров. Концертные тенденции («концерт в костюмах»). Строение арии, формы речитативов. Итальянская оперная увертюра. Французская опера. Связь французской оперы с классицизмом в литературе. Жан Батист Люлли (1632—1687) - создатель жанра «лирическая трагедия». Люлли и Мольер, жанр комедии-балета. Жан Филипп Рамо (1683—1764). Оперы-балеты, комедии-балеты, лирические трагедии. Музыкально-теоретические взгляды Рамо. Английская опера. Генри Перселл (1659—1695). Мадригальная опера «Дидона и Эней» (1689).

Тема 6. Творчество Георга Фридриха Генделя (1685-1759) и Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750). Творческий путь Генделя. Национальная основа творчества. Драматизация жанра оперы. Оратории и их различные типы. Структура, драматургия, трактовка оркестра и вокально-хоровых партий. Оратория «Самсон» (1743). Монументально-героический стиль, оптимистическое разрешение драматического конфликта. Инструментальная музыка. Роль полифонии и гармонии. Историческое значение творчества Генделя. Творческий путь Баха. Философское содержание музыки. Особенности мелодики, гармонии, фактуры. Полифонический стиль Баха. Вокально-инструментальные жанры. Светские и духовные кантаты. Месса си минор (1738). Особенности трактовки, образный строй. «Хорошо темперированный клавир» (1722—1744) - выдающийся образец клавирного искусства Баха. Тематизм, строение прелюдии и фуги. Интонационные связи тем Баха с различными жанрами инструментальной и вокальной музыки XVIII века. Народно-песенные истоки творчества Баха. Органное творчество. Историческое значение творчества Баха.

Тема 7. Культура и искусство эпохи Просвещения. Музыка: переход от эпохи барокко, полифонического искусства к гомофонно-гармоническому складу письма, от искусства И.С.Баха и Г.Ф.Генделя к музыке Ф.Э.Баха,

К.В.Глюка, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Новые жанры (симфония, квартет), классические тенденции сольного концерта, инструментальной сонаты. Расцвет оперной и инструментальной музыки.

Итальянская опера. Джованни Баттиста Перголези (1710— 1736) — создатель одной из первых опер buffa. «Служанка-госпожа» (1733) — классический образец нового жанра итальянской комической оперы XVIII века. Французская комическая опера, ее отличие от итальянской оперы-buffa «Война буффонов». Опера «Деревенский колдун» (1752). Немецкая опера. Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787) — один из виднейших представителей музыкального классицизма, реформатор оперного искусства. Творческий путь Глюка. Венский период творчества. Опера «Орфей». Теоретическое обоснование оперной реформы в знаменитом посвящении к опере «Апцеста». Парижский период творчества. Создание опер «Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде». Борьба «глюкистов» и «пиччинистов». Историческое значение оперной реформы Глюка, ее эстетические принципы, связь с передовым общественным движением, идеями французских энциклопедистов. Новые принципы оперного либретто, соотношение слова и музыки. Народно-песенные черты мелодики. Героико-патетический стиль. Роль оркестра, хора, сольных номеров и хореографии в создании синтетического музыкально-драматического произведения. Значение творчества Глюка.

Тема 8. Основные художественные принципы венской классической школы. Венский классицизм как продолжение традиций античного искусства. Стройность формы, жизненная полнота образов, благородная простота. Особенности тематизма композиторов венской классической школы, связь с народно-песенными истоками. Гармонический язык. Оркестр. Структурные принципы развития и формообразования. Новые возможности сонатно-симфонического цикла. Наиболее характерные формы крайних и средних частей цикла, их художественное содержание, образный строй. Творческий путь Йозефа Гайдна (1732-1809). Народные истоки творчества Й.Гайдна и его связь с немецким, австрийским, венгерским, чешским фольклором. Жанровое многообразие тематизма, элементы программности. Лирико-эпический симфонизм Гайдна. «Прощальная симфония» №45 (1772). Симфония № 103 «С тремоло литавры» (1795) — классический образец зрелого стиля композитора. Оратории Гайдна, их связи и отличия от генделевских. «Времена года» (1801): аллегорический подтекст, народно-бытовой сюжет. Значение творчества Гайдна. Творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта (1756—1791). Моцарт и австро- немецкий оперный театр. Опера-seria и опера-buffa до Моцарта; воздействие этих жанров на его музыкальную драматургию. Жанровое разнообразие опер, элементы жанрового синтеза в зрелых операх. Различные типы опер: реалистическая музыкальная комедия («Свадьба Фигаро», 1786), музыкальная драма-комедия («Дон Жуан», 1787), философская музыкальная сказка-зингшпиль («Волшебная флейта», 1791). Трактовка оперной увертюры, значение арий,

ансамблей и хоров в раскрытии музыкальной драматургии оперы. Симфонизация «номерной» оперы. Выдающееся значение «Реквиема» (1791), сопоставление с мессой. Симфоническое творчество: лирико-драматический тип симфонизма, его песенные тенденции и монументальные черты на примерах симфоний 1788 г.: Соль минор № 40; До мажор № 41, «Юпитер». Новые принципы. Трактовка цикла. Клавирные сочинения. Жанр концерта и сонаты в творчестве Моцарта, особенности трактовки. Значение творчества Моцарта. Творческий путь Людвига ван Бетховена (1770—1827). Многообразие тем и музыкальных образов. Обобщенные герои произведений композитора. Связь музыки и литературы. Тематизм Бетховена. Классические, героические и романтические тенденции. Гармонический язык. Симфонии Бетховена. Различные принципы симфонической драматургии. Третья, «Героическая» симфония (1804). Черты монументального симфонизма, драматизм и острота контрастов как отражение жизненных противоречий и конфликтов. Пятая симфония, до минор (1808). Идея произведения «через борьбу к победе». Особенности музыкальной драматургии. Историческое значение Девятой симфонии (1824). Программные симфонические произведения. Увертюра «Эгмонт» (1810). Трактовка драматических сюжетов. Связи с литературными первоисточниками. Фортепианные сонаты, их многообразие. Эволюция сонатного жанра. Оперное и вокально-хоровое творчество композитора. Мировое значение музыкального искусства Бетховена.

Тема 9. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века. Литературный романтизм, его связи с предшествующими направлениями (античное искусство, Возрождение, просветительский реализм, классицизм). Противоречивость романтических тенденций. Предпосылки романтизма в литературе. Творчество Ж.Ж.Руссо, эпоха «бури и натиска» (В.Гете, Ф.Шиллер). Романтический синтез искусств. Яркие контрасты и красочные сопоставления, сочная фантастика и эпическая героика, сложное переплетение различных тенденций и художественных трактовок - характерные черты романтического искусства. Сказочные образы как стремление противопоставить реальную действительность красивому вымыслу, где все гармонично, мудро и справедливо. Романтизм — основное направление в музыке XIX века. Обращение к внутреннему миру человека, лирическая углубленность, психологическая достоверность, эмоциональная наполненность образов. Жанры романтической музыки: традиционные (опера, балет, симфония, концерт, сюита, соната) и особенности их трактовки; новые (симфоническая поэма, концертная увертюра, вокальный цикл, вокальная и инструментальная баллада, песня без слов, новеллетта, арабеска, интермеццо). Сонатно-симфонический цикл, программные тенденции, детальная разработка сюжета. Особенности трактовки финала. Монотематизм. Мировое значение эпохи романтизма в литературе и музыке. Ранние романтики и немецкая романтическая опера. Романтические тенденции в оперном искусстве до Вебера. Усиление роли оркестра,

появление оркестровых характеристик действующих лиц, новая трактовка жанра оперной увертюры. Сказка как жанр, характерный для романтической оперы. Разносторонняя деятельность Вебера (композитор, дирижер, пианист, музыкальный писатель). Творческий путь К.М.Вебера (1786-1826). Вебер — один из первых композиторов-романтиков, обратившийся к фольклору разных стран. Жанровое многообразие романтических опер Вебера. Сказочно-бытовая опера «Фрейцшюц» («Вольный стрелок», 1820). Национальная основа содержания и музыки. Связи с традициями зингшпиля. Жанрово-бытовые, лирические и фантастические образы, картины природы. Трактовка арий, ансамблей, драматических сцен. Инструментальное творчество Вебера. «Приглашение к танцу» (1819) — образец романтической трактовки танцевального цикла. Творчество Ф. Шуберта и проблемы романтического стиля. Творческий путь Франца Шуберта (1797—1828). Шуберт — младший современник Бетховена. Преемственные связи и отличия творческого стиля Шуберта и Бетховена. Песенность — основа стиля Шуберта. Симфонии Ф.Шуберта. Симфония си минор (1822) — образец песенного симфонизма композитора. Фортепианное и вокальное творчество Ф.Шуберта. Сонаты-фантазии, инструментальные миниатюры. Фантазия «Скиталец» (1822). Традиции и новаторство. Симфонизм цикла. Трактовка поэтических сюжетов. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» (1823) и «Зимний путь» (1827). Жанровое и композиционное многообразие вокальной музыки Шуберта. Значение творчества Шуберта. Творчество Ф.Мендельсона. Новые романтические жанры. Феликс Мендельсон (1809-1847) — видный представитель лейпцигской школы. Творческий путь Мендельсона. Классическая основа творчества. Песенность как типичная черта музыкального стиля композитора. Романтические тенденции жанрово-пейзажного симфонизма. Симфонии и программные концертные увертюры. Музыка к комедии «Сон в летнюю ночь» Шекспира (1842). Воплощение образов романтической фантастики. Скрипичный концерт Мендельсона (1844) и его традиции в развитии жанра концерта. Романтическая трактовка цикла. Особенности тематизма. Фортепианное творчество. «Песни без слов» (1830—1845) — новый романтический жанр. Значение творчества Мендельсона.

Тема 10. Композиторы-романтики. Творческий путь Роберта Шумана (1810—1856). Композиторская и музыкально-критическая деятельность. Эстетические взгляды. Традиции и новаторство, связи с образами Баха, композиторов венской классической школы. Мелодическое, гармоническое и фактурное своеобразие сочинений композитора. Фортепианное творчество. Сюита «Бабочки» (1831), «Симфонические этюды» (1834), «Карнавал» (1835). Лирические, жанровые образы, портретные характеристики. Особенности драматургии. Новые принципы вариационного развития тематизма. Большая соната №1 (1835) — образец романтической трактовки цикла. Монотематизм, черты тематического единства частей. Фортепианные циклы «Фантастические пьесы» (1837) и «Детские сцены» (1838).

Фортепианный концерт (1841). «Альбом для юношества» (1848). Сочетание художественно-инструктивных и программных тенденций. Вокальные сочинения. Цикл «Любовь поэта» (1840). Многообразие душевных состояний. Соотношение вокальной и фортепианной партий. Развитие жанра фортепианной постлюдии. Хоровые произведения. Симфоническое творчество. Увертюра к «Манфреду» Байрона (1849) — выдающийся образец программного симфонизма композитора. Значение творчества Р.Шумана. Французская музыкальная культура первой половины XIX века и творчество Г. Берлиоза. Гектор Берлиоз (1803—1869) — основоположник программного симфонизма, крупнейший представитель французского музыкального романтизма. Музыкально-критическая деятельность. Симфоническое творчество. Картинно-программный симфонизм. Оркестр Г.Берлиоза. «Фантастическая симфония» (1830); ее историческое значение. Принцип монотематизма. Значение творчества Г.Берлиоза во французской и мировой музыке. Итальянская опера первой половины XIX века и творчество Дж. Россини (1792-1868). Творческий путь. «Севильский цирюльник» (1816) — лучшая комическая опера Россини, вершина итальянской оперы-buffa. Национально-героическая опера «Вильгельм Телль» (1829) как отражение традиций итальянской и французской опер.

Тема 11. Польская музыкальная культура XIX века и творчество Ф.Шопена. Национально-освободительное движение и польская культура XIX века. Творчество Ф. Шопена. Фридерик Шопен (1810-1849) — выдающийся представитель польского и мирового музыкального искусства. Творческий путь. Отношение Шопена к народной польской музыке, классическому наследию и романтическому искусству, жанровое своеобразие сочинений Шопена, их мелодическое богатство, гармоническая утонченность, структурная многообразность. Народно-национальная основа и индивидуальные черты стиля Шопена. Широкий круг образов, характер музыкального тематизма и принципы развития. Сонаты Шопена. Баллады Шопена. Новый романтический жанр фортепианной музыки. Обращение к одночастной форме, ее индивидуальная трактовка в каждой из баллад. 24 прелюдии (1839). Широкий круг тем и музыкальных образов. Многообразие жанров и их параллели с другими сочинениями (мазурки, ноктюрны, баркарола, траурный марш). Прелюдии Шопена как лаборатория тем и музыкальных образов, предвосхищающих крупные циклические произведения (сонаты, концерты). Ноктюрны Ф.Шопена. Поэтическая трактовка жанра. Преломление бытовых жанров. Мазурки. Вальсы. Полонезы. Этюды. Значение творчества Шопена. Станислав Монюшко (1819-1872) — создатель польской классической оперы «Галька» (1857). Демократическое содержание и патриотическая направленность творчества Монюшко. Связи со славянской культурой.

Тема 12. Венгерская музыкальная культура XIX века и творчество Ф.Листа. Ференц Лист (1811-1886) — классик венгерской музыки. Мировое значение

исполнительской, композиторской, общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Листа. Лист — глава веймарской школы. Его борьба с ложным академизмом, порожденным представителями лейпцигской школы. Отстаивание принципов романтического искусства, программных тенденций творчества. Творческий путь Листа. Многообразие жанров инструментальной музыки. Транскрипции и парафразы Листа — замечательный памятник музыкального искусства его современников. Симфоническое творчество Ф.Листа. Лист — создатель программных симфонических произведений. Образы мировой литературы, их романтическая трактовка. Принципы монотематизма. Симфонические поэмы «Тассо» (1854) и «Прелюды» (1854). Своеобразие трактовки. Жанровое многообразие характеров. Яркая театральность симфонического развертывания. Синтез сонатности, вариационности, сжатие сонатно-симфонического цикла в рамках одночастности. «Фауст-симфония» (1854) — гениальное воплощение трагедии В. Гете (1749—1832). Строеение цикла. Своеобразие замысла. Философский подтекст сочинения. «Фаустовская» тематика в «Мефисто-вальсе» (1854). Фортепианное творчество Ф.Листа. Историческое значение фортепианного творчества Ф.Листа. Круг тем и музыкальных образов: лирических, героических, романтических. Фортепианный цикл «Годы странствий» (1834—1883). Соната ми минор (1853). Венгерские рапсодии. Концерты Ф.Листа. Симфонизация жанра. Вокальные и хоровые произведения. Значение творчества Ф. Листа.

Тема 13. Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века и творчество Р.Вагнера. Творчество Рихарда Вагнера (1813—1883). Разносторонняя музыкальная деятельность композитора; эстетические и философские взгляды. Отражение в музыке острых противоречий немецкой действительности. Оперное творчество Вагнера. «Риенци» (1840). Традиции «большой оперы», влияние итальянской школы. «Летучий голландец» (1841) — первая романтическая опера Вагнера. Черты музыкальной драмы. «Тангейзер» (1845). Новые принципы оперной драматургии. «Лоэнгрин» (1848) — высшее достижение Вагнера 40-х годов. Разработка теории «музыкальной драмы». Усиление роли оркестра, сквозное развитие действия, система лейтмотивов, деление на сцены. «Тристан и Изольда» (1859). Особый характер вокально-речевого интонирования. «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1867). Связи с музыкальной комедией и музыкальной драмой. Тетралогия «Кольцо нибелунга» (1848—1874). Героико-эпические и философско-психологические тенденции опер. Образное богатство, возвышенная героика, красочность картин природы. Оперный симфонизм. Гениальные программно-оркестровые эпизоды тетралогии: «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия» (1856), «Шелест леса» из оперы «Зигфрид» (1871), «Траурный марш» из оперы «Закат богов» (1874). Музыкальный язык Вагнера. Характер тематизма. Выдающиеся достижения в области инструментовки.

Тема 14. Музыкальная культура второй половины XIX века (Австрия, Германия, Франция, Чехия). Творчество Иоганнеса Брамса (1833—1897). И.Брамс — композитор, пианист, дирижер. Песенная основа творчества, связи с фольклором различных стран. Брамс — композитор малых форм, создатель фортепианных и вокальных миниатюр. Крупные сонатно-симфонические циклы — четыре симфонии, фортепианные и скрипичный концерты. Песенный симфонизм Брамса. Классический пример — его Четвертая симфония (1885). Лирико-философское содержание. Круг тем и музыкальных образов сочинения. Противопоставление Вагнера Брамсу (конфликт вагнерианцев и «браминов»). Значение творчества И.Брамса. Творчество Иоганна Штрауса (1825-1899). Штраус (сын) — австрийский композитор, дирижер, скрипач, создатель классических венских оперетт «Летучая мышь» (1874) и «Цыганский барон» (1885). Многообразие трактовки танцевально-бытовых жанров (вальс, галоп, чардаш). Традиции Штрауса в развитии венской оперетты. Жанровое разнообразие творчества французских композиторов. Лирическая опера (Ш. Гуно, Ж.Бизе, Л.Делиб, К. Сен-Санс, Ж.Массне, А.Тома). Классическая оперетта (Ж.Оффенбах, Ш.Леккок, Р.Планкетт). Инструментальный концерт (К.Сен-Санс, П.Лало). Музыка к драматическим спектаклям (Ж.Бизе, Ж.Массне). Инструментальная миниатюра (Э.Шоссон, П.Дюка). Вокальная музыка (Ж.Бизе, Л.Делиб, Г.Форе). Творчество Жака Оффенбаха (1819-1880). Оффенбах — композитор, дирижер, классик французской оперетты. Многообразие сюжетов: античность («Орфей в аду», «Прекрасная Елена»), популярные сказки («Синяя Борода»), средневековье («Женевьева Брабантекая»), перуанская экзотика («Перикола»), быт современников («Парижская жизнь»). Французский городской фольклор, легкость и изящество, остроумие и блеск, огненный темперамент — характерные черты стиля. Жанровая основа музыки (баркарола, болеро, куплеты, кадрили). Творчество Шарля Гуно (1818-1893). Лирическая опера. Ее демократическая направленность. Опора на бытовые музыкальные жанры (песня, романс, куплеты, вальс, серенада). Черты ограниченности в понимании идейного содержания литературных первоисточников. «Фауст» (1869) — лучший образец лирической оперы. Черты условности, идущие от «большой оперы». Творчество Жоржа Бизе (1838-1875). Оперное творчество. Драматизация жанра лирической оперы. От восточной экзотики «Искателей жемчуга» (1863) и «Пертской красавицы» (1866) к реалистической концепции оперы «Кармен» (1874). Особенности драматургии «Кармен». Опора на испанско-цыганский и внеевропейский фольклор. Принципы сквозного развития и «обобщение через жанр», связи с «номерной» оперой и музыкальной драмой. Симфоническое творчество. Оркестровая сюита «Детские игры» (1873). Оркестровые сюиты «Арлезианка» (№ 1, 1872, и № 2, составленная Э.Гиро, 1885); связи музыки с пьесой А.Доде; тематизм сюит. Особенности музыкальной драматургии. Значение творчества Бизе. Оркестровая музыка. К.Сен-Санс и его сюита «Карнавал животных» (1886). Творчество Сезара Франка (1822-1890). Франк — композитор, органист, педагог, создатель симфонических поэм «Эолиды»

(1876), «Проклятый охотник» (1882), «Джинны» (1884). Своеобразное сочетание классических и романтических тенденций. Прелюдия, хорал и fuga (1884). Значение творчества Франка. Значение творчества Б.Сметаны и творчество Антонина Дворжака (1841—1904). Дворжак — крупнейший представитель чешской музыкальной классики. Творческий путь. Создание первых четырех симфоний. «Славянские танцы» (1878—1886). Начало мировой известности Дворжака. Концерт для скрипки (1880), симфония Ре мажор (1880). Связи с народно-танцевальными жанрами (фуриант и полька) в финале скрипичного концерта. Замена скерцо фуриантом в симфонии. Значение творчества А.Дворжака.

Тема 15. Итальянская музыкальная оперная культура XIX – начала XX века. Творчество Джузеппе Верди (1813—1901). Верди — классик итальянской музыки. Творческий путь. Опера — основной жанр творчества. Трактовка сюжетов мировой литературы (В.Шекспир, Ф.Шиллер, В.Гюго, Д.Байрон). Оперы 40-х и 50-х годов. Тема социальной несправедливости, многогранность авторских характеристик персонажей. Создание великолепных женских образов (Луиза Миллер, Джильда, Азучена, Виолетта), романтический образ Риголетто. Музыкальная драматургия опер. Трактовка арий, ансамблей, сцен, хоровых эпизодов. Роль оркестра. Опера 60-х и 70-х годов. Путь Верди от «номерной» оперы к жанру музыкальной драмы. «Дон Карлос» (1867). Влияние стиля «большой» оперы. Монументальная героическая опера «Аида» (1870). Сочетание жанровых обобщений с развернутой системой лейтмотивов. Метод сквозного симфонического развития, принцип сцены, масштабность оперных форм. Многогранность тематизма. Восточные сцены оперы. Поздние оперы Верди. Работа Дж. Верди и А.Бойто над операми, написанными на сюжеты В.Шекспира («Отелло», 1886; «Фальстаф», 1892). «Отелло» — реалистическая музыкальная драма. Отказ от развернутых вокальных номеров, деление на сцены, система лейтмотивов, усиление роли оркестра. Сочинения Верди других жанров. «Реквием» (1874). Музыкальная драматургия, связи с оперной трактовкой. Вокальное творчество. Значение творчества Верди в итальянской и мировой музыке. Итальянский оперный веризм. Обращение итальянских писателей к жизни простых людей. Оперный веризм, его связи и отличия от литературного веризма. Первые веристские оперы. Сжатость, напряженность действия — основа оперного веризма. Драма характеров, подмененная драмой ситуаций. Замена арий лаконичным ариозо, вырождение ансамблей. Параллели с Р.Вагнером и Дж.Верди. Сохранение богатства вокальных партий, ведущей роли певца (от Верди) при значительном обогащении оркестровой ткани (от Вагнера). Веристские тенденции в музыке XX века. Пьетро Масканьи (1863—1945) — автор первой веристской оперы «Сельская честь» (1890). Характерные черты стиля. Одноактная опера. Драма любви и ревности с убийством «под занавес». Сквозное симфоническое развитие. Вступление к опере как вокально-симфонический пролог. Опора на бытовые жанры (серенада,

романс, застольная песня). Многоплановая структура оперных сцен. Руджеро Леонкавалло (1857—1919) и его опера «Паяцы» (1892). Творчество Джакомо Пуччини (1858—1924). Пуччини — выдающийся представитель итальянской оперы, продолжатель искусства Верди. Общность и отличие принципов Верди и Пуччини. Девиз Пуччини — «заинтересовать, поразить и растрогать» зрителя. Стремление к яркости, броскости, необычности сценических ситуаций. Обращение к восточно-экзотическим сюжетам. Опора на народно-песенные истоки (элементы японского фольклора в «Чио-Чио-сан», китайские мелодии в «Турандот», песни американских индейцев в «Девушке с Запада»). «Богема» (1895) — одна из лучших опер Пуччини. Характеристика действующих лиц, сочетание и чередование вокальных эпизодов и оркестровых лейттем. Опера «Тоска» (1899). Воплощение трагических коллизий сюжета. Черты музыкальной драмы и веристской манеры. Оперы Пуччини в первой четверти XX века. «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан») (1904). Поиски новых форм музыкальной выразительности. «Девушка с Запада» (1910). Музыкальный язык оперы. Оперный триптих Пуччини («Плащ», 1916; «Сестра Анджелика», 1917; «Джанни Скикки», 1918). Мелодраматизм сценических ситуаций, элементы натурализма в сюжете и музыке первых двух опер триптиха. Традиции Пуччини и мировой музыкальный театр.

Тема 16. Норвежская музыкальная культура второй половины XIX века. Расцвет норвежской литературы и искусства в середине XIX века. Творчество Генрика Ибсена (1828—1906) и Б. Бьернсона (1832—1910), утверждение сценического реализма в норвежском театре. Творчество Э.Грига. Эдвард Григ (1843—1907) — классик норвежской музыкальной культуры. Творческий путь, музыкально-общественная деятельность. Национальная основа музыки. Музыкальный язык. Фортепианное и вокальное творчество Э.Грига. Лирико-романтическая трактовка цикла. Концерт для фортепиано с оркестром (1868) — крупнейшее произведение Грига. Рельефность тематизма, связь с народными истоками, особенности развития музыкальных образов. Программные лирические пьесы. Симфоническое творчество. Оркестровые сюиты «Пер Гюнт» (1888-1891). Связь музыки с драматической поэмой Ибсена (1875). Яркость сказочно-фантастических образов, своеобразие лирического пейзажа и жанрово-бытовых сцен. Широкое использование народных музыкальных жанров (спрингданс, халлинг), жанровый колорит пьес (пастораль, марш — траурный и шествие, песня, танец — грациозный и причудливый). Картины природы (утро, вечер). Камерно-инструментальные произведения. Третья соната для скрипки и фортепиано (1887). Классические традиции и своеобразие авторского почерка Грига. Вокальное творчество. Романтические образы. Значение творчества Грига в норвежской и мировой музыке.

Тема 17. Французский импрессионизм. Французская литература и искусство

на рубеже XIX—XX столетий. Эстетика символизма в поэзии, мотивы декаданса — отрешенность от социальных проблем. Поэзия Ш.Бодлера, П.Верлена, С.Малларме, А.Рембо. Импрессионизм в живописи и скульптуре. Полотна Клода Моне, Эдуарда Мане, О.Ренуара, Э.Дега, А.Сислея; скульптуры О.Родена. Эстетика импрессионизма. Отображение предметов и явлений в отрывочных, мгновенно фиксирующих каждое ощущение штрихах, их скрытое единство и взаимосвязь. Музыкальный импрессионизм, его связи с искусством французских клавесинистов (Ф.Куперен), с сочинениями Ж.Бизе, С.Франка, Ф.Листа, Э.Грига, с творчеством русских композиторов (А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков). Свежее, непосредственное восприятие жизни, красочное воспроизведение пейзажей. Высокое художественное мастерство, тонкость в передаче различных нюансов и настроений. Обогащение гармонии, инструментовки. Обращение к фольклорным истокам. Влияние импрессионизма на творчество композиторов разных стран (К.Дебюсси, М.Равель во Франции, О.Респиги в Италии, М. де Фалья в Испании, С.Скотт в Англии, К.Шимановский в Польше, А.К.Лядов, А.Н. Скрябин, Н.Н.Черепнин в России). Творческий путь Клода Дебюсси (1862—1918). К.Дебюсси — выдающийся композитор, пианист. Ранний период творчества (1878—1892). Зрелый период творчества (1892-1905). Симфонические произведения. «Послеполуденный отдых фавна» (1894) — манифест музыкального импрессионизма. Колористическое соотношение тональностей и функций, опора на звучность деревянных инструментов. Сюита «Ноктюрны» (1899) — оркестровый триптих. Авторская программа и ее музыкальное воплощение. Музыкально-сценические произведения. Опера «Пеллеас и Мелизанда» (1902) — высшее завоевание импрессионизма в оперном жанре. Фортепианное творчество. Цикл «Детский уголок» (1908). Импрессионистическая красочность, особенности музыкального языка. 24 прелюдии (1910, 1913) — две тетради фортепианных миниатюр. Многообразие тематизма, гармоническое своеобразие, трактовка тональностей, программные тенденции. Значение творчества К.Дебюсси. Творческий путь Мориса Равеля (1875—1937). М.Равель — выдающийся композитор, пианист и дирижер. Творческий путь. Музыкально-сценические произведения. Балет «Дафнис и Хлоя» (1912) — гениальное воплощение импрессионистической эстетики в жанре балета. Особенности музыкальной драматургии. Опера-балет «Дитя и волшебство» (1925). Отражение в музыке фантазий ребенка, преобразующих предметы окружающего мира. Сочетание принципов импрессионизма с эстрадно-джазовыми истоками. Симфонические произведения. Фольклорные тенденции — «Испанская рапсодия» (1907), «Болеро» (1928). Сочинения для фортепиано. Эволюция творческого стиля от «Паваны» (1899) и «Сонатини» (1905) к «Ночным призракам» (1908) и «Гробнице Куперена» (1917). Значение творчества М.Равеля.

Тема 18. Австро-немецкий симфонизм рубежа XIX-XX веков (Г.Малер, Р.Штраус). Творчество Густава Малера (1860-1911) — выдающийся

австрийский композитор и дирижер. Творческий путь. Музыкальное наследие. Симфоническое творчество. Круг тем и музыкальных образов. Трактовка сонатно-симфонического цикла. Связь симфоний с вокальными циклами. Симфонические триптихи. Классические, романтические и экспрессионистские тенденции. Оркестр Г. Малера. Тембровая драматургия. Использование огромных составов оркестра, трактовка отдельных инструментов и оркестровых групп. Значение творчества Г. Малера. Творчество Рихарда Штрауса (1864-1949). Р. Штраус — выдающийся немецкий композитор, дирижер. Творческий путь. Сочинения XIX в. Симфонические поэмы — одно из высших достижений автора. «Тиль Уленшпигель» (1895) по старинным шутовским песням в форме рондо «иллюстрирует необыкновенные похождения героя народных баллад». Творчество Р. Штрауса в первой половине XX века. Оперы «Саломея» (1905), «Электра» (1908), «Кавалер роз» (1910). Различные типы опер. Тенденции экспрессионизма в одноактных музыкальных драмах «Саломея» и «Электра». Комическая опера «Кавалер роз». Черты моцартианства как проявление черт неоклассицизма: оптимизм, богатство мелодики, пластичность образов, классическая стройность. Значение творчества Р. Штрауса.

Тема 19. Австро-немецкая музыкальная культура XX века. Немецкая музыкальная культура XX века (П. Хиндемит, К. Орф, Х. Эйслер, К. Вайль). Творчество Пауля Хиндемита (1895—1963). П. Хиндемит — центральная фигура современной немецкой музыки, композитор, альтист, дирижер, педагог, музыковед-теоретик, автор огромного количества произведений во всех жанрах. Творческий путь. Оперное творчество. «Кардильяк» (1926). Симфоническое творчество и его взаимосвязь с оперным («Художник Матисс», «Гармония мира»). Фортепианное творчество. Сюита «1922» (1922). «Ludus Tonalis» («Игра тональностей», 1942). Тональный план цикла. Образный строй, жанровое разнообразие прелюдий, интерлюдий и фуг. Преломление принципов необарокко. Значение творчества П. Хиндемита. Творчество Карла Орфа (1895—1982). К. Орф — композитор, музыковед, педагог. Творческий путь. Ранний период. Песни на стихи немецких поэтов. Работа в Мюнхенском камерном театре. Педагогическая деятельность в Гюнтершуле — школе особого типа музыкального воспитания детей на основе активного музицирования, развития чувства ритма. Сценическая кантата «Кармина Бурана» (1936) — одно из лучших произведений композитора. Структура кантаты, характер тематизма, тонально-гармоническое развитие, тембровая драматургия, соотношение оркестра, хора и вокальных партий.

Тема 20. Испанская музыкальная культура конца XIX — первой половины XX века. Творчество М. де Фальи. Испанское искусство. Музыкальная культура Испании на рубеже XIX-XX веков. П. Сарасате. Выдающиеся музыканты-исполнители XX в. — пианист Р. Виньес, виолончелисты П. Касальс, Г. Кассадо, гитарист А. Сеговия, вокалисты М. Кабалье,

П.Доминго, Х.Каррерас. Фелипе Педрель (1841-1922) — основоположник новой испанской композиторской школы. Ученики Ф.Педреля — Исаак Альбенис (1860-1909), Энрико Гранадос (1867-1916), Мануэль де Фалья (1876-1946). Творчество Мануэля де Фальи. М. де Фалья — выдающийся испанский композитор, представитель импрессионизма. Творческий путь. Ранний «мадридский» период (1890-1906). Опера «Короткая жизнь» (1905); яркий национальный колорит сочинения. Парижский период (1907-1914). Встречи с К.Дебюсси, М.Равелем, П.Дюка. Фортепианный цикл «Испанские пьесы» (1908), романсы на тексты Т.Готье (1908), вокальный цикл «Семь испанских народных песен» (1911). Чуткое претворение песенно-танцевальных интонаций. Зрелый «мадридский» период (1915-1920). Балет «Любовь-волшебница» (1915), сюита для фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании» (1915). Организация конкурса певцов-исполнителей старинных андалузских песен (канте хондо — глубинное пение). Поздний период (1921—1940). Музыкально-критическая деятельность. Значение творчества М. де Фальи.

Тема 21. Венгерская музыкальная культура первой половины XX века. Творчество Белы Бартока (1881-1945). Б.Барток — выдающийся композитор, пианист, педагог. Творческое наследие композитора. Многообразие жанров: опера, балеты, концерты, камерно-инструментальные ансамбли, скрипичные, фортепианные и вокальные сочинения, многочисленные обработки народных песен, теоретические работы по фольклористике. Театр Бартока. Одноактные музыкально-сценические произведения. Опера «Замок герцога Синяя Борода» (1911). Импрессионистские и экспрессионистские тенденции оперы, характерные для музыкальной драмы XX века, оригинальное претворение венгерского национального мелоса. Деятельность Франца Легара (1870—1948) и Имре Кальмана (1882—1953) — творцов новой венской опереточной школы.

Тема 22. Композиторские школы и группировки XX века (“нововенская школа”, “Шестерка”, американские минималисты). Творчество Арнольда Шёнберга (1874-1951). А. Шёнберг — глава австрийской школы, виднейший представитель музыкального экспрессионизма. Творческий путь. Ранний, «тональный» период (1897-1906). Неоромантические тенденции, влияние Р.Вагнера. Начало педагогической деятельности (1903). Первые ученики А.Шёнберга — А.Берг и А.Веберн. Додекафонный период (1924-1944). Путь от свободной атональности («расширенной тональности») к серийной технике. Произвольная комбинация из 12 ступеней хроматической гаммы. Прямое проведение (версия), обращение интервалов (инверсия), ракоходное обращение и инверсия ракоходного обращения. Принципы додекафонной техники в Квинтете для духовых инструментов (1924) и Пяти пьесах для фортепиано, ор. 23 (1923). Поздний период (1944-1951). Американская музыка XX века. Творчество Джорджа Гершвина (1898—1937). Музыкальное наследие композитора. Сочинения 20-х годов (песни, оперетты, мюзиклы,

реву, киномузыка). Опера «135-я улица» (1922) — прообраз оперы «Порги и Бесс». Инструментальные сочинения. — «Рапсодия в стиле блюз» (1924), ее выдающееся значение в развитии новых тенденций американской музыки (симфонизация джаза). Жанровое многообразие тематизма (блюз, свинг, регтайм). Фортепианный концерт (1925). Мелодико-ритмическое своеобразие, национальный колорит. Прелюдии Гершвина для фортепиано (1926). «Американец в Париже» (1928) — блестящая оркестровая сюита, наполненная контрастным тематизмом, характерным для музыки Старого и Нового света. Значение творчества Дж. Гершвина. Творчество Самюэла Барбера (1910—1981). Неоромантические тенденции (увертюра к «Школе злословия» Шеридана, 1932), элементы необарокко (Адажио для струнного оркестра из Первого струнного квартета, 1936) в ранний период творчества. Усложненность музыкального языка в сочинениях 40-60-х годов (Фортепианная соната, 1949; оперы «Ванесса», 1958, «Антоний и Клеопатра», 1966). Творчество Аарона Копленда (1900-1990). Л. Бернстайн — композитор, дирижер, пианист, музыкальный публицист. Мюзикл «Вестсайдская история» (1957). Новая трактовка жанра. Творчество С. Айвза.

Тема 23. Английская музыка XX века. Творчество Б.Бриттена (1913-1976). Оперное творчество. Развитие традиций реалистической оперы XIX в. Опора на фольклорные интонации, речитативно-декламационный стиль, хоровые сцены, симфонические эпизоды. Различные оперные жанры. Лирическая трагедия «Поругание Лукреции» (1946). Музыкальная драма «Питер Граймс» (1945). Комедия характеров «Альберт Херринг» (1947). Детская музыкальная игра «Давайте поставим оперу» (1949). Сказочно-фантастическая опера «Сон в летнюю ночь» (1960) — одно из лучших произведений композитора. «Военный реквием» (1961). Своеобразие авторского замысла: чередование духовного (латинского) текста «Заупокойной мессы» с гражданским (английским) текстом стихов Традиции и новаторство. Значение творчества Б.Бриттена.

Тема 24. Польская музыка XX века. Кароль Шимановский (1882— 1937), импрессионистические элементы стиля (гармоническая утонченность, тембровые эффекты, ритмическое своеобразие). Связи с эстетикой Дебюсси. Творчество Витольда Лютославского (1913—1994). Многообразие творческих интересов (симфония, концерт для оркестра, фортепианные и вокальные сочинения). Фортепианный цикл «Народные мелодии» (1945). Особенности музыкального языка: сочетание простых фольклорных песенных и танцевальных интонаций с усложненным тонально-гармоническим развитием. «Маленькая сюита» (1951) — образец оркестрового стиля композитора 50-х годов. «Вариации на тему Паганини». Две авторские версии для фортепиано (1941) и для фортепиано с оркестром (1978). Четыре симфонии (1947, 1967, 1983, 1992). Значение творчества В.Лютославского. Творчество Кшиштофа Пендерецкого (р. 1933). К.Пендерецкий — яркий представитель польского музыкального

авангардизма. Жанровое разнообразие творчества (оперы, кантатно-ораториальные сочинения, оркестровая музыка, концертные жанры, камерно-инструментальные опусы, киномузыка). Оригинальная манера авторской записи. Ранние сонористические сочинения. «Страсти по Луке» (1965) — первое монументальное ораториальное произведение. Музыкальная драматургия. Серийно-интонационная логика развития музыкальных образов, принцип монтажа контрастных пластов. «Dies irae» — оратория для солистов, хора и оркестра (1967). Тексты из Библии, античной драмы, фрагменты из сочинений известных французских и польских поэтов (Л.Арагон, В.Броневский). «Dies irae» — монументальный вокально-симфонический цикл, раскрывающий трагическую историю гибели жертв фашистского лагеря Освенцима (параллели с «Военным реквиемом» Б.Бриттена). Соотношение вокально-хоровых партий и оркестра, своеобразие тематизма, темброво-гармонические особенности. Значение творчества К.Пендерецкого.

III. Образовательные технологии

Наименование разделов и тем	Вид занятия	Образовательные технологии
Введение. Цели и задачи. Формы работы. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.	лекция	традиционная
Тема 1. Теоретические проблемы истории музыкального искусства. История музыкальных стилей. 4. Исторические этапы развития музыкального искусства. 5. Смена музыкальных стилей как процесс развития музыки. 6. Основные музыкальные стили.	лекция	традиционная
Тема 2. Музыка античности, Средневековья и Возрождения и начала Нового времени. 4. Система жанров в профессиональной музыке. 5. Знаковые смены	лекция	проблемного обучения

музыкального языка в доклассической музыке. 6. Барокко в музыке.		
Тема 3. Музыка XVIII века 4. Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. 5. Венские классики. 6. Камерно-симфоническая музыка Л. Бетховена.	Лекция-визуализация, практическое занятие	ИКТ
Тема 4. Музыка XIX века 4. Романтизм в музыке. 5. Расцвет фортепианной музыки. 6. Эволюция оперного и симфонического жанров.	Проблемная лекция, практическое занятие	проектная
Тема 5. Музыка XX века 4. Авангардизм и реализм. 5. Многостилевой спектр современной музыки. 6. Процесс новой смены музыкального языка.	Лекция-консультация, практическое занятие	дискуссионная
Тема 6. Методы разработки конспектов учебных занятий по предметам «Музыка», «Мировая художественная культура» для общеобразовательной школы. Методика реализации программ по предметам «Музыка» и «Мировая художественная культура» в учебном процессе школы.	Практическое занятие	Круглый стол

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности

ОПК-8.1, УК-5.1, ОПК-8.2, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-8.3

<p>Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков (2-3 примера)</p>	<p>Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания</p>
<p>1. Подготовить доклад по теме «Аналитический разбор программы «Музыка» начальные классы», автор Е.Д. Критская»</p> <p>2. сделать анализ программы «Музыка 1-4 класс» В.В. Алеев»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тема раскрыта с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения – 2 балла; • Аргументация на теоретическом уровне неполная, смысл ряда ключевых понятий не объяснен – 1 балл; • Терминологический аппарат непосредственно не связан с раскрываемой темой – 0 баллов; • Допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы – 0 баллов.
<p>1. Разработать конспект урока по предмету «Музыка»</p> <p>2. Составить календарно-тематический план программы по предмету «Музыка»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Формулировки пунктов плана программы корректны, детализированы в подпунктах, их количество позволяет раскрыть содержание по существу – 3 балла; • Отдельные неточности в формулировках не искажают тему по существу – 2 балла; • В программе наряду с корректными, имеются 87 ошибочные формулировки, искажающие отдельные аспекты темы – 1 балл; • Программа не соответствует указанным выше требованиям – 0 баллов.

<p>1. Составить рабочую учебную программу по предмету «Музыка» для 1 класса»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Формулировки пунктов плана программы корректны, детализированы в подпунктах, их количество позволяет раскрыть содержание по существу – 3 балла; • Отдельные неточности в формулировках не искажают тему по существу – 2 балла; • В программе наряду с корректными, имеются ошибочные формулировки, искажающие отдельные аспекты темы – 1 балл; • Программа не соответствует указанным выше требованиям – 0 баллов.
<p>2. Подготовить реферат на тему: «Принципы составления учебных программ по предмету «Музыка»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинальность текста составляет свыше 75% - 3 балла; • Оригинальность текста составляет 50-74 % - 2 балла; • Оригинальность текста составляет 25-49 % - 1 балл; • Оригинальность текста составляет менее 25% - 0 баллов; • Привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. публикации последних лет) – 2 балла; • Реферат опирается на учебную литературу и/ или устаревшие издания – 1 балл; • Отражение в плане ключевых аспектов темы – 2 балла; • Фрагментарное отражение ключевых аспектов темы – 1 балл; • Полное соответствие содержания теме и плану реферата – 2 балла; • Частичное соответствие содержания теме и плану реферата – 1 балла; • Сопоставление различных точек зрения по одному вопросу (проблеме) – 1 балла; • Все представленные выводы обоснованы – 2 балла; • Аргументирована часть выводов – 1 балл; • Верно оформлены ссылки на используемую литературу – 1 балл; • Соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл;

	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдены требования к объёму реферата – 1 балл.
--	--

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1. Оценивание знаний. Для оценивания уровня освоения теоретических знаний и научных основ профессиональной деятельности в процессе изучения данной дисциплины используются тесты (множественного выбора, альтернативного выбора, установления последовательности) и контрольные вопросы (устные или письменные). Выполнение этих заданий оценивается в баллах от 0 до 2: 2 балла – полный правильный ответ, 1 балл – неполный правильный ответ, 0 баллов – неправильный ответ. Критерии оценки для этих заданий представлены ниже (в таблице).

Критерии оценки типовых заданий для оценивания результатов сформированности составляющей компетенции в виде знаний

<i>Формы и способы оценки</i>	<i>Обобщенные критерии оценки, в баллах</i>		
	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
Устный или письменный ответ	– не раскрыто основное содержание учебного материала; 1. – обнаружено незнание или непонимание	– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; – имелись	– полно раскрыто содержание материала; – материал изложен грамотно, в определенной логической

	<p>большой или наиболее важной части учебного материала;</p> <p>– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.</p>	<p>затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов.</p>	<p>последовательности;</p> <p>– точно используется терминология;</p> <p>– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;</p> <p>– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов.</p>
--	---	---	--

Оценивание знаний

1. Пример типового задания №1:

1. Подготовить доклад по теме «Аналитический разбор программы «Музыка» начальные классы», автор Е.Д. Критская»

Обучающийся должен разобрать цель и задачи программы, рассмотреть ее содержание, методы музыкального образования, структуру программы, музыкальный материал, определить примерное тематическое планирование, требования к уровню знаний.

Процедура оценивания типового задания № 1:

- обучающийся получает 2 балла, если тема раскрыта с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения в доступной для понимания форме;

- обучающийся получает 1 балл, если в ответе неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса;

обучающийся получает 0 баллов, если не раскрыто основное содержание учебного материала;

Пример типового задания №2:

2. Сделать анализ программы «Музыка 1-4 класс» В.В. Алеев»

Здесь обучающийся должен иметь представление о цели, задачах предмета «Музыка» в начальной школе, главных методах программы, трехуровневой иерархической структуре. Должен проанализировать

содержание программы и примерное поурочное планирование, требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1,2,3,4 класса.

Процедура оценивания типового задания № 2:

- обучающийся получает 2 балла, если тема раскрыта с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения в доступной для понимания форме;

- обучающийся получает 1 балл, если в ответе – неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса;

обучающийся получает 0 баллов, если не раскрыто основное содержание учебного материала.

2. Оценивание умений. Результаты обучения в виде умений оцениваются путем проверки презентаций образовательного (просветительского) характера, подготовленных обучающимися для возможного использования в дальнейшей профессиональной деятельности, а также с помощью устных вопросов, позволяющих оценить способность обучающихся грамотно применять музыковедческую информацию в образовательной и просветительской деятельности.

Презентация оценивается по 10-балльной шкале, при этом учитываются: степень раскрытия темы (от 0 до 2 баллов); соответствие содержания теме презентации (от 0 до 2 баллов); правильность использования соответствующих понятий и теоретических положений, форма их изложения и доступность для понимания (от 0 до 2 баллов); композиционная цельность и логическая последовательность (от 0 до 1 балла); приоритет визуальных средств (фото, графики, схемы, диаграммы) (от 0 до 1 балла); соблюдение правил орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – (от 0 до 1 балла). Устные и письменные ответы обучающегося оцениваются в баллах от 0 до 2:

- 2 балла выставляется обучающемуся, если продемонстрировано умение правильно, в определенной логической последовательности излагать материал; точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; продемонстрировано знание современной учебной, научной и научно-популярной литературы;

- 1 балл выставляется обучающемуся, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.

Пример, иллюстрирующий процедуру оценивания умений представлен ниже:

Пример типового задания №1,2:

1. Разработать конспект урока по предмету «Музыка»
2. Составить календарно-тематический план программы по предмету «Музыка»

Процедура оценивания типового задания № 1:

- обучающийся получает 2 балла, если ответ аргументирован на теоретическом уровне полностью, излагается в логической последовательности и иллюстрируется фактами и примерами.

- обучающийся получает 1 балл, если аргументация ответа на теоретическом уровне неполная, приводимые примеры не в полной мере соответствуют содержанию задания.

- обучающийся получает 0 баллов, если ответ не аргументирован теоретическими положениями, допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы.

По сумме баллов, полученной студентом в процессе изучения дисциплины, оцениваются результаты обучения и уровень сформированности компетенции в виде умений:

- от 24 до 30 баллов - высокий уровень (соответствует академической оценке «отлично»);

- от 16 до 23 баллов – уровень выше среднего (соответствует академической оценке «хорошо»);

- от 8 до 15 баллов – средний уровень (соответствует академической оценке «удовлетворительно»);

- от 0 до 7 баллов – низкий уровень (соответствует академической оценке «неудовлетворительно»).

3. Оценивание владений. *Сформированность владений обучающегося, значимых для профессиональной деятельности, оценивается путем проверки реферата, написанного обучающимся, а также с помощью устных или письменных вопросов.*

Реферат оценивается по 10-балльной шкале, при этом учитываются: оригинальность текста (от 0 до 3 баллов), степень раскрытия темы (от 0 до 2 баллов), соответствие содержания теме и плану реферата (от 0 до 2 баллов), правильность оформления ссылок на используемую литературу (от 0 до 1 балла), соблюдение правил орфографической, пунктуационной, стилистической культуры (от 0 до 1 балла), соблюдение требований к объёму реферата (от 0 до 1 балла).

Устные ответы обучающегося оцениваются в баллах от 0 до 2:

- 2 балла выставляется обучающемуся, если продемонстрировано умение правильно, в определенной логической последовательности излагать материал; точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;

ответ излагается самостоятельно, без наводящих вопросов; продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач.

- 1 балл выставляется обучающемуся, если неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;

- от 0 баллов выставляется обучающемуся, если не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.

По сумме баллов, полученной студентом в процессе изучения дисциплины, оцениваются результаты обучения и уровень сформированности компетенции в виде владений:

- от 24 до 30 баллов - высокий уровень (соответствует академической оценке «отлично»);

- от 16 до 23 баллов – уровень выше среднего (соответствует академической оценке «хорошо»);

- от 8 до 15 баллов – средний уровень (соответствует академической оценке «удовлетворительно»);

- от 0 до 7 баллов – низкий уровень (соответствует академической оценке «неудовлетворительно»).

4. В целом, результаты обучения и уровень сформированности компетенции по всем составляющим оценивается в 100-балльной шкале следующим образом:

- от 85 до 100 баллов - высокий уровень (соответствует академической оценке «отлично»);

- от 70 до 84 баллов – уровень выше среднего (соответствует академической оценке «хорошо»);

- от 50 до 69 баллов – средний уровень (соответствует академической оценке «удовлетворительно»);

- от 0 до 49 баллов – низкий уровень (соответствует академической оценке «неудовлетворительно»).

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в период обучения от 50 до 100 баллов; оценка «не зачтено» выставляется

Пример типового задания 1,2:

1. Составить рабочую учебную программу по предмету «Музыка» для 1 класса»

2. Подготовить реферат на тему: «Принципы составления учебных программ по предмету «Музыка»

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

а) Основная литература:

1. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран: Выпуск 3. М.: Музыка, 2016. – 590 с. <http://www.chitalkino.ru/muzykalnaya-literatura/> Дата обращения 21.06.2017
2. Гивенталь И. Музыкальная литература зарубежных стран: выпуск 6. М.: Музыка, 2014. – 478 с. <http://www.fb2mir.ru/muzykalnaya-literatura/> Дата обращения 21.06.2017
3. «История музыкального искусства»: Учебное пособие / Владим. гос. ун-т; сост: Л.Н. Высоцкая, В.В. Амосова. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2012. – 138 с. <http://mybiblioteka.su/tom2/9-91152.html> Дата обращения 21.06.2017
4. Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран: Выпуск 5. М.: Музыка, 2013. – 640 с. . <http://www.fb2mir.ru/muzykalnaya-literatura/>Дата обращения 21.06.2017
5. Царева Е.М. Музыкальная литература зарубежных стран: Выпуск 1. М.: Музыка, 2016. – 528 с. <http://www.fb2mir.ru/muzykalnaya-literatura/>Дата обращения 21.06.2017
6. Черная М.Р. История музыки: Учеб. пособие. Ч. 1: Зарубежная музыка от древнейших времен до высокого барокко. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2008. – 208 с.
7. Черная М.Р. История музыки: Учеб. пособие. Ч. 2. Европейское музыкальное искусство во второй половине XVIII – первой половине XIX века. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2008. – 192 с.
8. Черная М.Р. История зарубежной музыки. Европейское музыкальное искусство во второй половине столетия и на рубеже XIX – XX веков: Учеб. пособие. Тверь: ТвГУ-РГПУ им. Герцена, 2010. – 196 с.

б) Дополнительная литература:

1. Алев В., Науменко Т. Музыкальный словарь для учителя. С-Пб., 1995.
2. Бэлза И. Фридерик Шопен. М., 1991. CD-Rom
3. Классическая музыка. Лучшая классическая музыка от самых известных авторов. Compact-Disc/ 2003.
4. Классическая музыка. Энциклопедия. «Интерактивный мир. 2000.
5. Козлов А. Рок: истоки и развитие. М., 1998.
6. Конен В. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. М., 1994.
7. Музыкальная энциклопедия. В 6 т. / Гл. ред. Ю. Келдыш. М., 1982-85.
8. Музыкальные инструменты мира. Энциклопедия. 2004.
9. Музыка XX века. Очерки. / Ред. Д. Житомирский. М., 1976.
10. Рок-энциклопедия: По страницам журнала «Ровесник». Compact-Disc/ 2002.

11. Хиты с катушек: Рок-оперы. 2003.
12. Эррио Ж. Жизнь Бетховена. М., 1980.

VI. Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины

1. Материалы УМК
2. <http://www.fb2mir.ru/muzykalnaya-literatura/>
3. www.chitalkino.ru/muzykalnaya-literatura/

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Планы и методические указания по подготовке к практическим занятиям

Практические задания

Тематика докладов

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Вопросы для самоконтроля и проверки знания материала

Программа итогового экзамена

Тематика рефератов

Вопросы к экзамену

При изучении курса «История зарубежного музыкального искусства» необходимо понимание того, что объём музыкального материала, необходимый для создания в сознании полноты картины, поистине безбрежен. Ограниченное количество часов, отводимых на занятия по заочной форме обучения, никак не может обеспечить полноту представления о многообразии видов и жанров музыкальных произведений, созданных за всю историю человечества. Научный подход к изучению такого объёмного материала предполагает развитие мышления студентов и опору на наиболее значимые теории, выдвинутые отечественным и зарубежным музыковедением.

Труд С. Скребкова «Художественные принципы музыкальных стилей» заложил основы для понимания исторического процесса развития музыкального искусства. Стилевой подход, провозглашённый крупнейшим отечественным исследователем, позволяет акцентировать те процессы, которые выпукло представляют формирование новых черт в музыке различных исторических периодов. Характеристики стилей и их классификация, предложенные Скребковым, отличаются точностью и убедительностью. Вводная лекция курса должна с максимальной полнотой донести до студентов особенности концепции Скребкова и направить их интерес в область изучения музыкальных стилей.

Особую трудность представляет изучение современной музыки, так как сложные процессы, начавшиеся в XX веке, свидетельствуют о смене

музыкального языка. Они требуют временной дистанции для оценки тех явлений, которые закрепились в музыкальной практике и формирования из пёстрой мозаики фактов типических черт в музыкальном искусстве. Необходимо ознакомить студентов с существующими концепциями, объясняющими то, что сложилось в музыке XX века и происходит на наших глазах.

Поскольку курс в целом выстраивается в согласовании с исторической перспективой, для создания полноты картины и обнаружения закономерностей развития зарубежного музыкального искусства необходимо выдерживать последовательность тем и на практических занятиях углубляться в особенности музыкальных стилей, возникающих из глубины веков и продвигающимся к современности. Правильный выбор конкретных представителей того или иного стиля и их произведений приобретает при этом важное методическое значение.

Практическая работа студента не сводится к пассивному прослушиванию предлагаемой музыки или выучиванию фактов биографии того или иного композитора. Задача студента – научиться различать стилевые закономерности в сопоставлении различных исторических периодов, а также выстроить целостную картину истории зарубежной музыки. Значение самостоятельной работы при этом заметно возрастает. Задания, которые студент при этом выполняет, должны стимулировать творческое освоение предложенного для изучения материала.

По теме 1 «Теоретические проблемы истории музыкального искусства. История музыкальных стилей» студенты самостоятельно изучают работу С. Скребкова «Художественные принципы музыкальных стилей» в разделах, выделенных преподавателем, а также вводный раздел учебного пособия Гуревича «История зарубежной музыки».

По теме 2 «Музыка античности, Средневековья и Возрождения и начала Нового времени» прослушивание записей произведений, указанных преподавателем. По предложенным темам готовятся доклады.

По теме 3 «Музыка XVIII века» подготовка к практическому занятию заключается в прослушивании записей произведений Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Самостоятельное изучение книг А. Эйнштейна «Моцарт. Личность. Творчество» и Э. Эррио «Бетховен». Подготовка докладов.

По теме 4 «Музыка XIX века» прослушивание записей произведений инструментальной, вокальной, оперной музыки композиторов-романтиков. Изучение книги Штейнпресса «Музыка XIX века». Подготовка доклада по темам, выбранным студентами.

По теме 5 «Музыка XX века» прослушивание записей произведений композиторов XX века. Изучение пособия А. Соколова «Введение в композицию XX века».

Практические задания

Примерный список произведений для прослушивания музыки

- Д. Палестрина. Kirie eleison.
- Г. Пёрселл. Увертюры «Королева фей», «Король Артур»
- К. Монтеверди. Отрывки из оперы «Орфей»
- А. Вивальди. Времена года.
- Ф. Куперен. Будильник. Жнецы. Развевающиеся ленты.
- Ж.Ф. Рамо. Курица.
- И.С. Бах. Отдельные номера из «Страстей по Матфею», мессы си минор, «Кофейной кантаты». Клавирный концерт ре минор. Концерт (по Марчелло). Бранденбургские концерты. Органные хоральные прелюдии.
- Г.Ф. Гендель. Отрывки из ораторий «Мессия», «Иуда Маккавей». Музыка на воде.
- К. Глюк. Отрывки из оперы «Орфей».
- Й. Гайдн. «Прощальная симфония» №45. Симфония № 103 «С тремоло литавр».
- В.А. Моцарт. Отрывки из опер «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта». Симфонии № 40, 41. Фортепианный концерт ре минор. Клавирный квартет соль минор. Квинтет для клавира и духовых. Струнный квартет ре минор.
- Л. Бетховен. Симфонии № 3, 5, 9. Фортепианные сонаты № 8, 12, 14, 21, 23. Увертюра «Эгмонт». Увертюра к опере «Фиделио». «Крейцера» соната для скрипки и фортепиано. Песни по выбору.
- Д. Россини. Отрывки из оперы «Севильский цирюльник». Увертюры к операм «Вильгельм Телль», «Золушка».
- К.М. Вебер. Приглашение к танцу. Отрывки из оперы «Вольный стрелок».
- Ф. Шуберт. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песня». Песни по выбору. Экспромты по выбору. Музыкальные моменты по выбору.
- Р. Шуман. Карнавал. Крейсериана. Детские сцены. Песни по выбору. Вокальные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины».
- Ф. Шопен. Баллады № 1, 2. Соната си-бемоль минор. Мазурки по выбору. Вальсы по выбору. Прелюдии по выбору. Фантазия фа минор.
- Ф. Лист. Соната си минор. Венгерские рапсодии № 2, 6, 9, 12. Пьесы из цикла «Годы странствий» по выбору. Симфоническая поэма «Прелюды»
- И. Брамс. Интермеццо ор. 116-119 по выбору. Фортепианный концерт № 2.

- Р. Вагнер. Отрывки из оперы «Лоэнгрин». «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия». «Шелест леса» из оперы «Зигфрид». «Траурный марш» из оперы «Закат богов».
- Ж. Бизе. Отрывки из оперы «Кармен». Увертюра из музыки к пьесе «Арлезианка»
- Ж. Оффенбах. Увертюра из оперетты «Орфей спускается в ад».
- Д. Верди. Отрывки из опер «Дон Карлос», «Аида», «Травиата».
- Д. Пуччини. Отрывки из опер «Богема», «Чио-чио-сан».
- П. Масканьи. Отрывки из оперы «Сельская честь».
- Р. Леонкавалло. Отрывки из оперы «Паяцы».
- Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром. Сюита из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». Третья соната для скрипки и фортепиано.
- К. Дебюсси. Празднества. Послеполуденный отдых фавна. Прелюдии для фортепиано (по выбору). Эстампы. Образы для фортепиано (по выбору). Детский уголок.
- М. Равель. Болеро. Моя матушка- гусыня. Отрывки из оперы «Дитя и волшебство». Отрывки из балета «Дафнис и Хлоя». Игра воды. Сюита «Ночные призраки». Фортепианный концерт для левой руки.
- А. Дворжак. Симфония «Из Нового Света». Славянские танцы по выбору.
- Г. Малер. Песнь о земле. Песни странствующего подмастерья.
- Р. Штраус. Тиль Уленшпигель. Домашняя симфония.
- И. Альбенис. Испанские тетради.
- Э. Гранадо. Гойескас.
- М. де Фалья. Ночи в садах Испании. Испанские танцы.
- Б. Барток. Концерт для оркестра. Третий концерт для фортепиано с оркестром. Румынские танцы. На вольном воздухе.
- Л. Бернштейн. Отрывки из мюзикла «Вестсайдская история».
- Ч. Айвз. Вопрос, оставшийся без ответа.
- Д. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. Отрывки из оперы «Порги и Бесс». «Американец в Париже». Прелюдии.
- Б. Бриттен. Военный реквием. Каникулярный дневник. Отрывки из оперы «Питер Граймс».
- К. Орф. Кантата Carmina Burana.
- А. Шёнберг. Лунный Пьеро. Уцелевший из Варшавы.
- А. Берг. Отрывки из оперы «Воцек». Вариации для фортепиано.
- А. Пьяццолла. Танго-элегия.
- В. Лютославский. Концерт для оркестра. Народные мелодии.
- К. Пендерецкий. Страсти по Луке.

Содержание практических занятий

Для практического занятия по теме 2 готовится доклад по одной из предложенных тем:

Тематика докладов

1. Принцип остинатности в музыкальном искусстве от древности до Средневековья.
2. Принцип переменности в музыке Средневековья.
3. Принцип централизованного единства в европейской музыке.
4. Особенности первобытной музыки.
5. Зарождение основ музыкальной культуры в эпоху античности.
6. Особенности музыки Средневековья.
7. Новые стили позднего Средневековья.
8. Искусство трубадуров и труверов.
9. Особенности музыки Возрождения.
10. Раннее и высокое Возрождение.
11. Отделение инструментальной музыки.
12. Французская музыка эпохи Возрождения.
13. Итальянская музыка эпохи Возрождения.
14. Нидерландская полифоническая школа эпохи Возрождения.
15. Немецкая музыка эпохи Возрождения.
16. Испанская музыка эпохи Возрождения.
17. Учение об истории художественных стилей С. Скребкова.
18. Основные виды доклассической музыки.
19. Рождение оперы как знак смены музыкального языка.

Для практического занятия по теме 3 студенты готовят доклады по следующим темам:

1. Камерно-инструментальное творчество В.А. Моцарта.
2. Фортепианное творчество В.А. Моцарта.
3. Оперное творчество В.А. Моцарта.
4. Симфоническое творчество Л. Бетховена.
5. Инструментальные концерты Л. Бетховена.
6. Основные принципы венского классицизма.
7. Музыкальный классицизм XVII-XVIII веков: обзор и характеристика основных направлений.
8. Кантатно-ораториальное творчество И.С. Баха.
9. Клавирное творчество И.С. Баха.
10. Инструментальное творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.
11. Ораториальное творчество Г.Ф. Генделя.
12. Фортепианное творчество Й. Гайдна.
13. Основные принципы реформы К. Глюка.
14. Оперы К. Глюка.
15. Симфоническое творчество В. Моцарта и Й. Гайдна.
16. Фортепианное творчество Л. Бетховена.
17. Вокально-инструментальное творчество В.А. Моцарта.

18. Симфонизм как новый принцип развития в музыке.

Для практического занятия по теме 4 студенты готовят доклады по следующим темам:

1. Фортепианное творчество Р. Шумана.
2. Фортепианное творчество Ф. Шопена.
3. Фортепианное творчество Ф. Листа.
4. Творчество И. Брамса.
5. Творчество Э. Грига.
6. Творческое наследие Ф. Мендельсона-Бартольди.
7. Немецкая романтическая опера от К.М. Вебера до Р. Вагнера.
8. Творчество Ф. Шуберта.
9. Творчество Д. Верди.
10. Творческое и педагогическое наследие Р. Шумана.
11. Симфоническое творчество Ф. Листа.
12. Эволюция оперного жанра в итальянской опере.
13. Оперная реформа Р. Вагнера.
14. «Кольцо нибелунгов» Р. Вагнера.
15. Новые жанры романтического периода.

На практическом занятии по теме 5 проводится семинар по современной музыке, где студенты обсуждают впечатления от концертов современной музыки.

Для практического занятия по теме 6 студенты готовят доклады по следующим темам:

1. Методы разработки конспектов учебных занятий по предметам «Музыка», «Мировая художественная культура» для общеобразовательной школы.
2. Методика реализации программ по предметам «Музыка» и «Мировая художественная культура» в учебном процессе школы.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Примерное содержание самостоятельной внеаудиторной работы студентов

1. Освоение лекционного материала по изучаемой теме.
2. Освоение литературы по теме.
3. Прослушивание музыкального материала по теме.
4. Подготовка докладов.
5. Выполнение письменной работы.
- 6.

Вопросы для самоконтроля и проверки усвоения материала.

1. Назовите основные художественные стили в истории западной музыки.
2. Когда происходили коренные смены музыкального языка?
3. Прокомментируйте, как произошёл переход от полифонии к гомофонии.
4. В чём сущность музыкального авангарда в XX веке?
5. В чём заключены особенности музыкального искусства в Древнем мире?
6. Дайте характеристику религиозной, придворной и народной музыке средневековой Европы.
7. Каковы тенденции и достижения европейской музыки эпохи Возрождения?
8. Какие композиторы представляют нидерландскую и итальянскую полифонические школы?
9. Как произошло размежевание между вокально-хоровой и инструментальной музыкой?
10. Что знаменовало собой рождение оперы?
11. В чём заключена новизна творчества Ж. Люлли для своего времени?
12. Кто такие английские вёрджиналисты?
13. «Строгий стиль» как он представлен в творчестве Д. Палестрины.
14. Как возникла опера?
15. Какие оперные жанры сложились в разных странах?
16. Какие черты барокко отражены в творчестве А. Вивальди?
17. В чём заключена жизненная сила ораторий Г.Ф. Генделя?
18. Дайте характеристику инструментального творчества И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.
19. Каков вклад И.С. Баха в формирование жанра концерта?
20. Какие черты стиля И.С. Баха проявляются в его кантатно-ораториальном творчестве?
21. В чём сущность оперной реформы К. Глюка?
22. Назовите инструментальные жанры инструментальной музыки XVII-XVIII веков.
23. Каковы черты стиля венского классицизма?
24. Расскажите о вокальных циклах Ф. Шуберта.
25. Почему В.А. Моцарта называют музыкантом новой формации?
26. Почему К.М. Вебера называют родоначальником немецкой оперы?
27. Как проявил себя романтизм в музыке?
28. Художественное преломление виртуозности – на примере творчества Н. Паганини.
29. Как претворялись романтические жанры (симфоническая поэма, фортепианная баллада) в творчестве Ф. Шопена и Ф. Листа?
30. В чём выразилась сущность музыкального импрессионизма?
31. Как развивался оперный жанр в XIX веке?

32. Какое претворение получил жанр сюиты в фортепианном творчестве Р. Шумана?
33. Как сочетаются реализм и импрессионизм в музыке Э. Грига?
34. Основные черты творчества И. Брамса.
35. Расскажите о концепции оперной реформы Р. Вагнера.
36. Назовите наиболее значимые национальные композиторские школы первой половины XX века.
37. Что такое джаз?
38. Назовите ведущие жанры и мастеров рок-музыки за рубежом.
39. В каких направлениях идёт поиск новых выразительных средств в современной музыке?

Программа итогового экзамена

На экзамене студент защищает письменную работу и отвечает на вопросы билетов, один из которых связан с теоретическими проблемами истории музыки, другой посвящён творчеству одного из композиторов.

Темы рефератов (письменная работа):

1. Рождение оперы и этапы её развития.
2. Творческий путь А. Вивальди.
3. Творческий путь и стиль Г.Ф. Генделя.
4. Творческий путь и стиль И.С. Баха.
5. Творчество сыновей И.С. Баха.
6. Творческий путь и стиль Й. Гайдна.
7. Творческий путь и стиль В.А. Моцарта.
8. Творческий путь и стиль Л. Бетховена.
9. Творческий путь и стиль Ф. Шуберта.
10. Творческий путь Р. Шумана.
11. Творческий путь Ф. Шопена.
12. Творческий путь Ф. Листа.
13. Творчество Д. Верди.
14. Творческий путь Р. Вагнера.
15. Немецкая романтическая опера от К.М. Вебера до Р. Вагнера
16. Творчество итальянских композиторов-веристов.
17. Творческий путь И. Брамса.
18. Творческий путь Г. Малера.
19. Творческий путь Р. Штрауса.
20. Развитие жанра оперетты и мюзикла.
21. Творческий путь Б. Бартока.
22. Творческий путь К. Дебюсси.
23. Творческий путь М. Равеля.
24. Творчество композиторов «группы шести».
25. Творчество композиторов «нововенской школы».
26. Творческий путь В. Лютославского.
27. Творческий путь Д. Гершвина.

28. Творческий путь Л. Бернштейна.
29. Основные виды и этапы развития рок-музыки.
30. Рождение джаза и его разновидности.
31. Творчество польских композиторов XX века.
32. Творчество мастеров новой испанской школы второй половины XIX – первой половины XX века (И. Альбенис, Ф. Гранадо, М. де Фалья).
33. Эстрадная музыка: история и характеристика основных жанров.
34. Музыкальная культура и молодёжная субкультура Запада во второй половине XX века.
35. Принципы составления учебных программ по предмету «Музыка»
36. Принципы составления учебной программы по предмету «Мировая художественная культура»

Вопросы к экзамену

1. Учение об истории художественных стилей С. Скребкова.
2. Камерно-инструментальное творчество В.А. Моцарта.
3. Оперное творчество В.А. Моцарта.
4. Симфоническое творчество Л. Бетховена.
5. Взаимодействие фольклора и профессиональной музыки.
6. Инструментальные концерты Л. Бетховена.
7. Основные принципы венского классицизма.
8. Фортепианное творчество Р. Шумана.
9. Музыкальный романтизм: основные идеи и новые музыкальные жанры.
10. Жанр баллады в фортепианном творчестве Ф. Шопена.
11. Музыкальный классицизм XVII-XVIII веков: обзор и характеристика основных направлений.
12. Жанр рапсодии в творчестве Ф. Листа.
13. Музыкальный импрессионизм как стиль в западной музыке.
14. «Времена года» А. Вивальди.
15. Кантатно-ораториальное творчество И.С. Баха.
16. Основные направления развития оперы в западноевропейской музыке XIX века.
17. Оратории Г.Ф. Генделя.
18. Фортепианное творчество И. Брамса.
19. Оратории Й. Гайдна.
20. Вокальное творчество Э. Грига.
21. Фортепианное творчество К. Дебюсси.
22. Симфоническое творчество Ф. Мендельсона-Бартольди.
23. Фортепианное творчество М. Равеля.
24. Песни Ф. Шуберта.
25. Поздние оперы Д. Верди («Аида», «Отелло», «Фальстаф»).

26. Жанр классической оперетты за рубежом: Ж. Оффенбах, Й. Штраус, Ф. Легар, И. Кальман.
27. Инструментальное творчество И.С. Баха.
28. Симфоническое творчество П. Хиндемита.
29. Творческое и педагогическое наследие Р. Шумана.
30. Мюзикл: истоки, выдающиеся авторы (К. Вейль, Ф. Лоу, Л. Бернстайн, Э.Л. Вебер).
31. Многообразие музыки барокко: стили А. Вивальди, Д. Скарлатти, Г.Ф. Генделя.
32. Симфоническое творчество Ф. Листа.
33. Оперное творчество Д. Россини.
34. Оперы К. Глюка.
35. Симфоническое творчество В.А. Моцарта и Й. Гайдна.
36. Венский классицизм как «золотой век» музыки.
37. Эволюция оперного жанра в итальянской музыке (от зарождения оперы до веристов).
38. Фортепианное творчество Л. Бетховена.
39. Вокально-инструментальное творчество В.А. Моцарта: мессы, «Реквием».
40. Симфоническое творчество Г. Малера.
41. Вокальные циклы Ф. Шуберта.
42. Вокальное творчество Р. Шумана.

Толковый словарь персоналий по курсу «История зарубежного музыкального искусства»

Исаак Альбенис (1860-1909) – испанский композитор, пианист. До 90-х гг. Альбенис совмещал композиторскую деятельность с концертной, прекратив которую он обосновался в Париже. Лирик-жанрист, Альбенис больше всего тяготел к жанру фортепианной миниатюры. Его стиль отмечен богатством мелодики, ритмики и своеобразием гармонии, в которой он развил аккордику народной гитарной музыки. Сочинения: оперы (в том числе сарсуэла «Пепита Хименес», оркестровая рапсодия «Каталония», 300 фортепианных пьес, в том числе Испанские напевы, Испанские танцы, Характеристические пьесы, «Иберия» (12 пьес в 4 тетрадах, 1906-09), песни и романсы.

Бела Барток (1881-1945) – венгерский композитор, пианист, педагог, исследователь народной музыки венгров, румын, словаков, арабов, сербов, хорватов. Выявил древнейшие пласты фольклора и ввёл элементы народной музыки в современный музыкальный язык. С 1907 г. профессор Музыкальной академии в Будапеште по классу фортепиано, в 1940 г. эмигрировал в США, где и умер. Сочинения: симфоническая поэма «Кошут» (1903), Вторая сюита «Два портрета» (1907), «Две картины» для оркестра (1910), Танцевальная сюита (1923), «Венгерские картины» (1931), «Музыка

для струнных, ударных и челесты» (1936), Дивертисмент для струнного оркестра (1939), Концерт для оркестра (1943); опера «Замок Синей Бороды» (1911), балеты «Деревянный принц» (1916), «Чудесный мандарин» (1919); светская кантата для 2 мужских голосов, хора и оркестра (1930), хоры для детских, женских и смешанных голосов; 6 струнных квартетов, «Контрасты» - трио для скрипки, кларнета и фортепиано (1938); для фортепиано: 3 концерта, 2 Румынских танца, Варварское аллегро, 15 венгерских песен, Сонатина, Румынские колядки, сюита «На вольном воздухе», «Детям» - 4 тетради лёгких пьес, «Микрокосмос» - 153 пьесы возрастающей трудности в 6 тетрадах, Соната для 2 фортепиано и ударных (1937); для скрипки: Румынские танцы, 2 сонаты для скрипки с фортепиано, 2 рапсодии для скрипки с оркестром, Соната для скрипки соло. Литературно-музыкальные труды: «Венгерская народная музыка» (совместно с З. Кодаи), «румынские народные песни из области Бихар» (1913), «Народная румынская музыка из Марамуреша» (1923), «Венгерская народная музыка» (1924), «Мелодии румынских колядок» (1935), «Сербские и хорватские народные песни» (1951), «Как собирать народную музыку» (1959).

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – немецкий композитор, органист, клавесинист, скрипач. Родился в Эйзенахе, с 1723 г. кантор церкви св. Фомы в Лейпциге, служил также в Веймаре, Кётене. Бах обобщил в своём творчестве лучшие достижения европейской музыкальной культуры: немецкие певческие традиции (выросший на народной основе протестантский хорал), итальянскую мелодику, достижения фламандских полифонистов, изящество французского клавесинного стиля. Творчество Баха – это вершина европейского полифонического искусства. Гений Баха оказал влияние на последующее развитие гомофонно-гармонического склада музыки. Сочинения: Страсти (по Иоанну – 1723, по Матфею – 1729); Большая месса си минор (1733-40), 4 «коротких мессы», Рождественская оратория (1734) около 300 духовных кантат, 24 светские кантаты (в том числе «состязание Феба и пана», Кофейная, Крестьянская, Охотничья)); мотеты, хоралы; для оркестра – 6 Брандербургских концертов (1721), 4 сюиты («увертюры»); для органа – 145 хоралов и хоральных прелюдий, около 20 токкат, фантазий и прелюдий с фугами, 4 концерта, 6 сонат, Пассакаля; для клавира – 16 концертов (обработки оркестровых концертов Вивальди), итальянский концерт (1735), «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» (1722), 6 Французских и 6 Английских сюит, 6 партит, Хроматическая фантазия и фуга, Гольдберг-вариации, 2 цикла прелюдий и фуг – «Хорошо темперированный клавир» (том 1 – 1722, том 2 – 1744), цикл фуг, основанных на одной теме, - «Искусство фуги (1748-50), фантазии, сонаты, токкаты, инвенции (симфонии), прелюдии, фуги; множество произведений для скрипки, в том числе 6 сольных сонат, а также для виолончели, флейты, ансамблей различного состава.

Вильгельм Фридеман Бах (1710-1784) – немецкий композитор, органист, старший сын И.С. Баха. Работал в Дрездене, Галле, много путешествовал.

Его произведения близки по стилю творчеству отца. Сочинения: месса, 21 кантата, 9 симфоний, множество инструментальных произведений.

Карл Филипп Эммануил Бах (1714-1788) – немецкий композитор, клавирист, методист, сын И.С. Баха. Известен как «берлинский» или «гамбургский» Бах по названию городов, где работал клавесинистом и музык-директором. Создал важнейший для клавирного искусства трактат «Искусство игры на клавире». Сочинения: оратории, Страсти, церковные и светские кантаты, инструментальные концерты, ансамбли (трио-сонаты), сонаты, фантазии (главным образом для клавира), органные и вокальные произведения.

Иоганн Кристиан Бах (1735-1795) – немецкий композитор, пианист, дирижёр, младший сын И.С. Баха. С 1754 г. жил в Милане, где прославился своими операми, с 1762 г. – в Лондоне, где к славе оперного композитора прибавил славу организатора и исполнителя первых публичных фортепианных концертов. Сочинения: многочисленные оперы, симфонии, трио-сонаты, концерты и сонаты для фортепиано.

Винченцо Беллини (1801-1835) – итальянский композитор. Создал 11 опер лирико-патетического характера, проникнутых мечтательно-романтическими и героико-патриотическими мотивами. Богатством вокальной мелодики. Значительно усовершенствовал оперный речитатив. Придав ему певучесть и декламационную выразительность. Мировую известность завоевали его оперы «Сомнамбула», «норма» (1831), «Пуритане» (1835, Париж). Его перу принадлежат романсы, арии, Концерт для гобоя с оркестром и др.

Гектор Берлиоз (1803-1869) – французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель. Учился в парижской консерватории у Лесюэра и Рейха, в 1830 г. получил Большую римскую премию, с 1842 г. гастролировал как дирижёр в различных странах. Его программные симфонии и монументальные вокально-оркестровые сочинения насыщены острыми проблемами современности: тема судьбы личности, гражданственные и революционные темы. Первый создал оркестровые гротески, придал инструментальным тембрам значение носителей программных симфонических концепций. Сочинения: опера «Бенвенуто Челлини» (1836), «Троянцы» (1856-59), «Беатриче и Бенедикт» (1862), Фантастическая симфония (1830), симфонии «Гарольд в Италии» (1834), «Ромео и Джульетта» (1839), Траурно-триумфальная симфония (1840), драматическая легенда «Осуждение Фауста» (1846), Реквием (1837), ораториальная трилогия «Детство Христа» (1854), кантаты, увертюры, 31 романс, обработки. Литературные сочинения: «Мемуары» (посмертное издание 1870), «Трактат по инструментовке» (1844 с дополнением «Дирижёр оркестра» (1844), «Музыкальное путешествие по Германии и Италии» (2 тома, 1844), «Вечера в оркестре» и др.

Людвиг Ван Бетховен (1770-1827) – немецкий композитор, пианист, дирижёр. Родился в Бонне, с 1792 г. жил в Вене. Произведениям Бетховена свойственны подлинный демократизм, высокое этическое начало, героика.

Вера в счастливое будущее человечества приводит его к оптимистическому разрешению острых и сложных трагедийных конфликтов. Идея борьбы героической личности и народных масс против деспотизма и тирании – основная тема в творчестве Бетховена. Оно связано многими нитями с австрийской музыкальной культурой. Бетховен симфонизировал инструментальный концерт и камерно-инструментальные жанры – трио и квартет. Энциклопедией пианизма стали его 32 сонаты, круг образов которых исключительно широк. Бетховен развил сонатный цикл и сонатную форму, усилил в последней роль разработки и коды, довёл до совершенства функциональную мажоро-минорную систему и в ряде произведений (преимущественно позднего периода) предвосхитил достижения композиторов-романтиков в области гармонии и формы. Сочинения: 9 симфоний, музыка к трагедии «Эгмонт», увертюры, в том числе «Кориолан», «Леонора», опера «Фиделио» (1805), балет «Творения Прометея» (1801), торжественная месса (1822), Фантазия для фортепиано, хора и оркестра. 5 фортепианных концертов, скрипичный концерт, 16 квартетов, 6 фортепианных трио и другие ансамбли, 32 фортепианные сонаты, 10 сонат для скрипки и фортепиано. 5 сонат для виолончели и фортепиано, вокальные сочинения, в том числе обработки шотландских, Ирландских и других народных песен.

Жорж (Александр Сезар Леопольд) Бизе (1838-1875) – французский композитор, пианист. Музыкальное образование получил в Парижской консерватории, в 1857 г. был удостоен Большой римской премии. Глубокий реализм его творчества раскрылся в музыке к драме А. Доде «Арлезианка» (1872) и опере «Кармен». Сила жизненных контрастов, правдивость психологических портретов, сочность жанровых музыкальных картин, яркий народно-музыкальный колорит, мастерство формы выдвинули его зрелые произведения в число образцов музыкальной классики. Сочинения: оперы «Дон Прокопио» (1858-59), «Искатели жемчуга» (1863), «Иван Грозный» (1865), «Пертская красавица» (1866), «Джамиле» (1871), «Кармен» (1874, поставлена 1875; речитативы, заменяющие разговорные диалоги оригинала, сочинил позднее Э. Гиро); 3 оперетты, музыка к драме А. Доде «Арлезианка» (1872; 1-я сюита для оркестра – 1872; 2-я составлена Гиро после смерти Бизе); Симфония (1855), симфония-кантата «Васко да Гама» (1859-60), симфония «Рим» (1871; первоначально – «Воспоминания о Риме», 1868), увертюра «Родина» (1873), маленькая оркестровая сюита, фортепианные пьесы, в том числе «детские игры» в 4 руки, свыше 40 романсов; Пиренейские песни, вокальные дуэты.

Иоганнес Брамс (1833-1897) – немецкий композитор, пианист, дирижёр. Родился в Гамбурге, с 1863 г. жил в Вене. Классическая стройность музыкального мышления сочетается в его творчестве с романтической теплотой и одухотворённостью. Для музыки Брамса, основанной на немецкой народной песенности, характерно многообразие мелодики и ритмики, широко включающих венгерские и славянские элементы, мастерство тематической, полифонической и вариационной разработки.

Развивая классические традиции Бетховена, творчество Брамса противостоит неоромантизму позднего Вагнера. Сочинения: Немецкий реквием, 4 симфонии, увертюры (Академическая Торжественная - 1880, Трагическая – 1881) 2 фортепианных концерта, скрипичный концерт, Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром, 24 инструментальных ансамбля, для фортепиано: вариации, сонаты, сборники миниатюр и др.; около 200 песен, хоры, обработки народных песен.

Бенджамин Бриттен (1913-197) – английский композитор, пианист, дирижёр, общественный деятель. Создал большое количество опер, из них «Питер Граймс» принесла ему мировую известность. Среди других опер наиболее известны: «Поругание Лукреции» (1946), «Альберт Херринг» (1847), «Билли Бад» (1951), «поворот винта» (1954), «Сон в летнюю ночь» (1960). Бриттену принадлежит также Военный реквием (1961), балет «Принц пагод» (1956), многочисленные симфонические, камерные, вокальные сочинения, обработки народных песен, музыка к кинофильмам, спектаклям и радиопостановкам, фортепианные пьесы; новый вариант балладной оперы Дж. Гей «Опера нищих» (1948).

Дитрих Букстехуде (около 1637-1707) – немецкий органист, композитор. Организовал в Любеке «Вечернюю музыку» - предшественницу будущих духовных концертов. Сочинения: для органа – фантазии, прелюдии, фуги, токкаты, чаканы и т.д.; кантаты, песни; трио-сонаты.

Рихард Вагнер (1813-1883) – немецкий композитор, дирижёр, музыкальный писатель, поэт и драматург. После участия в революции 1848 года был вынужден эмигрировать, спустя 13 лет вернулся в Германию, жил с 1864 г. в Мюнхене, с 1872 – в Байрейте, где в 1876 был открыт вагнеровский Байрейтский театр. Под воздействием революционных идей создал свои музыкальные драмы, преимущественно на сюжеты из немецкой мифологии. Они основаны на сквозном музыкальном развитии (вместо отдельных номеров), симфонизации и системе образных лейтмотивных характеристик. В стремлении к усилению драматической выразительности обновил музыкальный язык, создал тип «бесконечной» мелодии. Великий реформатор оперы, новатор, Вагнер оказал большое влияние на современников и последующие поколения композиторов. Сочинения: 13 опер, в том числе «Летучий голландец» (1841), «Тангейзер» (1845), «Лоэнгрин» (1848), «Кольцо нибелунга» (цикл из 4 опер – «Золото Рейна», 1854; «Валькирия», 1856; «Зигфрид», 1871; «Гибель богов», 1874), «Тристан и Изольда» (1859), «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1867), «Парсифаль» (1882), симфонические и инструментальные произведения. Литературные сочинения: «Искусство и революция», «Художественное произведение будущего», «Опера и драма» и др.

Карл Мария Вебер (1786-1826) – немецкий композитор, дирижёр, пианист, музыкальный писатель, критик. Жил в Бреславле, Праге, Дрездене. Утвердил романтизм в немецкой опере («Вольный стрелок» - 1821, «Эврианта» -1823, «Оберон» - 1826), а также инструментальной музыке (главным образом

фортепианной – «Приглашение к танцу» - 1819), автор симфоний, концертов, кантат, песен, хоров.

Джузеппе Верди (1813-1901) – итальянский композитор, один из самых выдающихся оперных реалистов. Своим творчеством участвовал в национально-освободительной борьбе Италии. Оперы Верди 40-х гг. написаны на историко-героические сюжеты, насыщены революционным пафосом, их главная тема – борьба с насилием. Тиранией. В операх 50-60-х гг. добавляется тема социальной несправедливости. Углубляется психологически разносторонняя характеристика действующих лиц, достигается исключительное мастерство вокально-инструментального ансамбля, хоровых сцен, мелодическая щедрость и выразительность вокальных партий. Острая напряжённость действия. Величайшими достижениями Верди признаны «Аида» (поставлена в 1871) и «Отелло» (поставлена в 1887). «Фальстаф» (поставлен в 1893) – вершина в развитии жанра оперы-буффа. Создал 26 опер (6 из них в 2 редакциях), в том числе «Набукко» («Навуходоносор», 1842), «Ломбардцы в первом крестовом походе» (1843, 1847), «Эрнани» (1844), «Аттила» (1846), «Макбет» (1847, 1865), «Битва при Леньяно» и «Луиза Миллер» (1849), «риголетто» (1851), «Трубадур» и «Травиата» (1853), «Сицилийская вечерня» (1855), «Симон Бокканегра» (1857 и 1881), «Бал-маскарад» (1859), «Сила судьбы» (1862), «Дон Карлос» (1867, 1884), кроме того, реквием (памяти Мандзони, 1874), «Труба звучит» (революционный гимн, 1848), вокальные ансамбли, романсы, песни.

Антонио Вивальди (около 1678-1741) – итальянский композитор, скрипач, педагог. Создал жанр концерта для скрипки с оркестром. Его цикл из 4 концертов «Времена года» (для скрипки соло, струнного квартета, органа и клавира) – ранний образец программной симфонической музыки. Сочинения: большое количество скрипичных концертов соло, концертов для 2. 3 и 4 скрипок; симфонии, сонаты для скрипки с басом, концерты грассо, трио-сонаты, кантаты, мотеты, свыше 40 опер.

Эйтор Вила Лобос (1887-1959) – бразильский композитор, дирижёр, фольклорист. Его творчество, глубоко народное в своей основе, известно по всему миру. Сочинения: 9 опер, 12 симфоний, 15 балетов, циклы пьес для различных инструментов и ансамблей: «Шорос» - серенады (14), «Бразильские бахианы» (9); 17 струнных квартетов; концерты с оркестром для фортепиано (5), гитары, арфы, гармоники; хоры, песни и др., всего около 1300 произведений.

Йозеф Гайдн (1732-1809) – австрийский композитор и дирижёр. работал в Морцине, Эйзенштадте, Вене. Он демократизировал симфонию, включив в неё народные мелодии и освободив от внешнего пафоса, характерного для итальянской увертюры. Ясные художественные концепции Гайдна выливались в чёткие архитектурные формы, возвысили симфонию до жанра, способного отразить широкую гамму чувств и образов; её выпуклые, яркие темы содержат богатые возможности развития (мотивной разработки). Симфонизм Гайдна прошёл долгий путь от робких поисков 50-х гг., порой

не выходивших за рамки развлекательной дивертисментной музыки, до глубоких замыслов Лондонских симфоний 90-х гг. Аналогична эволюция его камерных произведений. Гайдн создал новый тип жанровой светской оратории. Сочинения: более 30 опер, в том числе зингшпиль «Хромой бес» (1752), опера-буффа «аптекарь» (1768); оратории, в том числе «Сотворение мира» (1798), «Времена года» (1800); 14 месс; 104 симфонии, в том числе 6 парижских (1785-86), 12 Лондонских (1791-95); множество произведений для оркестра, концерты для фортепиано, а также для разных инструментов с оркестром; 83 квартета; инструментальные и вокальные произведения различных жанров.

Георг Фридрих Гендель (1685-1759) – немецкий композитор, органист, клавесинист, скрипач. Родился в Галле, занимался в Италии. С 1712 г. жил в Лондоне, где руководил оперными театрами (1720-1741). Вместе с И.С. Бахом довёл до совершенства европейское полифоническое искусство. Его оперы, близкие итальянскому стилю оперы-серия, драматически насыщены, мелодичны, ярко театральны. Демократичной в основе музыка Генделя свойственны величавая широта, монументальность, эпический размах, рельефность контрастов. Эти черты проявились больше всего в созданном им классическом типе оратории, в котором Гендель развил немецкие песенно-полифонические и английские хоровые традиции. Показательны для его стиля произведения, специально сочинённые для исполнения на массовых празднествах под открытым небом. Сочинения: более 40 опер, около 30 ораторий, в том числе «Самсон», «Иуда Маккавей», кантаты, арии; 20 концертов для органа и оркестра; 6 концерто гротто для оркестра (1734), 12 концертов для струнных инструментов (1739), праздничные сюиты: «Музыка на воде» (1717), «Музыка фейерверка» (1749), «Охотничья музыка»; сюиты, сонаты и различные пьесы для клавира, трио-сонаты, сонаты для скрипки или флейты с генерал-басом.

Джордж Гершвин (1898-1937) – американский композитор и пианист, осуществивший удачный опыт сочетания джаза с европейской оперно-симфонической музыкой. Его известная опера «Порги и Бесс» (1935) – создана на сюжет из жизни американских негров. Сочинения: опера «Порги и Бесс», оперетты, музыкальные ревю, музыка к театральным постановкам, оркестровая сюита «Американец в Париже» (1928), Кубинская увертюра» (1932), Концерт для фортепиано с оркестром (1925), Рапсодия в стиле блюз (1924), Прелюдии для фортепиано (1926).

Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787) – австрийский композитор, певец, виолончелист, скрипач, органист, дирижёр, автор более 100 опер. Примыкал к венской классической школе. Родился в Баварии, в 1736-73 гг. жил в Вене, где более 20 лет был придворным капельмейстером. Здесь же он создал свои первые реформаторские оперы на либретто Р. Кальцабиджи: «Орфей и Эвридика» (1762), «Альцеста» (1767) , «Парис и Елена» (1770). В операх (фактически музыкальных драмах) Глюк утверждал идеалы гражданственности, высокой нравственной стойкости. Добиваясь единства музыки и драмы, Глюк создавал новые формы речитатива (более

соответствующего драматически насыщенной речи), ввёл хоровые, балетные и оркестровые эпизоды. Его увертюры тесно связаны с содержанием опер. В 1773 г. Глюк переехал в Париж, где возглавил борьбу против консервативных форм придворных оперных спектаклей.

Энрике Гранадос (1867-1916) – испанский композитор, пианист, дирижёр. Композиции учился у Ф. Педреля, пианистическое образование завершил в Париже. В 1900 г. основал в Барселоне Общество классических концертов, в 1901 – Академию фортепианной игры. Тяготел, как и Альбенис, к жанровым зарисовкам. Сочинения: оперы и тонадиллы, оркестровые произведения, фортепианные – Испанские танцы (по 3 в 4 тетрадах), «Романтические сцены», сюита «Гойескас», симфонические поэмы, сюиты, песни, хоры.

Эдвард Григ (1843-1907) – норвежский композитор. Его ярко оригинальное, проникнутое искренним лиризмом, глубоко народное творчество оказало сильное влияние на развитие музыкального искусства конца XIX - начала XX века. Излюбленная область творчества Грига – фортепианная миниатюра и романс. Широкую известность приобрели его Концерт для фортепиано с оркестром, сборники «Лирических пьес» для фортепиано, 3 сонаты для скрипки и фортепиано, сонаты для виолончели и фортепиано, музыка к поэме Ибсена «Пер Гюнт», Симфонические танцы и другие произведения.

Шарль Гуно (1818-1893) – французский композитор, органист, дирижёр. Его опера «Фауст» (1859) – первый яркий образец лирической оперы, показательный своей реалистической направленностью, психологически правдивым раскрытием душевного мира простых героев, распевностью мелодики, основанной на интонациях бытового романса. Сочинения: 12 опер, в том числе «Мирейль» (1864), «Ромео и Джульетта» (1867); музыка к драматическим спектаклям, симфонии, оратории и произведения духовных жанров, инструментальные пьесы, в том числе для органа, более 100 романсов. Литературные сочинения: «Воспоминания артиста», «"Дон Жуан" Моцарта».

Антонин Дворжак (1841-1904) – чешский композитор, дирижёр, профессор Пражской консерватории (в 1892-95 гг. директор консерватории в Нью-Йорке). Создатель чешской классической симфонии, концерта и опер-сказок – комической («Чёрт и Кача», 1899) и лирической («Русалка», 1900). Развивая традиции Б. Сметаны, Дворжак усилил психологическую насыщенность образов и расширил круг лежащих в их основе фольклорных интонаций; наряду с чешской и моравской музыкой опирался на музыку других славянских народов, а также негритянскую. Его творчество отмечено глубоким гуманизмом, славянской задушевностью; исполненные героического пафоса волевые темы, несущие идею освободительной борьбы, обычно выступают в окружении лирических и лирико-драматических. Большую роль играют образы природы и народные танцы (особенно *фурiant*). Сочинения: 10 опер; оратория «Святая Людмила» (1886); кантата «Гимн» (1872); Stabat Mater; Месса, Реквием; 5 симфоний (не считая юношеских), в том числе «Из нового Света», 1893; симфонические поэмы, увертюры; славянские танцы – 1-я редакция для фортепиано, 2-я для

оркестра (1878-86); славянские рапсодии для оркестра (1878); концерты, в том числе для виолончели с оркестром (1895); камерные ансамбли, вокальные дуэты, песни.

Лео Делиб (1836-1891) – французский композитор, профессор Парижской консерватории, автор новаторских балетов «Коппелия» (1870), «Сильвия» (1876) и лирической оперы «Лакме».

Гаэтано Доницетти (1797-1848) – итальянский композитор педагог, профессор и директор консерватории в Неаполе. Написал около 70 опер в жанрах мелодрамы, оперы-буффа, французской комической, большой французской оперы. Наибольшей известностью пользовались «Любовный напиток» (1832), «Лукреция Борджиа» (1833), «Лючия ди Ламмермур» (1835), «Фаворитка», «Дочь полка» (1840), «Дон Паскуале» (1843); написал также кантаты, мессы, Реквием, оркестровые и камерные произведения, хоры.

Имре (Эммерих) Кальман (1882-1953) – венгерский композитор, автор 20 оперетт (наиболее известны «Сильва», «Баядера», «Марица», «Принцесса цирка», «Фиалка Монмартра»), различных музыкально-сценических произведений, 2 симфоний, поэм, песен и др.

Золтан Кодай (1882-1967) – венгерский композитор. фольклорист, критик, педагог, профессор Будапештской музыкальной академии. Собрал несколько тысяч народных песен и танцевальных мелодий. Заложил основы национальной системы музыкального воспитания. Сочинения: оперы «Хари Янош» (1926), «Секейская прядильня» (1932); оратория «Венгерский псалом» (1923), кантата «Калан Кетреш» (1950) для хора с оркестром, хоры а капелла для детских. Женских и смешанных голосов; для оркестра: «Летний вечер» (1906), сюита «Хари Янош» (1926), «Танцы из Марошсека», «танцы из Галанты», Вариации на тему песни «Лети, павлин», Концерт для оркестра (1940), Симфония До мажор (1961), 2 струнных квартета, Соната для виолончели и фортепиано, пьесы для фортепиано, серенада для 2 скрипок и альты; обработки венгерских народных песен: «Венгерская народная музыка», 57 баллад и народных песен в 10 тетрадях и др. Литературно-музыкальные труды: собрание венгерских народных песен в 30 томах, монография «Венгерская народная музыка» (1937).

Франсуа Куперен (1668-1733) – французский композитор, клавесинист, органист, прозванный «великим Купереном». Автор 4 сборников пьес для клавесина (1713-30), концертов, трио-сонат, пьес для органа, а также трактата «Искусство игры на клавесине» (1716).

Руджеро Леонкавалло (1858-1919) – итальянский композитор, основоположник веризма в оперном искусстве. Автор около 20 опер на собственные либретто, мировой славой пользуется опера «Паяцы» (1892). Другие сочинения: оперы «Богема» (1897), «Заза» (1900) балет, симфоническая поэма, романсы и т.д.

Ференц Лист (1811-1886) – венгерский композитор, пианист, дирижёр, педагог, музыкальные критик, музыкально-общественный деятель. Большая часть жизни листа прошла за пределами Венгрии (Франция, Швейцария,

Италия, Германия), однако творческие связи с родиной были глубокими, органичными. Лист – основатель (1875) и первый президент Музыкальной академии в Будапеште, в своём творчестве он широко претворил венгерскую национальную тематику и музыкальный фольклор. В 19 венгерских рапсодиях (1847-85) воссоздал венгерский музыкальный эпос. Национальные героико-патриотические образы воплощены в «Героическом марше в венгерском стиле» (1840), симфонической поэме «Венгрия» (1854), Гранской мессе (1855), цикле фортепианных пьес «Венгерские исторические портреты» (1870-86) и др., создал жанры программной симфонической поэмы и фортепианной транскрипции. Он автор Фауст-симфонии (1854-57), «Симфонии к «Божественной комедии» Данте (1855-56), 13 симфонических поэм («Прелюды», 1848-54; «Тассо», 1849-54) и др., 2 концертов для фортепиано с оркестром, Сонаты си минор (1852-53) для фортепиано, Мефисто-вальсов (фортепианная и оркестровая версии), 3 циклов программных пьес «Годы странствий», оперных фантазий, парафраз, фортепианных транскрипций, этюдов; 2 ораторий, песен, романсов. Из музыкально-критических работ Листа на русском языке опубликованы «Ф. Шопен» и сборник «Избранные статьи».

Жан Баттист Люлли (1632-1687) – композитор (родился во Флоренции – Италия), скрипач, дирижёр, деятельность которого связано с Францией. С 1656 г. управлял организованным им новым придворным оркестром – «Шестнадцать скрипок короля». Вместе с либреттистом Ф. Кино создал оперу-балет и собственно оперу – «лирическую трагедию». Мифологические сюжеты, монументальность масштабов (5 актов и пролог), характер музыкальной декламации сближали оперу Люлли с драматургией Корнеля и Расина. Сочинения: 15 лирических трагедий, в том числе «Тезей» (1675), «Атис» (1676), «Армида» (1686); оперы-балеты, дивертисменты, арии, песни, танцы, инструментальные пьесы.

Густав Малер (1860-1911) – австрийский композитор и дирижёр. в творчестве этого крупнейшего симфониста высокие гуманистические идеалы получали порой глубоко трагическое выражение. Народная демократическая песенность соседствует с усложнённостью фактуры. Симфонии, поражающие своим оркестровым колоритом, отличаются преувеличенной напряжённостью чувств, приводящей к подчёркнутой, подчас рафинированной остроте выразительных средств. Последние симфонии выявили некоторые черты экспрессионизма. Сочинения: 9 симфоний (некоторые с пением), 10-я неоконченная, симфония-кантата «Песнь о земле» (1908), вокально-симфонические циклы «Песни странствующего подмастерья» (1884), «Чудесный рог мальчика» (1888), песни.

Пьетро Маскани (1863-1945) – итальянский композитор, дирижёр. Завоевал мировую известность своей первой оперой «Сельская честь» (1890), с которой и начался оперный веризм. Написал ещё 14 опер, оперетту и другие сочинения.

Жюль Массне (1842-1912) – французский композитор, профессор Парижской консерватории. Стиль его музыки отличается изысканностью и лиризмом. В последних произведениях Массне отдал дань влиянию веризма и натурализма («Наваррянка», 1894; «Сафо», 1897). Сочинения: 25 опер, в том числе «Манон» (1884), «Вертер» (1886), «Дон-Кихот» (1910); музыка к драматическим спектаклям, оратории, сюиты. Фортепианные пьесы, романсы. .

Джакомо Мейербер (1791-1864) – французский композитор, пианист, дирижёр. С 1842 г. музыкальный директор в Берлине. Вместе с либреттистом Э. Скрибом создал законченный тип французской «большой оперы». Её сильные стороны – исторические сюжеты с острыми социальными конфликтами, яркая контрастность ситуаций, динамичность массовых сцен, слабые – трактовка исторических сюжетов как фона для традиционной любовной интриги, преобладание внешнего действия над психологическим, черты эклектизма в музыке. Сочинения: 16 опер, в том числе «Роберт-Дьявол» (1830), «Гугеноты» (1835), «Пророк» (1843-48); театральная музыка, кантаты, хоры, песни, оркестровые произведения.

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847) – немецкий композитор, пианист, дирижёр, органист, музыкальный деятель. Создал жанры пейзажно-романтической симфонии, программной увертюры («Сон в летнюю ночь», 1826, «Фингалова пещера») и лирического инструментального концерта. Его «Песни без слов» – новый тип фортепианной лирической миниатюры. Музыка Мендельсона отличается задушевым мелодизмом (близким народному), совершенством формы. Он был руководителем Гевандхауза, основателем и директором первой немецкой консерватории в Лейпциге (1843). Сочинения: 2 оратории, 5 симфоний, увертюры, 2 фортепианных и 1 скрипичный концерт, камерные ансамбли, в том числе 7 струнных квартетов, 3 фортепианных квартета, 2 фортепианных трио, многочисленные инструментальные произведения, в основном пьесы для фортепиано.

Клаудио Монтеверди (1567-1643) – итальянский композитор, первый классик оперы. Отказавшись от речитативно-пасторального стиля придворных флорентийских опер, он создал, начиная с первой оперы «Орфей» (1607, Мантуя), музыкальные трагедии в новом, «взволнованном» музыкально-драматическом стиле, сочетавшем выразительный речитатив с напевными, закруглёнными ариями, вокальными ансамблями, хоровыми сценами и оркестровыми эпизодами (увертюрами), отражающими развитие драматического действия. В последней опере «Коронация Поппеи» (1642, Венеция) впервые обратился к историческому сюжету и создал музыкально очерченные и психологически тонко разработанные реалистические характеры персонажей, жанрово-бытовые сцены. Многообразные ариозные формы. Другие его сочинения: оперы «Ариадна» (1608), «Возвращение Улисса» (1641); мадригалы, мессы. Мотеты и др. Монтеверди был видным деятелем первого публичного оперного театра, открытого в Венеции в 1637 г. (до этого в Италии существовали лишь придворные театры).

Станислав Монюшко (1819-1872) – польский композитор, органист, педагог. Основоположник польской оперной классики. Музыкальное образование получил в Варшаве, Минске и Берлине; в последние годы жизни был дирижёром Варшавского оперного театра и профессором консерватории. Музыка Монюшко отличается мелодическим богатством, безыскусственностью, благородством. Монюшко написал свыше 15 опер, несколько месс и кантат, реквием, около 50 фортепианных пьес и более 400 вокальных произведений (песни, романсы, дуэты). Лучшая из его опер – «Галька» (1847) – завоевала широкое признание и явилась первой польской национальной классической оперой.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) – австрийский композитор, пианист, скрипач, дирижёр. Сын и ученик известного скрипача Леопольда Моцарта (1719-1787), он с детства концертировал по Европе. Обучался в Италии и Мангейме, до 1781 г. служил у архиепископа Зальцбургского, последующая деятельность связана с Веной. Светлое, жизнеутверждающее искусство Моцарта проникнуто гуманизмом, в нём синтезированы высшие достижения многих национальных культур Европы. Моцарту принадлежат различные по жанру оперы – от зингшпилей («Бастьен и Бастьенна», «Похищение из сераля») до просветлённой оперы-сказки («Волшебная флейта»), от пасторали («Король-пастух») до оперы-сериа («Идоменей», «милосердие Тита»), от оперы-комедии («Свадьба Фигаро») до оперы-драмы («Дон-Жуан»). В операх Моцарта главенствует музыка, подчинившая себе драматургию спектакля. Он поднял на высшую ступень достижения Й. Гайдна в области камерно-инструментальной и симфонической музыки, драматизировав её и насытив образами, по конкретности и силе выражения не уступающими оперным. Он создал классический тип инструментального концерта. Сочинения: 18 опер, около 50 симфоний, в том числе 6 венского периода, 2 оратории, реквием, 4 кантаты, 18 месс, дивертисменты, оркестровые сюиты, серенады, 23 фортепианных, 7 скрипичных концертов, 23 струнных квартета, концерты для разных составов инструментов, для фортепиано – сонаты, фантазии, вариации и др., песни и арии.

Карл Орф (1895-197) – немецкий композитор, педагог. На основе классических хоровых форм создал триптих сценических кантат, из которых первая – «Кармина бурана» (1936) – получила наибольшую популярность. В произведениях Орфа возвышенно героическое сочетается с упрощённо народным, изысканное и современное – с нарочито архаизированным. К. Орф – автор 7 опер и ряда оркестровых произведений, он создал систему музыкального воспитания, оказавшую влияние на всю Европу. Широко известны его оригинальные сборники упражнений и пьес «музыка для детей» («Шульверк»).

Жак Оффенбах (1819-1880) – французский композитор (родом из германии), виолончелист и театральный дирижёр. Основатель и руководитель театра «Буфф-паризьен» (1855-61). Для его оперетт характерны меткие пародии, броская, доходчивая мелодика, зажигательные ритмы (в том числе канкана – фривольного танца публичных балов).

Тяготение Оффенбаха к лирике выразилось в создании романтической оперы «Сказки Гофмана» (1880). Лучшие его оперетты «Орфей в аду» (1858), «Прекрасная Елена» (1864), «Герцогиня Герольштейнская» (1867), «Перикола» (1868).

Николо Паганини (1782-1840) – итальянский скрипач-виртуоз, композитор, один из ранних представителей романтического направления. Явился создателем нового исполнительского стиля, заложил основы современной техники игры на скрипке, обогатил и расширил выразительные и колористические возможности скрипки и вообще инструментального искусства своего времени. Его 24 каприза для скрипки соло и 2 концерта для скрипки с оркестром (Ре мажор и си минор, всего сочинил 5 концертов) совершили переворот в области скрипичной музыки. Другие сочинения: вариации на темы из опер, сонаты для скрипки и гитары, квартеты для скрипки, альты, гитары и виолончели и т.д.

Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1524/25-1594) – итальянский композитор, глава Римской полифонической школы. Развил и утвердил хоровой стиль а капелла. Сочинял преимущественно хоровую музыку (около 100 месс, 68 офферториев, 274 мотета, магнификаты, гимны, псалмы и др.) и светские мадригалы (свыше 100). Для стиля Палестрины характерны плавность, певучесть голосоведения, преобладание аккордовой полифонии, силлабический склад мелодики, обусловивший отчётливость звучания текста в хоре, общий возвышенно-умиротворённый, лирико-поэтический строй музыки.

Джованни Баттиста Перголези (1710-1736) – итальянский композитор, первый классик оперы-буффа. Его «служанка-госпожа» (1733) положила начало расцвету этого жанра в Италии и породила «войну буффонов». Сочинения: оперы-буффа, оперы-серия, кантаты, Stabat mater (1735), концерты, трио-сонаты и др.

Генри Пёрселл (1659-1695) – английский композитор, органист. Он писал музыку к пьесам Шекспира и других английских драматургов (свыше 50 произведений). Его музыкально-сценические сочинения «Король Артур» (пьеса Дж. Драйдена, 1691), «Королева фей» (по комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», 1692) приближаются к операм. Его единственная опера «Дидона и Эней» (1689) – реалистическая музыкальная драма на мифологический сюжет, в которой органически сочетаются народно-жанровое начало, углублённый психологизм, напряжённые лирико-драматические эпизоды и фантастика; музыка пронизана английскими народнопесенными и речевыми интонациями, изобилует хоровыми и танцевальными эпизодами. Велико значение Пёрселла в области инструментальной музыки (вёрджинельные, органные, камерные и оркестровые произведения), камерно-вокальной и хоровой (песни и ансамбли, культовые кантаты, мотеты, антемы, гимны).

Джакомо Пуччини (1858-1924) – итальянский оперный композитор. Из 12 опер Пуччини широко известны «Манон Леско» (1893), «Богема» (1896), «Тоска» (1900), «Мадам Баттерфляй» («Чио-чио-сан», 1904), «Девушка с

Запада» (1910), триптих одноактных опер «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки» (1918), «Турандот» (1924, завершена Ф. Альфано, поставлена в 1926).

Морис Равель (1875-1937) – французский композитор, пианист, дирижёр. Представитель импрессионизма в музыке. Этот стиль характерен для раннего и среднего этапов его творчества, на позднем этапе заметно влияние неоклассицизма. Для большинства произведений Равеля характерны ясные мелодические линии, импульсивные танцевальные ритмы, чёткие формы, разнообразие красок. Рельефная пластичность выразительных средств способствовала превращению автором вторых редакций инструментальных пьес в музыку к балетным спектаклям. Сочинения: 2 оперы, в том числе «Дитя и волшебство»; 3 балета, в том числе «Дафнис и Хлоя» (1911); оркестровые произведения – вальс (1919), Болеро (1928), Испанская рапсодия (1907); оркестровые версии фортепианных пьес; 2 концерта для фортепиано с оркестром; инструментальные ансамбли, произведения для скрипки с фортепиано; песни, оркестровка «Картинок с выставки» М. Мусоргского (1922); фортепианные пьесы, в том числе циклы «Отражения», «Гробница Куперена», «Ночные призраки»

Жан Филипп Рамо (1683-1764) – французский композитор, клавесинист, органист, теоретик (автор трактата «О гармонии»). До 1732 г. работал преимущественно в области инструментальных жанров; в 50-летнем возрасте обратился к сочинению лирических трагедий и опер-балетов. Обогастил круг их выразительных средств (включая гармонию и оркестровку), но не сумел преодолеть отжившие драматургические каноны придворных спектаклей, отчего эти произведения оказались менее жизнеспособными, чем его клавесинные миниатюры, которыми он увенчал путь 100-летнего развития французской клавесинной школы. Сочинения: свыше 35 музыкально-сценических произведений, в том числе оперы «Кастор и Поллукс» (1737), «Дарданус» (1739); оперы-балеты (лучший – «Галантная Индия», 1735), кантаты, мотеты, инструментальные ансамбли, многочисленные и очень разнообразные пьесы для клавесина.

Джоаккино Россини (1792-1868) – итальянский композитор, завоевавший оперному искусству Италии мировую славу. Впервые на итальянской почве осуществил реформу оперы-серия, которую превратил в народно-героическую оперу. Его высшее достижение в этом жанре – «Вильгельм Телль» (1829, Париж). Раздвинул рамки оперы-буффа, обогатив её патетическими, героическими, социально-сатирическими элементами, придав персонажам реалистические музыкальные характеристики (лучшая – «Севильский цирюльник», 1816). Впервые приняв за правило выписывание в партитуре вокальных партий со всеми виртуозными украшениями. Россини осуществил реформу оперного пения. Сочинения: 36 опер, наиболее известные (кроме упомянутых) «Танкред» и «Итальянка в Алжире» (1813), «Отелло» (1816), «Золушка» и «Сорока-воровка» (1817), «Моисей» (в двух редакциях 1818 и 1827), «Семирамида» (1823). Огромной популярностью пользуется увертюры к этим операм. Сочинил также «Гимн независимости»

(1815), цикл романсов и дуэтов «Музыкальные вечера» (издан 1835), Stabat Mater (1841), фортепианные и другие пьесы.

Камиль Сен-Санс (1835-1921) – французский композитор, органист, пианист, музыкальный писатель, председатель национального общества (1871-86). Успешно развил на французской почве жанры симфонической поэмы и концерта. Певучая, пластичная мелодика, разнообразие ритмики, виртуозная фактура, мастерская оркестровка – характерные особенности его стиля. Сочинения: 12 опер, в том числе «Самсон и далила» (1868); 3 оратории, 3 симфонии, симфонические поэмы, в том числе «пляска смерти» (1874); 2 оркестровые сюиты, в том числе «карнавал животных»; 5 концертов для фортепиано с оркестром, 3 концерта для скрипки с оркестром, 2 концерта для виолончели с оркестром, пьесы для скрипки с оркестром (Интродукция и рондо каприччиозо, 1870); камерные ансамбли, пьесы для фортепиано, органа, романсы. Литературные сочинения: сборник «Гармония и мелодия» (1885), «Портреты и воспоминания» (1900), «Проделки» (1913)

Ян Сибелиус (1865-1957) – финский композитор, дирижёр. Ярко национальный гений Сибелиуса получил наиболее полное выражение в симфонической музыке – 7 симфониях, оркестровых поэмах на сюжеты «Калевалы», патриотической поэме «Финляндия» и др. Им написаны многочисленные романсы, хоровые произведения, фортепианные пьесы, Концерт для скрипки с оркестром, камерные ансамбли (в том числе 2 струнных квартета), музыка к драматическим спектаклям, балет «Скарамуш» и др.

Алессандро Скарлатти (1660-1725) – итальянский композитор, дирижёр, педагог. Создал классические образцы оперы-серия и своеобразный вид оперной увертюры («симфонии»), состоящей из 3 смен движения: быстро-медленно-быстро. Сочинения: около 115 опер, 20 ораторий, около 700 кантат и месс, мотеты, мадригалы, инструментальные произведения (клавесинные, ансамблевые, оркестровые).

Доменико Скарлатти (1685-1757) – итальянский композитор, клавесинист, педагог, сын А. Скарлатти. Создал оригинальный виртуозный стиль игры на клавесине. С 1729 г. служил при мадридском дворе. Органично воспринял испанскую народную музыку и ввёл её в свои инструментальные произведения. Его клавесинные пьесы, названные впоследствии сонатами, – важная веха в развитии сонатной формы. Издано 555 его сонат; писал также оперы, оратории и т.д.

Берджих Сметана (1824-1884) – чешский композитор, дирижёр, пианист, критик, музыкально-общественный деятель. В его оперном творчестве получили развитие два основных жанра – героическая музыкальная драма и народно-бытовая комедия. Музыкальный язык Сметаны отмечен органичным сочетанием особенностей чешских и моравских песен и танцев (в первую очередь польки) с достижениями современного ему мирового искусства. Сочинения: 8 опер, в том числе «Проданная невеста» (1866), «Далибор» (1867-68), «Либуше» (1872); ряд симфонических поэм. В том

числе цикл «моя родина» (1874-79), 2 струнных квартета, фортепианное трио, фортепианные пьесы (польки, чешские танцы); хоры, песни.

Мануэль де Фалья (1876-1946) – испанский композитор, наиболее яркий выразитель эстетики Ренасимьенто, поборник национальных традиций канте хондо, для пропаганды которого организовал специальный конкурс (1922). Национальный склад образов и музыкальных средств сочетается у Фальи с новаторской техникой, включающей достижения колоритной оркестровки французских импрессионистов. Поздний период творчества отмечен влиянием неоклассицизма и конструктивизма. Сочинения: опера «Короткая жизнь» (1905), кукольная опера «Балаганчик маэстро Педро» (1922), балеты «Любовь-чародейка» (1913), «Треуголка» (1919); Ночи в садах Испании («Симфонические впечатления» для фортепиано с оркестром, 1915), «Психея» (поэма для голоса и инструментального ансамбля, 1924), пьесы для фортепиано, гитары; песни.

Сезар Франк (1822-1890) – французский композитор (уроженец Бальгии), органист, педагог. Профессор парижской консерватории, председатель Национального общества (1886-90). В своём творчестве синтезировал романтические и классические традиции. Его лучшие произведения отмечены этическим пафосом, яркостью образов, чувств. Контрастов, богатством гармонических и полифонических средств, индивидуальным своеобразием мелодики, новаторской трактовкой форм. сочинения: 3 оперы, в том числе «Гульда»; оратория «Руфь» (1844-46), «Искушение» (1871, 2-я редакция 1874), «Заповеди блаженства» (1879), «Ревекка» (1881); симфония (1888), симфонические поэмы «Эолиды» (1876), «проклятый охотник» (1882), «Джинны» (1884), «Психея» (1888); симфонические вариации для фортепиано с оркестром (1885), фортепианный квинтет (1879) струнный квартет, 4 фортепианных трио, соната для скрипки и фортепиано (1886), произведения для фортепиано (в том числе Прелюдия, хорал и fuga) и органа; романсы.

Пауль Хиндемит (1895-1963) – немецкий композитор, альтист, дирижёр, педагог, теоретик. Один из крупнейших композиторов-модернистов и полифонистов XX века. Эмигрировал из фашистской Германии; в 1939-53 жил в Англии, США; с 1953 г. преподавал в Цюрихе (Швейцария). В 30-х гг. обратился к неоклассицизму. Как один из вдохновителей движения «бытовой музыки» ратовал за создание репертуара для домашнего музицирования. Борьба против атональной музыки и распада мелодии сочеталась в его творчестве с элементами конструктивизма. Сочинения: 8 опер, в том числе «Кардильяк» (1926), «Матис-художник» (1934); «Гармония мира» (1957), оратория, 3 симфонии, «Симфонические метаморфозы тем Вебера» (1943), концерты, сонаты, хоры, вокальные циклы; цикл прелюдий и фуг для фортепиано «Ludus tonalis» («Тональная игра», 1942); «Школа ансамблевой инструментальной игры» (1927), «Учебник композиции» (1937-39).

Арнольд Шёнберг (1874-1951) – австрийский композитор, теоретик. Педагог. Его творческий путь был сложным и противоречивым: от

драматизма и эмоциональности ранних неоромантических произведений, через обострённый экспрессионизм – к умозрительной додекафонной музыке, созданной им в 20-х гг. сочинения: оперы «Ожидание» (1909), «Счастливая рука» (1913), «От сегодня к завтра» (1929). «Моисей и Аарон» (1932); вокально-симфонический цикл «Песни Гурре» (1911); сюита «Лунный Пьеро» (1912); «Уцелевший из Варшавы» для чтеца, хора и оркестра (1947); симфонии, концерты, симфоническая поэма «ночь просветления» (1899), струнные квартеты, фортепианные и вокальные произведения.

Кароль Шимановский (1882-1937) – польский композитор, педагог, музыкальный писатель. Он создал самобытный стиль, основанный на творческом переосмыслении перспективных тенденций современной музыки и на чутком подходе к национальным традициям (народные интонации и шопеновская лирика). В музыке Шимановского органично уживаются скрябинские влияния, увлечение импрессионизмом и черты экспрессионизма. Сочинения: 4 симфонии, 2 скрипичных концерта, кантата *Stabat Mater*, балет «Харнаси», скрипичная соната, большое количество произведений для фортепиано различных жанров, обработки народных песен.

Фридерик Шопен (1810-1849) – польский композитор, пианист, педагог. Получив образование на родине, вынужден был большую часть своей жизни провести за границей. Несмотря на отсутствие непосредственной связи с родной культурой он остался ярчайшим выразителем интересов и чаяний своего народа. Первоклассный пианист, Шопен писал почти исключительно для фортепиано. Не прибегая к прямому цитированию народных напевов. Он создал подлинно национальные произведения. насыщенные жизненными. Правдивыми, глубоко содержательными образами. Шопен придал новое значение танцевальным формам, поднял на небывалую высоту жанр фортепианной миниатюры. Расширил средства музыкальной выразительности. Сочинения: 2 фортепианных концерта, 3 сонаты, Фантазия, 4 баллады, 4 скерцо. 4 экспромты, 16 полонезов, 58 мазурок, 17 вальсов, 21 ноктюрн. 26 прелюдий, 27 этюдов, песни и др.

Иоганн Штраус-сын (1825-1899) – австрийский композитор, скрипач. Дирижёр, «король вальса», возвысивший венский вальс до уровня танцевальной поэмы («Голубой Дунай», «Сказки венского леса»), создатель классической венской оперетты («летучая мышь» - 1874, «Цыганский барон» - 1885). Приезжал в Россию. Где руководил концертами в Павловске, близ Петербурга (1856-65). Сочинения: 16 оперетт, 477 танцевальных произведений, некоторые совместно с братом Йозефом Штраусом (1827-1870).

Рихард Штраус (1864-1949) – немецкий композитор, дирижёр. Его блестящий, монументально-декоративный стиль полнее всего проявился в программной симфонической поэме, в которой он развил достижения листа, Вагнера, Берлиоза. Стилю Штрауса свойственны яркая изобразительность, острота выразительных средств, выпуклость музыкальных образов. В ряде

произведений ощущается влияние идей Ницше. Оперы Штрауса отмечены чертами экспрессионизма («Саломея», 1905, «Электра», 1908); демократические тенденции проявились в построенной на модернизированной венской музыке быта опере «кавалер роз» (1910). Сочинения: 14 опер, Симфоническая фантазия, симфонические поэмы, в том числе «Дон-Жуан» (1888), «Смерть и просветление» (1889), «Тиль Уленшпигель» (1895), «жизнь героя» (1898); «Домашняя симфония (1903), Альпийская симфония (1915), балеты, песни.

Франц Шуберт (1797-1828) – австрийский композитор, пианист. В его творчестве образы природы, народного быта сочетаются с лирическим высказыванием героя, достигающим нередко драматических вершин. Он создал новый тип мелодики, основанной на венской народной песне, новые песенные жанры, а также жанры романтической симфонии и фортепианной миниатюры. Широкий диапазон образов и жанров песенной лирики Шуберта; здесь и романс, и вокальная баллада («Лесной царь»), и философски насыщенный монолог («Двойник», «Атлас»). Фортепианное сопровождение песен Шуберта имеет самостоятельную художественную ценность. Шуберт создал высокие образцы песенного симфонизма (лирико-драматическая Неоконченная симфония – 1822; монументально-эпическая до-мажорная симфония – 1828). Красочные гармонии Шуберта и необычные тональные сопоставления были впоследствии широко использованы композиторами-романтиками. Сочинения: 7 опер, 6 зингшпилей, 9 симфоний, 9 увертюр, камерные ансамбли и многочисленные сочинения для фортепиано в 4 руки; для фортепиано – 21 соната, 2 фантазии, экспромты, музыкальные моменты, танцы; для скрипки и фортепиано – 3 сонаты, Фантазия; музыка для театра (в том числе к пьесе «Розамунда»), более 600 песен (в том числе циклы «Прекрасная мельничиха» - 1823, «Зимний путь» - 1827, сборник «Лебединая песнь» - 1828).

Роберт Шуман (1810-1856) – немецкий композитор, музыкальный критик, основатель «Новой музыкальной газеты» (Лейпциг, 1834), в которой выступал как трибун прогрессивного направления немецкого романтизма, против бессодержательного виртуозничества, рутины и мещанства в искусстве. Страстность и порывистость сочетаются в его музыке с мечтательностью и глубоким психологизмом в раскрытии чувств. В фортепианных произведениях господствуют программные циклы, состоящие из пьес, объединённых по принципу вариационности и монотематизма. Музыка Шумана отличается многоплановостью, сложностью гармонии, ритма. В инструментальной и вокальной лирике Шуман выразил сомнения и искания мятущейся личности, а также трагедию одиночества. Сочинения: опера «Геновева» (1848), музыка к «Манфреду» Байрона (1849), оратория «Рай и Пери» (1843), 4 симфонии, увертюры, концерты для фортепиано, для скрипки, для виолончели с оркестром; для фортепиано: 3 сонаты, Фантазия, циклы «Бабочки» (1831), Симфонические этюды (1834), «Карнавал» (1835), «Танцы Давидсбюндлеров» (1837), «Фантастические отрывки» и «Крейслериана» (1838), «Лесные сцены», «Детские сцены»; хоры. Песни;

вокальные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины», «Мирты», «Круг песен» (все – 1840).

VII. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
<p>Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 207, 170021, г.Тверь,</p> <p>ул. 2-я Грибоедова, д. 24</p>	<p>Столы, стулья, переносной ноутбук, переносной проектор</p>	<p>Google Chrome – бесплатно Microsoft Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г</p>

Наличие учебно-наглядных пособий для проведения занятий лекционного типа, обеспечивающих тематические иллюстрации, музыкальный центр, видеотека, фортепиано.

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№ п/п	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины	Описание внесенных изменений	Реквизиты документа, утвердившего изменения
1.	Все разделы	Структура РПД, компетенции оформлены в соответствии с новыми требованиями	
	VI.Обновление методических материалов	Практические задания	23.06.2022 протокол №11