

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

МОДУЛЬ 1. «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ»

- 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»,
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»,
53.03.06 «Музыкальное искусство и музыкально-прикладное искусство»,
53.03.04 «Искусство народного пения»,
53.03.05 «Дирижирование»,
53.03.03 «Вокальное искусство»**

**квалификация (степень) выпускника: бакалавр
форма обучения: очная, заочная**

УМКД «История музыки», Модуль 1. «История зарубежной музыки» составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ВО и учебного плана по направлениям подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство».

Автор: кандидат искусствоведения, профессор Журавлева О.И.

УМКД «История музыки» рассмотрен на заседании кафедры музыкальной педагогики и исполнительства протокол № ____ от «__»_____2016 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС и учебного плана по направлениям подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство».

Зав. кафедрой _____ А.В.Глузман

УМКД «История музыки», Модуль 1. «История зарубежной музыки» рассмотрен на заседании ученого совета Института филологии, истории и искусства протокол № ____ от «__»_____2016 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС и учебного плана по направлениям подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыкальное и музыкально-прикладное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство».

Содержание

1. Рабочая программа дисциплины.....	4
1.1. Цель изучения дисциплины.....	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП	6
1.3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы.....	6
1.4. Объем дисциплин и распределения часов по видам учебной работы.....	9
1.5. Содержание дисциплины.....	10
1.6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	15
1.7. Фонд оценочных средств проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	18
1.8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: формы организации учебного процесса.....	18
1.9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	19
1.10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.....	21
1.11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.....	24
1.12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	24
1.13. Материально-техническое и информационное обеспечение учебной дисциплины для обучающейся с ограниченными возможностями здоровья.....	24
2. План-конспект лекций.....	25
3. Фонд оценочных средств итоговой аттестации.....	46
4. Глоссарий.....	46

1. Рабочая программа дисциплины «История музыки», Модуль 1. «История зарубежной музыки»

1.1. Цель изучения дисциплины

Дисциплина «История музыки», Модуль 1. «История зарубежной музыки» изучается по специальности 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство» на 1-3 курсах в течение I-VI семестров. Он является одним из наиболее фундаментальных и важных в процессе подготовки специалистов всех музыкальных направлений. Являясь также одним из первых курсов в системе музыкально-исторических предметов, он выполняет ответственную функцию формирования профессионального уровня студентов, развития у них исторического мышления, эрудиции, широкого гуманитарного подхода к культурно-историческим явлениям, понимания места и роли музыкального искусства в общественно-историческом процессе.

Цель курса - помочь будущим специалистам и научиться самим серьезно разбираться в явлениях классической и современной зарубежной и отечественной музыки, в ее исторических периодах течениях и проблемах, обобщать и анализировать явления в истории музыки и музыкальной современности, дать возможность применить их знания в собственной практической деятельности.

Опираясь на знания, полученные обучающимися в курсе «Музыкальная литература» в начальных и средних специальных учебных заведениях, направленном, в основном, на знакомство с высокими образцами классического искусства, вузовский курс «История музыки» должен расширить их кругозор, охватывая произведения, художественные направления и исторические периоды, не входящие в программу курса музыкальных училищ и колледжей, а главное - поместить полученные ими знания в широкий культурно-исторический контекст.

Основные задачи курса «История музыки»:

- изучение в хронологическом порядке основных явлений зарубежной и отечественной музыкальной культуры во взаимосвязи с общественно-политическими событиями,
- анализ творчества выдающихся композиторов в контексте музыки их Времени,
- совершенствование и углубление знаний студентов в области старинной, классической и современной музыки,
- понимание ими роли творчества величайших композиторов и их лучших произведений в духовной жизни общества,
- умение разбираться в основных закономерностях развития мировой музыкальной культуры, ее исторических процессах и периодах, художественных направлениях,
- формирование знаний об особенностях музыкальных культур различных общественных формаций, народов, национальных школ,
- воспитание художественного вкуса, навыков эстетического и стилистического анализа музыкальных явлений.

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО дисциплина «История искусства» направлена на формирование профессиональных компетенций:

53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство:

- способностью и готовностью анализировать процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций (ПК-5);

- способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ПК-21).

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство»:

- способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
- способностью и готовностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения ПК-7).

В результате изучения дисциплины «История музыки», Модуль1. «История зарубежной музыки» обучающийся должен:

Базовый уровень.

Знать: основные этапы развития музыкальной культуры (истории музыки) в целом, их исторические границы, характерные жанры каждой из эпох.

Уметь: анализировать явления музыкальной культуры, оценивать общий стиль произведений разных эпох, мелодические, гармонические и полифонические черты музыки; анализировать на слух элементы музыкального языка, определять на слух принадлежность музыки к определенным эпохам и направлениям

Владеть: навыками исторического анализа одноголосной и многоголосной музыки, навыками устного рассказа о музыке различных стилей.

Продвинутый уровень.

Знать: основные этапы развития музыкальной культуры (истории музыки) ведущих композиторских школ Европы, их основных представителей, жанры и формы музыки различных направлений в их взаимосвязи.

Уметь: анализировать явления музыкальной культуры как отражение конкретного этапа истории музыки, композиторский стиль произведений разных эпох, мелодические, гармонические, тембровые и полифонические черты музыки; анализировать на слух элементы музыкального языка и формулировать их определение, определять на слух принадлежность музыки к определенным эпохам, направлениям, жанрам.

Владеть: профессиональными навыками комплексного анализа музыки (как по нотам, так и в слуховом восприятии), навыками грамотного построения рассказа о музыкальном произведении, композиторском стиле.

Высокий уровень

Знать: подробно этапы развития, стилистические направления музыкальной культуры (истории музыки), творчество композиторов разных европейских стран и США, эволюцию их стиля, жанры и формы музыки различных направлений в их взаимосвязи и эволюции

Уметь: свободно ориентироваться в вокальном, инструментальном, хоровом, оркестровом звучании музыки разных эпох и стилей, формулировать свои представления о музыке различных сочинений и композиторов. определять на слух принадлежность музыки к определенным эпохам, направлениям, жанрам и творчеству ведущих композиторов, узнавать наиболее значительные сочинения.

Владеть: Прочными навыками аналитико-синтезирующего мышления, дифференцированного овладения разнообразными типами музыкальной фактуры, организации формы, осознания закономерностей процессов эволюции музыкального языка, различные этапы которого образуют единую линию исторической преемственности музыки, навыками построения устного и письменного анализа явлений музыкальной культуры.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

1.3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы «История музыки», Модуль 1. «История зарубежной музыки» является базовой дисциплиной профессионального цикла учебного плана по направлениям 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство».

Изучение дисциплины «Истории искусства» является одной из дисциплин учебного плана обеспечивающей профессиональную подготовку в аспекте профессиональной и педагогической деятельности. Дисциплина изучается параллельно с курсами «Философия», «Культурология» и др.

Дисциплина «История музыки» и является теоретической и практической базой для следующих изучаемых дисциплин курса «Полифонии», «Гармонии», «Современной музыки», «Музыки второй половины XX-начала XXI века» и др.

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных компетенций, полученных студентами в начальном и среднем специальном учебном заведении при изучении предмета «Музыкальная литература». Освоение дисциплины тесно связано с курсами - теорией музыки, сольфеджио, гармонией, анализом музыкальных произведений, специальностью и является теоретической и практической базой для следующих изучаемых дисциплин курса «Полифонии», «Гармонии», «Современной музыки», «Музыки второй половины XX- начала XXI века» и др.

1.3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы

В таблице приводятся результаты обучения дисциплины: «знать», «уметь», «владеть», характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство:

- способностью и готовностью анализировать процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций (ПК-5);
- способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ПК-21).

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство»:

- способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5);
- способностью и готовностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения ПК-7).

В результате изучения дисциплины «История искусства» обучающийся должен:

Коды компетенции(й)	Результаты освоения основной образовательной программы (компетенция или содержание достигнутого уровня освоения компетенции)	Результаты обучения

53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

ПК-5	<p>- способностью и готовностью анализировать процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций</p>	<p>знать: особенности стилей различных эпох и национальных школ; – основные законы построения музыкальных форм различных стилей и направлений в музыкальном искусстве; - ведущие концепции в современном музыкознании для анализа музыкальных произведений: интонационный подход Б.Асафьева, культурно-исторический подход к пониманию этапов развития истории музыки Конен, Друскина, Е.Орловой, Мазеля и др.</p> <p>уметь: - выявлять специфику языка, стиля и формы музыкальных произведений, рассматриваемых в курсе «Истории музыки»; - определять роль и значения определенных эпох, стилей и творчества композиторов в истории развития музыкального искусства; с учетом особенностей ;</p> <p>владеть: - приемами комплексного профессионального анализа в определении уровня художественных особенностей произведения и стиля; - владеть основными понятиями в области музыкальной терминологии.</p>
ПК-21	<p>- способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики.</p>	<p>знать: – основные концепции теории музыкального искусства и музыкальной педагогики, сложившиеся в зарубежной и отечественной науке;</p> <p>уметь: – уметь использовать в условиях анализа комплекс художественно-выразительных средств определенных эпох стилей; - быть компетентным в воспитании и образовании детей, подростков и людей зрелого возраста средствами музыкального искусства.</p> <p>владеть: – навыками анализа и преподавания теории и истории музыки в общеобразовательной и музыкальной школе; – навыками самостоятельной работы и самоорганизации в области профессиональной работы.</p>

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство»:

ПК-5	<p>способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте;</p>	<p>знать: особенности языка и стиля различных эпох и национальных школ; - ведущие концепции в современном музыкознании, применяемые в анализе музыкальных произведений: инто-национный подход Б.Асафьева, культурно-исторический подход к пониманию этапов развития истории музыки Конен, Друскина, Е.Орловой, Мазеля и др.</p> <p>уметь: - выявлять специфику языка, стиля и формы музыкальных произведений, рассматриваемых в курсе «Истории музыки»; - определять роль и значения определенных эпох, стилей и творчества композиторов в истории развития музыкального искусства.</p> <p>владеть: - приемами комплексного профессионального анализа в определении уровня художественных особенностей произведения и стиля; - владеть основными понятиями в области музыкальной терминологии.</p>
ПК-7	<p>- способностью и готовностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения.</p>	<p>знать: – основные концепции теории исполнительства, сложившиеся в зарубежной и отечественной науке; -знать стили, направления и школы в истории музыкального искусства; -традиции зарубежного и национального искусства; - закономерности историко-культурного развития музыкального искусства различных профессиональных видов и областей; - роль и значения музыкального искусство в области формирования культуры современной молодежи.</p> <p>уметь: – уметь использовать в условиях анализа комплекс художественно-выразительных средств определенных эпох стилей для достижения профессионального уровня исполнительского мастерства; - быть компетентным в воспитании и образования детей. подростков и людей зрелого возраста средствами музыкального искусства; - уметь пропагандировать шедевры классического и современного музыкального искусства.</p> <p>владеть: – навыками анализа музыкальных</p>

		произведений различных стилей и эпох; - навыками и умениями профессиональной педагогической работы в начальных и специализированных учебных заведениях; – приемами самостоятельной работы и самоорганизации в области музыкального исполнительства и самообразования.
--	--	---

1.4. Объем дисциплин и распределения часов по видам учебной работы

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство»

Виды контактной и внеаудиторной работы	Всего часов	
	очная форма обучения	заочная (очно-заочная) форма обучения
Общий объем дисциплины	216	216
Аудиторная работа		
в том числе:		
Лекции		
Лабораторные		
Практические (семинарские)		
Самостоятельная работа обучающихся		
Контрольная работа		
Иные виды работы		
Виды промежуточной аттестации:		
Зачет		
Курсовое проектирование		
Курсовая работа		
Экзамен		
Виды контактной и внеаудиторной работы		
Общий объем дисциплины		
Аудиторная работа		
в том числе:		
Лекции		
Лабораторные		
Практические (семинарские)		
Самостоятельная работа обучающихся		
Контрольная работа		
Иные виды работы		
Виды промежуточной аттестации:		
Зачет		
Курсовое проектирование		

Курсовая работа		
Экзамен		

1.5. Содержание дисциплины

Разделы дисциплины по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство» (очное)

№ пп	Наименование разделов дисциплины	Всего часов	В том числе				
			Аудиторные занятия	Из них			
				Лекции	Практические занятия	Лаборантские занятия	Самостоятельная работа
1	Происхождение искусства. Культура и искусство первобытно-общинного строя.						
2	Тема 2. Музыкальная культура древних цивилизаций						
3	Тема 3. Музыкальная культура эпохи Средневековья.						
4	Тема 4. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.						
5	Тема 5. Европейская музыка XVIII века. Вокальные и инструментальные жанры.						
6	Тема 6. Музыкальная культура первой половины XVIII века. Творчество Баха и Генделя						
7.	Тема 7. Музыкальная культура второй половины XVIII века. Венский классицизм.						

8	Тема 8. Музыка Великой французской революции и творчество Бетховена.						
9	Тема 9. Музыкальный романтизм как направление						
10	Тема 10. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.						
11	Тема 11. Итальянская музыкальная культура XIX века.						
12	Тема 12. Французская музыкальная школа эпохи романтизма						
13	Тема 13. «Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия						
14	Тема 14. Основные направления в зарубежной музыке конца XIX- первой половине XX в.в.						
15	Тема 15. Французская музыкальная культура конца XIX - 1й половины XX в.в.						
16	Тема 16. Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX - первой половины						

	XX в.						
17	Тема 17. Итальянская музыкальная культура конца XIX - 1й половины XX в. Оперный веризм.						
18	Тема 18. Испанская музыкальная культура конца XIX- 1й половины XX в.в.						
19	Тема 19. Английская музыка конца XIX- XX в.						
20	Тема 20. Музыка США и стран Латинской Америки конца XIX- 1й половины XX в.в.						
21	Тема 21. Музыка стран Восточной и северной Европы конца XIX- 1й половины XX в.в.						
	Итого:						

Разделы дисциплины по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.06 «Музыкальное искусство и музыкально-прикладное искусство», 53.03.04 «Искусство народного пения», 53.03.05 «Дирижирование», 53.03.03 «Вокальное искусство» (очное)

№ пп	Наименование разделов дисциплины	Всего	В том числе	
			Аудитор	Из них

		часов	ные занятия	Лекции	Практические занятия	Лабор занятия	Самостоятельная работа
1	Происхождение искусства. Культура и искусство первобытно-общинного строя.						
2	Тема 2. Музыкальная культура древних цивилизаций						
3	Тема 3. Музыкальная культура эпохи Средневековья.						
4	Тема 4. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.						
5	Тема 5. Европейская музыка XVIII века. Вокальные и инструментальные жанры.						
6	Тема 6. Музыкальная культура первой половины XVIII века. Творчество Баха и Генделя						
7.	Тема 7. Музыкальная культура второй половины XVIII века. Венский классицизм.						
8	Тема 8. Музыка Великой французской революции и творчество Бетховена.						
9	Тема 9. Музыкальный романтизм как направление						
10	Тема 10.						

	Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.						
11	Тема 11. Итальянская музыкальная культура XIX века.						
12	Тема 12. Французская музыкальная школа эпохи романтизма						
13	Тема 13. «Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия						
14	Тема 14. Основные направления в зарубежной музыке конца XIX- первой половине XX в.в.						
15	Тема 15. Французская музыкальная культура конца XIX - 1й половины XX в.в.						
16	Тема 16. Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX - первой половины XX в.						
17	Тема 17. Итальянская музыкальная культура конца XIX - 1й половины XX в. Оперный веризм.						

18	Тема 18. Испанская музыкальная культура конца XIX-1й половины XX в.в.						
19	Тема 19. Английская музыка конца XIX-XX в.						
20	Тема 20. Музыка США и стран Латинской Америки конца XIX- 1й половины XX в.в.						
21	Тема 21. Музыка стран Восточной и северной Европы конца XIX-1й половины XX в.в.						
	Итого:						

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

Для лучшего усвоения курса «История зарубежной музыки» студентам рекомендуется:

- прослушивание целиком произведений, отрывки из которых приводятся педагогом на лекциях;
- подробно анализировать произведения, являющиеся наиболее важными в творчестве изучаемых композиторов;
- подготовить доклад или реферат по различным темам курса, дополняющим лекционный материал, предметом которого может быть предлагаемые ниже темы;
- более подробный анализ студентом музыкальных произведений и явлений музыкального искусства;
- вопросы, касающиеся проблем исторических периодов;
- стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;
- знакомство с музыкально-критическими работами по истории зарубежной музыки;
- анализ исполнительской деятельности великих композиторов и артистов.

Примерные темы рефератов и докладов:

1. Сравнительный анализ симфоний:
2. «Юпитера» Моцарта и симфонии №2 Бетховена

3. симфоний №40 Моцарта и №8 Шуберта
4. симфоний №5 Бетховена и №3 Брамса
5. жанрового начала в симфонии №8 Шуберта и «Фантастической» Берлиоза
6. симфонии «6 Бетховена и «Фантастической» Берлиоза
7. Сравнительный анализ Сонаты-фантазии до-минор Моцарта и сонат №5 или 8 Бетховена
8. Сравнительный анализ вокальных циклов Шуберта и Шумана.
9. Ирония в творчестве Шумана и Малера.
10. Лирика в фортепианном творчестве Шопена и Шумана.
11. Опера-буффа в творчестве Моцарта и Россини
12. Лирическое начало в операх Гуно и Бизе.
13. Лейтмотивная система в операх «Кармен» Бизе и «Аида» Верди.
- 14.9. Значение оркестровых эпизодов в операх Верди и Вагнера.
15. Оркестр Дебюсси и оркестр Равеля.
16. Значение «ударности» в произведениях Орфа и Бартока.
17. Черты джаза в творчестве зарубежных композиторов.
18. Жанр пассионов в творчестве Баха и Пендеревского.
- 19.

Требования к оформлению реферата

- Реферат оформляется на листах формата А4, в печатном варианте шрифтом Times New Roman 14 пт, с полуторным интервалом и полями: левое – 3 см, правое, верхнее, нижнее – 1,5 см. Страницы работы нумеруются начиная с оглавления (номер на странице оглавления не ставится), внизу или сверху листа по центру.
- По объему работа должна быть не менее 10 страниц и не более 20 страниц. Каждая новая глава начинается с новой страницы, отступ от последнего абзаца параграфа до названия следующего параграфа не более 1,5 см.
- На титульном листе указывается название темы, фамилия, имя и отчество исполнителя, преподавателя, группа.
- Таблицы, графики, рисунки, приложение и список литературы оформляются соответственно установленным требованиям.
- При использовании статистических данных даются ссылки на источники информации. Высказывания, не принадлежащие исполнителю работы и не являющиеся общепринятыми, следует сопровождать ссылками на автора, которому они принадлежат. Ссылки – указание на номер источника в списке литературы, например [5, стр. 56] – это означает, что цитата взята со страницы 56 из источника, стоящего под номером 5 в списке литературы.

Требования к структуре реферата

- Оглавление (содержание) – перечисляются названия глав, параграфов, подпунктов с номерами страниц, на которых они начинаются.
- Введение (1-2 страницы) – оговаривается значение и актуальность предложенной темы, степень её разработанности, история вопроса, цель и задачи работы, пути их решения.
- В основной части раскрывается содержание темы, анализируются источники информации, проводится анализ фактических и статистических материалов, приводятся методики и результаты исследования. В конце каждой главы делаются выводы.
- Выводы (1 страница) – обобщаются основные идеи, систематизируются выводы, которые сделаны в каждой главе, подводятся итоги работы на основе поставленных целей и задач во введении работы.
- Список литературы оформляется в алфавитном порядке, сначала публикации на русском языке, затем – иностранные, в конце – другие источники (ссылки на сайты в Интернете). Необходимо соблюдение соответствия ссылок в работе и нумерации в списке литературы.

Защита реферата

- На защиту реферата отводится 5-7 минут вместе с вопросами.
- На защите реферата оценивается:
- Культура речи, манера, использование наглядных средств, удержание внимания аудитории.
- Раскрытие основной идеи реферата.
- Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, убедительность и т. д.).

Литература для самостоятельной работы

1. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова.- М.: Музыка, 2005. - 572, [1] с. (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.
2. История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. - СПб. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. : нот. - В надзаг.: С-Петербур. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-.
3. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-.
4. Музыкальная культура США XX века : учеб. пособие / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; отв.ред. М Переверзева. - М.: Науч.- издат. Центр «Моск. консерватория», 2007. - 478 с. : ил., нот. - Библиогр.: с.469-478. - ISBN 978-5- 895998-192-4 : 660-.
5. Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. - СПб. : Композитор, 2003. - 246, [1] с. : ил. - ISBN 5-7379-0220-х : 110-.
6. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. - М. : Музыка, 2002. - 347, [1] с. - Прил.: с. 260-346. - ISBN 5-7140-0693-3 (вып. 1). - ISBN 5-7140-0203-2 : 250-.
7. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 3 / В. С. Галацкая ; под ред. Е. Царевой. - М. : Музыка, 2004. - 587, [2] с. : нот. - ISBN 5-7140-0099-4 : 250-.
8. Грубер, Р. И. Всеобщая история музыки [Текст] : [учеб. пособ. для музыковедческих отделений консерваторий] . Ч. 1 / Р И. Грубер. - М. : Музыка, 1965 . - 2-09.
Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Е. Л. Гуревич. - М. : АCADEMIA, 1999. - 317, [3] с. : ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0318-1 : 35-.
9. Друскин, М. С. Зарубежная музыка первой половины XIX века [Текст] / М. С. Друскин. - М. : ов. композитор, 1967. - 109 с. - (Университетам культуры). - 0-22.
- 10.Конен, В. Д.Третий пласт : Новые массовые жанры в музыке XX века / В. Д. Конен. - М. : Музыка, 1994. - 157, [3] с. - Библиогр.: с.159. - ISBN 5-7140-0407-8 : 3-50-.
- 11.Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. - М. : Музыка, 2002. - 413, [1] с. : нот. - Прил.: с. 395-412. - ISBN 5-7140-0312-8. - ISBN 5-7140-0203-2 : 250
- 12.Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 2 : Гондольера - Корсов / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1974. - 959 стб. : ил., нот. - 3-56.
- 13.Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 3 : Корто - Октоль / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1976. - 1102 стб. : ил., нот.
- 14.Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 4 : Окунев - Симович / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1978. - 974 стб. : ил., нот. - 5-60.
- 15.Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 5 : Симон - Хейлер / гл. ред. Ю.В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1981. - 1056 стб. : ил., нот. - 5-90.
- 16.Музыкальная энциклопедия [Текст] . Т. 6 : Хейнце - Яшугин. Дополнения А - Я / гл. ред.

- Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1982. - 1002 стб. : ил., нот. - (Энциклопедии. Словари. Справочники). - 5-90. - б. ц.
- 17.166 биографий знаменитых композиторов. Зарубежные композиторы. Русские композиторы : [справочник] / сост. Л. В. Михеева. - СПб.: Композитор, 2000. - 199, [1] с., [12] л. ил. - ISBN 5-7379-0048-7 : 40-.
- 18.Титов, В. К. Циклические вокально-инструментальные жанры в творчестве зарубежных композиторов XX века : Лекция / В. К. Титов ; Моск. гос. ин-т культуры - М., 1992 (МГИК). - 54 с. - 1-75.
- 19.Шевляков, Е. Г. Музыкальный неоклассицизм XX века / Е. Г. Шевляков. - М. : Вуз. кн., 2004. - 186, [1] с. - ISBN 5-9502-0034-9 : 161-

1.7. Формы проведения промежуточной аттестации по дисциплине

В середине каждого семестра проводится промежуточная аттестация, включающая устные вопросы, тестирование, эссе, викторина по знанию музыкального материала.

Промежуточный контроль - **экзамен у музыкантов** всех профилей в конце 3-го семестра. Экзамен включает ответы по билетам.

В билет входят два вопроса. Первый - по музыке до романтического периода. Второй - по музыке XIX-XX веков; (вопросы прилагаются). В качестве ответа на один вопрос может быть засчитан доклад или реферат, сделанный на заранее выбранную тему и защищенный обучающимся.

В качестве третьего вопроса в билетах присутствует опрос или викторина по музыкальному материалу. С целью лучшего ознакомления студентов с музыкальным материалом, предлагается каждому студенту в течение каждого семестра исполнение музыкальных отрывков наизусть (из рассматриваемого в данном семестре материала). Не сдавшие музыкальных отрывков предварительно, студенты сдают их на экзамене.

Экзаменационные вопросы по «Истории зарубежной музыки».

1. Музыкальная культура древних цивилизаций.
2. Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал.
3. Музыкальные школы эпохи Возрождения.
4. Вокальная музыка эпохи Возрождения.
5. Инструментальные жанры эпохи Возрождения.
6. Оперные школы Италии 17 века.
7. Опера в Германии, Франции, Англии в 17 веке.
8. Инструментальная музыка 17 века.
9. Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия).
10. Характеристика творчества Баха.
11. Основные жанры творчества Баха.
12. Характеристика творчества Генделя.
13. Венская классическая школа - общая характеристика.
14. Оперная реформа Глюка.
15. Характеристика творчества Гайдна.
16. Характеристика творчества Моцарта.
17. Оперное и симфоническое творчество Моцарта.
18. Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «оперы спасения»
19. Характеристика творчества Бетховена.
20. Симфоническое и фортепианное творчество Бетховена.
21. Романтизм в музыке - общая характеристика.

22. Характеристика творчества Шуберта.
23. Характеристика творчества Вебера и Мендельсона.
24. Характеристика творчества Шумана.
25. Характеристика творчества Шопена.
26. Характеристика творчества Берлиоза.
27. Характеристика творчества Листа.
28. Характеристика творчества Вагнера.
29. Характеристика творчества Верди.
30. Французская музыка 2й половины 19 века.
31. «Классическое» направление в романтизме второй половины 19 века.
32. Характеристика творчества Малера и РШтрауса.
33. Оперный веризм.
34. «Нововенская» школа и композиторские техники XX века.
35. Французский музыкальный импрессионизм. Дебюсси и Равель.
36. Основные направления музыки XX века.
37. Творчество композиторов французской «Шестерки».
38. Творчество Хиндемита и Орфа.
39. Испанская музыка в конце XIX и XX в.в.. Творчество М. де Фальи.
40. Музыка США и творчество Гершвина.
41. Английская музыка в конце XIX и XX в.в и творчество Б.Бриттена
42. Творчество композиторов «молодых» школ XX века.

1.8. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации обучающихся

Предлагаемая промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине разработана в соответствии с балльно-рейтинговой системой структуры оценки знаний студентов (на один семестр).

По лекционно-семинарским занятиям:

Посещение одного занятия (из 18-ти)	1 балл (всего до 18 б.)
Работа на семинаре (выступления)	до 18
Рубежный контроль	до 10 б
Итоговая контрольная работа (перед зачетом, экз.)	до 10 б.
Дополнительные за активность работы по курсу	до 4 б.
Итого: до выхода на зачет или экзамен -	до 70 баллов (максимально)
Шкала оценок экзамена (зачета)	
«отлично» -	30 баллов
«хорошо» -	20 баллов
«удовлетворительно» -	15 баллов

1.9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: формы организации учебного процесса

Курс «История музыки» включает в себя лекционные семинарские занятия и самостоятельную работу обучающихся..

Основу лекционного курса составляет рассмотрение важнейших проблем исторического развития зарубежной и отечественной музыки. Оно должно опираться как на имеющиеся уже знания студентов, так и на содержание параллельно изучаемых ими исторических и обще гуманитарных дисциплин. Предпочтителен проблемный характер изложения материала, опирающийся на обобщенный музыкально-исторический материал и историко-стилистический анализ творчества композиторов и их произведений. Семинарские занятия, развивающие навыки самостоятельной работы студентов, являются важной частью

курса. Их формой и содержанием могут быть:

- заслушивание и обсуждение сообщений и докладов студентов по различным темам курса, дополняющим лекционный материал;
- более подробный анализ студентами музыкальных произведений и явлений музыкального искусства, прослушивание произведений с комментариями;
- беседа по вопросам, касающимся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;
- знакомство с музыкально-критическими работами по истории музыки;
- анализ исполнительской деятельности великих композиторов и артистов.

Ввиду ограниченности времени, произведения показываются на лекциях в виде фрагментов.

Вид учебных	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины по видам учебных занятий
лекция	На <i>лекционных занятиях</i> даётся информация обучающимся о этапах развития музыкального искусства по эпохам, направлениям, стилям и школам. Обучающиеся в обязательном порядке ведут конспекты лекционных занятий по дисциплине.
семинарское	Темы <i>семинарских занятий</i> не дублируют темы лекционных занятий и проводятся разных типов. Семинары-практикумы – на них студенты обсуждают различные варианты художественного решения идей, тем, образов, жанров и форм в музыкальном искусстве различных эпох. Оценка правильности выбора и решения вырабатывается коллективно в виде открытого обсуждения под руководством преподавателя. Семинары-дискуссии, в процессе подготовки и проведения которых решаются следующие задачи: добиться глубины анализа обсуждаемых на занятии проблем и собственных размышлений над изучаемыми проблемами (поощряются собственные раздумья и выводы обучающихся из прослушанного и осмысленного).
практическое	На <i>практических занятиях</i> студенты учатся анализировать изучаемые произведения с точки зрения художественного воплощения идей, тем, образов музыкальных произведений, воплощенных в музыкальной семантике. Практические занятия посвящаются проведению и обсуждению результатов различных методик анализа музыкальных произведений. Основная форма работы по курсу – <i>самостоятельная проработка</i> обучающимися тем и вопросов учебного материала. Во время самостоятельной подготовки обучающихся осуществляется расширение и углубление ими полученных знаний и активный поиск новых подходов. Обучающиеся занимаются самостоятельно в дни и часы, свободные от плановых занятий. Самостоятельная работа студентов предполагает комплексный подход (от лекции – к литературе – а от неё – к практике), необходимость соблюдения всех элементов структуры самостоятельной работы (чтение конспекта лекций; чтение, комментирование и конспектирование учебной и научной литературы; прослушивание и анализ музыкальных произведений; подготовка к экзамену). Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «история зарубежной музыки» предусматривает такие виды работ, как выполнение учебных заданий к изучению текста учебника (так называемые «логические задания», т. е.

	<p>задания с вопросами, требующими активного мышления); выполнение практических заданий для подготовки обучающихся к семинару с целью более глубокого осмысления теории через анализ практики и усвоения тех теоретических положений, которые являются предметом дискуссии на семинаре; ведение психологического словаря; аннотирование монографий; письменное обзорное реферирование по проблемам возрастной психологии; дополнение материала лекционных занятий на основе изучения рекомендованной основной и дополнительной литературы; выполнение текущих домашних заданий по лекционному материалу; проведение микроисследования с последующим сообщением результатов на семинарских или практических занятиях, а также на консультациях, подготовка тезисов (статьи) по одной из проблем психологии развития и возрастной психологии на научно-практическую конференцию. Самостоятельная работа ведётся под контролем преподавателя и приобщает обучающихся к систематической целенаправленной работе, расширению и углублению знаний по данной дисциплине, а также способствует развитию навыков теоретической научно-исследовательской работы.</p> <p>Контроль имеет своим назначением определение степени глубины и эффективности достижения обучающихся поставленных учебных задач, выявление отношения обучаемых к учебному труду. Контроль подразделяется на текущий и итоговый. Формами текущего контроля являются: выборочный индивидуальные беседы с обучаемыми по содержанию учебного предмета на консультациях; выполнение письменных заданий, контрольных работ.</p>
--	--

1.10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова.- М.: Музыка, 2005. - 572, [1] с. (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.
2. История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. - СПб. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. : нот. - В надзаг.: С-Петербург. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-.
3. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-.
4. Музыкальная культура США XX века : учеб. пособие / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; отв.ред. М Переверзева. - М.: Науч.- издат. Центр «Моск. консерватория», 2007. - 478 с. : ил., нот. - Библиогр.: с.469-478. - ISBN 978-5- 895998-192-4 : 660-.
5. Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. - СПб. : Композитор, 2003. - 246, [1] с. : ил. - ISBN 5-7379-0220-х : 110-.
6. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз.уч-щ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; [под ред. Е. М. Царевой]. - М. : Музыка, 2002. - 347, [1] с. - Прил.: с. 260-346. - ISBN 5-7140-0693-3 (вып. 1). - ISBN 5-7140-0203-2 : 250-.
7. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 3 / В. С. Галацкая ; под ред. Е. Царевой. - М. : Музыка, 2004. - 587, [2] с. : нот. - ISBN 5-7140-0099-4 : 250-.

8. Грубер, Р. И. Всеобщая история музыки [Текст] : [учеб. пособ. для музыковедческих отделений консерваторий] . Ч. 1 / Р. И. Грубер. - М. : Музыка, 1965 . - 2-09.
9. Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки : Популяр. лекции для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Е. Л. Гуревич. - М. : АCADEMIA, 1999. - 317, [3] с. : ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 5-7695-0318-1 : 35-.
10. Друскин, М. С. Зарубежная музыка первой половины XIX века [Текст] / М. С. Друскин. - М. : о.в. композитор, 1967. - 109 с. - (Университетам культуры). - 0-22.
11. Конен, В. Д. Третий пласт : Новые массовые жанры в музыке XX века / В. Д. Конен. - М. : Музыка, 1994. - 157, [3] с. - Библиогр.: с.159. - ISBN 5-7140-0407-8 : 3-50-.
12. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие для муз. уч-щ. Вып. 2 / [авт.: Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова, под ред. Е. Царевой]. - М. : Музыка, 2002. - 413, [1] с. : нот. - Прил.: с. 395-412. - ISBN 5-7140-0312-8. - ISBN 5-7140-0203-2 : 250
13. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 2 : Гондольера - Корсов / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1974. - 959 стб. : ил., нот. - 3-56.
14. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 3 : Корто - Октоль / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1976. - 1102 стб. : ил., нот.
15. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 4 : Окунев - Симович / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1978. - 974 стб. : ил., нот. - 5-60.
16. Музыкальная энциклопедия [Текст] : [в 5 т.]. Т. 5 : Симон - Хейлер / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1981. - 1056 стб. : ил., нот. - 5-90.
17. Музыкальная энциклопедия [Текст] . Т. 6 : Хейнце - Яшугин. Дополнения А - Я / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1982. - 1002 стб. : ил., нот. - (Энциклопедии. Словари. Справочники). - 5-90. - б. ц.
18. 166 биографий знаменитых композиторов. Зарубежные композиторы. Русские композиторы : [справочник] / сост. Л. В. Михеева. - СПб.: Композитор, 2000. - 199, [1] с., [12] л. ил. - ISBN 5-7379-0048-7 : 40-.
19. Титов, В. К. Циклические вокально-инструментальные жанры в творчестве зарубежных композиторов XX века : Лекция / В. К. Титов ; Моск. гос. ин-т культуры - М., 1992 (МГИК). - 54 с. - 1-75.
20. Шевляков, Е. Г. Музыкальный неоклассицизм XX века / Е. Г. Шевляков. - М. : Вуз. кн., 2004. - 186, [1] с. - ISBN 5-9502-0034-9 : 161-

Дополнительная литература к темам 1-7:

1. Булучевский Ю. Фомин В. Старинная музыка. Словарь-справочник.- Л., 1974
2. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.-М., 1969.
3. Гивенталь И. Щукина Л. Музыкальная литература. Вып.1.- М., 1986.
4. Гивенталь И. Щукина-Гингольд Л. Музыкальная литература Вып 2.-М., 1984
5. Из истории западно-европейской оперы. Сб. статей.-М., 1988.
6. Конен В. Театр и симфония. - М., 1968.
7. Левик Б. История зарубежной музыки. Вып. 2.- М., 1974.
8. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. - М, 1987.
9. Пэрриш К. J Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского хора до Баха.-М., 1975.
10. Розеншильд К. История зарубежной музыки. Вып.1.-М., 1963.
11. Салонов М. Менестрели. - М., 1996 Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. - М.,
12. Штейнпресс. Популярный очерк истории музыки до 19 в. - М., 1963.
13. Аберт Г. Моцарт. Кн.1-2.-М., 1978-85.
14. Брянцева В. Французская комическая опера XVIII века.- М., 1985.

15. Галацкая В. И.С.Бах.- М., 1960.
16. Галацкая В. Гендель. - М., 1966.
17. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. - Л., 1982.
18. Евдокимова Ю. Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. М., 1982.
19. Ефимова Н. Раннехристианское пение в Западной Европе УШ-Х столетий - М., 1999.
Конен В. Клаудио Монтеверди. - М., 1971.
20. Конен В. Перселл и опера. - М., 1978.
21. Конен В. Театр и симфония. - М., 1968.
22. Кремлев Ю. Йозеф Гайдн. - М., 1972.
23. Старинная музыка в контексте современной культуры. Античность. Средневековье. Новое время.- Л., 1986.
24. Штейнгарт В. Генрих Шютц.- М., 1980.

Дополнительная литература к темам 8-13:

1. Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. - М., 1997.
2. Конен В. История зарубежной музыки. Вып.3. -М., 1972.
3. Крауклис Г Романтический программный симфонизм. - М., 1999.
4. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.4.-М., 1981.
5. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып.2.- М., 1958.
6. Музыка Австрии и Германии Х1Х в. Кн.1.- М., 1975.
7. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.5.Ред.Левик Б.- М., 1975 Музыкальная эстетика Франции Х1Х века.- М., 1974.
8. Музыкальный театр Х1Х-ХХ в.в. Вопросы эволюции.- Сб. статей. - Ростов-на Дону, 1999
Оперы Верди. Путеводитель. -М., 1971.
9. Хохловкина А. Западно-европейская опера. Конец ХУШ-первая половина Х1Х в. - М., 1962.
10. Альшванг А. Людвиг Ван Бетховен. - М., 1071.
11. Асафьев Б. Григ. - Л., 1984.
12. Бэлза И. Чешская оперная классика.- М., 1950.
13. Вагнер Р Статьи. - М., 1987.
14. Вульфийус П. Ф. Шуберт.-М., 1973.
15. Друскин М. Вагнер. - М., 1963.
16. Егорова В. Симфонии Дворжака.- М., 1979.
17. Житомирский Д. РШуман. -М., 1964.
18. Крауклис Г Симфонические поэмы Листа. - М., 1974.
19. Лаврентьева И. Симфонии Шуберта. М., 1967 Роллан Р Жизнь Бетховена. - М., 1964.
20. Соллертинский И. Берлиоз. - М., 1962.
21. Хохловкина А. Жорж Бизе. - М., 1960.
22. Царева Е. Иоганнес Брамс.- М., 1986.
23. Ямпольский И. Паганини.- М., 1968.

Дополнительная литература к темам 14-21:

1. ХХ век. Зарубежная музыка: Очерки и документы. Вып. 1-3.- М., 1995-2000..
2. Алексеева Л. Григорьев В. Зарубежная музыка ХХ века.
3. Асафьев Б. О музыке ХХ века. - М., 1982.
4. Бэлза И. О музыкантах ХХ века. -М., 1982 Гаккель Л. Фортепианная музыка ХХ века.- Л., 1976.
5. Дебюсси и музыка ХХ века. Сб. статей.- Л., 1983.

6. Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. - М., 1986.
7. Друскин М. О западно-европейской музыке XX в. -М., 1973.
8. Западное искусство XX в. Мастера и проблемы. - М., 2000.
9. Из истории музыки XX века. Сб. статей. - М., 1971.
История зарубежной музыки. Вып.5. Ред. И.Нестьев. -М., 1988 Ковнацкая Л. Английская музыка XX века. -М., 1986.
- 10.Конен В. Пути американской музыки. - 3-е изд. - М., 1977.
- 11.Кремлев Ю. Очерки творчества и эстетики нововенской школы. - Л., 1970.
- 12.Мартынов И. Очерки о зарубежной музыке первой половины XX в. - М., 1970.
- 13.Музыка XX века. Очерки. Кн.1-5.И., 1976-87.
- 14.Музыка стран Латинской Америки. - М., 1995.
- 15.Музыкальная культура США. Учебное пособие. - М., 2007.
- 16.Очерки по истории зарубежной музыки XX века. - М., 1983.
- 17.Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века. - Л., 1983.
- 18.Энтелис Я. Силуэты композиторов XX века. - Л., 1975.
- 19.Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX в. Т.1.-М., 1971.
- 20.Барсова И. Симфонии Малера. - М., 1982.
- 21.Варунц В. Музыкальный неоклассицизм.- М., 1988.
- 22.Волынский Э. Дж.Гершвин -Л., 1988.
- 23.Данилевич Л. Джакомо Пуччини. - М., 1969.
- 24.Екимовский В. Оливье Мессиаан.-М., 1987.
- 25.Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. - М., 1983 Кокорева Л. Дариус Мийо. - М., 1986..
- 26.Леонтьева О.Карл Орф. - М., 1984.
- 27.Мартынов И. Клод Дебюсси. -М., 1964.
- 28.Мартынов И. Мануэль де Фалья. -ь М., 1986.
- 29.Мартынов И. Морис Равель. - М., 1979.
- 30.Орджоникидзе Г Симфонические поэмы Р.Штрауса. - М., 1979 Пауль Хиндемит. Сборник статей и исследований. - М., 1979.
- 31.Холопова В. Холопов Ю. Антон Веберн. - М., 1984.

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

1.12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ П/П	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий	Перечень оборудования и технических средств обучения
1	Аудитория № 18,21,22	2 мультимедийных проектора

1.13. Материально-техническое и информационное обеспечение учебной дисциплины для обучающейся с ограниченными возможностями здоровья.

Для обучающихся с нарушением зрения:

Адаптированная форма предоставления учебной информации:

- крупный шрифт (16-18 пунктов);
- аудионоситель (кассета, диск) с записью лекционного материала, заданиями к семинарским и практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, контрольные вопросы;

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с программой не визуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 8.0, NVDA;
- использование специальных возможностей компьютерной техники: видеоувеличитель, компьютерная лупа и прочее;
- использование диктофона как способа конспектирования.

Для обучающихся с нарушением слуха:

Адаптированная форма предоставления учебной информации:

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе (лекции, задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к самостоятельной работе);
- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: компьютерных презентаций и прочее;
- наличие видеoinформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой бегущей строкой или сурдопереводом;
- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной информации в доступных формах (акустический усилитель и колонки);
- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору обучающейся а: устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере.

Для обучающейся ов с нарушением опорно-двигательного аппарата:

Адаптированная форма предоставления учебной информации:

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты электронных и распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы;
- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки, компьютерных презентаций и прочее;
- использование обучающимися в учебном процессе специальных возможностей операционной системы Windows (экранная клавиатура);
- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору обучающейся а устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере.

2. План-конспект лекций

Тема 1. Происхождение музыки и культура первобытно-общинного строя.

Теории о происхождении музыки. Древние формы художественной практики, их связь с магической обрядовостью. Формирование образности искусства в процессе воспроизведения реальных жизненных событий. Первобытный синкретизм и роль в нем музыкальных элементов. Формирование элементов музыкальной выразительности: звуковысотного, ритмического, ладового, структурного, тембрового, жанрового. Интерес в XX веке к древнейшим формам музыкальной культуры разных регионов.

Литература:

Музыкальная литература зарубежных стран учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-.

Тема 2. Музыкальная культура древних цивилизаций.

Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры. Общественный строй и зависимость от него культуры древнего мира. Формирование основных разновидностей музыкальных жанров в трех главных сферах - фольклора, религиозной и светской музыки.

Главные регионы существования древних цивилизаций (Египет, Ближний Восток, Шумеро-Вавилония, Индия, Китай, Древняя Греция, Рим) и основные черты их музыкальных

культур. Черты общности и различия. Синкретическая связь музыки с танцем и театральным действием.

Особая роль античной музыкальной культуры для последующего развития искусства. Большая роль музыки в общественной жизни. Богатство музыкально-поэтического искусства. Развитие музыкальных жанров (эпос, лирика сольная и хоровая, военная музыка, танец), инструментария, музыкальной эстетики и теории. Музыка в античном театре.

Литература:

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-.

Тема 3. Музыкальная культура эпохи Средневековья.

Средневековые феодальные государства и господство религиозной идеологии.

Западноевропейские страны. Народная песня: круг образов, выразительные средства. Творчество народных музыкантов - жонглеров, шпильманов и др.

Доминирующая роль религиозной музыки. Григорианский хорал, его интонационная и ладовая сферы, роль в формировании европейской музыки, эволюция. Обогащение хорала - тропы, гимны, секвенции, юбилеи. Месса, ее части и разновидности. Литургическая драма, роль музыки в ней. Ранние формы многоголосия: органум и его виды, гимель, дискант.

Рост городов, развитие городской культуры, связь религиозного и светского начал. Музыка в соборах, университетах, цеховых объединениях. Школа «дискантистов» собора Нотр-Дам в Париже и творчество Леонина и Перотина (середина XII- начало XIV в.в.) Жанры многоголосной музыки: мотет, кондукт, месса и дальнейшее развитие многоголосия. Органная музыка.

Светское музыкально-поэтическое творчество. Танец. Рыцарское искусство. Трубадуры и труверы во Франции, миннезингеры в Германии. Ваганты и голиарды. Жанры и формы светской музыки.

Музыкальная теория в эпоху Средневековья. Формирование нотации. Вклад Гвидо Аретинского (ок. 992-1050).

Византийская музыкальная культура эпохи Средневековья и ее влияние на соседние страны. Синтез народного творчества с элементами античной, сирийской и славянской музыки. Иоанн Дамаскин (ок.700-754). Музыкальная культура стран Ближнего и Дальнего Востока, Индии в эпоху Средневековья, музыка в ритуалах и театре. .

Литература:

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-.

Тема 4. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.

Общественно-исторические процессы в Европе в XIV-XV в.в. Реформация и религиозные войны. Формирование государств. Расцвет науки, литературы и искусства. Возрождение высоких гуманистических идеалов античности и бурное развитие светского искусства. XV век - период Арс Нова и его значение в истории европейской музыки. Светские песенно-танцевальные жанры, развитие инструментальной музыки. Появление профессиональных тенденций в музыкальной жизни. Основные жанры полифонической музыки. Творчество Ф.Ландино, Ф. де Витри, Г де Машо.

Музыкальная культура Нидерландов. Образование нидерландской (франко-

фламандской) полифонической школы. Ее выдающиеся представители в XV-XVI в.в.: Г.Дюфай (ок. 1440-1474), Ж.Депре (ок. 1440-1521) Ж.Окегем (ок.1430-1495), Я.Обрехт (1450-1505). Их типические музыкальные образы, выразительные средства, жанры, мастерство хоровой полифонии. Многогранность и глубина творчества О.Лассо (ок. 1532-1594). Расцвет органного и клавирного исполнительства в творчестве Я.Свелинка (1562-1621).

Музыкальная культура Франции. Гугенотские песни, их антикатолическая направленность, бургундская шансон и ее выдающийся мастер Ж.Беншуа (ок. 1400-1460). К.Жанкенен (ок.1475-1560) - автор крупных хоровых программных произведений.

Музыкальная культура Италии, ее особенности. Роль музыки в народных празднествах. Светские вокально-инструментальные жанры фротолла и виланелла. Мадригал и его авторы - Л.Лудзаски, О.Векки, Дж.да Веноза и др. Римская полифоническая школа. Дж. да Палестрина (ок.1525-1584)). Жанры его музыки, стиль хорового письма. Венецианская вокально-инструментальная школа, масштабность и красочность венецианской полифонии, принципы концертности. Гуманистическое содержание и мастерство творчества Дж.Габриели (ок.1557-1612). Развитие жанров и форм итальянской инструментальной музыки.

«Золотой век» музыкальной культуры Испании. Богатство и разнообразие народной музыки, зарождение музыкально-театрального жанра сарсуэлы. Развитие духовной полифонической музыки, инструментальных жанров (для виуэлы, клавира, органа). Выдающиеся мастера испанской музыки Т.де Виктория (ок.1548-1611), А.де Кабесон (1510-1566).

Музыкальная культура Англии, ее древние истоки. Многоголосие в народной музыке. Жанр антема. Самобытный полифонический стиль Дж.Данстебла (ок.1380-1453). Народно-песенная основа инструментальной музыки. Развитие вариаций и других жанров в музыке для верджинала, лютни, виолы.

У.Берд (ок.1543-1623), Дж.Булл (ок.1562-1628), Т.Морли (1557-1603), Дж.Дауленд (1562-1626) и другие мастера английской музыки XV-начала XVII в.в.

Связь музыкальной культуры Германии с движением Реформации. Антифеодалная направленность народной песни, формирование на ее основе протестантского хора. Определяющее воздействие хора на развитие вокально-инструментальных жанров. Значение деятельности М.Лютера (1483-1546). Крупнейшие композиторы: И.Вальтер, Л.Зейфель, Л.Хасслер, М.Преториус (1557-1621). Своеобразие музыкального быта немецких городов. Искусство мейстерзингеров, Г.Закс (1494-1576).

Литература:

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-.

Тема 5. Европейская музыка XVII века. Вокальные и инструментальные жанры.

Отражение исторических событий в общественно-культурной и художественной жизни. Новые прогрессивные идеи, образы, роль философии и драматического театра. Углубление в музыке национального, народного, мелодического начал. Дальнейшее развитие полифонии и усиление роли гомофонии.

Истоки и возникновение оперы, отражение в ней гуманистических идеалов позднего Возрождения. Мифологическая основа сюжетов (популярность мифа об Орфее и Эвридике), художественный синтез поэзии, музыки, сценического действия.

Речитативный стиль пения. Итальянские оперные школы (Флоренция, Мантуя, Рим, Венеция. Неаполь) и их своеобразие. Крупнейшие оперные композиторы XVII века - Я.Пери

(1561-1633), Дж. Каччини (ок. 1550-1618). К. Монтеверди (1567-1643) и его лучшие оперы «Орфей» и «Коронация Поппеи». Ф. Кавалли (1602-1676), М. Чести (1623-1669), А. Скарлатти (1659-1725), эволюция оперы в их творчестве. Развитие ариозности, расцвет сольного пения. Стиль *bel canto*. Формирование типов арий, закрепление формы *da capo* в ариях. Усиление роли оркестра, итальянский тип увертюры.

Музыкальный театр в других национальных школах. Влияние эстетики классицизма на французскую «лирическую трагедию» и творчество Ж.Б. Люлли (1632-1687). Французская оперная увертюра. Традиции «маски в «Королеве фей» Г. Перселла (1659-1695), его опера «Дидона и Эней». Гамбургский оперный театр. Испанская сарсуэла.

Жанр оратории и кантаты в музыке ХУП века. Римская школа: Э. Кавальери (ок. 1550-1602), Дж. Кариссими (1605-1674). Национальные традиции немецкой хоровой полифонии в кантатах, пассионах, ораториях Г. Шютца (1585-1672). Сольная и многоголосная песня. Мадригал и его роль в формировании нового вокально-драматического стиля.

Развитие бытовой и концертной инструментальной музыки в ХУП веке., новые формы исполнительской практики. Распространение лютни, гитары, разновидностей виол и клавира, усиление роли сольных смычковых и духовых инструментов в связи с развитием гомофонии. Формирование новых жанров: сюиты, сонаты *da camera* и *da chiesa*, трио-сонаты, *concerto-grosso* и сольного концерта. Ведущая роль итальянской

инструментальной школы: клавирное и органное творчество Дж. Фрескобыльди (1583-1643), и формирование фуги. Концертные жанры в творчестве А. Корелли (1653-1713). Инструментальная музыка во Франции, Англии, Германии. Органисты в Германии - предшественники И.С. Баха: С. Шейдт, И. Пахельбель, Г. Бем, Д. Букстехуде (1637-1707).

Литература:

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-

Тема 6. Музыкальная культура первой половины ХУШ века. Творчество Баха и Генделя.

Основные характеристики общественно-политических и художественных тенденций века Просвещения. Расширение идейно-эстетического кругозора композиторов. Новые проблемы в музыкальной эстетике. Барокко и рококо в музыке. Первая половина века - переломный период в истории музыкальной культуры.: кульминация развития полифонических жанров в творчестве Баха и Генделя и формирование стиля музыкального классицизма. Развитие и закрепление ладотональных функций в гармонии.

И.С. Бах (1685-1750), значение его творчества для мировой культуры. Центральный образ его музыки - человек с его богатым душевным миром. Многообразие творческой деятельности Баха. Черты музыкального стиля 0- особенности мелодики и ее связь с протестантским хоралом, синтез полифонического и гармонического начал. Вокально-инструментальные жанры в творчестве Баха (духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы и др.) - исторические традиции и новаторство в трактовке драмы, оркестра и вокальных номеров, в принципах композиции. Основные жанры инструментальной музыки и их трактовка Бахом. Музыка для клавира: полифонические циклы («Хорошо темперированный клавир» и др.), сюиты, концерты. Монументальность, импровизационная свобода органных сочинений крупных форм, хоральные обработки. Совершенствование возможностей инструментов в музыке для струнных (сонаты, партиты, концерты). Роль баховских оркестровых сюит и концертов в подготовке классического симфонизма.

Роль творчества Г.Ф. Генделя (1685-1759), его участие в развитии музыкальной культуры Германии и Англии. Традиции итальянской оперы-серия в оперном творчестве Генделя («Радамисто», «Юлий Цезарь» и др.). Антемы - дань традициям английской

культуры. Сюжеты, идеи, монументальный героический характер ораторий Генделя, черты театральности. Различные типы ораторий («Иуда Маккавей», «Самсон», «Мессия», Иевфай» и др.), трактовка вокальных и хоровых номеров, оркестра. Основные черты инструментальной музыки, «пленэрные» сочинения. Особая роль жанра concerto-grosso. Полифония Генделя, ее гармоническая основа.

Основные тенденции музыки 1-й половины ХУШ века в творчестве современников Баха и Генделя. Италия: расцвет камерного и концертного исполнительства. Роль концертов и сонат А. Вивальди (ок.1677-1741), Дж.Тартини (1692-1770), Д.Скарлатти (1685-1757) в формировании циклических форм и сонатного allegro. Итальянская опера-буффа и творчество Дж.Перголези (1710-1736): «Служанка-госпожа», «Stabat mater». Французская клавесинная школа, ее связь с бытовыми жанрами, развитие формы рондо в программных пьесах. Ф.Куперен (1668-1733). Вклад Ж.Б.Рамо (1683-1764) в развитие инструментальной музыки, оперы и балета («Кастор и Поллукс», «Галантная Индия»), музыкальной теории - «Трактат о гармонии». Начало деятельности мангеймской капеллы. Роль различных национальных культур в подготовке и формировании жанров и форм инструментальной музыки Венской классической школы.

Литература:

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-.

Тема 7. Музыкальная культура второй половины ХУШ века. Венский классицизм.

Идеи века Просвещения и музыка. Прогрессивное значение эстетических воззрений французских энциклопедистов для развития литературы и искусства, музыкального театра. Стремление композиторов к воплощению общественно значимых идей, тенденций, выражающих идеологию «третьего сословия». Острополемиическая постановка проблем («война буффов», «глюкисты и пиччинисты») как проявление возросшей социальной роли музыки. Усиление лирического начала в музыке, черты сентиментальности. Идеино-художественный кризис оперы-серия. Утверждение демократических тенденций в опере-буффа, французской комической опере. Творчество Ж.Ж.Руссо (1712-1778), Ф.Филидора (1726-1795). Расширение концертной практики, новый характер исполнительства. Становление и развитие классического симфонизма: разработка принципов сонатного развития, формирование симфонического цикла, классического состава оркестра. Творчество сыновей Баха в жанрах инструментальной музыки.

Венская классическая школа второй половины ХУШ века. Связь с философией эпохи Просвещения, литературной школой «Буря и натиск». Демократические идеи, претворение бытовой основы в музыкальном тематизме. Расцвет гомофонного стиля. Высокое мастерство письма, совершенство формы, новаторство в оперной и сонатно-симфонической драматургии.

Оперная реформа К.В.Глюка (1714-1787), ее связь с идеями энциклопедистов. Темы морального подвига, самопожертвования, героико-трагические конфликты, гражданские мотивы. Интонационное обновление и драматизация вокальных партий. Трактовка ариозных форм, хора, балета, оркестра. Общая тематическая связь увертюры с содержанием оперы. Общая музыкально-драматургическая линия действия. Историческое значение оперного творчества Глюка для дальнейшего развития музыкального театра. Основные черты опер «Орфей», «Альцеста», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде».

Основные черты искусства Й.Гайдна (1732-1809): связь с народным искусством, конкретность музыкальных образов и тем, Жанровая характерность, жизнеутверждающий характер музыки. Роль симфонии и квартета в его творчестве, их интонационные и жанровые истоки, лучшие сочинения этих жанров. Особенности музыкального тематизма, принцип

мотивного развития. Богатство образного содержания сонат, концертов, ансамблей Гайдна, отражение в них традиций бытового музицирования, лиризация жанров. Оратории Гайдна «Сотворение мира» и «Времена года», их сюжеты, общее строение и музыкальный язык, черты народности и реализма. Значение партии оркестра. Эволюция творчества композитора. Усиление драматического начала в позднем периоде, новые черты музыкального языка.

В.А.Моцарт (1756-1791). Идеино-образное содержание творчества, эстетические взгляды, творческие принципы. Исключительное жанровое многообразие, выдающийся вклад во все жанры его времени. Реализм музыкального языка. Красота и богатство мелодики, высокохудожественное претворение в ней народных и бытовых интонаций, принципы мотивно-тематического развития. Плодотворное взаимопроникновение гомофонно-гармонического и полифонического письма. Контрастно-конфликтная драматургия музыкальной формы. Реформаторское значение оперного творчества, идейная связь с движением «Буря и натиск», Оригинальное претворение традиционных оперных жанров оперы-серия и оперы-буффа, зингшпиля. Индивидуализация и динамичность музыкальных характеристик героев. Роль ансамблей и финалов опер. Высшие оперные достижения («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Похищение из сераля»), особенности их жанра и музыкальной драматургии. Новые черты инструментальных циклов. Симфонии Моцарта №39-41 как новый этап в развитии симфонизма, особенности их музыкально-драматургических концепций. Эволюция жанра концерта. Черты квартетного стиля композитора. Значение фортепианных произведений в развитии симфонизма. Бытовые инструментальные жанры (дивертисменты, серенады), песни. Выдающееся философское и художественное значение «Реквиема», развитие традиций Баха и Генделя. Огромная роль наследия Моцарта в мировой культуре.

Литература:

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-

Тема 8. Музыка Великой французской революции и творчество Бетховена.

Музыкальное искусство в период революции. Новые черты музыкальной жизни и быта, музыка на гражданских празднествах. Демократизация музыкального образования. Новые черты в музыкальном творчестве: революционные, героические образы, простота и монументальность стиля. Роль революционной песенности и марша в бытовой и профессиональной музыке. Массовые вокальные и инструментальные жанры в творчестве Ж.Госсека (1763-1829), Э.Мегюля (1763-1817), Ж.Лесюэра (1760-1837) и др. Отражение революционной тематики в опере-апофеозе и комической опере. Тираноборческая тема в новом жанре «оперы спасения»: сочинения А.Гретри (1741-1813) - «Вильгельм Телль», «Ричард Львиное сердце», Ж.Лесюэра - «Пещера», Л.Керубини (1760-1842) - «Лодоиска», «Водовоз», «Медея». Влияние музыки Великой французской революции на мировое искусство.

Выдающееся значение творчества Л.Бетховена (1770-1827). Отражение в нем идей и практики Великой французской революции. Бетховен и Венская классическая школа.

Основные этапы творческого пути. Поздний период творчества и романтизм. Темы и идеи искусства Бетховена. Монументальность, драматизм, острота конфликтов как отражение жизненных противоречий. Качественно новый подход к сонатной форме и сонатно-симфоническому циклу. Особенности музыкального языка Бетховена, принципы тематического развития.

Ведущая роль симфонического творчества в наследии композитора. Идея борьбы в симфониях №3,5,9 и новаторская трактовка симфонического жанра. Народно-массовые,

лирические, жанрово-бытовые и образы природы в симфониях №2,4,6,7,8. Увертюры Бетховена как образцы программного симфонизма. Симфонизация жанра инструментального концерта в творчестве композитора.

Бетховен - пианист, импровизатор. Фортепианные сонаты и вариации. Богатство и глубина их содержания, новаторская трактовка цикла и многообразие решений. Обогащение выразительных возможностей инструмента. Эволюция сонатного жанра. Поздние сонаты. Камерно-инструментальная музыка. Скрипичные и виолончельные сонаты. Квартеты, стилистика поздних квартетов.

Опера «Фиделио»: особенности жанра (сочетание черт зингшпиля, «оперы спасения», оратории), музыкальной драматургии, симфоническое развитие. Музыка к драме «Эгмонт», ее революционная идея и круг образов. Философско-этическое содержание и музыкальный стиль «Торжественной мессы». Вокальная музыка Бетховена. Традиции Бетховена в мировой музыкальной культуре.

Литература:

Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие для муз. училищ и общ. курсов муз. вузов. Вып. 7 / сост. И. А. Гивенталь и др. - М. : Музыка, 2000. - 446, [1] с. - ISBN 5-7140-0378-0 : 50-.

Тема 9. Музыкальный романтизм как направление.

Освободительные и революционно-демократические движения - основа развития прогрессивных направлений и новых национальных школ в искусстве XIX в. Наполеоновские войны, революции 1830 и 1848-49 г.г. и отражение их в творческих направлениях в музыке.

Возникновение и основные этапы развития романтизма в искусстве XIX века. Философско-эстетические расхождения между различными течениями в романтизме. Основные принципы романтической эстетики, роль романтической антитезы. Соотношение реального и идеального. Романтизм и проблема народности: интерес к истории, быту, искусству, фольклору разных стран и народов. Природа и человек. Тема личности, обостренный психологизм образов, конфликт личности со средой. Тема «двоемирия» художника. Проблемы синтеза искусств, традиций и новаторства, Многообразное проявление романтизма в различных национальных культурах.

Особый тип художника-романтика. Многообразие творческой деятельности. Автобиографичность творчества.

Романтизм в музыке, его связь с литературой, поэзией, театром, живописью. Основные этапы развития. Особое внимание к проблемам внутреннего мира человека. Расширение диапазона лирики. Драматические и трагические образы. Монологический принцип высказывания. Усиление роли программности в музыке.

Обновление музыкальных жанров, форм и средств в эпоху романтизма. Соотношение жанров. Роль миниатюры, крупной одночастной формы, новая трактовка циклов в вокальной и инструментальной музыке. Обновление и развитие классических закономерностей формы, разработка новых композиционных принципов, новые жанры (баллада, симфоническая поэма и др.). Обогащение всех выразительных средств музыки в эпоху романтизма.

Новые формы музыкальной жизни, возрастание роли концертной виртуозности, концертное и салонное музицирование. «Расслоение» музыкального искусства в связи с запросами публики (опера и оперетта и т.д.)

Литература:

Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. - СПб. : Композитор, 2003. - 246, [1] с. : ил. - ISBN 5-7379-0220-х : 110

Тема 10. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.

Черты сходства и различия в немецком и австрийском музыкальном искусстве XIX века. Музыкальные центры в этих странах, особая роль венской музыки, ее демократических традиций. Творчество И.Штрауса (1825-1899) в жанрах бытовой музыки, оперетты. Хоровые общества. Связь тем, идей и образов немецкой романтической музыки с литературой. Традиции Бетховена.

Основополагающая роль Ф.Шуберта (1797-1828) в становлении музыкального романтизма. Образный мир его музыки, богатство содержания, естественность и непосредственность выражения, связь с народным и классическим искусством. Ведущее значение жанра песни в творчестве Шуберта, песенность как основа его стиля. Композиционно-жанровое многообразие вокальной музыки, эволюция песенного творчества. Значение песенных циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Соотношение мелодии и текста, фортепианной и вокальной партий, гармоническое богатство и оригинальность фактуры. Новаторская трактовка инструментальных жанров. Песенные принципы в драматургической концепции, тематизме и развитии формы инструментальных произведений. Связь ранних симфоний с традициями венских классиков. Новаторство лирико-драматической концепции симфонии си-минор. Основные черты стиля последних симфоний. Камерно-инструментальные сочинения, их связь с бытовой музыкой, с симфоническим и песенным творчеством композитора. Фортепианное творчество Шуберта: романтическая миниатюра, сонаты, фантазии, новая трактовка произведений крупной формы.

Немецкая романтическая опера первых десятилетий XIX в., ее связь с зингшпилем. Народные истоки сюжетов и музыки, противопоставление реальности и фантастики, усиление психологического начала, особенности музыкального языка, новизна гармонических средств. Эстетические воззрения и творчество Э.Т.Гофмана (1776-1822), его опера «Ундина» - первая немецкая романтическая опера. Особенности драматургии и стиля. Значение композиторской, исполнительской и музыкально-общественной деятельности К.М.Вебера (1786-1826). Новые оперные жанры в творчестве композитора: сказочно-бытовая опера «Вольный стрелок», героическая опера на рыцарский сюжет «Эврианта», сказочный зингшпиль «Оберон». Особенности драматургии опер, лейтмотивы, трактовка оперных форм и оркестра. Оперные увертюры как образец программного симфонизма. Развитие романтической оперы и традиций Вебера в творчестве Л.Шпора, Г.Маршнера, А.Лорцинга.

Огромные заслуги Ф.Мендельсона (1809-1847) в общественно-музыкальной и исполнительской деятельности, в развитии музыкального профессионального образования, в пропаганде классического наследия. Лиризм и поэтичность музыки Мендельсона, классические и новаторские черты его стиля. Фортепианное творчество. «Песни без слов» как новый романтический жанр. «Шотландская» и «Итальянская» симфонии - образцы лирико-жанрового романтического симфонизма. Музыка к комедии «Сон в летнюю ночь»: новая трактовка сказочной фантастики в музыке, развитие концертной программной увертюры, достижения автора в области романтического концерта. Вокальные сочинения (песни, хоры, оратории).

Новый этап в развитии немецкого музыкального романтизма в творчестве Р.Шумана (1810-1856). Формирование его эстетических воззрений под сильным влиянием современной немецкой литературы. Музыкально-критическая деятельность в 1830-е годы. Богатство и многогранность психологического содержания творчества Шумана. Особенности шумановского тематизма, новые принципы соотношения мелодии и фона, полифоническая и гармоническая индивидуализация фактуры, характерность ритмического рисунка. Особенности образности и композиционного мышления фортепианных сочинений,

проблемы цикличности и романтической вариационности. Новая трактовка сонаты, фантазии, концерта: черты поэжности и монотематизма. Глубокое и поэтическое раскрытие образов в вокальной лирике Шумана («Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»). Эволюция вокального цикла. Особенности вокальной мелодики, соотношение вокальной и фортепианной партий. Место симфоний Шумана в развитии немецкого романтического симфонизма. Увертюра «Манфред» - образец шумановской поэжности. Синтез классических и романтических тенденций в музыкально-драматических и камерно-инструментальных сочинениях Шумана. Лирическая трактовка жанра струнного квартета. Значение наследия Шумана для мировой культуры.

Историческое значение разносторонней творческой деятельности Р.Вагнера (1813-1883). Отражение в ней общественно-исторических и философско-эстетических явлений второй половины XIX века. Основные творческие периоды. Эволюция философских взглядов в теоретических работах и операх, становление принципов оперной драматургии. 1840-е гг - обновление народно-фантастической оперы чертами баллады («Летучий голландец»), развитие рыцарской оперы («Тангейзер», «Лоэнгрин»), актуальность трактовки легендарных сюжетов. Значение психологической музыкальной драмы «Тристан и Изольда» в развитии музыкального романтизма. Проблемы музыкальной драматургии и языка оперы, господство функциональной неустойчивости. Новаторство и традиции, комедийно-сатирический элемент в опере «Нюрнбергские мейстерзингеры», Тетралогия «Кольцо Нибелунга» как воплощение реформаторских принципов Вагнера. Философско-символическая трактовка эпоса, симфонические принципы музыкальной драмы, драматический размах, образно-звуковое и интонационное богатство, новизна выразительных средств, система лейтмотивов, роль оркестра. Байрейтский период творчества Вагнера. Влияние идей и новаторских достижений композитора на развитие мировой музыки.

Творчество И.Брамса (1833-1897) и его связи с немецкой и австрийской культурой. Позиция композитора в борьбе различных тенденций в музыке второй половины XIX в. Гуманистическое содержание музыки Брамса, романтический склад музыки при сохранении классических традиций, их новаторская трактовка. Интерес к музыке разных народов. Связь с музыкой Баха и старых немецких мастеров. Деятельность Брамса как пианиста и дирижера. Связь его вокальных (сольных, ансамблевых, хоровых) сочинений с немецкой и австрийской песней. «Немецкий реквием». Синтез бетховенских и шубертовских традиций в симфоническом творчестве. Психологическая инструментальная драма - основа симфонизма Брамса. Особенности драматургии симфоний, соотношение сонатности и вариационности, черты сквозного развития. Симфонизация жанра концерта: скрипичный и фортепианные концерты, их выдающееся значение. Эволюция в фортепианном творчестве от крупных форм к миниатюре. Синтез классических и романтических тенденций, роль бытовых жанров. Разнообразие жанров, особенности строения циклов камерных ансамблей.

Литература:

Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. - СПб. : Композитор, 2003. - 246, [1] с. : ил. - ISBN 5-7379-0220-x : 110

Тема 11. Итальянская музыкальная культура XIX века.

Связь романтического направления в итальянской музыке с освободительным движением и его основными периодами. Подъем вокального и инструментального исполнительства мастерства. Значение классических традиций в итальянском оперном театре первой половины XIX века. Роль оперных театров в развитии демократической музыкальной культуры.

Особенности виртуозного стиля Н.Паганини (1782-1840). Романтические образы, создание новых исполнительских приемов. Место и значение его произведений (концертов, каприсов) в скрипичном репертуаре. Произведения для гитары. Влияние его личности и мастерства на романтический исполнительский стиль.

Классичность мышления и вызревание романтических элементов в стиле Дж.Россини (1792-1868). Основные жанры его опер, демократический характер творчества. Связь мелодики с традициями *bel canto*. Жанр оперы-буффа в «Севильском цирюльнике». Романтические черты опер «Отелло» и «Вильгельм Телль» Оркестровое мастерство Россини. Оперные увертюры.

Оперное творчество В.Беллини (1801-185) и национально-освободительное движение в Италии. Гуманистическая, патриотическая направленность, эмоциональная непосредственность, романтическая одухотворенность его сочинений. Богатство его кантилены, сыгравшей заметную роль в развитии лирического мелоса XIX века. «Сомнамбула» - лирико-бытовая романтическая опера. «Норма» - опера лирико-драматического характера с элементами героики.

Содержание творчества Г.Доницетти (1797-1848), связь с национальными традициями. Использование особенностей разных жанров. Лучшие его оперы («Дон Паскуале», «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур»), яркость центральных образов, мастерство ансамблевого письма, сценичность, рельефность, разнообразие вокальных приемов.

Участие Дж.Верди (1813-1901) в национально-освободительном движении и отражение периода Риссорджименто в его искусстве. Народные истоки мелоса. Особенности оперной реформы Верди, создание реалистической музыкальной драмы. Новые требования к либретто. Ранние историко-героические оперы. Тема социальной несправедливости в оперной триаде начала 1850-х годов. («Риголетто», «Трубадур», «Травиата»), усиление реалистического начала. Богатство и разносторонность психологических характеристик героев. Новое в использовании традиционных форм итальянской оперы., использование бытовых жанров как средства характеристик. Тираноборческая тема в операх 1850-60-х гг. («Сицилийская вечерня», «Бал-маскарад», «Дон Карлос»). Оригинальное переосмысление драматургии «большой» французской оперы, расширение круга выразительных средств. Драматический конфликт в опере «Аида». Углубление индивидуальных характеристик, обогащение мелодики, тонкость гармонического письма, роль оркестрового колорита, хоровых сцен. «Отелло» - вершина реалистических достижений Верди. Синтез музыки и действия. Сочетание замкнутых сцен с принципами симфонического развития в драматургии оперы. «Фальстаф» - привнесение в жанр комической оперы особенностей «Музыкально-сценической драмы». Традиции Верди в музыкальном театре XIX и XX в.в.

Литература:

Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. - СПб. : Композитор, 2003. - 246, [1] с. : ил. - ISBN 5-7379-0220-х : 110

Тема 12. Французская музыкальная школа эпохи романтизма.

Социально-исторический контекст развития французской музыки XIX века. Идеино-эстетические проблемы. Значение революций 1830 и 1848 г.г.. Расцвет романтической литературы, театра, живописи. Предисловие В.Гюго к «Кромвелю». Музыкальная жизнь Парижа. Деятельность выдающихся иностранных музыкантов. Музыкальные салоны.

Французский музыкальный театр: стиль «ампир» в операх Г.Спонтини (1774-1851) («Весталка» и др.). Романтические тенденции в операх А.Буальдьё (1775-1834) и Ф.Обера (1782-1871). Роль Дж.Мейербера (1791-1864) в создании французской «большой оперы».

Основные черты жанра. Романтические черты творчества Мейербера в операх «Роберт- дьявол», «Гугеноты» и др. - социальная идея, драматизм, мастерство драматургии.

Балеты А. Адана (1803-1856) «Жизель» и «Корсар» - формирование романтического балета.

Роль Г.Берлиоза (1803-1856) в культуре Франции эпохи романтизма, выдающееся значение его дирижерской деятельности, «Трактата об инструментровке». Круг тем и образов его творчества, воплощение сюжетов Шекспира, Гете, Байрона. Революционногероические темы («Траурно-триумфальная симфония»). Своеобразие программности в симфоническом творчестве («Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии»), связь с романтическим театром. Проблема жанрового синтеза. Особенности композиции, трактовка цикла, принцип лейттематизма, своеобразие мелодического и гармонического письма, темброво-колористическое обогащение оркестра. Эволюция симфонического творчества. Музыкальный театр Берлиоза: сочетание романтических тенденций с интересом к прошлому («Троянцы», «Бенвенуто Челлини»). Ораториальные жанры, «Реквием».

Пути развития французского музыкального театра во второй половине XIX века. Кризис «большой» и комической оперы. Возникновение в 1850-х годах оперетты, ее связь с городской культурой. Оперетты Ф.Эрве (1825-1892) и Ж.Оффенбаха (1819-1880). Формирование жанра лирической оперы. Стремление к правдивому выражению чувств простого человека, использование сюжетов мировой литературы и характер их переосмысления, опора на бытовые жанры. Вклад Ш.Гуно (1818-1893) в развитие жанра. «Фауст» и «Ромео и Джульетта» - трактовка классических произведений как лирической драмы. Развитие жанра лирической оперы в творчестве А.Тома (1811-1896), Л.Делиба (1836-1875). Начало творчества Ж.Массне (1842-1912) и К.Сен-Санса (1835-1921) в оперном жанре.

Ж.Бизе (1838-1875) - основные черты эстетики, особенности творческого развития. Овладение жанром лирической оперы и попытки его драматизации в раннем творчестве. Музыка к драме «Арлезианка»: национальное и индивидуальное своеобразие музыкального языка, оркестровое мастерство. «Кармен» как одна из вершин реализма в мировом оперном театре. Жизненность и острота конфликта, единство музыки и сценического действия. Высокохудожественное претворение в опере разнообразных жанрово-бытовых истоков.

Инструментальная музыка во Франции второй половины XIX века. Расцвет музыкальноисполнительского искусства. Развитие программной и непрограммной музыки в творчестве К.Сен-Санса, Э.Лало (1823-1892), Э.Шабрие (1841-1894), Г.Форе (1845-1924), Э.Шоссона (1855-1899) этого периода. Основные жанры творчества С.Франка (1822-1890), гуманистическая и этическая направленность, философская глубина при эмоциональной непосредственности, сочетание классической завершенности с романтической импровизационностью. Богатство и тонкость гармонического языка, значение полифонических жанров и приемов развития в творчестве Франка. Художественная ценность его симфонии ре-минор, камерных, фортепианных, органых сочинений. Музыкально-педагогическая и общественная деятельность композитора.

Литература:

Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. - СПб. : Композитор, 2003. - 246, [1] с. : ил. - ISBN 5-7379-0220-x : 110

Тема 13. «Молодые национальные школы эпохи романтизма - Польша, Венгрия, Чехия, Норвегия.

Выход в XIX веке на мировую арену «молодых» национальных музыкальных школ как одно из достижений романтизма. Характерность национальной музыки этих стран, музыкально-исторические традиции, рост мастерства исполнителей и композиторов.

Значение искусства Ф.Шопена (1810-1849) в польской и мировой музыке. Тема Родины в его творчестве. Новаторство в трактовке разнообразных жанров фортепианной музыки и их форм. Особенности исполнительского и композиторского стиля Шопена. Мазурки и полонезы как основа национального стиля композитора. Характер претворения фольклорных элементов. Своеобразие ладовых и ритмических структур. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны, этюды): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм

развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллады, скерцо, фантазии). Романтическое претворение сонатной драматургии. Особенности стиля Шопена позднего периода.

С.Монюшко (1819-182) - создатель классической польской оперы, кантаты, песни-романса, программной симфонической музыки. Его просветительская и педагогическая деятельность. Демократическая направленность его творчества, связи с польским, литовским, украинским, белорусским фольклором. Разнообразие оперных жанров в творчестве Монюшко. «Гальяка» - одна из первых в зарубежном музыкальном театре бытовых лирико-драматических опер, раскрывающих тему социального неравенства. Кантаты на тексты А.Мицкевича, песни.

Древние традиции венгерской народной музыки. Патриотическая и национально-освободительная тема в искусстве Венгрии. Ф.Эркель (1810-1893) - создатель национальной романтической оперы. («Банк-бан» и др.). Патриотическое содержание и национальные черты стиля его музыки. Его роль в развитии музыкально-театральной и концертной жизни страны.

Мировое значение композиторской, исполнительской, общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности Ф.Листа (1811-1886). Лист и венгерская музыкальная культура. Эстетические взгляды Листа. Обновление Листом исполнительских приемов и музыкального языка. Синтез национальных венгерских черт с достижениями мировой музыкальной культуры. Романтическая трактовка тем и образов мировой литературы и искусства. Развитие композитором романтического программного симфонизма, создание жанра симфонической поэмы («Прелюды», «Тассо» и др.).

Поэдность в симфониях Листа «Данте» и «Фауст». Трактовка фортепиано как универсального инструмента, обогащение выразительных, тембровых и технических приемов. Многообразие жанров, особенности их трактовки. Симфонизация жанра концерта. Песни Листа, круг образов и выразительных средств. Оратории. Проблемы позднего творчества. Творческие связи Листа с музыкальными деятелями различных национальных культур.

Богатство чешского народного музыкального творчества, его различные исторические пласты, древние традиции профессиональной музыки. Общественный подъем в 1860-е г.г.

Б.Сметана (1824-1884) - основоположник чешской музыкальной классики, дирижер, общественный деятель. Создание им национальной оперы разных жанров: комической («Проданная невеста», «Тайна», «Поцелуй», «Две вдовы»), героико-исторической («Бранденбургцы в Чехии», «Либуше»), героико-трагической («Далибор»). Особое значение в симфоническом творчестве Сметаны программного цикла «Моя Родина». Национальные истоки тематизма, оригинальность композиционных принципов.

Оркестровые краски, полифония. Камерные ансамбли композитора. Квартет «Из моей жизни».

А.Дворжак (1841-1904) - преемник Сметаны в создании национальной музыки. Стремление к обобщенности, синтез народно-патриотического начала с лирико-психологическим. Симфонизация жанров бытовой музыки («Славянские танцы») и др.) Симфонии Дворжака. Симфония №9 - вершина чешского симфонизма. Концерт для виолончели с оркестром, его выдающееся значение. Оперное и ораториальное творчество, камерные ансамбли: органическое слияние национальных и общеевропейских традиций.

Расцвет норвежской литературы и искусства с середины XIX века в связи с подъемом национального движения. Традиции национальной музыки Норвегии. Э.Григ (1843-1907) как основоположник норвежской музыкальной классики. Его композиторская, музыкально-общественная, исполнительская деятельность. Тема родины и ее ведущее значение в его творчестве. Общая лирическая направленность творчества Грига. Воплощение народных образов, ладовое своеобразие мелодики и гармонии. Фортепианные и камерно-

инструментальные произведения, романтическая трактовка сонатного цикла. Песни и романсы. Выдающееся значение музыки к драме «Пер Гюнт».

Литература:

Привалов, С. Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма : учебник / С. Б. Привалов. - СПб. : Композитор, 2003. - 246, [1] с. : ил. - ISBN 5-7379-0220-х : 110

Тема 14. Основные направления в зарубежной музыке конца XIX- первой половине XX в.в.

Сложность и противоречивость процессов развития музыкальной культуры конца XIX - XX века как отражение событий и проблем Новейшего времени. Периодизация музыкальной культуры. Влияние на художественное творчество XX века различных философско-исторических, социологических, эстетических учений. Взаимосвязь музыки с другими видами искусств. Новые средства музыкальной выразительности. Поиски универсальных музыкальных систем. Новая волна интереса к фольклору. Взаимодействие европейской культуры с внеевропейскими. Развитие исполнительского искусства.

Рубеж XIX - XX в. в. Основные исторические и социальные особенности периода. Борьба идей в философии, эстетике, искусстве. Символизм и натурализм как два основных направления во французской и немецкой опере, веризм в Италии. Элементы натурализма в симфонической музыке (Р.Штраус). Импрессионизм в музыке, его основные черты, связь с символизмом, новые средства выражения. Классцистские тенденции в развитии европейского музыкального искусства (В. д'Энди, М.Регер, Ф.Бузони) и развитие позднеромантических средств. Зарождение экспрессионизма в музыке Австрии и Германии, его предвосхищение в творчестве Г.Малера и РШтрауса. Первый этап нововенской школы. Урбанистические мотивы в зарубежном музыкальном искусстве накануне первой мировой войны. Возникновение в первом десятилетии XX века различных модернистских группировок в литературе и искусстве. Музыка в манифестах итальянских футуристов.

Первая половина XX века. Социально-исторические потрясения и искусство. Дальнейшее развитие экспрессионистского течения. Возникновение додекафонии - результат слияния экспрессионистских приемов (атонализм) с конструктивизмом и рационализмом. Музыкальные течения параллельные экспрессионизму. - неопрIMITИВИЗМ, урбанизм, конструктивизм. Эстетика музыкального неоклассицизма как противовес экспрессионизму. Темы, образы, сюжеты неоклассического искусства, стремление к упорядоченным совершенным формам прошлого, стилизация. Неофольклоризм: интерес композиторов к древнему фольклору, иные методы претворения народного творчества в сравнении с опытом музыкального романтизма, сочетание старинных «диалектных» пластов с современными средствами музыкального письма. Усиление значения внеевропейских музыкальных культур и воздействия их на творчество композиторов-европейцев. Выдвижение новых композиторских школ в США, Бразилии и других латиноамериканских странах.

Литература:

История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2005. - 572, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.

История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. - СПб. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. : нот. - В надзаг.: С-Петербур. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-.

Тема 15. Французская музыкальная культура конца XIX - 1й половины XX в.в.

Общая характеристика музыкальной жизни Франции этого периода. Многообразие, яркость и интенсивность музыкальной жизни Франции накануне первой мировой войны. Роль русского искусства. Переплетение творческих направлений в музыке.

Продолжение и развитие классических и романтических традиций в творчестве В.д'Энди (1851-1931), П.Дюка (1865-1935), А.Русселя (1869-1937), К.Сен-Санса, Г.Форе. Натурализм во французской опере, его связь с литературой (Э.Золя). Оперы А.Брюно (1857), и Г.Шарпантье (1860-1956).

Возникновение и развитие импрессионизма во французской музыке, его антивагнеровская направленность, стремление к возрождению национальных традиций, воздействие импрессионистской живописи и символистской поэзии.

К.Дебюсси (182-1918). Этапы становления художественной индивидуальности, основные жанры и наиболее значительные произведения. Завоевания в области лада, ритма, тематизма, гармонической и тембровой выразительности, музыкальной формы. Пианизм Дебюсси и его сочинения для фортепиано. Особенности фортепианной фактуры, новые принципы виртуозности, тонкая звуковая выразительность (Прелюдии, «Эстампы» и др.). Достижения в области оркестрового письма, воплощение особого типа программности («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны» и др.). Особенности вокальной лирики. Опера «Пеллеас и Мелизанда»: особенности структуры и драматургии оперы, вокальных партий. Поздний период творчества Дебюсси.

Значение творчества М.Равеля (1875-1937) в истории музыки XX века. Эволюция эстетики Равеля, преодоление импрессионистских тенденций в позднем периоде творчества. Тяготение к характерно-бытовым, сказочно-фантастическим сюжетам и образам, музыкальному театру. Глубокий интерес к фольклору, испанская тема в его музыке. Опора на классические традиции французской музыки, сочетание яркой колористичности с классической стройностью форм. Особенности фортепианного стиля, сочетающего виртуозность с утонченной изысканностью. Фортепианные концерты, их художественные особенности. Вокальная лирика. Симфонические произведения. Творчество Равеля послевоенного периода («Вальс», «Болеро», «Дитя и волшебство» и др.), стилистические изменения, Использование политональных эффектов, элементов джаза, усиление роли ритма. Неоклассические тенденции.

Активное воздействие творческой деятельности Э.Сати (1866-1925) на формирование новых музыкальных течений. Его борьба против вагнерианства и импрессионизма. Балет «Парад» (1917) и его значение в истории французского музыкального театра. Новаторство и эксцентричность сочинений Сати.

Начало 1920-х годов - возникновение молодой творческой группы «Шести»: А. Онеггер (1892-1955), Д.Мийо (1882-1974), Ф.Пуленк (1899-1963), Ж. Орик (1899-1983), Л.Дюрей (1888-1979), Ж.Тайфер (1892-1983). Антиимпрессионистская и антиромантическая направленность их творчества. Влияние идей Ж.Кокто (1889-1963) и Э.Сати. Сочетание наивной эксцентричности с нарочитыми звуковыми сложностями, интерес к национально-патриотической проблематике, к различным пластам фольклора. Различие творческих индивидуальностей членов «Шестерки», приведшее к ее распаду в конце 1920-х г.г. Лучшие достижения композиторов. А.Онеггер - эволюция от урбанистических опытов ранних лет («Pacific 231») к масштабным гуманистическим остроконфликтным симфоническим концепциям и воскрешению монументального ораториального жанра («Жанна д'Арк на костре», «Пляска мертвых»). Д.Мийо и его многогранная деятельность. Поиски новых музыкально-сценических форм («Христофор Колумб», «Бык на крыше», «Сотворение

мира»)), интенсивная работа в области инструментальной, камерной и симфонической музыки, эксперименты в области музыкального языка. Интерес Мийо к бразильской народной музыке, джазу, народной музыке Прованса. Ф.Пуленк: путь от эксцентриады ранних сочинений к гуманистическим идеям позднего творчества. Черты неоклассицизма, связь с французской традицией. Интерес к вокальным жанрам - романсы, хоры, кантаты, мессы, оперы-монодрамы. Реалистическая выразительность вокальной интонации, поэтичность лирики Пуленка.

1935 г. - создание объединений «Народная музыкальная федерация» и «Молодая Франция», их прогрессивная деятельность. Потрясения в музыкальной жизни Франции в годы войны и оккупации. Песни Сопротивления. Сложность музыкальной жизни в послевоенные годы. Возникновение и развитие различных авангардистских тенденций. Песенное искусство современных французских шансонье.

Литература:

История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова.-М.: Музыка, 2005. - 572, [1]с.- (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.

История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. - СПб. :Композитор, 2001. - 626, [4]с.: нот.

- В надзаг.: С-Петербур. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-.

Тема 16. Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX - первой половины XX в.

Интенсивная музыкальная жизнь Австрии и Германии рубежа XIX-XX в.в., противоречивое соединение академических устойчивых традиций, всевозможных модернистских группировок и расцвета «развлекательных» жанров (новый этап в развитии венской оперетты). Сложные условия общественно-политической жизни в годы мировых войн и межвоенный период. Тесная связь музыкального искусства с философскими и эстетическими теориями, литературой и театром. Экспрессионизм и другие направления в музыке этих стран.

Основные темы и идеи творчества Г.Малера (1860-1911), влияние Ф.Достоевского на гуманистический пафос его идейно-философских концепций. Возрождение бетховенской традиции в симфонизме Малера, его эволюция от ранних романтических симфоний (№1-4) через обостренный психологизм и конфликтность симфоний №5-7 к мотивам трагического одиночества в последних симфониях и «Песне о земле», Предвосхищение музыкального экспрессионизма в поздних сочинениях композитора. Творческое переосмысление классических форм и жанров бытовой музыки. Исключительное интонационно-мелодическое богатство музыки Малера, особенности тембровой драматургии. Песенные циклы («Песни странствующего подмастерья», «Песни об умерших детях» «Чудесный рог мальчика»), их связь с симфониями. Влияние творчества Малера на симфонизм XX века, его дирижерского искусства - на последующее поколение дирижеров.

Артистизм и многогранность натуры Р.Штрауса (1864-1949). Роль классических и романтических традиций в его творчестве. Две основные линии - программный симфонизм и музыкальный театр. Эволюция симфонического творчества от листовских традиций (ранние симфонические поэмы «Дон Жуан», «Смерть и просветление», «Тиль Уленшпигель») к усложненности музыкального языка в поэмах «Так говорил Заратустра», «Дон Кихот» и трагическим темам последнего периода («Метаморфозы»). Огромное оперное наследие в разных жанрах: влияние вагнеровской драматургии в ранних операх, предвосхищение

экспрессионизма в «Саломее» и «Электре», неоклассические тенденции в «Кавалере роз», комедийные, легендарно-мифологические, исторические, камерные оперы. Творчество РШтрауса в песенно-романсовом жанре.

Творческая и исполнительская деятельность М.Регера (1873-1916). Стремление композитора к возрождению традиций немецкого национального искусства, опора на староклассические жанры и формы, баховскую полифонию в сочетании с признаками позднеромантического музыкального стиля, усложненностью тонально-гармонического языка. Возрождение монументальных жанров и композиционных форм полифонического и вариационного склада (Реквием, оркестровые вариации на темы Моцарта, Гиллера и др.). Выдающееся значение органного наследия Регера (Фантазия и fuga на тему ВАСН и др. Вклад Регера в теоретическое музыкознание (трактат «О модуляции»).

Ф.Бузони (1866-1924) - выдающийся пианист, автор многочисленных транскрипций и редакций классических произведений. Композиторский стиль Бузони: проявление неоклассической традиции («Контрапунктическая фантазия», опера «Турандот» и др.)

«Нововенская» школа. Ее глава А.Шенберг (1874-1951) - представитель экспрессионизма в музыке, создатель метода и техники додекафонного письма. Ранние сочинения («Просветленная ночь», «Пеллеас и Мелизанда», «Песни Гурре») - влияния позднего романтизма. Поворот к атонализму в фортепианных пьесах ор.11 и 19, к символистски- экспрессионистским образам и сюжетам (одноактные драмы «Ожидание» и «Счастливая рука»). «Лунный Пьеро» - новая трактовка инструментального ансамбля, прием Sprechstimme. Додекафония в ряде камерных сочинений ор.23-31. Произведения американского периода, «Уцелевший из Варшавы». Религиозная тематика в поздних сочинениях. А.Берг (1885-1935), гуманистическая направленность его творчества. Опера «Воцтек» - экспрессионистская драма. Новаторское решение оперных форм, преобладание декламационности. Концерт для скрипки с оркестром, опера «Лулу». Более свободное применение додекафонного принципа. А.Веберн (1883-1945) - наиболее последовательный приверженец додекафонии. Утонченно-лирическая природа музыки, преобладающий интерес к камерным жанрам.

Выдающийся музыкант, композитор и исполнитель (альтист и дирижер) П.Хиндемит (1895-1963). Огромный размах и сложность его музыкального облика. Мятежнобунтарский характер раннего творчества, черты экспрессионизма (опера «Убийца- надежда женщин», «Святая Сусанна»), урбанистичность и гротеск (оперы «Туда и обратно», «Новости дня»). Идейный перелом творчества в годы нацизма. Опора на национальные традиции, черты неоклассицизма, обращение к полифонии. Лучшие сочинения - симфония и опера «Художник Матис», Реквием, «Симфонические метаморфозы тем Вебера», Фортепианный полифонический цикл «Ludus tonalis». Своеобразие ладотонального мышления Хиндемита.

К.Орф (1895-1982). Своеобразие его творческой индивидуальности, демократизм, эпическая объективность мироощущения, простота музыкально-выразительных средств. Качественно новый синтез музыки и театрально-сценического искусства в его произведениях («Умница», «Луна», «Антигона», «Эдип», «Прометей»). Обращение к старинным немецким текстам, баварскому фольклору в кантате «Кармина Бурана», к античным сюжетам Интерес Орфа к проблемам детского музыкального воспитания («Шульверк»).

Разнообразие творческих направлений в творчестве композиторов Австрии и Германии: Э.К.Шенека (1900-1975) - урбанизм, неоклассицизм, джаз; И.Маркса (1882-1964) - романтические традиции; Х.Эйслера (1898-1962) - революционные песни, додекафония; К.Вайля (1890-1950) - мюзикл, зонги; К.Хартмана (1905-1963) - антифашистские мотивы в симфоническом творчестве. Творчество Б.А.Циммермана (1918-1970) и Х.В.Хенце (р. 1926) в области музыкального театра и оратории.

Литература:

История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2005. - 572, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.

История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. - СПб. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. : нот. - В надзаг.: С-Петербур. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-.

Тема 17. Итальянская музыкальная культура конца XIX - 1й половины XX в. Оперный веризм.

Итальянская музыкальная культура конца XIX в. Веризм в итальянской литературе, театре, музыке. Новые явления в музыкальной жизни перед первой мировой войной. Интерес к григорианскому хоралу, к музыке Возрождения. Ф.Прателла и Л.Руссоло - создатели «футуристической музыки». Глубокие разрушения, причиненные фашизмом итальянской культуре. Противоречивость исканий композиторов второй половины XX века. Выдающиеся достижения итальянской исполнительской школы, в особенности вокальной. Деятельность итальянских оперных театров.

Начало нового этапа в итальянской опере в конце XIX века. Музыкальный веризм: сюжеты, идеи опер, влияние речевой интонации веристского драматического театра на мелодико-интонационный строй музыки. Первые веристские оперы «Сельская честь»

П.Масканьи (1863-1945) и «Паяцы» Р.Леонкавалло (1857-1919). Особенности драматургии, отказ от развитых вокальных форм, преобладание ариозо.

Дж.Пуччини (1859-1924) - самый значительный итальянский оперный композитор XX века. Черты веризма к его ранним операм, в «Богеме», «Тоске», «Чио-Чио_Сан». Своеобразие каждой из этих опер. Выработка собственного оригинального творческого метода. Широкий круг интересов композитора - современный театр, французский импрессионизм, бытовые жанры, американский фольклор, музыка Японии и Китая. Особенности музыкального языка Пуччини, яркий мелодизм, тонкость оркестровых красок. Эволюция оперного творчества. Оперный триптих «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки». «Турандот» как высшее достижение Пуччини-драматурга и новая веха в истории итальянской оперы после Верди. Влияние Пуччини на мировую оперу XX века.

Виднейшие композиторы Италии первой половины XX века. О.Респиги (1879-1936), его симфоническое творчество. Национальная тематика в сюитах «Пинии Рима», «Фонтаны Рима». Произведения, воскрешающие старинные образцы итальянской музыки (скрипичный «Григорианский концерт» и др). Многообразие жанров и форм в творчестве А.Казеллы (1883-1947), антивоенная тема в его творчестве (сюита «Страницы войны», месса «За мир» и др.) Ф.Малипьеро (1882-1973) - представитель неоклассицизма в итальянской музыке. Гуманистическая направленность опер и кантат Л.Даллапиккола (1904-1975), религиозные мотивы в его творчестве. Сочетание стилизации старинных культовых форм со свободно трактованной двенадцатитоновой системой.

Литература:

История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2005. - 572, [1](Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.

История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. - СПб. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. : нот. - В надзаг.: С-Петербур. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-.

Тема 18. Испанская музыкальная культура конца XIX- 1й половины XX в.в.

Богатство и разнообразие испанской культуры - источник творчества композиторов Испании и других стран. Новый этап в развитии испанской композиторской школы в конце XIX - начале XX века - движение Ренасимьенто (Возрождение). Роль творческой, научной, музыкально-общественной деятельности Ф.Педреля (1841-1922). Возрождение национальных жанров музыкального театра сарсуэлы и тонадиллы, собирание и публикация фольклора. Трагическая судьба испанской культуры в годы диктатуры Франко. Национальные и современные тенденции в испанской музыке XX века. Выдающиеся исполнители.

Виднейший представитель испанской музыки конца XIX в. И.Альбенис (1860-1909) - глава движения Ренасимьенто. Его творчество: сочинения для фортепиано («Испания», «Иберия» и др.), инструментальная музыка (оркестровая сюита «Каталония» и др.), оперы сарсуэлы. Претворение в его стиле ладово-интонационных и ритмических особенностей испанской народной музыки, ее инструментального колорита.

Творчество М. де Фальи (1877-1946). Национальные истоки, опора на городской и крестьянский фольклор, интерес к музыкальным диалектам и древним пластам фольклора, организация вместе с поэтом Ф.ГЛоркой конкурсов народных исполнителей в традициях канте хондо. Произведения предвоенного периода. Веристские черты в опере народно-бытового характера «Короткая жизнь». Сочетание национальной основы стиля с импрессионистскими приемами письма в произведениях «Испанские пьесы» для фортепиано, «Ночи в садах Испании» для фортепиано с оркестром, балете «Любовь- волшебница». Эволюция стиля М.де Фальи после 1918 г Влияние Стравинского. Воскрешение старинных жанров и форм испанской музыки. Балет «Треуголка» - ярко национальное сочинение. Камерная опера «Балаганчик мастера Педро». Отголоски старинной испанской музыки в концерт для клавесина и камерного ансамбля.

Вклад Э.Гранадоса (1867-1916) и Х.Турины (1882-1949) в испанскую музыкальную культуру (оперы, симфонические и камерные сочинения, музыка для гитары).

Литература:

История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2005. - 572, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.

История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. - СПб. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. : нот. - В надзаг.: С-Петербур. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-.

Тема 19. Английская музыка конца XIX-XX в.

Подъем творческой, концертной, музыкально-общественной жизни Англии с конца XIX в. Возрождение интереса к фольклору, к отечественной музыкальной классике. Деятельность собирателей и исследователей народного музыкального творчества. Развитие традиций хоровой культуры. Развитие исполнительства и музыковедения в Англии.

Э.Элгар (1857-1934) - основоположник новой английской музыкальной школы. Высокий уровень и многогранность композиторского мастерства, романтический характер музыки. Импрессионизм в английской музыке и творчество С.Скотта (1879-1970). Ориентальная тематика, использование восточных ладов и ритмов (сюита «Джунгли»). Выдающийся английский симфонист XX в. Р.Воан-Уильямс (1872-1958). Жанровое

многообразии его творчества, основанного на самобытном преломлении английского музыкального фольклора, жанров городской музыки и классических традиций. Вклад в новую английскую музыку А.Бакса, Д. Айрленда, А.Буша.

Б.Бриттен (1913-1976), начало его разнообразной композиторской, исполнительской и музыкально-общественной деятельности.

Литература:

История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М. : Музыка, 2005. - 572, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.

История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. - СПб. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. : нот. - В надзаг.: С-Петербур. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-.

Тема 20. Музыка США и стран Латинской Америки конца XIX- 1й половины XX в.в.

Расширение «музыкальной географии» с конца XIX в., выход на мировую арену внеевропейских национальных музыкальных школ. Богатство и своеобразие музыкального фольклора стран Северной и Южной Америки, специфика их городской культуры, формы музыкальной жизни. Огромное значение для формирования музыкальной культуры американских стран деятельности выдающихся музыкантов Европы. Симфония Дворжака «Из нового Света» как пример обращения к американской тематике. Путь профессиональной музыки: от подражания европейским образцам в XIX в. - к национальным композиторским школам.

Музыка США. Взаимодействие и взаимовлияние различных фольклорных источников. Свообразие негритянского фольклора, истоки и развитие джаза. Бурное развитие танцевальных и песенных жанров, мюзикл и его специфика. Творческий вклад в становление американской музыки песен С.Фостера (1825-1864), произведений Л.М.Готтшалка (1829-1869), рэгтаймов С.Джоплина (1868-1917). Развитие классических и романтических традиций европейского искусства в творчестве Э.Мак-Дауэла (1861-1908). Попытки претворения образов и интонаций индейского фольклора («Индийская сюита» и др.). Отражение американских тем и сюжетов в музыке Дж. Чэдвика (1854-1931).

Многожанровый характер и своеобразие творчества Ч. Айвза (1874-1954). Тяготение к образам американской действительности. Претворение бытового песенного материала в сочетании с предвосхищением приемов политонального и атонального письма, полиритмии, полистилистики и других приемов, появившихся позднее в арсенале европейского модернизма (пьеса «Вопрос, оставшийся без ответа» и др.) Особенности лучших сочинений Айвза: сонаты для фортепиано №2, симфоний №2-4, оркестровых пьес «Три места в Новой Англии».

Знашение и популярность творчества Дж. Гершвина (1898-1937). Опера «Порги и Бесс», особенности жанра и драматургии. Свободное претворение негритянских народных жанров (блюз, спиричуэлс), ритмов и интонаций джазовой музыки в его опере и инструментальной музыке («Рапсодия в блюзовых тонах», фортепианный концерт, «Кубинская увертюра»). Песни Гершвина. Их роль в развитии эстрадной музыки и джаза.

Вклад Р.Харриса (1898-1979) и его общественной деятельности в становление американской музыки. Симфоническое творчество и камерно-инструментальные сочинения. Эволюция творчества А.Копленда (1900-1990) - от раннего американизма («Музыка для театра», балеты «Апалачская весна», «Парень Билли») через серийную технику «Вариации для оркестра» к камерно-инструментальным сочинениям в неоклассическом духе.

Педагогическая, исполнительская, просветительская деятельность, музыка к кинофильмам. Гуманистическое начало в симфониях УШумена (1910-1992).

Деятельность композиторов-иностранцев в США (Стравинский, Шенберг, Барток, Рахманинов и др.).

Музыка стран Латинской Америки, источники ее формирования в индейском, европейском, негритянском фольклоре. Различия в культуре регионов. Наиболее значительные явления в истории профессиональной музыки. Ведущая роль музыки городского быта в конце XIX-XX в.в. (*musica popular*), различные национальные разновидности этой традиции, отражение в ней национального самосознания. Путь латиноамериканских композиторов к национальной самобытности через воплощение народной музыки. Виднейшие композиторы Латинской Америки XX века.

Бразильский композитор Э. Вила-Лобос (1887-1959) и его деятельность как дирижера, фольклориста, педагога, музыкально-общественного деятеля. Эволюция стиля, черты направлений европейской музыки в его творчестве. «Мир ребенка» - одно из первых национально-самобытных сочинений композитора. Отражение красочной панорамы городской музыки Бразилии в грандиозной серии «Шорос». Тонкое сочетание самобытной характерности с неоклассическими тенденциями в «Бразильских бахианах». Огромное творческое наследие во всех музыкальных жанрах. Яркость стиля, красота мелодизма, ритмическое и тембровое богатство музыки Вила-Лобоса.

Основоположник современной мексиканской школы К. Чавес (1899-1978). Тяготение композитора к ацтекским корням мексиканской культуры (балет «Новый огонь», «Индийская симфония»). Лаконизм тематического материала и импульсивность его развития.

Вклад других крупнейших композиторов в развитие профессиональной музыки Латинской Америки: творчество С. Ревуэльтаса (1899-1940) - Мексика, А. Хинастеры (1916-1983) - Аргентина, А. Рольдана (1900-1939) - Куба и др.

Особая роль движения Новой латиноамериканской песни в музыкальной культуре Латинской Америки.

Литература:

Музыкальная культура США XX века : учеб. пособие / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского; отв. ред. М. Переверзева. - М.: Науч. издат. центр "Моск. консерватория", 2007. - 478 с. : ил., нот. - Библиогр.: с. 469-478. - ISBN 978-5-895998-192-4 : 660-.

Тема 21. Музыка стран Восточной и северной Европы конца XIX- 1й половины XX в.в.

Разные судьбы музыкальной культуры в странах Восточной и Северной Европы при известной общности социально-исторических процессов. Возрождение и развитие национальных традиций. Интерес к фольклору и национальной классике.

Венгерская музыка после Листа и Эркеля. Расцвет венгерской оперетты и творчество И. Кальмана. Новый этап в собирании и исследовании фольклора, деятельность Б. Бартока (1881-1945) и З. Кодая (1882-1967). Претворение в профессиональной музыке выразительных особенностей народной песни и танца.

Б. Барток - основоположник и классик новой венгерской музыки. Выдающееся пианистическое дарование. Обработки народных мелодий и освоение выразительных средств фольклора. Ранние оркестровые произведения - симфония «Кошут» и оркестровые сюиты «1 и 2». Эволюция музыкального мышления: позднеромантические традиции, отклик на импрессионистское и экспрессионистское направления, неофольклоризм. Жанрово-образный характер фортепианной музыки Бартока, динамичность музыкальной формы. Музыкально-сценические произведения. Опера «Замок герцога Синяя Борода», яркость и оригинальность,

декламационного строя вокальных партий, Народно-сказочный, поэтически ясный балет «Деревянный принц». Экспрессионистские черты, симфонизм балета «Чудесный мандарин». Оригинальное переосмысление новейших выразительных средств в музыкальном стиле композитора.

Лучшие произведения зрелого периода: фортепианные и скрипичные концерты, «Музыка для струнных, ударных и челести». Концерт для оркестра, струнные квартеты.

Вклад композитора, ученого-фольклориста, музыкально-общественного деятеля З.Кодая в венгерское искусство. Оркестровые и камерные произведения, опера «Хари Янош», знаменитая оратории «Венгерский псалом». Яркое претворение народной песенно-танцевальной культуры и разработка староклассических форм.

Польская музыка. Патриотические движения и объединения («Молодая Польша»). Возрождение национальных традиций и борьба за современное искусство. Связь польской музыки с современной литературой и искусством. Многообразие творческих исканий композиторов, авангардистские тенденции. Музыкальная жизнь Польши. Фестивали «Варшавская осень». Музыкальное исполнительство.

Роль М.Карловича (1876-1909) в становлении современной польской музыки. Симфонические произведения, скрипичный концерт. Влияние творчества Шопена на формирование творческой и исполнительской индивидуальности К.Шимановского (1882-1937). Многообразие жанров и форм его наследия. Утонченно виртуозный характер фортепианной, скрипичной и камерно-вокальной музыки. Интерес к древним восточным мотивам. Большое значение последних сочинений: симфонии №4, балета «Харнаси», кантаты «Stabat mater». Родственность творческих исканий Шимановского и Бартока.

Чешская и словацкая музыка. Развитие традиций чешской музыкальной классики в творчестве композиторов конца XIX - XX в.в. Й.Ферстера, Й.Сука, В.Новака, В.Добиаша. Значение деятельности З.Неедлы (1878-1962) - музыкального ученого и фольклориста. Крупнейшие композиторы периода: Л. Яначек, Б. Мартину, словацкий композитор

Э.Сухонь. Л.Яначек (1854-1928) - создатель чешской реалистической оперы. Оперы разных жанров: психологической направленности («Ее падчерица», «Катя Кабанова», «Из мертвого дома»), сатирическая («Похождения пана Броучка», Средство Макропулоса), сказочная («Лисичка»). Симфоническая рапсодия «Тарас Бульба». Монументальная славянская литургия «Глаголическая месса», Сложный процесс творческой эволюции Б.Мартину (1890-1959), высокоэтический, гуманистический характер его сочинений. Многообразие жанров его творчества: опера и музыкальная драма, симфония и симфонические сочинения разных форм, кантаты и оратории. Антифашистская тема в «Полевой мессе» и оркестровой пьесе «Памяти Лидице». Словацкая песенность как важнейший исток Э.Сухоня. Его вклад в развитие национального музыкального театра («оперы «Крутнява», «Святоплук» на темы серьезного социального характера), кантатно-ораториальное творчество, инструментальные сочинения («Метаморфозы», «Фантазия на тему ВАСН» и др.).

Творчество крупнейших композиторов других стран Восточной Европы. Традиции самобытной болгарской народной музыкальной культуры в творчестве П.Владигерова, П.Стайнова, Л.Пипкова, Ф.Кутева. Классик румынской музыки композитор, скрипач, дирижер Дж.Энеску (1881-1955), его симфонические, камерно-инструментальные сочинения, оратория «Царь Эдип»

Своеобразие народного музыкального искусства народов Северной Европы. Развитие в профессиональной музыке традиций Э.Грига. Творчество Я.Сибелиуса (165-1957) - основоположника и классика финской музыки. Мужественный и поэтичный характер его музыки, самобытность стиля. Образы финской природы, народного быта, сказаний и легенд в его симфониях и симфонических поэмах (симфония с хором «Куллерво», «Четыре легенды» по мотивам «Калевалы», поэма «Финляндия»). Скрипичный концерт. Классик

датской музыки К.Нильсен (1865-1931). Национальные черты его стиля в симфоническом творчестве.

Литература:

История зарубежной музыки. XX век : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.]; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М.: Музыка, 2005. - 572, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-7140-0311-X : 350-.

История зарубежной музыки : Учеб. для муз. вузов. Вып. 6 : Начало XX века - середина XX века / Ред. В. В.Смирнов. - СПб. : Композитор, 2001. - 626, [4] с. : нот. - В надзаг.: С-Петербур. гос. консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и др. - ISBN 5-7379-0066-5 : 132-.

3.Фонд оценочных средств итогового контроля

В конце 6-го семестра проводится итоговый контроль в форме экзамена по билету, в который входят три вопроса 1. По старинной музыке.2 По музыкальному искусству XIX века.3 – по музыкальному искусству первой половины XX века. Экзамен может быть проведен в инновационных формах – виде коллоквиума, разработанного проф. Журавлевой О.И., доцентами Гариповой Н.М. и Моревой Е.А. (2016 г.).

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра - максимально 70 и баллов, полученных на экзамене (зачете) - максимально 30.

Итого - максимально 100.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость:

100-90 баллов - «отлично».

82-89 (B) 74-81(C) баллов - «хорошо»,

64-73 (D) 60-63 (E) баллов - «удовлетворительно»

35-59 (FX) 1-34 (F) - «неудовлетворительно» (с возможностью повторной сдачи; с обязательным изучением дисциплины).

4. Глоссарий:

Ансамбль (фр. ensemble - вместе) - 1. Название относительно самостоятельных музыкальных эпизодов в опере, представляющих собой одновременное пение двух или нескольких певцов, вокальные партии которых не тождественны; по числу участников Ансамбли разделяются на дуэты, трио или терцеты, квартеты, квинтеты, секстеты и т. д. 2. Пьеса, предназначенная для совместного исполнения несколькими музыкантами, чаще всего инструменталистами. 3. Качество совместного исполнения, степень слаженности, слитности общего звучания.

Акт (лат. actus - действие) - относительно завершенная часть театрального представления (оперы, балета и т. д.), отделяемая от другой такой же части перерывом - антрактом. Иногда Акт делится на картины.

Аккорд (ит. accordo, фр. accord - согласие) - созвучие, звучание нескольких (не менее трех) музыкальных тонов, взятых, как правило, одновременно. Аккорды подразделяются на консонирующие и диссонирующие (см. консонанс и диссонанс).

Антракт (фр. entr'acte - букв. междудействие) - 1. Перерыв между актами театрального представления или отделениями концерта. 2. Оркестровое вступление к одному из актов, кроме первого (см. увертюра).

Ария (ит. aria - песня) - развитой вокальный эпизод в опере, оратории или кантате, исполняемый одним певцом в сопровождении оркестра, обладающий широкораспевной мелодией и завершенностью музыкальной формы. Иногда Ария состоит из нескольких контрастных разделов. Разновидности Арии - ариетта, ариозо, каватина, кабалетта, канцона, монолог и т. д.

Балет (фр. ballet от ит. ballo - танец, пляска) - крупный музыкально-хореографический жанр, в котором основным художественным средством является танец, а также пантомима, представляемые на театральной сцене в живописном декоративном оформлении в сопровождении оркестровой музыки. Балет в виде самостоятельных танцевальных сцен является иногда частью оперы.

Баллада (фр. ballade, ит. ballare - танцевать) - первоначально название провансальской (Франция) плясовой песни; затем - литературно-поэтический жанр, связанный с народными преданиями или повествующий о событиях прошлого. С начала XIX века Баллада - обозначение вокальных и инструментальных пьес

Барокко (итал. barocco — «причудливый», «странный», «склонный к излишествам», порт. pérola barroca — «жемчужина неправильной формы» (дословно «жемчужина с пороком»); существуют и другие предположения о происхождении этого слова) — характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков, центром которой была Италия. Стиль барокко появился в эпоху Позднего Возрождения, в конце XVI — начале XVII веков в итальянских городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации». Барокко противостояло классицизму и рационализму.

Вальс (фр. valse, нем. Walzer) - танец, происшедший от австрийских, немецких и чешских народных танцев. Вальс танцуется парами в плавном круговом движении; размер 3/4 или 3/8, темп различный - от очень медленного до самого быстрого. Благодаря особым образно-выразительным возможностям Вальс получил с середины XIX века широкое распространение не только как танцевальный и концертный жанр, но и как важная составная часть музыки оперы, балета, симфонии и даже камерных - сольных и ансамблевых произведений.

Вариации (лат. variatio - изменение) - музыкальное произведение, основанное на постепенном изменении изложенной в начале темы, в ходе которого первоначальный образ развивается и обогащается, не теряя своих существенных черт.

Вокальная музыка (от ит. vocale - голосовой) - музыка для пения - сольного, ансамблевого или хорового с аккомпанементом или без него.

Гавот (фр. gavotte) - старинный французский танец народного происхождения; впоследствии, с XVII века вошел в придворный обиход, в XVIII веке занял место в танцевальной сюите. Музыка Гавота энергичная, умеренно быстрого движения, размер 4/4 с характерным двухчетвертным затактом.

Гармония (греч harmonia - соразмерность, согласованность) - 1. Одно из выразительных средств музыкального искусства, связанное с аккордовыми сочетаниями тонов и их последованиями, сопровождающими основную мелодию. 2. Наука об аккордах, их движении и связях. 3. Название отдельных аккордовых звукосочетаний при характеристике их выразительности («жесткая гармония», «светлая гармония» и т. д.). 4. Общее обозначение круга аккордовых средств, характерных для того или иного произведения, композитора, музыкального стиля («гармония Мусоргского», «романтическая гармония» и т. д.).

Гротеск (фр. grotesque - причудливо, уродливо, странно) - художественный прием, связанный с нарочитым преувеличением или искажением реальных черт образа, которое придает ему причудливый, фантастичный, часто карикатурно-юмористический, иногда устрашающий характер.

Декламация - художественное чтение стихов или прозы в эмоционально приподнятой манере. Декламация музыкальная - верное воспроизведение в речитативе характерных интонаций - повышений, понижений, акцентов и т. д. - выразительной человеческой речи.

Драматургия - литература, предполагающая сценическое воплощение; наука о законах построения драматической пьесы. В XX веке термин Драматургия стал применяться также к музыкально-театральному искусству, а затем и к крупным инструментально-симфоническим

произведениям, не связанным со сценой. Драматургия музыкальная - совокупность принципов построения и развития музыки оперы, балета, симфонии и т. п. с целью наиболее логичного, последовательного и действенного воплощения избранного сюжета, идейного замысла.

Жанр (фр. *genre* - тип, манера) - 1. Вид музыкального произведения, определяемый по различным признакам: по характеру тематики (например, Жанр эпический, комический), природе сюжета (например, Жанр исторический, мифологический), составу исполнителей (например, Жанр - оперный, балетный, симфонический, вокальный, инструментальный), обстоятельствам исполнения (например, Жанр концертный, камерный, бытовой), особенностям формы (например, Жанр романса, песни, инструментальной или оркестровой миниатюры) и т. д. 2. Жанровый (в музыке) - связанный с характерными чертами народных бытовых музыкальных жанров. 3.

Зингшпиль (нем. *Singspiel* от *singen* - петь и *Spiel* - игра) - род комической оперы, сочетавшей разговорные диалоги с пением и танцами; наибольшее развитие Зингшпиль получил в Германии и Австрии во 2-й половине XVIII и нач. XIX веков.

История музыки - отрасль музыковедения, имеющая своей целью воссоздание целостной картины развития музыкальной культуры. История музыки подразделяется: 1) на всеобщую историю музыки, охватывающую историю музыкальной культуры всех времен и народов; 2) на историю музыки отдельных народов и стран; 3) на историю жанров и форм музыки, видов исполнительского искусства, отдельных областей музыки

Камерная музыка (от ит. *camera* - комната) - музыка для солирующих инструментов или голосов, небольшие ансамбли, предназначенные для исполнения в небольших концертных залах.

Канон (греч. *kanon* - правило, образец) - род многоголосной музыки, основанный на поочередном вступлении голосов с одной и той же мелодией.

Кантата (от ит. *cantare* - петь) - большое произведение для певцов-солистов, хора и оркестра, состоящее из ряда номеров - арий, речитативов, ансамблей, хоров. От оратории Кантата отличается отсутствием детально и последовательно воплощенного сюжета.

Клавир (сокр. нем. *Klavierauszug* - фортепианное извлечение) - переработка, переложение для фортепиано произведения, написанного для оркестра или ансамбля, а также оперы, кантаты или оратории (с сохранением вокальных партий).

Классицизм (фр. *classicisme*, от лат. *classicus* —образцовый) —художественный стиль и эстетическое направление в европейскойкультуре XVII—XIX вв.

Романтизм (фр. *romantisme*) — идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века — первой половины XIX века, характеризуется утверждением самоценности духовной творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы. Распространилось на различные сферы деятельности человека. В XVIII веке романтизмом называли всё странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению

Композиция (лат. *compositio* - составление, расположение) - 1. Музыкальное творчество, процесс создания музыкального произведения. 2. Внутреннее строение музыкального произведения, то же, что музыкальная форма. 3. Отдельное музыкальное произведение.

Композиция – расположение и соотношение компонентов формы произведения, образующих художественное целое

Конфликт – противоречие, лежащее в основе отношений между характерами, персонажами,

Контрапункт (от лат. *punctum contra punctum* - точка против точки, то есть нота против ноты) - 1. Одновременное сочетание двух или нескольких мелодически самостоятельных

голосов. 2. Наука о законах сочетания одновременно звучащих мелодий, то же, что полифония.

Концерт (от лат. concertare - состязаться, ит. concerto - согласие) - 1. Публичное исполнение музыкальных произведений. 2. Большое, обычно трехчастное, произведение для солирующего инструмента с оркестром, блестящее, эффектное, обладающее развитыми элементами виртуозности, в некоторых случаях приближающееся по богатству и значительности идейно-художественного

Лейтмотив (нем. Leitmotiv - ведущий мотив) - музыкальная мысль, мелодия, связанная в опере с определенным персонажем, воспоминанием, переживанием, явлением или отвлеченным понятием, возникающая в музыке при его появлении или упоминании в ходе сценического действия.

Либретто (ит. libretto - тетрадка, книжечка) - полный литературный текст оперы, оперетты; словесное изложение содержания балета. Автор Либретто - либреттист.

Мадригал (ит. madrigale) - европейская многоголосная светская песня XVI века, изысканного характера, обычно любовного содержания.

Менуэт (фр. menuet) - старинный французский танец, первоначально народного происхождения, в XVII веке - придворный танец, в конце XVIII века введен в симфонический цикл. Менуэт отличается плавностью и грациозностью движений; размер 3/4.

Модернизм – совокупность направлений и школ в литературе и искусстве конца XIX-XX вв. (кубизм, дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм и др.), характеризующихся активным поиском новых художественных форм, тягой к художественному эксперименту, установкой на предельно свободное самораскрытие авторской индивидуальности

Монолог (от греч. monos - один, речь, произносимая одним лицом) в музыке - одна из наиболее действенных сольных вокальных форм в опере, в которой обычно запечатлен процесс напряженного переживания или размышления, приводящий к какому-либо решению. Монолог, как правило, строится из нескольких нетождественных, контрастных эпизодов.

Композиция – расположение и соотношение компонентов формы произведения, образующих художественное целое

Конфликт – противоречие, лежащее в основе отношений между характерами, персонажами, образами художественного произведения

Лейтмотив – повторяющийся образ, деталь или оборот речи, вводимый в текст как способ характеристики героя или ситуации

Музыкальная драма - первоначально то же, что опера. В распространенном значении - один из жанров оперы, для которого характерна ведущая роль напряженного драматического действия, развертывающегося на сцене и определяющего собой принципы музыкального воплощения.

Натурализм – литературное направление, сложившееся в Европе и США в последней трети XIX в. и характеризующееся установкой на предельно объективное и точное изображение действительности, преимущественным интересом к быту и физиологическим основам психики

Ноктюрн (фр. nocturne - ночной) - распространившееся в XIX веке название сравнительно небольших инструментальных (редко - вокальных) пьес лирически-созерцательного характера с выразительной певучей мелодией.

Опера (ит. opera - действие, произведение, от лат. opus - труд, творение) - синтетический жанр музыкального искусства, включающий драматическое действие, пение и танцы, сопровождаемые оркестровой музыкой, а также живописно-декоративное оформление. Оперное произведение складывается из сольных эпизодов - арий, речитативов, а также ансамблей, хоров, балетных сцен, самостоятельных оркестровых номеров (см. увертюра,

антракт, интродукция). Опера делится на акты и картины. Как самостоятельный жанр Опера распространилась в Европе в XVII веке, в России - с середины XVIII века. Дальнейшее развитие привело к образованию различных национальных стилей и идейно-художественных типов оперного искусства (см. О. большая французская, Опера-буффа, **Опера комическая**, Опера лирико-драматическая, Опера лирическая французская, Опера нищих, Опера-серия, Опера эпическая, зингшпиль, музыкальная драма, оперетта). В итоге многообразного исторического развития Опера стала наиболее демократичным жанром среди сложных монументальных жанров музыкального искусства.

Опера большая французская (фр. *grand opera*) - разновидность, получившая распространение в середине XIX века, для которой характерно воплощение исторических тем в монументальном, красочном, богатом действенными моментами спектакле.

Опера-буффа (ит. *opera-buffa*) - итальянская комическая опера, возникшая в первой половине XVIII века. Опера-буффа основывалась на бытовых сюжетах, нередко приобретавших сатирическую окраску. Развившаяся из итальянской народной «комедии масок» (*comedia del arte*), Опера-буффа отразила прогрессивные демократические тенденции конца XVIII и первой половины XIX века.

Опера комическая - общее видовое название оперного жанра, возникшего в Европе с середины XVIII века под влиянием демократических идей в противовес придворно-аристократическому искусству. Опера комическая в различных странах носила различные наименования: в Италии - опера-буффа, в Германии и Австрии - зингшпиль, в Испании - тонадилля, в Англии - опера нищих, или балладная, песенная опера. Опера комическая - общепринятое название собственно французской разновидности этого жанра, для которой характерно включение в действие разговорных диалогов.

Опера лирико-драматическая - разновидность, развившаяся в оперном искусстве второй половины XIX века. Для Опера лирико-драматическая характерно выдвигание на передний план драматичных, нередко трагических личных судеб и человеческих взаимоотношений, показанных на реалистически правдивом жизненном фоне, углубленное внимание композитора к душевной жизни героев, их чувствам, психологическим противоречиям и конфликтам.

Опера-серия (ит. *opera seria* - серьезная опера, в отличие от комической) - итальянская опера XVIII века, связанная с придворно-аристократической средой. Основывавшаяся, как правило, на мифологических и историко-легендарных сюжетах, Опера-серия отличалась пышностью постановки, виртуозным блеском вокальных партий, но в своем развитии была скована условностью сюжетов, ситуаций и персонажей.

Оратория (от лат. *oratoria* - красноречие) - крупный вокально-симфонический жанр музыкального искусства, произведения которого предназначены для исполнения хором, солистами-певцами и оркестром. В основе Оратории лежит определенный сюжет, обобщенно повествующий об исторических или легендарных событиях народной жизни, обычно обладающий возвышенной, героической окраской. Сюжет Оратории воплощается в ряде завершенных сольных, хоровых и оркестровых номеров, иногда разделяемых речитативами.

Реквием (от лат. *requiem* - покой) - монументальное произведение для хора, солистов-певцов и оркестра. Первоначально Реквием - траурная католическая месса. Впоследствии, в творчестве Моцарта, Берлиоза, Верди, Реквием утратил ритуально-религиозный характер, превратившись в драматичный, философски значительный музыкальный жанр, одушевленный глубокими общечеловеческими чувствами и большими мыслями.

Романтизм (фр. *romantisme*) — идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII века — первой половины XIX века, характеризуется утверждением самоценности духовно-как творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной

природы. Распространилось на различные сферы деятельности человека. В XVIII веке романтиками называли всё странное, живописное и существующее в книгах, а не в действительности. В начале XIX века романтизм стал обозначением нового направления, противоположного классицизму и Просвещению. Романс (фр. romanse) - сольная лирическая песня с инструментальным сопровождением, характеризуемая интимным строем чувств, индивидуализированным содержанием, особой тонкостью и выразительным разнообразием аккомпанемента. Вокальная мелодия Романса нередко включает элементы речитатива.

Симфония (от греч. symphonia - созвучие) - монументальное произведение для оркестра, жанр которого сложился во 2-й половине XVIII века. Симфония, как правило, состоит из четырех больших разнохарактерных, контрастных частей, в которых отражается широкий круг жизненных явлений, воплощается богатство настроений и конфликтов. Первая часть Симфонии обычно имеет конфликтно-драматический характер и выдержана в быстром движении; иногда ей предшествует медленное вступление. Вторая - лирическая распевная, проникнутая настроениями раздумья. Третья - менуэт, скерцо или вальс - в оживленном танцевальном движении. Четвертая - финал, наиболее быстрая, часто праздничного, приподнятого характера. Однако встречаются и иные принципы построения. Совокупность частей, объединенных общей поэтической идеей, образует симфонический цикл

Соната (от ит. sonare - звучать) - 1. В XVII веке - название любого инструментального произведения, в отличие от вокального. 2. С XVIII века - название произведения для одного или двух инструментов, состоящего из трех или четырех частей определенного характера, которые образуют сонатный цикл, в общих чертах аналогичный симфоническому.

Стиль (в музыке) - совокупность признаков, характеризующих творчество композиторов определенной страны, исторического периода, отдельного композитора.

Сюита (фр. suite - ряд, последовательность) - название многочастного циклического произведения, в котором части сопоставляются по принципу контраста и обладают менее тесной внутренней идейно-художественной связью, нежели в симфоническом цикле. Обычно Сюита представляет собой ряд танцев или описательно-иллюстративных пьес программного характера, а иногда - извлечение из крупного музыкально-драматического произведения (оперы, балета, оперетты, кинофильма).

Увертюра (фр. ouverture - открытие, начало) - 1. Оркестровая пьеса, исполняемая перед началом оперы или балета, обычно основанная на темах произведения, которому она предшествует, и сжато воплощающая его главную идею. 2. Название самостоятельного одночастного оркестрового произведения, часто относящегося к программной музыке.

Форма музыкальная (лат. forma - внешний вид, очертания) - 1. Средства воплощения идейно-образного содержания, включающие мелодию, гармонию, полифонию, ритм, динамику, тембр, фактуру, а также композиционные принципы построения или Форма в узком значении. 2. Форма музыкальная в узком значении - исторически сложившиеся и развившиеся закономерности строения музыкальных произведений, схемы расположения и взаимоотношения частей и разделов, определяющие общие контуры музыкального произведения. Наиболее распространенными являются Форма трехчастная, куплетная, вариационная, рондо, сонатная, а также Форма построения сюитного, сонатного и симфонического циклов.

Фуга (ит. и лат. fuga - бег) - одночастное произведение, представляющее собой полифоническое изложение и последующее развитие одной мелодии, темы.

Хорал (от греч. choros) - 1. Церковное хоровое пение на религиозный текст, распространенное в средние века. 2. Хоровое или иное произведение или эпизод, основанные на равномерном неторопливом движении аккордами, отличающиеся возвышенно-созерцательным характером.

Импрессионизм (от франц.impression– впечатление) - художественное направление (течение), возникшее во Франции в последней четверти XIX века. В литературе И. рассматривается как явление стиля того или иного писателя (сочинитель представляет не объективное изображение окружающего мира, а, прежде всего, впечатление, ощущение, личное восприятие)

Экспрессионизм (от франц.expression– выражение) – одно из авангардистских течений в искусстве и литературе 10-х гг. XX в. Э. утверждался как «искусство выражения», противопоставившее себя реализму и другим формам нереалистического искусства стремлением передать прежде всего личные ощущения художника, его духовный мир. При этом художественный образ в Э. обретал предельную эмоциональность и напряженность: у экспрессионистов все чувства (а речь шла именно о чувствах, поскольку основным предметом изображения были внутренние переживания) – боль, страдание, любовь, надежда, вера – выражены в крайней степени. Это всегда крик боли, вопль отчаяния или безудержный пафос воодушевления, рожденный верой в прекрасное будущее (например, творчество И. Бехера)