

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 13.09.2024 16:15:00
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

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

Утверждаю:

Руководитель ООП:

 И.А. Арутюнян

«23» 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

История зарубежного музыкального искусства

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки:

Музыкальное образование

Для студентов 3 курса очной формы обучения

Для студентов 3 курса заочной формы обучения

БАКАЛАВРИАТ

Тверь, 2024

I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины

Цель курса – формирование фундаментальных представлений о важнейших этапах музыкально-исторического процесса, о различных стилевых направлениях в музыкальной культуре европейских стран, творческом наследии крупнейших композиторов, жанровом, стилистическом, структурном и образном содержании конкретных музыкальных произведений для полноценной подготовки студентов к профессиональной деятельности.

Современный аспект в раскрытии содержания курса, привлечение новой музыковедческой литературы стимулируют художественное мышление студентов, способствуют осознанию специфики музыкального искусства, формируют мировоззрение будущего учителя-музыканта широкого профиля, педагога-пропагандиста.

Задачи курса:

- ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных традиций;
- изучение творческих биографий и творческого наследия крупнейших зарубежных композиторов;
- историко-теоретическое и слуховое усвоение программного минимума произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров зарубежной музыки XVII – XX веков;
- формирование навыка характеристики музыкального произведения в единстве образного содержания, формы и выразительных средств в их смысловом взаимодействии и историко-стилистической определённости;
- воспитание умения профессионально осмыслить исторический процесс в его причинно-следственных связях;
- формирование целостного, системного подхода к музыкально-историческим знаниям;
- освоение методики реализации программ по предметам «Музыка» и «Мировая художественная культура» в учебном процессе школы;
- овладение методами разработки конспектов учебных занятий по предметам «Музыка», «Мировая художественная культура» для общеобразовательной школы.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина – часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана. Дисциплина направлена на изучение закономерностей развития истории зарубежной музыки, процесса культурного, музыкального развития личности

и искусства. Она связана с другими частями образовательной программы (дисциплинами и практиками): «Теория и методика музыкального образования», «Гармония и полифония», «Музыкальная грамота и сольфеджио».

Практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Производственная (педагогическая) практика», «Преддипломная практика».

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося базовые, необходимые при освоении данной дисциплины и приобретённые в результате освоения предшествующих дисциплин:

- применение теоретических знаний и методов для сбора информации, умение анализировать и обобщать материал;
- применение профессиональных знаний при анализе произведений в контексте исторического развития культуры;
- знания и умения в музыкально-теоретической области (чтение и понимание нотного текста, средств музыкальной выразительности, основ формообразования).

3. Объем дисциплины:

Для очной формы обучения: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе, лекции 18 часов, практические занятия 36 часа; самостоятельная работа 54 часов, в том числе контроль 0 часа.

Для заочной формы обучения: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе, лекции 4 часов, практические занятия 4 часа; самостоятельная работа 91 часов, в том числе контроль 9 часа.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<p>УК-5.1 Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемы ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем</p> <p>УК-5.2 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии</p> <p>УК-5.3 Определяет условия интеграции участников межкультурного взаимодействия для достижения поставленной цели с учетом исторического наследия и социокультурных групп, этноса и конфессий</p>

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие УК-1.2 Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной задачи
ПК-1 Способен планировать и реализовывать образовательный процесс по музыке в образовательном учреждении основного, среднего общего и дополнительного образования	ПК-1.1 Знает концептуальные положения и требования к организации учебного процесса по музыкальному образованию, определяемые ФГОС общего образования и дополнительного образования ПК-1.2 Анализирует приоритетные направления развития музыкального образования ПК-1.3 Определяет цель, круг задач и принципы построения образовательных программ
ПК-2 Способен осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов	ПК-2.1 Объясняет характеристику личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся ПК-2.3 Организует различные виды музыкальной деятельности обучающихся для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов
ПК-3 Способен организовать культурно-просветительскую деятельность в процессе реализации дополнительных программ	ПК-3.1 Знает принципы, методы и формы организации культурно-просветительской деятельности ПК-3.2 Анализирует содержание дополнительных образовательных программ ПК-3.3 Осуществляет культурно-просветительскую деятельность в соответствии с дополнительными образовательными программами

4.1. Реализация воспитательного потенциала учебной дисциплины в образовательном процессе

Наименование групп компетенций	Дисциплины учебного плана	Направление воспитательной деятельности	Формы воспитательной работы в рамках учебного процесса	Примерные формы воспитательной работы в рамках внеучебной деятельности (согласно календарному плану воспитательной работы)
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	История зарубежного музыкального искусства	Культурно-просветительское Научно-образовательное	Дискуссионные технологии Участие в мастер-классах	Подготовка выступлений на круглых столах Участие в конференциях

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	История зарубежного музыкального искусства	Культурно-просветительское	Участие в мастер-классах Дискуссионные технологии	Участие в конференциях по результатам исследовательской работы
ПК-2 Способен осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов	История зарубежного музыкального искусства	Культурно-просветительское	Участие в мастер-классах Встречи с преподавателями ОУ	Посещение учреждений культуры Посещение ОУ основного и дополнительного образования
ПК-3 Способен организовать культурно-просветительскую деятельность в процессе реализации дополнительных программ	История зарубежного музыкального искусства	Культурно-просветительское	Участие в мастер-классах Встречи с преподавателями ОУ	Посещение учреждений культуры Посещение ОУ основного и дополнительного образования
ПК-1 Способен планировать и реализовывать образовательный процесс по музыке в образовательном учреждении основного, среднего общего и дополнительного образования	История зарубежного музыкального искусства	Культурно-просветительское	Участие в мастер-классах Встречи с преподавателями ОУ	Посещение ОУ основного, дополнительного и среднего профессионального образования

5. Форма промежуточной аттестации:

Для очной формы обучения: зачёт 6 семестр.

Для заочной формы обучения: экзамен на 3 курсе.

6. Язык преподавания русский

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

Очная форма обучения

Наименование разделов и тем	Всего (час.)	Контактная работа (час)		Самостоятельная работа, в том числе контроль (час.)
		Лек-ции	Практические (лабораторные) занятия	
Введение. Цели и задачи. Формы работы. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.	5	1		4
Тема 1. Музыка Античности, Средневековья и Возрождения.	12	2	4	6
Тема 2. Музыкальное искусство XVII – XVIII вв.: 1. Опера XVII – XVIII вв. 2. Барокко. 3. Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.	20	3	7	10
Тема 3. Венская классическая школа: 1. Й. Гайдн. 2. В.А. Моцарт. 3. Л. Бетховен.	20	3	7	10
Тема 4. Музыка XIX века. Романтизм в музыкальном искусстве: 1. Вокальное творчество романтиков. 2. Эволюция фортепианных жанров. 3. Оперная реформа Р. Вагнера. Романтическая опера. 4. Симфонические жанры.	26	4	10	12
Тема 5. Пути развития западноевропейской музыки XX века: 1. Импрессионизм и экспрессионизм. 2. Национальные композиторские школы. 3. Многостилевой спектр современной музыки. 4. Процесс новой смены музыкального языка.	20	3	7	10
Тема 6. Методы разработки конспектов учебных занятий по предметам «Музыка», «Мировая художественная культура» для общеобразовательной школы. Методика реализации программ по предметам «Музыка» и «Мировая художественная культура» в учебном процессе школы.	5	2	1	2

ИТОГО	108	18	36	54
--------------	-----	----	----	----

Заочная форма обучения

Наименование разделов и тем	Всего (час.)	Контактная работа (час.)		Контроль самостоятельной работы	Самостоятельная работа, в том числе контроль (час.)
		Лекции	Практические (лабораторные) занятия		
Введение. Цели и задачи. Формы работы. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.	5	1			4
Тема 1. Музыка Античности, Средневековья и Возрождения.	7	1			6
Тема 2. Музыкальное искусство XVII – XVIII вв.: 1. Барокко. 2. Опера XVII – XVIII вв. 3. Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.	14	1	1		12
Тема 3. Венская классическая школа: 1. Й. Гайдн. 2. В.А. Моцарт. 3. Л. Бетховен.	13	1	1	1	10
Тема 4. Музыка XIX века. Романтизм в музыкальном искусстве: 1. Вокальное творчество романтиков. 2. Эволюция фортепианных жанров. 3. Оперная реформа Р. Вагнера. Романтическая опера. 4. Симфонические жанры.	15	1	1	1	12

<p>Тема 5. Пути развития западноевропейской музыки XX века:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Импрессионизм и экспрессионизм. 2. Национальные композиторские школы. 3. Многостилевой спектр современной музыки. 4. Процесс новой смены музыкального языка. 	12	1		1	10
<p>Тема 6. Методы разработки конспектов учебных занятий по предметам «Музыка», «Мировая художественная культура» для общеобразовательной школы. Методика реализации программ по предметам «Музыка» и «Мировая художественная культура» в учебном процессе школы.</p>	6		1	1	4
ИТОГО	72	6	4	4	58

Содержание программы

Введение.

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

Тема 1. Музыка Античности, Средневековья и Возрождения.

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

Культура и искусство эпохи Средневековья. Ведущие художественные течения. Архитектура. Литература (эпос, лирика, драма). Типичные музыкальные жанры и характерные музыкальные формы. Значение

христианства в истории европейского музыкального искусства. Основные жанры средневековой музыки, её эволюция от раннего к позднему Средневековью. Гимн, григорианский хорал, секвенция, одноголосная хоральная месса. Строфичность и основная форма - бар. Стилистические особенности: одноголосный мужской хор, обезличенность интонаций, узкий диапазон. Значение данного периода в становлении мировой музыкальной культуры.

Культура и искусство эпохи Возрождения. Границы Возрождения. Изобразительное искусство (живопись, скульптура). Литература (эпос, лирика, драма). Музыкальное искусство. Музыка в Италии. Народные истоки песенного искусства. Многообразие жанров (лауда, вилланелла, баркарола, сальтарелла, баллада, мадригал).

Полифоническое искусство. Господство строгого стиля. Характерные полифонические жанры (месса, мотет). Нидерландская (франко-фламандская) полифоническая школа. Гийом Дюфаи (1400—1474) - создатель национальной школы. Первый «золотой век» французской музыки, выдвинувший Жоскена Дебре (1440-1521), Иоханнеса Окегема (1425-1495), Клемана Жанекена (1475-1560). Орландо Лассо (1532-1594) - видный представитель нидерландской полифонической школы.

Дж.Палестрина (1525—1594) — глава римской полифонической школы. Круг тем и музыкальных образов.

Связи с народно-песенными истоками. Многообразие жанров, мелодико-ритмические контрасты.

Музыка в Германии. Народно-песенное искусство. Музыка периода Реформации и крестьянской войны. Протестантский хорал. Немецкое многоголосие. Мейстерзингеры и их представитель Ганс Сакс (1494-1576).

Тема 2. Музыкальное искусство XVII – XVIII вв.

Рождение оперы. Итальянская опера XVII столетия. Флорентийская камерата. *Dramma per musica*. Клаудио Монтеверди. Опера «Сказание об Орфее». Французская опера. Ж.Б. Люлли. Общая характеристика творчества. «Ацис и Галатей». Опера в Английской музыкальной культуре. Генри Перселл. Опера «Дидона и Эней».

Музыкальное искусство XVIII века. Барокко.

Инструментальная музыка XVIII века. Клавирная музыка: школа французских клавесинистов.

Немецкая органная музыка. Творчество Д. Букстехуде. Итальянская оркестровая и скрипичная музыка. Творчество А. Корелли, А. Вивальди. *Concerto grosso*.

Творчество И.С. Баха. Клавирная музыка: ХТК I том, Инвенции, Английские, французские сюиты, партиты, Итальянский концерт, Хроматическая фантазия и фуга. Оркестровое наследие: Бранденбургские концерты. Огранное творчество: Токката и фуга d-moll, хоральные прелюдии. Духовная хоровая музыка: Страсти по Матфею, Месса h-moll

Г.Ф. Гендель. Оперное творчество: краткий обзор оперы «Ксеркс». Ораториальное творчество: краткая характеристика ораторий «Самсон», «Мессия». Инструментальная музыка: concerti grossi.

Музыкальное искусство второй половины XVIII века. Просвещение. Творчество К.В. Глюка. Оперная реформа. Оперы «Орфей и Эвридика».

Итальянская опера. Джованни Баттиста Перголези (1710— 1736) — создатель одной из первых опер buffa. «Служанка-госпожа» (1733) — классический образец нового жанра итальянской комической оперы XVIII века. Французская комическая опера, ее отличие от итальянской оперы-buffa «Война буфонов».

Тема 3. Венская классическая школа.

Основные художественные принципы венской классической школы. Венский классицизм как продолжение традиций античного искусства. Стройность формы, жизненная полнота образов, благородная простота. Особенности тематизма композиторов венской классической школы, связь с народно-песенными истоками. Гармонический язык. Оркестр. Структурные принципы развития и формообразования. Новые возможности сонатно-симфонического цикла.

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь. Клавирное творчество. Симфоническое творчество: симфонии №№45,103,104. Оратория «Времена года».

В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. Клавирное творчество: сонаты и концерты для фортепиано. Симфоническое творчество: симфонии №№40, 41. Оперное творчество: оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта». Реквием.

Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь. Фортепианные произведения: сонаты №№8, 14, 17, 21, 23, 31; концерт для фортепиано с оркестром №3. Симфоническое творчество: симфонии №№3, 5, 6, 9; увертюры «Эгмонт», «Леонора» №3. Камерное творчество: квартет (по выбору преподавателя).

Тема 4. Музыка XIX века. Романтизм в музыкальном искусстве.

Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века. Литературный романтизм, его связи с предшествующими направлениями (античное искусство, Возрождение, просветительский реализм, классицизм). Противоречивость романтических тенденций. Предпосылки романтизма в литературе. Творчество Ж.Ж. Руссо, эпоха «бури и натиска» (В. Гете, Ф. Шиллер). Романтический синтез искусств. Яркие контрасты и красочные сопоставления, сочная фантастика и эпическая героика, сложное переплетение различных тенденций и художественных трактовок - характерные черты романтического искусства. Сказочные образы как стремление противопоставить реальную действительность красивому вымыслу, где все гармонично, мудро и справедливо. Романтизм — основное направление в музыке XIX века. Обращение к внутреннему миру человека,

лирическая углублённость, психологическая достоверность, эмоциональная наполненность образов.

Жанры романтической музыки: традиционные (опера, балет, симфония, концерт, сюита, соната) и особенности их трактовки; новые (симфоническая поэма, концертная увертюра, вокальный цикл, вокальная и инструментальная баллада, песня без слов, новеллетта, арабеска, интермеццо). Сонатно-симфонический цикл, программные тенденции, детальная разработка сюжета. Особенности трактовки финала. Монотематизм. Мировое значение эпохи романтизма в литературе и музыке. Ранние романтики и немецкая романтическая опера. Романтические тенденции в оперном искусстве до Вебера. Усиление роли оркестра, появление оркестровых характеристик действующих лиц, новая трактовка жанра оперной увертюры. Сказка как жанр, характерный для романтической оперы.

Ф. Шуберт. Вокальное творчество: баллада «Лесной царь», отдельные песни, вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Лебединая песнь». Симфоническое творчество: симфонии №№8, 9.

К. М. Вебер «Волшебный стрелок» как первая немецкая романтическая опера. Увертюра «Оберон».

Ф. Мендельсон. Песни без слов. Музыка к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Концерт для скрипки с оркестром. Шотландская, Итальянская симфонии.

Дж. Россини. Итальянская опера первой половины XIX века. Опера «Севильский цирюльник». Увертюра к «Вильгельму Теллю».

Р. Шуман. Литературно-критическая деятельность. Фортепианное творчество: Фантастические пьесы, «Карнавал», Симфонические этюды. Вокальное творчество: «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины». Симфонические произведения: увертюра «Манфред», симфония №4.

Ф. Шопен. Танцевальные жанры (мазурки, вальсы, полонезы). Ноктюрны. Прелюдии. Этюды. Баллады. Сонаты.

Г. Берлиоз. Фантастическая симфония.

Ф. Лист. Фортепианное творчество: «Годы странствий». Венгерские рапсодии. Соната h-moll. Этюды. Симфонические поэмы: «Прелюды», «Тассо». Песни.

Р. Вагнер. Принципы оперной реформы. Увертюра к опере «Тангейзер». Оперы «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда». Тетралогия «Кольцо Нибелунга» (обзорно).

Й. Брамс. Фортепианное творчество. Симфоническое творчество: симфония №4. Песни.

Дж. Верди. Оперы: «Риголетто», «Травиата», «Аида», «Отелло».

Ж. Бизе. Музыка к драме А. Додэ «Арлезианка». Опера «Кармен».

А. Дворжак. Симфония №9 («Из Нового Света»).

Э. Григ. Фортепианное творчество: «Лирические пьесы». Соната для скрипки №3. Концерт для фортепиано с оркестром. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Вокальное творчество.

Тема 5. Пути развития западноевропейской музыки XX века.

Французский импрессионизм. Французская литература и искусство на рубеже XIX—XX столетий. Эстетика символизма в поэзии, мотивы декаданса — отрешенность от социальных проблем. Поэзия Ш.Бодлера, П.Верлена, С.Малларме, А.Рембо. Импрессионизм в живописи и скульптуре. Полотна Клода Моне, Эдуарда Мане, О.Ренуара, Э.Дега, А.Сислея; скульптуры О.Родена. Эстетика импрессионизма. Отображение предметов и явлений в отрывочных, мгновенно фиксирующих каждое ощущение штрихах, их скрытое единство и взаимосвязь. Музыкальный импрессионизм, его связи с искусством французских клавесинистов (Ф.Куперен), с сочинениями Ж.Бизе, С.Франка, Ф.Листа, Э.Грига, с творчеством русских композиторов (А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков). Свежее, непосредственное восприятие жизни, красочное воспроизведение пейзажей. Высокое художественное мастерство, тонкость в передаче различных нюансов и настроений. Обогащение гармонии, инструментовки. Обращение к фольклорным истокам. Влияние импрессионизма на творчество композиторов разных стран (К.Дебюсси, М.Равель во Франции, О.Респиги в Италии, М. де Фалья в Испании, С.Скотт в Англии, К.Шимановский в Польше, А.К.Лядов, А.Н. Скребин, Н.Н.Черепнин в России).

К. Дебюсси. Жизненный и творческий путь композитора. Симфоническое творчество: Прелюд «Послеполуденный отдых фавна». «Ноктюрны». Произведения для фортепиано: прелюдии, «Остров радости», «Бергамасская сюита».

М. Равель. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Фортепианные сочинения: «Игра воды», «Павана на смерть инфанты». «Ночной Гаспар». Симфоническое творчество: «Испанская рапсодия». Болеро.

Панорама музыкальных течений и композиторских техник XX века.

Характеристика направлений, музыкальных течений XX века: символизм, веризм, импрессионизм, поздний романтизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неофольклоризм, джаз, урбанизм, футуризм. Особенности эстетики и музыкальные средства выразительности. Авангард. Модернизм.

Характеристика композиторских техник XX века: тональная, модальная, атональная, додекафонная, пуантилистическая, сериальная; техника коллажа и полистилистика, сонористика, аллеаторика, техническая (конкретная, электронная, магнитофонная).

Музыкальная культура Австрии XX века. Г. Малер — крупнейший симфонист к. XIX- н. XX веков. Фрагментарно: симфонии №1, вок. цикла «Песни странствующего подмастерья», симфония-кантата «Песнь о земле».

Знакомство с симфониями: №2 (Scerzo, Ulrich), №3 (Misterioso), №5 (Adagietto), №6 (Allegroenergico), №7 (Scherzo, NachtmusikII), №10.

Экспрессионизм. Становление экспрессионизма в живописи и литературе. Идеино-образная направленность. Представители экспрессионизма в музыке. Преемственная связь музыкального

экспрессионизма с поздним романтизмом. Комплекс средств выразительности.

А. Шенберг – краткие биографические сведения, наследие, содержание творчества и эволюция стиля. Фрагментарно: «Ожидание» - монодрама для драматического сопрано и оркестра большого состава, «Шесть маленьких пьес для ф-но» ор.19, «Пять пьес для оркестра» ор.16, «Лунный Пьеро» ор.21.

А. Берг. Фрагментарно: «Концерт для скрипки с оркестром», «Воцтек».
А. Веберн. «Вариации ор. 27 для ф-но», «Шесть пьес для оркестра, ор. 6».

Музыкальная культура Германии XX века.

Творчество Р. Штрауса, П. Хиндемита, К. Орфа, К. Штокхаузена.

Обзор развития музыкальной культуры Германии. Театр Брехта. Творческая деятельность Х. Эйслера, фашистский режим, послевоенное искусство в ГДР, ФРГ.

Р. Штраус. «Дон Жуан» – фрагменты, музыкальная драма «Саломея» (фрагменты).

П. Хиндемит. Симфонии «Гармония мира», «Художник Матис». «Траурная музыка для альта с оркестром», цикл «Ludus Tonalis».

К. Орф. «Кармина Бурана», «Катулли Кармина», «Триумф Афродиты», «Schulwerk» (Пентатоника) и др.

К. Штокхаузен. «Квартет на конец времени», «Из семи дней», «Струнный квартет».

Музыкальная культура Франции XX века.

Творчество А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка, О. Мессиана. Основные эстетические установки, художественные течения и тенденции, творческие группировки. Париж – центр музыкальной жизни. Периодизация развития музыкальной культуры. Э. Сати – идейный лидер «Французской шестерки». Характеристика творчества французских композиторов: А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка.

Фрагментарное знакомство со следующими сочинениями:

А. Онеггер – «Пассифик 231», «Летняя пастораль», Симфонии, «Жанна д'Арк на костре».

Ф. Пуленк – Фортепианный и органнй концерты, Концерт для двух фортепиано, «Утренняя серенада», «Человеческий голос», «Диалоги кармелиток», камерные сочинения.

Д. Мийо – «Скарамуш», Сюиты, Концерт, «Бразилейра», и др.

Лидер группы «Молодая Франция» – О. Мессиаан. Особенности эстетики и стиля. Органные, фортепианные и вокальные сочинения. «Экзотические птицы».

Знакомство с творчеством П. Вернье (Симфонии №1, 3), М. Дюрюфле (органные сочинения), Л. Дютыйе (камерные сочинения). П. Булез.

Музыкальная культура Америки XX века.

Творчество Дж. Гершвина, Л. Бернштейна, Ч. Айвза

Общая характеристика американской культуры. Особенности развития. Тенденции искусства. Музыкальная жизнь. Периодизация развития американской музыкальной культуры. Традиции и новаторство.

Дж. Гершвин – крупнейший представитель американской культуры первой половины XX века, основоположник национальной оперы, симфонического оркестра. Характеристика творчества, особенности стиля. Фрагментарно: «Рапсодия в стиле блюз», «Концерт для фортепиано с оркестром», опера «Порги и Бесс».

Л. Бернштейн – творческий портрет. Ч. Айвз – творческий портрет, особенности техники. Дж. Кейдж.

Музыкальная культура Англии.

Творчество Б. Бриттена. Оперы-притчи, военный реквием, «Питер Граймс», хоровые сочинения, рождественские песни и др.

Музыкальная культура Венгрии.

Общая характеристика культуры. Пути общественно-политического развития страны. Музыкальный фольклор, композиторские силы.

Б. Барток. Характеристика творчества, прослушивание и разбор «Музыки для струнных, ударных и челесты». Фрагментарное знакомство: «Концерт для оркестра», «Замок герцога Синяя борода», «Микрокосмос», «allegro-barbaro».

З. Кодай – творческий портрет. Дьердь Лигети (камерное творчество).

Музыкальная культура Польши.

Творчество К. Пендерецкого, В. Лютославского. Характеристика общественно-политического развития страны. Периодизация развития музыкальной культуры. Композиторские силы. Музыкальная жизнь.

К. Пендерецкий – характеристика творчества, биографические данные, образный мир и особенности стиля. Прослушивание и разбор «Полиморфии». Фрагментарно: «Страсти по Луке», «Denatura sonoris», Концерты, Dies irae и др.

В. Лютославский – творческий портрет, наследие, биографические данные, «Траурная музыка для струнного оркестра», «Книга для оркестра», Симфонические вариации. Симфонии № 1, 2 и др.

Музыкальная культура Чехии.

Дж. Энеску, Л. Яначек, Б. Мартину.

А. Хаба. Разработка микрохроматики. Камерное творчество.

Обзор развития музыкальных культур других стран: Испании, Италии, Финляндии, Румынии, Бразилии.

Тема 6. Методы разработки конспектов учебных занятий по предметам «Музыка», «Мировая художественная культура» для общеобразовательной школы.

Методика реализации программ по предметам «Музыка» и «Мировая художественная культура» в учебном процессе школы. Знакомство с положениями актуальных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Знакомство с примерными программами. Анализ программных требований.

История преподавания предмета «Музыка» в отечественной школе. Основные подходы к изучению предмета «Музыка» в школе. Формирование УМК по предмету «Музыка».

История преподавания предмета «Мировая художественная культура» в

отечественной школе. Основные подходы к изучению предмета «Мировая художественная культура» в школе. Формирование УМК по предмету «Мировая художественная культура».

Связь предметов «Музыка» и «Мировая художественная культура» с другими предметами в составе ФГОС. Типы уроков. Педагогические технологии. Воспитательная функция предметов.

III. Образовательные технологии

Наименование разделов и тем	Вид занятия	Образовательные технологии
Введение. Цели и задачи. Формы работы. Периодизация истории зарубежной профессиональной музыки европейской традиции.	лекция	Традиционная
Тема 1. Музыка Античности, Средневековья и Возрождения.	лекция	Традиционная
Тема 2. Музыкальное искусство XVII – XVIII вв.: 1. Опера XVII – XVIII вв. 2. Барокко. 3. Творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя.	Лекция, практическое занятие	Традиционная
Тема 3. Венская классическая школа: 1. Й. Гайдн. 2. В.А. Моцарт. Л. Бетховен.	Лекция-визуализация, практическое занятие	ИКТ
Тема 4. Музыка XIX века. Романтизм в музыкальном искусстве: 1. Вокальное творчество романтиков. 2. Эволюция фортепианных жанров.	Проблемная лекция, практическое занятие	Проектная

<p>3. Оперная реформа Р. Вагнера. Романтическая опера. Симфонические жанры.</p>		
<p>Тема 5. Пути развития западноевропейской музыки XX века:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Импрессионизм и экспрессионизм. 2. Национальные композиторские школы. 3. Многостилевой спектр современной музыки. 4. Процесс новой смены музыкального языка. 	<p>Лекция-консультация, практическое занятие</p>	<p>Дискуссионная</p>
<p>Тема 6. Методы разработки конспектов учебных занятий по предметам «Музыка», «Мировая художественная культура» для общеобразовательной школы. Методика реализации программ по предметам «Музыка» и «Мировая художественная культура» в учебном процессе школы.</p>	<p>Практическое занятие</p>	<p>Круглый стол</p>

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

Текущая аттестация

<p>Типовые контрольные задания для оценки знаний,</p>	<p>Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания</p>
--	--

умений, навыков (2-3 примера)	
<p>1. Подготовить доклад по теме «Аналитический разбор программы «Музыка» начальные классы», автор Е.Д. Критская»</p> <p>2. Сделать анализ программы «Музыка 1-4 класс» В.В. Алеев»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тема раскрыта с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения – 2 балла; • Аргументация на теоретическом уровне неполная, смысл ряда ключевых понятий не объяснен – 1 балл; • Терминологический аппарат непосредственно не связан с раскрываемой темой – 0 баллов; • Допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы – 0 баллов.
<p>1. Разработать конспект урока по предмету «Музыка»</p> <p>2. Составить календарно-тематический план программы по предмету «Музыка»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Формулировки пунктов плана программы корректны, детализированы в подпунктах, их количество позволяет раскрыть содержание по существу – 3 балла; • Отдельные неточности в формулировках не искажают тему по существу – 2 балла; • В программе наряду с корректными, имеются ошибочные формулировки, искажающие отдельные аспекты темы – 1 балл; • Программа не соответствует указанным выше требованиям – 0 баллов.
<p>1. Составить рабочую учебную программу по предмету «Музыка» для 1 класса»</p> <p>2. Подготовить реферат на тему: «Принципы составления учебных программ по предмету «Музыка»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Формулировки пунктов плана программы корректны, детализированы в подпунктах, их количество позволяет раскрыть содержание по существу – 3 балла; • Отдельные неточности в формулировках не искажают тему по существу – 2 балла; • В программе наряду с корректными, имеются ошибочные формулировки, искажающие отдельные аспекты темы – 1 балл; • Программа не соответствует указанным выше требованиям – 0 баллов. • Оригинальность текста составляет свыше 75% - 3 балла; • Оригинальность текста составляет 50-74 % - 2 балла; • Оригинальность текста составляет 25-49 % - 1 балл; • Оригинальность текста составляет менее 25% - 0 баллов; • Привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. публикации последних лет) – 2 балла; • Реферат опирается на учебную литературу и/ или устаревшие издания – 1 балл; • Отражение в плане ключевых аспектов темы – 2 балла; • Фрагментарное отражение ключевых аспектов темы – 1 балл; • Полное соответствие содержания теме и плану реферата – 2 балла; • Частичное соответствие содержания теме и плану реферата – 1 балла;

	<ul style="list-style-type: none"> • Сопоставление различных точек зрения по одному вопросу (проблеме) – 1 балла; • Все представленные выводы обоснованы – 2 балла; • Аргументирована часть выводов – 1 балл; • Верно оформлены ссылки на используемую литературу – 1 балл; • Соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл; • Соблюдены требования к объёму реферата – 1 балл.
<p>Устный (письменный) ответ на занятии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Лондонские симфонии Й. Гайдна»; 2. «Л. Бетховен. Соната №8 «Патетическая»; 3. «24 прелюдии Ф. Шопена». 	<ul style="list-style-type: none"> • Ответ на вопрос правильный, полный, изложен грамотно, в логической последовательности, перечислены все особенности явления, дана характеристика каждого явления, приведены примеры - 2 балла. • Ответ неполный, непоследовательный, но показывающий общее понимание вопроса, допущены затруднения – 1 баллов. • Ответ отсутствует или неправильный, показывающий непонимание материала, наводящие вопросы не способствуют исправлению допущенных ошибок - 0 баллов.
<p>Выполнение практических заданий (викторина по темам):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Музыка Возрождения»; 2. «Симфонические произведения композиторов венской классической школы»; 3. «Романтическая фортепианная миниатюра» 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 балла (за каждый номер викторины) – композитор, произведение, часть (раздел, номер), тема указаны верно. • 1 балл (за каждый номер викторины) – допущена ошибка в одном из требуемых параметров композитор, произведение, часть, тема). • 0 баллов (за каждый номер викторины) – произведение и композитор определены неверно.

Промежуточная аттестация

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков (2-3 примера)	Показатели и критерии оценивания, шкала оценивания
<p>Подготовка доклада / презентации по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Клавирные произведения И.С. Баха» 2. «Оперная реформа К.В. Глюка» 3. «Фортепианная миниатюра в творчестве Ф. Шопена» 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 баллов - цель ясно сформулирована и четко обоснована, развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых шагов по достижению цели, тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки программы, работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников, работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта,

	<p>Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории, намечены перспективы работы</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 баллов - цель сформулирована и обоснована в общих чертах, краткий план состоит из основных этапов проекта, тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках программы, работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, но автор не владеет культурой общения с аудиторией или его выступление не уложилось в рамки регламента, использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются недостаточными. • 2 балла - цель сформулирована, но не обоснована, план не обеспечивает достижения поставленной цели, тема проекта раскрыта фрагментарно, большая часть представленной информации не относится к теме работы, автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода, речь автора не соответствует требованиям проведения презентации <p>0 баллов – работа не выполнена.</p>
<p>Устный (письменный) ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Музыка эпохи Возрождения»; 2. «Романтизм в европейский музыкальной культуре». 3. «Авангардные направления в музыкальной культуре Западной Европы и Америки». 	<ul style="list-style-type: none"> • Ответ на вопрос правильный, полный, изложен грамотно, в логической последовательности, перечислены все особенности явления, дана характеристика каждого явления, приведены примеры - 2 балла. • Ответ неполный, непоследовательный, но показывающий общее понимание вопроса, допущены затруднения – 1 баллов. • Ответ отсутствует или неправильный, показывающий непонимание материала, наводящие вопросы не способствуют исправлению допущенных ошибок - 0 баллов.
<p>Выполнение практических заданий (викторина по темам):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Музыка Возрождения»; 2. «Симфонические произведения композиторов венской классической школы»; 3. «Романтическая фортепианная миниатюра» 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 балла (за каждый номер викторины) – композитор, произведение, часть (раздел, номер), тема указаны верно. • 1 балл (за каждый номер викторины) – допущена ошибка в одном из требуемых параметров композитор, произведение, часть, тема). • 0 баллов (за каждый номер викторины) – произведение и композитор определены неверно.

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

- от 80 до 100 баллов - высокий уровень (соответствует академической оценке «отлично»);

- от 55 до 79 баллов – уровень выше среднего (соответствует академической оценке «хорошо»);

- от 25 до 54 баллов – средний уровень (соответствует академической оценке «удовлетворительно»);

- от 0 до 24 баллов – низкий уровень (соответствует академической оценке «неудовлетворительно»).

Описание шкалы оценивания для очной формы : 1 модуль – 50 баллов; 2 модуль - 50 баллов Шкала рейтинговых баллов по дисциплине, заканчивающейся зачетом: 40 и выше – «зачтено»

«Зачтено» выставляется при выполнении всех требований и контрольных точек. Студент должен продемонстрировать знания по данной дисциплине, которые характеризуются такими качествами, как «полнота», «глубина», «системность». В ответе студента проявляется самостоятельность суждений и личных оценок, умение их аргументировать, а также проецировать теоретические знания и практические умения Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками считается успешно освоившим учебный курс.

«Не зачтено» - ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие проблемы, не выполнение проектного задания, не умение раскрыть основные понятия и вопросы изучаемые дисциплиной; неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература

а) Основная литература:

1	Лагутин, А. И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе : учебное пособие / А. И. Лагутин. — 5-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 176 с. — ISBN 978-5-507-44005-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/215654 (дата обращения: 18.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2	Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 468 с. — ISBN 978-5-8114-2844-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

	https://e.lanbook.com/book/161543 (дата обращения: 18.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Ливанова, Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту : учебное пособие / Т. Н. Ливанова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-3641-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138137 (дата обращения: 18.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Стригина, Е. В. Музыка XX века : учебное пособие для спо / Е. В. Стригина. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 348 с. — ISBN 978-5-507-44433-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/278804 (дата обращения: 18.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

1	Золотницкая, Л. М. От Бабы-Яги до Ромео и Джульетты. Сборник статей по истории музыки / Л. М. Золотницкая. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 168 с. — ISBN 978-5-507-44898-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/324926 (дата обращения: 18.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2	Казанцева, Л. П. Основы теории музыкального содержания / Л. П. Казанцева. — 3-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 372 с. — ISBN 978-5-507-46807-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/333110 (дата обращения: 18.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3	Казанцева, Л. П. Русская тема в музыке зарубежных композиторов : учебно-справочное пособие : в 2 томах / Л. П. Казанцева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022 — Том 1 — 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-507-44220-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/242906 (дата обращения: 18.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4	Кузнецов, К. А. Статьи по истории музыки : учебное пособие / К. А. Кузнецов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 388 с. — ISBN 978-5-507-45671-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/288713 (дата обращения: 18.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5	Сёмина, А. Е. Хрестоматия по музыкальной литературе. Франц Шуберт. Роберт Шуман / А. Е. Сёмина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 64 с. — ISBN 978-5-507-46599-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

— URL: https://e.lanbook.com/book/316925 (дата обращения: 18.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2) Программное обеспечение

а) Лицензионное программное обеспечение

- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав ПК545 от 16.12.2022.

б) Свободно распространяемое программное обеспечение

- Google Chrome
- Многофункциональный редактор ONLYOFFICE бесплатное ПО
- ОС Linux Ubuntu бесплатное ПО
- Jamovi

Современные профессиональные базы данных и

информационные справочные системы:

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com;
2. ЭБС «ЮРАИТ» www.biblio-online.ru;
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/>;
4. ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>;
5. ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>;
6. ЭБС BOOK.ru <https://www.book.ru/>
7. ЭБС ТвГУ <http://megapro.tversu.ru/megapro/Web>
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на жур-налы) https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?;
9. Репозиторий ТвГУ <http://eprints.tversu.ru>,

VI. Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины

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

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Планы и методические указания по подготовке к практическим занятиям

Практические задания

Тематика докладов
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Вопросы для самоконтроля и проверки знания материала
Программа итогового экзамена
Тематика рефератов
Вопросы к экзамену

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

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

Особую трудность представляет изучение современной музыки, так как сложные процессы, начавшиеся в XX веке, свидетельствуют о смене музыкального языка. Они требуют временной дистанции для оценки тех явлений, которые закрепились в музыкальной практике и формирования из пёстрой мозаики фактов типических черт в музыкальном искусстве. Необходимо ознакомить студентов с существующими концепциями, объясняющими то, что сложилось в музыке XX века и происходит на наших глазах.

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

Практическая работа студента не сводится к пассивному прослушиванию предлагаемой музыки или выучиванию фактов биографии

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

Практические задания

Примерный список произведений для прослушивания музыки

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

- Ф. Шопен. Баллады № 1, 2. Соната си-бемоль минор. Мазурки по выбору. Вальсы по выбору. Прелюдии по выбору. Фантазия фа минор.
- Ф. Лист. Соната си минор. Венгерские рапсодии № 2, 6, 9, 12. Пьесы из цикла «Годы странствий» по выбору. Симфоническая поэма «Прелюды»
- И. Брамс. Интермеццо ор. 116-119 по выбору. Фортепианный концерт № 2.
- Р. Вагнер. Отрывки из оперы «Лоэнгрин». «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия». «Шелест леса» из оперы «Зигфрид». «Траурный марш» из оперы «Закат богов».
- Ж. Бизе. Отрывки из оперы «Кармен». Увертюра из музыки к пьесе «Арлезианка»
- Ж. Оффенбах. Увертюра из оперетты «Орфей спускается в ад».
- Д. Верди. Отрывки из опер «Дон Карлос», «Аида», «Травиата».
- Д. Пуччини. Отрывки из опер «Богема», «Чио-чио-сан».
- П. Масканьи. Отрывки из оперы «Сельская честь».
- Р. Леонкавалло. Отрывки из оперы «Паяцы».
- Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром. Сюита из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». Третья соната для скрипки и фортепиано.
- К. Дебюсси. Празднества. Послеполуденный отдых фавна. Прелюдии для фортепиано (по выбору). Эстампы. Образы для фортепиано (по выбору). Детский уголок.
- М. Равель. Болеро. Моя матушка- гусыня. Отрывки из оперы «Дитя и волшебство». Отрывки из балета «Дафнис и Хлоя». Игра воды. Сюита «Ночные призраки». Фортепианный концерт для левой руки.
- А. Дворжак. Симфония «Из Нового Света». Славянские танцы по выбору.
- Г. Малер. Песнь о земле. Песни странствующего подмастерья.
- Р. Штраус. Тиль Уленшпигель. Домашняя симфония.
- И. Альбенис. Испанские тетради.
- Э. Гранадо. Гойескас.
- М. де Фалья. Ночи в садах Испании. Испанские танцы.
- Б. Барток. Концерт для оркестра. Третий концерт для фортепиано с оркестром. Румынские танцы. На вольном воздухе.
- Л. Бернстайн. Отрывки из мюзикла «Вестсайдская история».
- Ч. Айвз. Вопрос, оставшийся без ответа.
- Д. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. Отрывки из оперы «Порги и Бесс». «Американец в Париже». Прелюдии.
- Б. Бриттен. Военный реквием. Каникулярный дневник. Отрывки из оперы «Питер Граймс».

- К. Орф. Кантата Carmina Burana.
- А. Шёнберг. Лунный Пьеро. Уцелевший из Варшавы.
- А. Берг. Отрывки из оперы «Воцек». Вариации для фортепиано.
- А. Пьяццолла. Танго-элегия.
- В. Лютославский. Концерт для оркестра. Народные мелодии.
- К. Пендерецкий. Страсти по Луке.

Содержание практических занятий

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

Тематика докладов

1. Особенности первобытной музыки.
2. Зарождение основ музыкальной культуры в эпоху Античности.
3. Особенности музыки Средневековья.
4. Новые стили позднего Средневековья.
5. Искусство трубадуров и труверов.
6. Особенности музыки Возрождения.
7. Раннее и высокое Возрождение.
8. Инструментальная музыка эпохи Возрождения.
9. Французская музыка эпохи Возрождения.
10. Итальянская музыка эпохи Возрождения.
11. Нидерландская полифоническая школа эпохи Возрождения.
12. Немецкая музыка эпохи Возрождения.
13. Испанская музыка эпохи Возрождения.
14. Рождение оперы как знак смены музыкального языка.
15. Основные оперные жанры барокко.
16. Инструментальная музыка барокко.
17. Кантатно-ораториальные жанры барокко.
18. Оперная реформа К.В. Глюка.
19. Клавирное творчество И.С. Баха.
20. Инструментальный концерт в творчестве композиторов барокко.

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

1. Й. Гайдн – создатель жанра классической симфонии.
2. Формирование оркестра в венском классицизме.
3. Лондонские симфонии Й. Гайдна.
4. Камерно-инструментальное творчество В.А. Моцарта.
5. Фортепианное творчество В.А. Моцарта.
6. Оперное творчество В.А. Моцарта: общая характеристика.
7. Поздние оперы В.А. Моцарта.
8. Симфоническое творчество Л. Бетховена.
9. Инструментальные концерты Л. Бетховена.
10. Основные принципы венского классицизма.

11. Музыкальный классицизм XVII-XVIII веков: обзор и характеристика основных направлений.
12. Симфоническое творчество В. Моцарта и Й. Гайдна.
13. Фортепианное творчество Л. Бетховена.
14. Эволюция сонатно-симфонического цикла в творчестве Л. Бетховена.
15. Жанр инструментального концерта у венских классиков.

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

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

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

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

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

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Примерное содержание самостоятельной внеаудиторной работы студентов

1. Освоение лекционного материала по изучаемой теме.
2. Освоение литературы по теме.
3. Прослушивание музыкального материала по теме.
4. Подготовка докладов.

5. Выполнение письменной работы.

Вопросы для самоконтроля и проверки усвоения материала.

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

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

Толковый словарь персоналий по курсу «История зарубежного музыкального искусства»

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

Бела Барток (1881-1945) – венгерский композитор, пианист, педагог, исследователь народной музыки венгров, румын, словаков, арабов, сербов, хорватов. Выявил древнейшие пласты фольклора и ввёл элементы народной музыки в современный музыкальный язык. С 1907 г. профессор Музыкальной академии в Будапеште по классу фортепиано, в 1940 г. эмигрировал в США, где и умер. Сочинения: симфоническая поэма «Кошут» (1903), Вторая сюита «Два портрета» (1907), «Две картины» для оркестра (1910), Танцевальная сюита (1923), «Венгерские картины» (1931), «Музыка для струнных, ударных и челесты» (1936), Дивертисмент для струнного оркестра (1939), Концерт для оркестра (1943); опера «Замок Синей Бороды» (1911), балеты «Деревянный принц» (1916), «Чудесный мандарин» (1919); светская кантата для 2 мужских голосов, хора и оркестра (1930), хоры для детских, женских и смешанных голосов; 6 струнных квартетов, «Контрасты» - трио для скрипки, кларнета и фортепиано (1938); для фортепиано: 3 концерта, 2 Румынских танца, Варварское аллегро, 15 венгерских песен, Сонатина, Румынские колядки, сюита «На вольном воздухе», «Детям» - 4 тетради лёгких пьес, «Микрокосмос» - 153 пьесы возрастающей трудности в 6 тетрадах, Соната для 2 фортепиано и ударных (1937); для скрипки: Румынские танцы, 2 сонаты для скрипки с фортепиано, 2 рапсодии для скрипки с оркестром, Соната для

скрипки соло. Литературно-музыкальные труды: «Венгерская народная музыка» (совместно с З. Кодаи), «румынские народные песни из области Бихар» (1913), «Народная румынская музыка из Марамуреша» (1923), «Венгерская народная музыка» (1924), «Мелодии румынских колядок» (1935), «Сербские и хорватские народные песни» (1951), «Как собирать народную музыку» (1959).

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

Вильгельм Фридеман Бах (1710-1784) – немецкий композитор, органист, старший сын И.С. Баха. Работал в Дрездене, Галле, много путешествовал. Его произведения близки по стилю творчеству отца. Сочинения: месса, 21 кантата, 9 симфоний, множество инструментальных произведений.

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

Иоганн Кристиан Бах (1735-1795) – немецкий композитор, пианист, дирижёр, младший сын И.С. Баха. С 1754 г. жил в Милане, где прославился

своими операми, с 1762 г. – в Лондоне, где к славе оперного композитора прибавил славу организатора и исполнителя первых публичных фортепианных концертов. Сочинения: многочисленные оперы, симфонии, трио-сонаты, концерты и сонаты для фортепиано.

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

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

Людвиг Ван Бетховен (1770-1827) – немецкий композитор, пианист, дирижёр. Родился в Бонне, с 1792 г. жил в Вене. Произведениям Бетховена свойственны подлинный демократизм, высокое этическое начало, героика. Вера в счастливое будущее человечества приводит его к оптимистическому разрешению острых и сложных трагедийных конфликтов. Идея борьбы героической личности и народных масс против деспотизма и тирании – основная тема в творчестве Бетховена. Оно связано многими нитями с австрийской музыкальной культурой. Бетховен симфонизировал инструментальный концерт и камерно-инструментальные жанры – трио и квартет. Энциклопедией пианизма стали его 32 сонаты, круг образов которых исключительно широк. Бетховен развил сонатный цикл и сонатную форму, усилил в последней роль разработки и коды, довёл до совершенства функциональную мажоро-минорную систему и в ряде произведений (преимущественно позднего периода) предвосхитил достижения композиторов-романтиков в области гармонии и формы. Сочинения: 9

симфоний, музыка к трагедии «Эгмонт», увертюры, в том числе «Кориолан», «Леонора», опера «Фиделио» (1805), балет «Творения Прометея» (1801), торжественная месса (1822), Фантазия для фортепиано, хора и оркестра. 5 фортепианных концертов, скрипичный концерт, 16 квартетов, 6 фортепианных трио и другие ансамбли, 32 фортепианные сонаты, 10 сонат для скрипки и фортепиано. 5 сонат для виолончели и фортепиано, вокальные сочинения, в том числе обработки шотландских. Ирландских и других народных песен.

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

Иоганнес Брамс (1833-1897) – немецкий композитор, пианист, дирижёр. Родился в Гамбурге, с 1863 г. жил в Вене. Классическая стройность музыкального мышления сочетается в его творчестве с романтической теплотой и одухотворённостью. Для музыки Брамса, основанной на немецкой народной песенности, характерно многообразие мелодики и ритмики, широко включающих венгерские и славянские элементы, мастерство тематической, полифонической и вариационной разработки. Развивая классические традиции Бетховена, творчество Брамса противостоит неоромантизму позднего Вагнера. Сочинения: Немецкий реквием, 4 симфонии, увертюры (Академическая Торжественная - 1880, Трагическая – 1881) 2 фортепианных концерта, скрипичный концерт, Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром, 24 инструментальных ансамбля, для фортепиано: вариации, сонаты, сборники миниатюр и др.; около 200 песен, хоры, обработки народных песен.

Бенджамин Бриттен (1913-197) – английский композитор, пианист, дирижёр, общественный деятель. Создал большое количество опер, из них «Питер Граймс» принесла ему мировую известность. Среди других опер наиболее известны: «Поругание Лукреции» (1946), «Альберт Херринг» (1847), «Билли Бад» (1951), «поворот винта» (1954), «Сон в летнюю ночь»

(1960). Бриттену принадлежит также Военный реквием (1961), балет «Принц пагод» (1956), многочисленные симфонические, камерные, вокальные сочинения, обработки народных песен, музыка к кинофильмам, спектаклям и радиопостановкам, фортепианные пьесы; новый вариант балладной оперы Дж. Гея «Опера нищих» (1948).

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

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

Карл Мария Вебер (1786-1826) – немецкий композитор, дирижёр, пианист, музыкальный писатель, критик. Жил в Бреславле, Праге, Дрездене. Утвердил романтизм в немецкой опере («Вольный стрелок» - 1821, «Эврианта» -1823, «Оберон» - 1826), а также инструментальной музыке (главным образом фортепианной – «Приглашение к танцу» - 1819), автор симфоний, концертов, кантат, песен, хоров.

Джузеппе Верди (1813-1901) – итальянский композитор, один из самых выдающихся оперных реалистов. Своим творчеством участвовал в национально-освободительной борьбе Италии. Оперы Верди 40-х гг. написаны на историко-героические сюжеты, насыщены революционным пафосом, их главная тема – борьба с насилием. Тиранией. В операх 50-60-х гг. добавляется тема социальной несправедливости. Углубляется психологически разносторонняя характеристика действующих лиц, достигается исключительное мастерство вокально-инструментального ансамбля, хоровых сцен, мелодическая щедрость и выразительность вокальных партий. Острая напряжённость действия. Величайшими достижениями Верди признаны «Аида» (поставлена в 1871) и «Отелло»

(поставлена в 1887). «Фальстаф» (поставлен в 1893) – вершина в развитии жанра оперы-буффа. Создал 26 опер (6 из них в 2 редакциях), в том числе «Набукко» («Навуходоносор», 1842), «Ломбардцы в первом крестовом походе» (1843, 1847), «Эрнани» (1844), «Аттила» (1846), «Макбет» (1847, 1865), «Битва при Леньяно» и «Луиза Миллер» (1849), «риголетто» (1851), «Трубадур» и «Травиата» (1853), «Сицилийская вечерня» (1855), «Симон Бокканегра» (1857 и 1881), «Бал-маскарад» (1859), «Сила судьбы» (1862), «Дон Карлос» (1867, 1884), кроме того, реквием (памяти Мандзони, 1874), «Труба звучит» (революционный гимн, 1848), вокальные ансамбли, романсы, песни.

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

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

Йозеф Гайдн (1732-1809) – австрийский композитор и дирижёр. работал в Морцине, Эйзенштадте, Вене. Он демократизировал симфонию, включив в неё народные мелодии и освободив от внешнего пафоса, характерного для итальянской увертюры. Ясные художественные концепции Гайдна выливались в чёткие архитектурные формы, возвысили симфонию до жанра, способного отразить широкую гамму чувств и образов; её выпуклые, яркие темы содержат богатые возможности развития (мотивной разработки). Симфонизм Гайдна прошёл долгий путь от робких поисков 50-х гг., порой не выходящих за рамки развлекательной дивертисментной музыки, до глубоких замыслов Лондонских симфоний 90-х гг. Аналогична эволюция его камерных произведений. Гайдн создал новый тип жанровой светской оратории. Сочинения: более 30 опер, в том числе зингшпиль «Хромой бес» (1752), опера-буффа «аптекарь» (1768); оратории, в том числе «Сотворение мира» (1798), «Времена года» (1800); 14 месс; 104 симфонии, в том числе 6 парижских (1785-86), 12 Лондонских (1791-95); множество произведений для оркестра, концерты для фортепиано, а также для разных инструментов с оркестром; 83 квартета; инструментальные и вокальные произведения различных жанров.

Георг Фридрих Гендель (1685-1759) – немецкий композитор, органист, клавесинист, скрипач. Родился в Галле, занимался в Италии. С 1712 г. жил в Лондоне, где руководил оперными театрами (1720-1741). Вместе с И.С. Бахом

довёл до совершенства европейское полифоническое искусство. Его оперы, близкие итальянскому стилю оперы-серия, драматически насыщены, мелодичны, ярко театральны. Демократичной в основе музыке Генделя свойственны величаяя широта, монументальность, эпический размах, рельефность контрастов. Эти черты проявились больше всего в созданном им классическом типе оратории, в котором Гендель развил немецкие песенно-полифонические и английские хоровые традиции. Показательны для его стиля произведения, специально сочинённые для исполнения на массовых празднествах под открытым небом. Сочинения: более 40 опер, около 30 ораторий, в том числе «Самсон», «Иуда Маккавей», кантаты, арии; 20 концертов для органа и оркестра; 6 концерто грассо для оркестра (1734), 12 концертов для струнных инструментов (1739), праздничные сюиты: «Музыка на воде» (1717), «Музыка фейерверка» (1749), «Охотничья музыка»; сюиты, сонаты и различные пьесы для клавира, трио-сонаты, сонаты для скрипки или флейты с генерал-басом.

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

Кристоф Виллибальд Глюк (1714-1787) – австрийский композитор, певец, виолончелист, скрипач, органист, дирижёр, автор более 100 опер. Примыкал к венской классической школе. Родился в Баварии, в 1736-73 гг. жил в Вене, где более 20 лет был придворным капельмейстером. Здесь же он создал свои первые реформаторские оперы на либретто Р. Кальцабиджи: «Орфей и Эвридика» (1762), «Альцеста» (1767), «Парис и Елена» (1770). В операх (фактически музыкальных драмах) Глюк утверждал идеалы гражданственности, высокой нравственной стойкости. Добиваясь единства музыки и драмы, Глюк создавал новые формы речитатива (более соответствующего драматически насыщенной речи), ввёл хоровые, балетные и оркестровые эпизоды. Его увертюры тесно связаны с содержанием опер. В 1773 г. Глюк переехал в Париж, где возглавил борьбу против консервативных форм придворных оперных спектаклей.

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

Эдвард Григ (1843-1907) – норвежский композитор. Его ярко оригинальное, проникнутое искренним лиризмом, глубоко народное творчество оказало

сильное влияние на развитие музыкального искусства конца XIX - начала XX века. Излюбленная область творчества Грига – фортепианная миниатюра и романс. Широкую известность приобрели его Концерт для фортепиано с оркестром, сборники «Лирических пьес» для фортепиано, 3 сонаты для скрипки и фортепиано, сонаты для виолончели и фортепиано, музыка к поэме Ибсена «Пер Гюнт», Симфонические танцы и другие произведения.

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

Антонин Дворжак (1841-1904) – чешский композитор, дирижёр, профессор Пражской консерватории (в 1892-95 гг. директор консерватории в Нью-Йорке). Создатель чешской классической симфонии, концерта и опер-сказок – комической («Чёрт и Кача», 1899) и лирической («Русалка», 1900). Развивая традиции Б. Сметаны, Дворжак усилил психологическую насыщенность образов и расширил круг лежащих в их основе фольклорных интонаций; наряду с чешской и моравской музыкой опирался на музыку других славянских народов, а также негритянскую. Его творчество отмечено глубоким гуманизмом, славянской задушевностью; исполненные героического пафоса волевые темы, несущие идею освободительной борьбы, обычно выступают в окружении лирических и лирико-драматических. Большую роль играют образы природы и народные танцы (особенно *фуриант*). Сочинения: 10 опер; оратория «Святая Людмила» (1886); кантата «Гимн» (1872); Stabat Mater; Месса, Реквием; 5 симфоний (не считая юношеских), в том числе «Из нового Света», 1893; симфонические поэмы, увертюры; славянские танцы – 1-я редакция для фортепиано, 2-я для оркестра (1878-86); славянские рапсодии для оркестра (1878); концерты, в том числе для виолончели с оркестром (1895); камерные ансамбли, вокальные дуэты, песни.

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

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

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

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

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

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

Ференц Лист (1811-1886) – венгерский композитор, пианист, дирижёр, педагог, музыкальные критик, музыкально-общественный деятель. Большая часть жизни листа прошла за пределами Венгрии (Франция, Швейцария, Италия, Германия), однако творческие связи с родиной были глубокими, органичными. Лист – основатель (1875) и первый президент Музыкальной академии в Будапеште, в своём творчестве он широко претворил венгерскую национальную тематику и музыкальный фольклор. В 19 венгерских рапсодиях (1847-85) воссоздал венгерский музыкальный эпос. Национальные героико-патриотические образы воплощены в «Героическом марше в венгерском стиле» (1840), симфонической поэме «Венгрия» (1854), Гранской мессе (1855), цикле фортепианных пьес «Венгерские исторические портреты» (1870-86) и др., создал жанры программной симфонической поэмы и фортепианной транскрипции. Он автор Фауст-симфонии (1854-57), «Симфонии к «Божественной комедии» Данте (1855-56), 13 симфонических поэм («Прелюды», 1848-54; «Тассо», 1849-54) и др., 2 концертов для фортепиано с оркестром, Сонаты си минор (1852-53) для фортепиано, Мефисто-вальсов (фортепианная и оркестровая версии), 3 циклов

программных пьес «Годы странствий», оперных фантазий, парафраз, фортепианных транскрипций, этюдов; 2 ораторий, песен, романсов. Из музыкально-критических работ Листа на русском языке опубликованы «Ф. Шопен» и сборник «Избранные статьи».

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

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

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

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

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

(1830), «Гугеноты» (1835), «Пророк» (1843-48); театральная музыка, кантаты, хоры, песни, оркестровые произведения.

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

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

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

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) – австрийский композитор, пианист, скрипач, дирижёр. Сын и ученик известного скрипача Леопольда Моцарта (1719-1787), он с детства концертировал по Европе. Обучался в Италии и Мангейме, до 1781 г. служил у архиепископа Зальцбургского, последующая деятельность связана с Веней. Светлое, жизнеутверждающее искусство Моцарта проникнуто гуманизмом, в нём синтезированы высшие достижения

многих национальных культур Европы. Моцарту принадлежат различные по жанру оперы – от зингшпилей («Бастьен и Бастьенна», «Похищение из сераля») до просветлённой оперы-сказки («Волшебная флейта»), от пасторали («Король-пастух») до оперы-сериа («Идоменей», «милосердие Тита»), от оперы-комедии («Свадьба Фигаро») до оперы-драмы («Дон-Жуан»). В операх Моцарта главенствует музыка, подчинившая себе драматургию спектакля. Он поднял на высшую ступень достижения Й. Гайдна в области камерно-инструментальной и симфонической музыки, драматизировав её и насытив образами, по конкретности и силе выражения не уступающими оперным. Он создал классический тип инструментального концерта. Сочинения: 18 опер, около 50 симфоний, в том числе 6 венского периода, 2 оратории, реквием, 4 кантаты, 18 месс, дивертисменты, оркестровые сюиты, серенады, 23 фортепианных, 7 скрипичных концертов, 23 струнных квартета, концерты для разных составов инструментов, для фортепиано – сонаты, фантазии, вариации и др., песни и арии.

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

Жак Оффенбах (1819-1880) – французский композитор (родом из германии), виолончелист и театральный дирижёр. Основатель и руководитель театра «Буфф-паризьен» (1855-61). Для его оперетт характерны меткие пародии, броская, доходчивая мелодика, зажигательные ритмы (в том числе канкана – фривольного танца публичных балов). Тяготение Оффенбаха к лирике выразилось в создании романтической оперы «Сказки Гофмана» (1880). Лучшие его оперетты «Орфей в аду» (1858), «Прекрасная Елена» (1864), «Герцогиня Герольштейнская» (1867), «Перикола» (1868).

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

Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1524/25-1594) – итальянский композитор, глава Римской полифонической школы. Развил и утвердил хоровой стиль а капелла. Сочинял преимущественно хоровую музыку (около

100 месс, 68 офферториев, 274 мотета, магнификаты, гимны, псалмы и др.) и светские мадригалы (свыше 100). Для стиля Палестрины характерны плавность, певучесть голосоведения, преобладание аккордовой полифонии, силлабический склад мелодики, обусловивший отчётливость звучания текста в хоре, общий возвышенно-умиротворённый, лирико-поэтический строй музыки.

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

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

Джакомо Пуччини (1858-1924) – итальянский оперный композитор. Из 12 опер Пуччини широко известны «Манон Леско» (1893), «Богема» (1896), «Тоска» (1900), «Мадам Баттерфляй» («Чио-чио-сан», 1904), «Девушка с Запада» (1910), триптих одноактных опер «Плащ», «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки» (1918), «Турандот» (1924, завершена Ф. Альфано, поставлена в 1926).

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

(1922); фортепианные пьесы, в том числе циклы «Отражения», «Гробница Куперена», «Ночные призраки»

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

Джоаккино Россини (1792-1868) – итальянский композитор, завоевавший оперному искусству Италии мировую славу. Впервые на итальянской почве осуществил реформу оперы-серия, которую превратил в народно-героическую оперу. Его высшее достижение в этом жанре – «Вильгельм Телль» (1829, Париж). Раздвинул рамки оперы-буффа, обогатив её патетическими, героическими, социально-сатирическими элементами, придав персонажам реалистические музыкальные характеристики (лучшая – «Севильский цирюльник», 1816). Впервые приняв за правило выписывание в партитуре вокальных партий со всеми виртуозными украшениями. Россини осуществил реформу оперного пения. Сочинения: 36 опер, наиболее известные (кроме упомянутых) «Танкред» и «Итальянка в Алжире» (1813), «Отелло» (1816), «Золушка» и «Сорока-воровка» (1817), «Моисей» (в двух редакциях 1818 и 1827), «Семирамида» (1823). Огромной популярностью пользуется увертюры к этим операм. Сочинил также «Гимн независимости» (1815), цикл романсов и дуэтов «Музыкальные вечера» (издан 1835), Stabat Mater (1841), фортепианные и другие пьесы.

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

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

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

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

Берджих Сметана (1824-1884) – чешский композитор, дирижёр, пианист, критик, музыкально-общественный деятель. В его оперном творчестве получили развитие два основных жанра – героическая музыкальная драма и народно-бытовая комедия. Музыкальный язык Сметаны отмечен органичным сочетанием особенностей чешских и моравских песен и танцев (в первую очередь польки) с достижениями современного ему мирового искусства. Сочинения: 8 опер, в том числе «Проданная невеста» (1866), «Далибор» (1867-68), «Либуше» (1872); ряд симфонических поэм. В том числе цикл «моя родина» (1874-79), 2 струнных квартета, фортепианное трио, фортепианные пьесы (польки, чешские танцы); хоры, песни.

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

Сезар Франк (1822-1890) – французский композитор (уроженец Бальгии), органист, педагог. Профессор парижской консерватории, председатель

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

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

Арнольд Шёнберг (1874-1951) – австрийский композитор, теоретик. Педагог. Его творческий путь был сложным и противоречивым: от драматизма и эмоциональности ранних неоромантических произведений, через обострённый экспрессионизм – к умозрительной додекафонной музыке, созданной им в 20-х гг. сочинения: оперы «Ожидание» (1909), «Счастливая рука» (1913), «От сегодня к завтра» (1929). «Моисей и Аарон» (1932); вокально-симфонический цикл «Песни Гурре» (1911); сюита «Лунный Пьеро» (1912); «Уцелевший из Варшавы» для чтеца, хора и оркестра (1947); симфонии, концерты, симфоническая поэма «ночь просветления» (1899), струнные квартеты, фортепианные и вокальные произведения.

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

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

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

Рихард Штраус (1864-1949) – немецкий композитор, дирижёр. Его блестящий, монументально-декоративный стиль полнее всего проявился в программной симфонической поэме, в которой он развил достижения листа, Вагнера, Берлиоза. Стилю Штрауса свойственны яркая изобразительность, острота выразительных средств, выпуклость музыкальных образов. В ряде произведений ощущается влияние идей Ницше. Оперы Штрауса отмечены чертами экспрессионизма («Саломея», 1905, «Электра», 1908); демократические тенденции проявились в построенной на модернизированной венской музыке быта опере «кавалер роз» (1910). Сочинения: 14 опер, Симфоническая фантазия, симфонические поэмы, в том числе «Дон-Жуан» (1888), «Смерть и просветление» (1889), «Тиль Уленшпигель» (1895), «жизнь героя» (1898); «Домашняя симфония (1903), Альпийская симфония (1915), балеты, песни.

Франц Шуберт (1797-1828) – австрийский композитор, пианист. В его творчестве образы природы, народного быта сочетаются с лирическим высказыванием героя, достигающим нередко драматических вершин. Он создал новый тип мелодики, основанной на венской народной песне, новые песенные жанры, а также жанры романтической симфонии и фортепианной миниатюры. Широкий диапазон образов и жанров песенной лирики Шуберта; здесь и романс, и вокальная баллада («Лесной царь»), и философски насыщенный монолог («Двойник», «Атлас»). Фортепианное сопровождение песен Шуберта имеет самостоятельную художественную ценность. Шуберт создал высокие образцы песенного симфонизма (лирико-драматическая Неоконченная симфония – 1822; монументально-эпическая до-мажорная

симфония – 1828). Красочные гармонии Шуберта и необычные тональные сопоставления были впоследствии широко использованы композиторами-романтиками. Сочинения: 7 опер, 6 зингшпилей, 9 симфоний, 9 увертюр, камерные ансамбли и многочисленные сочинения для фортепиано в 4 руки; для фортепиано – 21 соната, 2 фантазии, экспромты, музыкальные моменты, танцы; для скрипки и фортепиано – 3 сонаты, Фантазия; музыка для театра (в том числе к пьесе «Розамунда»), более 600 песен (в том числе циклы «Прекрасная мельничиха» - 1823, «Зимний путь» - 1827, сборник «Лебединая песнь» - 1828).

Роберт Шуман (1810-1856) – немецкий композитор, музыкальный критик, основатель «Новой музыкальной газеты» (Лейпциг, 1834), в которой выступал как трибун прогрессивного направления немецкого романтизма, против бессодержательного виртуозничества, рутины и мещанства в искусстве. Страстность и порывистость сочетаются в его музыке с мечтательностью и глубоким психологизмом в раскрытии чувств. В фортепианных произведениях господствуют программные циклы, состоящие из пьес, объединённых по принципу вариационности и монотематизма. Музыка Шумана отличается многоплановостью, сложностью гармонии, ритма. В инструментальной и вокальной лирике Шуман выразил сомнения и искания мятущейся личности, а также трагедию одиночества. Сочинения: опера «Геновева» (1848), музыка к «Манфреду» Байрона (1849), оратория «Рай и Пери» (1843), 4 симфонии, увертюры, концерты для фортепиано, для скрипки, для виолончели с оркестром; для фортепиано: 3 сонаты, Фантазия, циклы «Бабочки» (1831), Симфонические этюды (1834), «Карнавал» (1835), «Танцы Давидсбюндлеров» (1837), «Фантастические отрывки» и «Крейслериана» (1838), «Лесные сцены», «Детские сцены»; хоры. Песни; вокальные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины», «Мирты», «Круг песен» (все – 1840).

VII. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая база необходимая и применяемая для осуществления образовательного процесса и программное обеспечение по дисциплине включает (в соответствии с паспортом аудитории):

- специальные помещения (аудитории), укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации в аудитории;
- мультимедийное оборудование (ноутбук, экран и проектор);
- ПК для работы студентов в компьютерном классе с выходом в Интернет.

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№ п/п	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины	Описание внесенных изменений	Реквизиты документа, утвердившего изменения