

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ЗАРУБЕЖНОЙ)

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

Профиль подготовки

«Эстрадно-джазовое пение»

Квалификация (степень) выпускника

«Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель»

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины разработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» («Эстрадно-джазовое пение»), квалификация выпускника «Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель»

Утверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 29.08.2019 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 30.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 30.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 30.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 04.05.2022 г., протокол №10.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 11.05.2023 г., протокол №9.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 13.05.2024 г., протокол №10.

Переутверждена на заседании кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства 13.05.2025 г. , протокол №10

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu2020.kemguki.ru/> УМС ФМИ 30.08.2019, протокол № 1.

Поморцева, Н. В. История музыки (зарубежной) : рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» («Эстрадно-джазовое пение»), квалификация выпускника «Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель» / Н. В. Поморцева. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 49 с. – Текст: непосредственный

***Автор-составитель : Поморцева Н.В.,
канд. искусствоведения, доцент***

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели освоения дисциплины.....	3
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата	3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы	3
4. Объем, структура и содержание дисциплины	5
4.1. Объем дисциплины.....	5
4.2. Структура дисциплины.....	5
4.3. Содержание дисциплины	8
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии	29
5.1. Образовательные технологии	29
5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения.....	31
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	32
7. Фонд оценочных средств.....	40
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	44
8.1. Основная литература	44
8.2. Дополнительная литература	45
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	45
8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы.....	46
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	46
10. Перечень ключевых слов	48

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История музыки (зарубежной)» является формирование у студентов комплекса знаний на основе:

- формирования системных представлений об историческом развитии и эволюции музыкального искусства;
- определения критериев периодизации музыкального искусства;
- усвоения фактов, характеризующих процесс становления музыкальных жанров;
- изучения специфики музыкально-стилевых тенденций (на основе анализа музыкальных произведений).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «История музыки (зарубежной)» входит в основную часть модуля дисциплин «История музыки (зарубежной, отечественной)» образовательной программы по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», квалификация (степень) «Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель».

Изучаемый курс тесно связан с общегуманитарными дисциплинами («Литература», «История», «Философия», «История искусств», «Культурология», «Эстетика»), музыкально-теоретическими дисциплинами («Гармония», «Музыкальная форма», «Полифония»), музыкально-историческими дисциплинами («История музыки (отечественной)», «Музыка второй половины XX – начала XXI вв.»).

Для освоения дисциплины «История музыки (зарубежной)» необходимы знания, умения, сформированные в результате изучения студентами музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин профессионального цикла, изученных в средних учебных заведениях (музыкальный колледж, педагогический колледж). Курс «История музыки (зарубежной)» служит основой для изучения дисциплин музыкально-исторического цикла, определяющих подготовку бакалавра в области музыкального искусства.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

4. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (ОПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	- основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество культурно-эстетическом и историческом контексте, - жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов зарубежной истории музыки.	- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; - различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; - рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; - выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания.	- профессиональной терминологией; - навыками использования музыкаловедческой литературы в процессе обучения; - методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения.

ОПК-4. Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.	- основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений.	- эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет.	
--	---	--	--

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».	Педагогическая деятельность по реализации профессиональных задач на основе типовых схем и шаблонов	- Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования на основе типовых схем и шаблонов - Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования на основе типовых схем и шаблонов
	Педагогическая деятельность по программам начального общего образования	- Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам начального общего образования - Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях - Педагогическое проектирование программ начального общего образования
	Педагогическая деятельность по программам основного и среднего образования	- Педагогическая деятельность по решению стандартных задач программам основного и среднего общего образования - Педагогическая деятельность по решению задач в профессиональной деятельности в нестандартных условиях основного и среднего общего образования - Педагогическое проектирование программ основного и среднего общего образования
ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	- Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы - Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания - Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразова-

		тельной программы • Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы
	Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	• Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования • Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ
	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	• Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности

5. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, академических 252 часа. В том числе 108 часов контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 108 часов - самостоятельной работы обучающихся. 108 часов (100%) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

Дневная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семин. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зарубежное музыкальное искусство доклассического и классического периодов						
1.1.	Введение. Этапы развития зарубежного музыкального искусства в древнем мире.	1	2/2*			Лекция-Дискуссия (2 часа); эвристическая беседа (2 часа); круглый стол	

						(2 часа).	
1.2.	Музыкальное искусство эпохи Средневековья.	1	4/4*			Проблемная лекция (2 часа); лекция-дискуссия (2 часа); case-study (4 часа).	
1.3.	Музыкальное искусство эпохи Возрождения.	1	8/8*	2/2*		Лекция-дискуссия (8 часов); case-study (2 часа).	
1.4.	Музыкальное искусство эпохи Барокко.	1	8/8*	2/2*		Лекция-дискуссия (4 часа); проблемная лекция (4 часа); эвристическая беседа (2 часа), круглый стол (6 часов).	
1.5.	Музыкальное искусство эпохи Классицизма.	1	8/8*	2/2*		Лекция-дискуссия (4 часов); проблемная лекция (4 часов); круглый стол (2 часа).	
2.	Пути развития музыкального искусства в XIX веке						
2.1.	Романтизм в музыкальном искусстве	2	2/2*			Проблемная лекция (2 часа).	4
2.2.	Жанр симфонии в творчестве композиторов XIX века	2	4/4*			Лекция-дискуссия (4 часа)	8
2.3.	Западноевропейский музыкальный театр XIX века	2	8/8*	2/2*		Лекция-дискуссия (4 часов); эвристическая беседа (4 часа), круглый стол (2 часа).	8
2.4.	Вокально-хоровое творчество композиторов XIX века	2	8/8*	2/2*		Лекция-Дискуссия (4 часа); проблемная лекция (4 часа); круглый стол (2 часа)	8

2.5.	Камерно-инструментальное творчество композиторов-романтиков	2	8/8*	2/2*		Лекция-дискуссия (4 часа); проблемная лекция (2 часа), эвристическая беседа (2 часа), круглый стол (2 часов);	8
3	Музыкальное искусство конца XIX – первой половины XX века						
3.1.	Музыкальное искусство рубежа XIX-XX веков	3	4/4*			Лекция-дискуссия	8
3.2.	Направления музыкального искусства первой половины XX века	3	2/2*			Лекция-дискуссия	
3.3.	Итальянское музыкальное искусство первой половины XX века	3	4/4*	2/2*		Лекция-дискуссия (4 часов); круглый стол (2 часа).	16
3.4.	Австрийское и немецкое музыкальное искусство первой половины XX века	3	4/4*	2/2*		Лекция-дискуссия (4 часа); круглый стол (2 часа).	16
3.5.	Французское музыкальное искусство первой половины XX века	3	8/8*	2/2*		Лекция-дискуссия (4 часа); проблемная лекция (2 часа), эвристическая беседа (2 часа); круглый стол (2 часа).	16
3.6.	Национальные композиторские школы первой половины XX века.	3	8/8*			Лекция-дискуссия (4 часа); проблемная лекция (2 часа), эвристическая беседа (2 часа)	16
	Всего часов в интерактивной форме:		90	18			
	Итого		90	18			108

Заочная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включающая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Интеракт. формы обучения	СРО
			лекции	семина. (практ.) занятия	Индив. занятия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Зарубежное музыкальное искусство доклассического и классического периодов</i>						
1.1.	Введение. Этапы развития зарубежного музыкального искусства в древнем мире. Музыкальное искусство эпохи Средневековья.	1	2/2*			Лекция-дискуссия	8
1.2.	Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Музыкальное искусство эпохи Барокко.	1	3/3*			Проблемная лекция	10
1.3.	Музыкальное искусство эпохи Классицизма.	1	3/3*			Лекция-дискуссия	10
2.	<i>Пути развития музыкального искусства в XIX веке</i>						
2.1.	Романтизм в музыкальном искусстве. Вокально-хоровое творчество композиторов XIX века. Камерно-инструментальное творчество композиторов-романтиков	2	2/2*			Проблемная лекция	8
2.2.	Западноевропейский музыкальный театр XIX века.	2	3/3*			Лекция-дискуссия	28
2.3.	Жанр симфонии в творчестве композиторов XIX века	2	3/3*			Лекция-дискуссия	28
3	<i>Музыкальное искусство конца XIX – первой половины XX века</i>						
3.1.	Музыкальное искусство рубежа XIX-XX веков. Направления музыкального искусства первой половины XX века	3	2/2*			Лекция-дискуссия	30
3.2.	Австрийское и немецкое музыкальное искусство первой половины XX века. Французское музыкальное искусство	3	3/3*			Лекция-дискуссия	35

	первой половины XX века						
3.3.	Национальные композиторские школы первой половины XX века.	3	3/3*			Лекция-дискуссия	35
	Всего часов в интерактивной форме:		24				
	Итого		24				156

4.3 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1. Зарубежное музыкальное искусство доклассического и классического периодов.			
1.1.	Введение. Этапы развития зарубежного музыкального искусства в древнем мире. Теории происхождения музыки. Особенности мировосприятия древнего человека. Магические и ритуальные функции музыки. Музыка как часть синкретического вида искусства. Музыкальная культура Древнего Египта. Особенности развития теории музыки и формирование музыкального инструментария. Музыкальная жизнь Древней Индии. Особенности развития теории музыки и формирование музыкального инструментария. Музыкальное искусство Древней Греции. Исторические особенности и периодизация античной культуры. Мировоззрение античного человека. Становление музыкальной эстетики в древнегреческой философии (Пифагор, Платон, Аристотель, Аристоксен и др). Воспитательные функции музыки, учение о музыкальном этосе.	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-4. знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество культурно-эстетическом и историческом контексте (ОПК-1), жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов зарубежной истории музыки (ОПК-1); основную литературу, посвященную вопросам изучения му-	Проверка конспектов; проверка ключевых понятий; оценка знаний студентов в дискуссии в ходе лекции и практических заданий; музыкальные викторины; тестовые задания по разделу.

	Античная музыкальная теория. Особенности музыкальной культуры Древнего Рима. Опора на греческую культуру и теоретическое наследие.	зыкальных сочинений (ОПК-4); уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений (ОПК-1); различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития (ОПК-1); рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса (ОПК-1); выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания (ОПК-1); эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет (ОПК-4); владеть: профессиональной терминологией (ОПК-1); навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения (ОПК-1); методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий (ОПК-1); развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального	
1.2.	Музыкальное искусство эпохи Средневековья. Падение Римской империи. Влияние религиозной идеологии на развитие культуры и музыкального искусства западноевропейских стран. Специфика культурной жизни в эпоху Средневековья. Черты средневекового искусства: символичность, каноничность, анонимность, преобладание духовного над телесным. Основные формы и жанры культовой музыки. Средневековая теория музыки. Раннее многоголосие. Зарождение светской культуры. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство.		
1.3	Музыкальное искусство эпохи Возрождения. Возрождение античных традиций и идеалов в Западной Европе XIV-XVI веков. Гуманизм как основа мировоззрения эпохи Возрождения. Противопоставление и синтез светской и духовной музыки. Специфика развития музыкального искусства. Ars nova (XIV век) как переходный этап между Средневековьем и Возрождением. Высокое Возрождение (XV-XVI в.). Расцвет хоровой полифонии. Основные черты в развитии музыкальной культуры Возрождения: зарождение светских жанров, развитие многоголосия, всеобщее музицирование, преобладание вокальной музыки и постепенное развитие инструментальной. Индивидуальные композиторские стили эпохи Возрождения. Творческие портреты Г. Дюфаи, Ж. Дебре, Дж. Палестрины, О. Лассо, А. и Дж. Габриели и др.		
1.4	Музыкальное искусство эпохи Барокко. Музыкальная эстетика рубежа XVI–XVII вв. Характеристика эпохи. Напряженность, драматизм. Основные художественные принципы стиля Барокко. Новая образность. Теория аффектов. Эстетика и поэтика музыкального Ба-		

	рокко. Индивидуализация композиторских стилей. Исторические условия зарождения и развития оперы в Италии. Флорентийская камерата, «drama per musica». Римская опера. Воплощение религиозного содержания. Неаполитанская опера. Силь bel canto. Творчество А.Скарлатти. Творчество К. Монтеверди. Французская опера XVII века. Черты придворного классицизма в творчестве Ж.Б.Люлли. Английская опера XVII века. Творчество Г. Перселла. Совершенствование музыкальных инструментов и техники исполнения. Органная музыка. Орган и католическое богослужение. Национальные органские школы: итальянская (Дж. Фрескобальди), немецкая (Д. Букстехуде, И. Фробергер, И. Пахельбель), нидерландская (Я. Свелинк). Клавирная музыка. Школа французских клавесинистов (Ф. Куперен, Ж.Ф. Рамо, К. Дакен). Искусство английских верджиналистов (В. Берд, Д. Булл, Д. Дауленд). Старосонатная форма в творчестве Д. Скарлатти. Скрипичная и оркестровая музыка. Барочный струнный оркестр и оркестровые жанры: концерт, concerto-grosso, оркестровая сюита. Итальянские скрипичные школы (Венецианская, Римская, Падуанская). Творческие портреты А. Корелли, Дж. Тартини, А. Вивальди. Сравнительная характеристика творчества И.С. Баха и Г.Ф. Генделя в контексте эпохи Барокко.	произведения (ОПК-1).	
1.5	Музыкальное искусство эпохи Классицизма. Гуманистические идеалы эпохи Просвещения. Идеи французской буржуазной революции. Движение «Бури и натиска» в Германии. Венская классическая школа. Индивидуальность стилей композиторов Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. Бетховена. Совершенствование музыкального языка. Музыкальная тема как носитель художественного образа, приёмы развития темы. Новые инструментальные жанры: соната, симфония, квартет. Становление сонатно-симфонического цикла. Совершенствование инструмен-		

	тов и техники исполнения. Расцвет гастрольной и концертной деятельности, создание стационарных оркестров. Концепция симфонии как «картины Мира». Закрепление смысловых и драматургических функций частей сонатно-симфонического цикла, принципов мотивно-тематического развития. Структура каждой части. Строение сонатной формы. Симфонизм как тип мышления (обязательное преобразование и сопряжение материала). Кризис оперы-seria. Становление комической оперы: итальянская опера-buffa, французская опера-comiq. Типичные образы, идеи. Закрепление семантики комических образов и средств выразительности. Структура оперы-buffa. Оперная реформа К. Глюка (1714-1787). Основные принципы венской классической школы и их отражение в творчестве И. Гайдна и В.А. Моцарта. Стройность форм, многообразие образов. Обращение к типизированные жанрам, принципам развития и формообразования, яркая индивидуальность стилей. Жанровый симфонизм Й. Гайдна. Лирико-психологическая и драматические линии в творчестве В.А. Моцарта. Опера характеров. Отражение идей Просвещения в творчестве Л. Бетховена. Масштабность, монументальность, концептуальность творческого наследия. Диалектическое понимание мира. Создание образцов героико-драматической симфонии, философского симфонизма. Новые методы музыкального развития. Введение конфликтной драматургии. Жанр симфонической увертюры. Влияние наследия Л. Бетховена на музыку XIX и XX века. Завершение классицизма и предвосхищение романтизма.		
Раздел 2. Пути развития музыкального искусства в XIX веке			
2.1	Романтизм в музыкальном искусстве Кризис идеалов Просвещения. Предпосылки возникновения романтического направления в искусстве. Романтизм и национально-освободительное движение в странах Западной Европы. Интерес к нацио-	<i>Формируемые компетенции:</i> ОПК-1; ОПК-4. <i>знать:</i> основные этапы исторического развития музыкального искусства;	Проверка конспектов; проверка ключевых понятий; оценка знаний студентов в дискуссии в ходе лекции и

	нальной истории, национальной музыкальной культуре и фольклору. Национальные музыкальные школы. Субъективно-лирическая природа романтизма, его психологическая направленность. Противопоставление желаемого и действительного. Принцип романтического «двоемирия». Два типа романтического героя. Идея синтеза искусств. Принцип программности, его разновидности. Жанровая направленность, специфика музыкального языка романтиков. Самостоятельное, ярко индивидуальное проявление отдельных музыкально-выразительных средств.	композиторское творчество культурно-эстетическом и историческом контексте (ОПК-1), жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов зарубежной истории музыки (ОПК-1); основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений (ОПК-4);	практических заданий; музыкальные викторины; тестовые задания по разделу.
2.2	Жанр симфонии в творчестве композиторов XIX века. Симфония в творчестве немецких и австрийских романтиков. Лирико-психологическая (№ 8) и лирико-эпическая (№9) симфонии в творчестве Ф. Шуберта. Обобщённая программность в симфониях Р. Шумана («Весенняя», «Рейнская») и Ф. Мендельсона («Шотландская», «Итальянская»). Проявление неоклассицистских тенденций в симфоническом творчестве Й. Брамса (№4) и романтический традиций в творчестве А. Брукнера. (№4). Жанр программной увертюры в творчестве Ф. Мендельсона и Й. Брамса. Жанр концерта в творчестве: Р. Шумана (ф-но, виолончель), Ф. Мендельсона (скрипка), Й. Брамса (ф-но, скрипка). Симфонические жанры в творчестве французских композиторов-романтиков. Жанр программной сюжетной симфонии в творчестве Г. Берлиоза («Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии», «Ромео и Джульетта»). Новаторство композитора в области содержания и формы, театрализация симфонии, тяготение к «грандиозным композициям». Симфония d-moll С. Франка – крупнейшее достижение позднего романтизма. Симфонические поэмы Франка. Оркестровая музыка композиторов новых национальных школ. Ф. Лист –	уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений (ОПК-1); различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития (ОПК-1); рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса (ОПК-1); выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания (ОПК-1); эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет (ОПК-4); владеть: профессио-	

	создатель симфонической поэмы. Широта содержания поэм, опора на литературные сюжеты. Симфонические поэмы «Тассо», «Прелюды». Б. Сметана – основоположник чешской симфонической музыки. Значение цикла симфонических поэм «Моя родина». Утверждение мирового значения чешской музыкальной культуры в творчестве А. Дворжака. Органичное претворение чешского, словацкого и африканского песенного фольклора в музыку. Симфония «Из Нового света». Симфонические жанры в творчестве скандинавских композиторов Э. Грига, Я. Сибелиуса. Жанр концерта в творчестве А. Дворжака (концерт виолончели), Э. Грига (концерт для ф-но), Ф. Листа (концерт для фортепиано), Ф. Шопена (концерт для фортепиано).	нальной терминологией (ОПК-1); навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения (ОПК-1); методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий (ОПК-1); развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения (ОПК-1).	
2.3	Западноевропейский музыкальный театр XIX века Опера в Германии. Рождение национальной романтической оперы в творчестве К. М. Вебера. Драматургические особенности оперы «Волшебный стрелок». Р. Вагнер – крупнейший композитор романтик XIX века: дирижёр, поэт-драматург, писатель-публицист, теоретик музыкального театра. Эволюция творчества композитора, формирование основных принципов оперной реформы. Музыкальная драма Р. Вагнера – грандиозное завоевание немецкого театра. Принципы оперной реформы Вагнера на примере тетралогии «Кольцо нибелунга». Французская опера. Расцвет жанра оперы, ее жанровые разновидности: «большая опера» - Д. Мейербер; «лирическая опера» - Ш. Гуно «Фауст», Ж. Массне «Манон», К. Сен-Санс «Самсон и Далила». Творчество Ж. Бизе – высшая точка реалистических устремлений французской музыки XIX века. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка», опера «Кармен» – этапы становления реалистического метода Бизе. Итальянская опера. Значимость		

	оперного театра в общественной жизни и художественной культуре – национальная традиция Италии. Творчество выдающихся предшественников Д. Верди, Г. Доницетти, В. Беллини. Обновление жанра опера-buffa в «Севильском цирюльнике» Д. Россини. Роль Верди в преодолении кризиса итальянской оперы рубежа XIX - XX веков. Реформаторские принципы оперной драматургии Верди. Реалистические музыкальные драмы «Травиата», «Риголетто», «Аида», «Отелло». Опера в новых национальных школах. Рождение национальной оперы в Чехии. Жанры комической – «Проданная невеста» и героической оперы – «Далибор» в творчестве Б. Сметаны. С. Монюшко – основоположник польской национальной оперы. «Галька» - лирико-романтическая опера на сюжет национальной легенды. Значение опер Ф. Эркеля в развитии музыкальной культуры Венгрии.		
2.4	Вокально-хоровое творчество композиторов XIX века. Жанр вокальной миниатюры (песня, баллада) как ведущий жанр в творчестве австро-немецких романтиков. Народно-бытовая основа вокальной музыки Ф. Шуберта и Р. Шумана. Претворение лирико-психологической основы поэзии в вокальной миниатюре. Объединение миниатюр в вокальные циклы на основе поэтических сюжетах. Синтез поэзии и музыки, драматургические особенности циклов. Отражение внутреннего мира романтического героя в «Прекрасной мельничихе» и «Зимнем пути» Ф. Шуберта. «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины» Р. Шумана - новые грани в хрупком мире романтического героя. Опора на фольклор, напевность, строфичность в песнях Й. Брамса. Точное следование за текстом, декламационность, ритмическая сложность в цикле «Стихотворения Эйхендорфа» Г. Вольфа. Хоровая миниатюра в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона,		

	Й. Брамса. Жанр Реквиема в творчестве композиторов-романтиков. «Немецкий реквием» Брамса, Реквием Ф. Листа, Ж. Берлиоза, Дж. Верди и А. Дворжака. Оратория «Святая Елизавета» Ф. Листа.		
2.5	Камерно-инструментальное творчество композиторов-романтиков. Инструментальная музыка композиторов Германии и Австрии. Ведущее значение жанра инструментальной миниатюры лирико-психологического содержания. Разнообразие жанров: экспромт, музыкальный момент, баллада, интермеццо, рапсодия и т.д. Жанр фортепианной миниатюры, лирико-психологическая трактовка жанра сонаты в творчестве Шуберта. Камерная фортепианная лирика в творчестве Ф. Мендельсона. Близость «Песен без слов» Мендельсона к бытовой вокальной лирике и шубертовской песне. Новации в фортепианном творчестве Р. Шумана. Взаимосвязь литературных и музыкальных образов. Шуман – композитор-новеллист, портретист. Цикл «Карнавал». Неоклассицистские (фортепианные сонаты трио, квинтеты) и романтические тенденции (интермеццо, баллады, венгерские танцы) в творчестве Й. Брамса. Инструментальные жанры в творчестве представителей новых национальных школ. Тема Польши в творчестве Ф. Шопена. Польский фольклор и его претворение в музыке Шопена. Поэтизация бытовых жанров: мазурки, полонезы, вальсы, фортепианные баллады. Своеобразие трактовки традиционных жанров. Ф. Лист и венгерская культура: стиль «вербункош», с характерными для него ритмо-интонационными элементами. Рапсодии Листа. Воздействие музыкально-просветительской и исполнительской деятельности Ф. Листа на его композиторское творчество, жанры: транскрипция, парафраз, цикл «Годы странствий». Соната h-moll – поэма для		

	фортепиано. А. Дворжак «Славянские танцы». Э. Григ «Лирические пьесы».		
Раздел 3. Музыкальное искусство конца XIX- первой половины XX века			
3.1	Музыкальное искусство рубежа XIX-XX веков. Оркестровая и инструментальная музыка австрийских и немецких композиторов. Появление новых направлений, течений, школ, урбанизация художественной культуры в начале XX столетия. Остро противоречивое взаимодействие новаторства и традиций. Г. Малер – дирижёр, композитор, режиссёр. Отражение трагического противоречия мира в монументальных симфониях. Синтез бетховенского философско-драматического симфонизма с романтическими традициями. Р. Штраус - творческая индивидуальность, особенности стиля в жанрах симфонии и симфонической поэмы. Симфоническая поэма Р. Штрауса - синтез черт романтического симфонизма XIX века. Оркестровая и инструментальная музыка в творчестве импрессионистов К. Дебюсси и М. Равеля. Интерес к передаче эстетического впечатления от образов внешнего мира, воплощение тонких, неуловимых душевных движений, тяготение к поэтическому пейзажу, рафинированной фантастике. Своеобразие гармонического языка, ладовая изобретательность, тематическая функция фактуры, новая выразительность оркестрового колорита. «Ноктюрны», Прелюдии К. Дебюсси. Слияние в творчестве Равеля различных эстетикостилевых тенденций: романтических, импрессионистских, классицистских и неоклассицистских. Свобода музыкальной мысли в сочетании с приверженностью к классическим формам. Тема «Испании» в творчестве Равеля: «Болеро», «Испанская рапсодия», М. Равель и новые стилистические течения XX века. Оперный театр рубежа XIX-XX веков. Итальянский оперный веризм: обращение к современной тематике, изображение темных сторон повседневного городского и сельского быта, повышенный эмоциональный тонус (Р. Леонка-	Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-4. знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество культурно-эстетическом и историческом контексте (ОПК-1), жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов зарубежной истории музыки (ОПК-1); основную литературу, посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений (ОПК-4); уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений (ОПК-1); различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития (ОПК-1); рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса (ОПК-1); выявлять жанровостилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его	Проверка конспектов; проверка ключевых понятий; оценка знаний студентов в дискуссии в ходе лекции и практических заданий; музыкальные викторины; тестовые задания по разделу.

	валло и П. Масканьи). Оперы-новеллы «Сельская честь» Масканьи, «Паяцы» Леонкавалло: сжатая одноактная композиция, подчёркнутая экспрессивность, упрощённость музыкального языка. Эстетические взгляды композитора Дж. Пуччини, влияние веризма на формирование творческого облика. Воплощение традиций итальянской реалистической оперы. Динамичность драматургии, претворение различных сфер бытовой музыки, драматическая экспрессивность и яркость национального мелодизма, речитативно-ариозный вокальный стиль, современность гармонического языка, драматургическая Функция оркестра «участника» драмы. Музыкальный театр Р. Штрауса, его истоки в музыкальной драме Р. Вагнера. Разнообразие оперных жанров. Приверженность в оперном творчестве к экспрессионистским («Саломея»), неоклассицистским тенденциям («Кавалер розы»). «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси - воплощение темы покорности судьбе, фатализма, свойственных западноевропейской интеллигенции начала века. Оригинальность оперной драматургии оперы, синтез символистских и импрессионистских тенденций.	создания (ОПК-1); эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет (ОПК-4); владеть: профессиональной терминологией (ОПК-1); навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения (ОПК-1); методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий (ОПК-1); развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения (ОПК-1).	
3.2	Направления музыкального искусства первой половины XX века. Общественно-политическая обстановка в первых десятилетиях XX века. Множественность художественных тенденций, смена стилевых манер, радикальные изменения музыкального языка. Экспрессионизм. Многовариантность проявлений экспрессионизма, точки соприкосновения с импрессионизмом, символизмом. Тема предчувствия, ожидания катастрофы (А. Шёнберг «Ожидание», Б. Барток «Чудесный мандарин»), крайней боли (А. Берг концерт для скрипки), социального сострадания (А. Берг «Воццек»). Нововенская школа. Отношение к традиции, установка на элитарность		

	в творчестве. Создание нового музыкального языка (принципы додекафонии). Основные жанры, образный строй, музыкальный язык А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна. Неоклассицизм, историческая обусловленность появления. Принципы проявления неоклассицизма в музыкальном искусстве: опора на устойчивые эстетические и этические ориентиры, воплощение идеи порядка, гармонии, подчеркнутая объективность высказывания, возрождение национальных традиций прошлого. Ориентация на классицистские модели: И. Стравинский, А. Онеггер, Б. Бриттен: проявления неоромантизма в творчестве И. Стравинского. Необарокко в творчестве М. Регера, П. Хиндемита, И. Стравинского, Б. Бартока, де Фальи, композиторов «Группы шести». Неофольклоризм, стилевое течение, опирающееся на открытие и использование древнейших слоев обрядового фольклора, его новое (актуальное) прочтение. Свободное комбинирование фольклорных элементов формирование новых принципов голосоведения, фактуры, инструментализма. Неофольклоризм в творчестве Яначека, Бартока, Энеску, Мартину, Орфа, Кодая, Стравинского, Лобоса. Неоориентализм. Проникновение локального музыкального колорита (африканского, азиатского, американского) в творчество западноевропейских композиторов. Освоение джаза европейскими композиторами (Хиндемит, Равель. Стравинский, Сати, «Группа шести», и т. д.).		
3.3.	Итальянское музыкальное искусство первой половины XX века. Кризис оперного жанра. Слабые симфонические работы. Экономический, политический, социальный и культурный кризисы рубежа 1910-1920-х годов. Деятельность литературной группы футуристов. Лидер - Ф. Т. Маринетти; участники Б. Муссолини, Г.		

д'Аннунцио, в том числе музыканты Л. Руссоло, Ф. Б. Прателла, П. Масканьи и Б. Джилли. Появление организации «Фашистские боевые отряды» (1919 год). Новое поколение композиторов-реформаторов (Национальное музыкальное общество): О. Респиги, И. Пиццетти, Дж.Ф. Малипьеро и А. Казелла. Ориентир на симфонизм Р. Штрауса, Г. Малера, французский импрессионизм, творчество Н. А. Римского-Корсакова и И. Стравинского. Цель: обновление репертуара симфонических концертов, пропаганда новой музыки и борьба с академическими, веристскими тенденциями. Двойственность направлений в искусстве 20-30-х годов: «страчитта» («сверхгород», отражение культуры и жизни современного города) и «страпаэзе» («сверхдеревня», поддержка национальной почвенности и ограниченность национальными рамками). Католицизм усиливает влияние в 30-е годы, интерес к сочинениям духовной тематики. Изучение старинных культовых жанров и творений полифонистов (особенно Палестрины). Лидер группы «arte di avanguardia» («искусство авангарда») О. Респиги. Сплав элементов позднего романтизма (симфонической программности Р. Штрауса), импрессионизма Дебюсси, оркестрового стиля Римского-Корсакова. Яркость мелодии, красочность оркестра. Стремление вернуться к драматургии позднего Верди («Бельфагор», «Потонувший колокол» и «Пламя»), драматическое выражение ярче проявилась в оркестре (вокально-симфонические поэмы «Аретуза», «Закат» и др., кантата «Весна», ораториальная мистерия «Мария Египетская», поэтические миниатюры для голоса и фортепиано). Программность в инструментальных сочинениях (отражение впечатлений от картин природы и города). Триптих симфонических поэм «Фонтаны Рима», «Пинии Рима», «Римские празднества». Сочинения в необарочных традициях - транскрипции баховских сочинений, Дорийский кон-		
---	--	--

церт, «Метаморфозы» и Концерт для гобоя, валторны, скрипки, контрабаса и струнного оркестра. И. Пиццетти - участник группы «arte di avanguardia» («искусство авангарда»), неоклассицист. Возрождение национальных основ итальянского музыкального искусства, опора на интонации народной песни, григорианского хора как интонационно-ладового фундамента музыки и возрождение традиций итальянского искусства XVII—XVIII вв. (Три сонета Петрарки, Трагические сонеты, «Федра», «Дебора и Иаиль» и др.). Внимание интонационно выразительности. Гармонический строй на мажоро-миноре, обогащенный церковными ладами, элементами крестьянской песенности, полифонией, во многих случаях образуя сложную вертикаль. Пиццетти - проповедник религиозного этоса, религиозной нравственности, раскрывает великие духовные ценности в религиозном значении. Острокритическое отношение к современности Дж. Малипьеро. Расшифровка и издание шестнадцатитомного собрания сочинений К. Монтеверди, собрание сочинений Вивальди, публикации произведений Дж. Габриели, Дж. Тартини и др., транскрипции для органа и смычкового оркестра сочинений А. Корелли, А. Скарлатти, Ф. М. Верачини и Дж. Тартини, оркестровые транскрипции произведений К. Монтеверди, Дж. Бассани, А. Страделлы, Дж. Фрескобальди и А. Вивальди. Фортепианные циклы «Маленькие лунные поэмы», «Осенние прелюдии», «Азоланские поэмы», вокальный цикл «Сонеты судьбы», «Симфония героев», «Симфония моря» и «Симфония молчания и смерти» в русле австро-немецкого романтического симфонизма. Оригинальные поиски звукописи в «Зарисовках с натуры». Отражение впечатлений Второй мировой войны. В 40—60-е годы камерно-инструментальная музыка, кантатно-ораториальные, культовые жанры. Последние сочинения «Симфония волюнки» (1969) и опера «Искариот» (1970).		
--	--	--

	Стиль А. Казелла под влиянием современной музыки разных стран Европы. Черты творческой индивидуальности во время Первой мировой войны: преимущественно мелодический стиль с опорой на гармонию. В 20-е годы перемена стиля под воздействием творческих идей Ф. Бузони и И. Стравинского. Стремление к воплощению изменчивости, процессуальности жизненных явлений в целостности, «порядке». «Скарлаттиевское» начало, «токкатный» инструментализм и т. п. (от Ф. Бузони). Необарокко в творчестве Казеллы. Реконструкция старинных моделей, воссоздание типичных черт старинного жанра (характерные приемы развития и изложения, свободно преобразованные с помощью современных средств письма). Напряженный драматизм («Партита», «Симфония» 1940 г.), выраженная ирония в балете «Кувшин», опера «Женщина-змея». Неоклассицистский период обращение к жанрам инструментальным непрограммным сочинениям.		
3.4	Австрийское и немецкое музыкальное искусство первой половины XX века. Нововенская композиторская школа. А. Шенберг – лидер музыкального экспрессионизма. Додекафонная и серийная техники. Участники школы - А. Веберн, А.Берг, Х. Эйслер, В. Ульман, Г. Яловец, Э. Веллес, Т. Адорно, Х. Э. Апостель, Р. Лейбовиц и др. ученики и коллеги Шёнберга, Веберна и Берга. Ликвидация тональной основы и её замена специально разработанными атональными техниками, связанными с концепциями серийности, серийности, додекафонии, пуантилизма. Творчество П. Хиндемита и К. Орфа. П. Хиндемит - представитель Необарокко, выдающийся зарубежный полифонист первой половины XX века. Многообразие стилей в начальный период (1920-е гг.). Полифония как основа инструментальных сочинений Синтез полифонии, вариационности и сонатности. Фортепианный цикл «Ludus tonalis». Мелодическая изобретатель-		

	ность, интонационная свобода, мотивная концентрированность, графическая логичность, ладогармоническая завершенность музыкальных тем. Жанр пассакалии - основной жанр медленных частей инструментальной музыки. Опера «Художник Матис» как отражение нацистского переворота 1933 г. Симфония «Художник Матис» - музыкально-философская версия одной из трех картин Грюневальда. К. Орф - выдающийся композитор, музыкальный деятель, педагог (методика «Шульверк»). Театральные сочинения - гибридный жанр, универсальный синтетический музыкальный спектакль с элементами различных театральных форм. Стремление к синкретичности искусства. Музыкальный и поэтический фольклор - основа творчества (неофольклорные тенденции). Обращение к старинным сюжетам (проявление неоклассицистских черт), но в сплетении с фольклорным материалом. Сценическая кантата - предвосхищение театральных жанров: музыкальные сказки («Луна», «Умница» братья Гримм, «Хитрецы»; мистерии – «Мистерия воскресения Христа», «Чудо рождения младенца», «Мистерия конца времени»; разговорно-музыкальные драмы («Бернауэрин», «Хитрецы», «Сон в летнюю ночь»); античные трагедии («Антигона», «Царь Эдип», «Прометей»). «Carmina burana» - грандиозная сценическая кантата со специфическим инструментальным составом, хорами (смешанный и мальчиковый), солистами и танцорами.	
3.5	Французское музыкальное искусство первой половины XX века. Основные эстетические тенденции 1900—1920-х годов. Сосуществование разных направлений и школ. Традиции симфонического творчества в произведениях Э. Шоссона, П. Дюка, Г. Пьерне, А. Маньяр, Ж.-Ж. Роже-Дюкас, А. Руссель, Ф. Шмитт. Особое положение Э. Сати, разведчика нового. Отражение кризиса общественного сознания в музыке в послевоенный период: переоценка духовных ценностей,	

	исканий молодежи, пересмотр творческих позиций старшим поколением композиторов, академизировавшийся эстетизм второго поколения парнасцев и символистов из окружения С. Малларме. Неоклассицизм: П. Валери, П. Клодель, отчасти А. Жид. Духовные ценности в гуманизме античности и старой художественной классике, в религиозно-философских концепциях, проявившихся еще в довоенные годы, например, «Прометей» и «Пенелопа» Г. Форэ, балет «Дафнис и Хлоя» М. Равеля, хореографическая оратория «Орфей» Ж.-Ж. Роже-Дюкаса, в послевоенные годы сценическая кантата «Сократ» на тексты Платона из «Пира» Э. Сати, «Аполлон Мусагет» И. Стравинского. Неоклассицистские черты в музыкальной стилистике в творчестве Дебюсси (после 1910 года) и Равеля: произведения, воскрешающие в новом облике стиль и жанры инструментальной музыки XVIII века. Вариации, интерлюдия и финал на тему Рамо Дюка, Французская сюита, «Сарабанда», симфоническая поэма с хором Роже-Дюкаса, Руссея, Шмитта и других композиторов. Творчество «Группы» Шести и Аркёйской школы. «Шестёрка» - бунтарская группа молодых композиторов: Д. Мийо, А. Онеггер, . Орик, Ф. Пуленк, Л. Дюрей и Ж. Тайфер. Идеальный лидер - поэт, публицист, драматург, сценарист, художник и музыкант-любитель Ж. Кокто. «Петух и Арлекин» Ж. Кокто (1918). Связи с поэтами, драматургами, художниками и театральными деятелями новых направлений. Послевоенное восстановление страны: бурное развитие промышленности, техники и шумное оживление жизни больших городов. Приближение музыки к современности, отражение жизни большого города с его стремительными темпами и культом «машинизма»: песня улицы и городского предместья, кафе-концерт, цирк, мюзик-холл. Тяготение к джазу, остигнутым ритмам и синкопам отвечавшим динамике и пульсации жизни совре-		
--	--	--	--

	менного города. Фортепианные циклы «Вечные движения» (1918) и «Прогулки» (1921) Пуленка, вокальная сюита «Сельскохозяйственные машины» (1919) Мийо, балет «Скетинг-ринг» (1921), оркестровые пьесы «Пасифик-231» (1923) и «Регби» (1928) Онеггера. Эксперименты Э. Сати - экстравагантная новизна: «сюрреалистический» балет «Парад» (1917) и сценическая кантата «Сократ» (1918). Буффонада, пародии, карикатуры: балеты «Бык на крыше» (1919), «Голубой экспресс» (1924), «Салат» (1924) Мийо, комедия «Непонятный жандарм» (1920), кантата «Бал-маскарад» (1932) Пуленка. Критицизм сознания; урбанистическая романтика, пародийно-гротесковое осмеяние комических или уродливых сторон современной действительности, двойственное отношение к античным темам (юношеское пересмешичество «Протей», «Похищение Европы», «Покинутая Ариадна», «Избавление Тезея» Д. Мийо, и серьезное, трагическое преломление мифов, запечатлевающее мучительные и горькие размышления над морально-этическими ценностями «Орестея», «Несчастья Орфея» Д. Мийо, «Гораций-победитель», «Антигона» А. Онеггера). Новые приемы оркестровки наталкивал, помимо всего прочего, и джаз. С джазом связаны необычная техника исполнения на обычных инструментах, возможности семейства саксофонов, новая ударная трактовка фортепиано, богатейший набор ударных инструментов (включая экзотические) и разнообразные приемы игры на них. Мелос, танцевальная ритмика джаза и его оркестровка утрачивают у композиторов «Шестерки» свою специфичность и превращаются в новые средства выразительности, применимые в любых жанрах и стилях современной музыки. Аркёйская школа (1922 г.) в честь Э. Сати («аркёйского мудреца»): Р. Дезормьера, М. Жакоба, А. Клике-Плейель и А. Распалась после смерти Сати (1925). Отражены взгляды Сати последних лет его жизни: призыв к вос-		
--	---	--	--

	становлению связей с национальными музыкальными традициями. Творчество Анри Сеге. В сочинениях тяготение к мелодической ясности, прозрачности музыкальной ткани, к умеренному новаторству гармонических средств. Сочинения военных лет «Симфония искупления», посвященную «невинным жертвам войны и гитлеровского террора», балет «Бродячие комедианты» на сценарий Б. Кохно в постановке Р. Пети, в декорациях и костюмах К. Берара. Творчество Ф. Пуленка. Переплетение форм и жанров французской музыки XVIII века с современными ритмами и напевами городской бытовой музыки в ранних сочинениях. Интерес к приемам джаза, песенкам улицы и предместья, ритмам воскресных танцев в пригородах Парижа. Участник «Шестерки» — совместный фарс «Новобрачные на Эйфелевой башне». Центральное произведение - одноактный балет «Лани» (1923). 30-е гг. - переломные годы в мировоззрении композитора. Отражение национального французского духа в его современном и историческом аспектах. Обращение к религиозной тематике: Литании к Черной Рокамадурской Богородице, Месса G-dur памяти отца, «Stabat Mater» и «Gloria», хоровой цикл «Семь слов на кресте», приуроченный к страстной неделе. Романсы, кантата «Бал-маскарад» для баритона и камерного оркестра, вокальные циклы Пять стихотворений Элюара и «Тот день, та ночь»; Французская сюита по К. Жервезу для девяти духовых и клавирина, Семь песен для хора a cappella на стихи Аполлинера и Элюара, опера-фарс «Грудь Тирезия», «Диалоги кармелиток» (1956), лирическая трагедия «Человеческий голос» (1958), монолог «Дама из Монте-Карло» (1961). В конце жизни 2 сонаты: для гобоя и фортепиано памяти С. Прокофьева, для кларнета и фортепиано памяти А. Онеггеру (1962). Творчество О. Мессиана до 1950-х гг. Самостоятельное творческое направление в области современной		
--	--	--	--

	музыки (с 1930-х гг.). «Техника моего музыкального языка» (1944), «Трактат о ритме», (1948) - сформированы новые и сложные композиционные принципы. Музыкально–теоретические взгляды Мессиа́на. Разработка теории ладов ограниченной транспозиции, введение термина «полиmodalность». В сочинениях Мессиа́на отражены теологические идеи и искания (фортепианный цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», оркестрово-хоровое сочинение «Три маленькие литургии божественного присутствия», оба — 1944), изучение традиций неевропейских культур — индийской, японской, латиноамериканской (симфония «Турангалила» и др.), увлечение орнитологией и изучение голосов птиц («Каталог птиц» для фортепьяно, тетради 1—7, 1956—1958, и др.). Пьеса «Лад длительностей и интенсивностей» (1949) из цикла «Четыре ритмических этюда» как первый опыт сериализма в музыке. «Квартет на конец времени» (1941), как отражение пребывания в лагере для военнопленных. Деситичастная симфония «Турангалила» (1948). Ученики Мессиа́на: П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис.		
3.6	Национальные композиторские школы первой половины XX века. Американская композиторская школа: творчество Ч. Айвза и Дж. Гершвина и. Два направления развития музыкального искусства: США и Канада под влиянием английской культуры, более двадцати латиноамериканских республик – под испано-португальским влиянием. Основоположник новой американской композиторской школы 20 века – Ч. Айвз. Новаторские достижения предвосхищают эксперименты в европейской музыке, представляют художественный и научный интерес. Музыкальный стиль – это сплав фольклора, традиционной бытовой музыки со сложной, острой, диссонансной атональной и политональной гармонией, приёмами звукоизобразительности. Разработка оригинальной техники серийного письма, используя средства		

	четвертитоновой системы: «Три четвертитоновые пьесы» для двух фортепиано, очерки и статьи о четвертитоновой музыке и др. От экспериментов с разными оркестрами к политональности, объемному, «стереоскопическому» звучанию и алеаторике. Последнее крупное сочинение (неоконченная «Всемирная» симфония). Новаторство расположения оркестров и хора на открытом воздухе. Творчество Дж. Гершвина. «Мистер Музыка» Америки. Музыкальный стиль – черты импровизационного джаза, элементы афроамериканского фольклора, американской эстрадной музыки и различных форм европейской музыки, в том числе – фортепьянного стиля Ф. Листа и С. В. Рахманинова. В музыкально-сценических произведениях – влияние импрессионизма, веризма и балладной оперы. Песни, оперетты, мюзиклы, ревю, киномузыка. Инструментальные сочинения – симфонизация джаза. «Рапсодия в стиле блюз». Жанровое многообразие тематизма (блюз, свинг, регтайм). Фортепьянный концерт. Прелюдии Гершвина для фортепиано. Оркестровая сюита «Американец в Париже». Опера «Порги и Бесс» – вершина творчества, первая национальная опера. Драматургия оперы связана с реалистическими традициями американского театра 1920–1930-х гг. Принципы построения сцены, хоровые эпизоды. Творчества Э. Вилла-Лобоса. Представитель Бразилии. Синтез стилевых особенностей бразильской народной и европейской академической музыки. Крупнейший музыкально-общественный деятель Бразилии. Всеохватность жанров. Фортепианный цикл «Семья малыша». Шоросы и Бахианы – новые жанры в мировом музыкальном искусстве. Шоро – элементы ритмики, типичных мелодических оборотов характерных для музыки бразильских городов. Цикл Бразильских Бахиан – вершина творчества. Стремление вписать бразильскую музыку в корпус мировой культуры: старинных жанров в совре-		
--	--	--	--

	менную музыку (Неоклассицизм). Творческое наследие Б. Бартока (Венгрия). Крупнейший исследователь музыкального фольклора Венгрии, Балканских стран. Многообразие жанров. Новатор в области музыкального языка. Эстетические принципы Бартока на формирование композиторских школ в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Театр Бартока. Одноактные музыкально-сценические произведения. Опера «Замок герцога Синяя Борода». Балет «Деревянный принц» – сказочная пантомима с гротескными тонами. Балет «Чудесный мандарин» – насыщение музыки урбанистическими ритмо-интонациями, использование лейтмотивной системы. Политональные и полифункциональные комбинации, полиритмические и полиметрические соотношения тематизма как характерные тенденции. Фортепьянные сочинения. Пьеса «Allegro barbaro». Транскрипции народных песен, циклы произведений, опирающихся на фольклор «Детям», , сюитный цикл «Румынские народные танцы». Творчество Б. Бриттена (Англия). Всеохватность музыкальных жанрах. Стилль - синтез творческого наследия английских композиторов XVI–XVII веков и новые явления мировой музыкальной культуры. Новатор музыкальной драматургии. Развитие традиций реалистической оперы XIX века. Опора на фольклорные интонации, речетативно-декламационный стиль, хоровые сцены, симфонические эпизоды. Различные оперные жанры. Лирическая трагедия «Поругание Лукреции». Музыкальная драма «Питер Граймс». Комедия характеров «Альберт Херринг». Детская музыкальная игра «Давайте поставим оперу». Сказочно-фантастическая опера «Сон в летнюю ночь». Своеобразие авторского замысла в «Военном реквиеме»: чередование духовного (латинского) текста «Заупокойной мессы» с гражданским (английским) текстом стихов У. Оуэна. Грандиозная композиция сочинения, посвя-		
--	---	--	--

	щенного жертвам второй мировой войны. Творчество В. Лютославского (Польша). Многообразие творческих интересов (симфония, концерт для оркестра, фортепьянные и вокальные сочинения). Фортепьянный цикл «Народные мелодии». Особенности музыкального языка. «Маленькая сюита» – образец оркестрового стиля композитора 50-х годов. Новая техника композиции, свободная трактовка 12 тоновой серии. («Траурная музыка, памяти Б. Бартока»), алеаторику («Венецианские игры»; «Книга для оркестра»).		
--	--	--	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

При освоении дисциплины, помимо традиционных технологий, ориентированных на формирование суммы теоретических знаний и практических умений, применяются развивающие - проблемно-поисковые технологии: проблемное изложение лекционного материала, проблемно-исследовательские задания как основа проведения практических занятий. В процессе изучения дисциплины используются такие интерактивные методы, как: лекция-дискуссия, эвристическая беседа, проблемная лекция, круглый стол, case-study.

Некоторый теоретический материал всех тем дисциплины предполагает изложение в виде лекции-дискуссии, поскольку в рамках лекционного занятия между педагогом и студентами запланирован свободный обмен мнениями и взглядами по исследуемым вопросам. Это связано и с параллелями, проводимыми педагогом между историко-культурными событиями развития зарубежных стран и искусства. Данный подход призван оживить учебный процесс, активизировать познавательную деятельность аудитории, а также способствовать управлению коллективным мнением группы, используемую в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Такие занятия помогают активизировать внимание студентов к анализу и обсуждению изучаемого материала.

Некоторый теоретический материал предполагает изложение в виде проблемной лекции. Основная цель проблемной лекции заключается в развитии теоретического мышления студентов, формирования познавательного интереса. Студенты приобретают в сотрудничестве с преподавателем новое знание. Процесс познания студентов при изложении материала приближается к поисковой, исследовательской деятельности. На основе выделения объективных противоречий создается проблемная ситуация, которая стимулирует формирование социально активной позиции у студента с целью ее совместного разрешения.

При изложении лекционного материала используются различные приемы:

- прямая постановка проблемы;
- проблемное задание в виде вопроса;
- сообщение информации, содержащей противоречие;
- сообщение противоположных мнений по любому вопросу;
- постановка вопроса, на которые должны ответить студенты, прослушав часть лекции и сделав выводы.

В процессе изучения теоретического материала целесообразно применение и типа ведения лекции в виде эвристической беседы. В рамках учебного процесса перед студентами выдвигается проблема, на которую необходимо найти ответ к концу урока. Педагог

задает студентам серию вопросов, которые взаимосвязаны между собой и вытекают друг из друга. Каждый из них формулирует небольшую проблему. Вместе с этим в комплексе они приводят к решению главной задачи, поставленной преподавателем. Вопросы, которые включаются в эвристические беседы, принимают развертывающийся характер. Они выстраивают логику вытекания ответа из одного в другой. Последний, в свою очередь, является своего рода отдельной мыслительной ступенькой, выступающий как часть решения исходной задачи. Следовательно, эвристическая беседа предполагает следующий алгоритм: искомое - вариант решения - непосредственный вывод, построение преподавателем шагов поиска и исполнение их студентами - результат.

Метод круглого стола представляет собой сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Данный метод позволяет выработать у учащихся профессиональное умение излагать и аргументировать свои мысли, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. Закрепление важной информации происходит в процессе самостоятельной работы студентов с дополнительным материалом и совместного обсуждения вопросов с последующими выводами. В ходе дискуссии происходит иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы), выступающие не ограничиваются докладами, а высказывают свое мнение, доказательства, аргументы. Важно, что преподаватель располагается в общем кругу, как равноправный член группы, создавая, тем самым, благоприятную обстановку для дискуссии и развития взаимопонимания между преподавателем и студентами.

В практической работе дисциплины также интересным представляется метод case-study, ценность которого заключается не в овладение готовым и выработанным знанием, а на его выработку, на сотворчество студентов и преподавателя. Подобно круглому столу, студенты должны пройти самостоятельную подготовку по заданной тематике и приготовиться к дискуссии по поставленным вопросам. Преподаватель заранее определяет модель конкретной рассматриваемой ситуации, неизвестной студентам заранее, и на основе уже приобретенных знаний по вопросам осуществляется дискуссия, в ходе которой формируется комплекс знаний и практических навыков. Преподаватель в этом случае выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: записи лекций дисциплины, самостоятельные конспекты по заданным темам, фронтальный опрос, тестовый контроль, практические занятия, проверка конспектов, а также ответы на вопросы по пройденному материалу (в виде зачета и экзамена).

При прохождении курса применяется балльно-рейтинговая система процедуры и средств оценивания учебной деятельности и результатов освоения компетенций.

Общий зачет в балльно-рейтинговой системе складывается из посещения лекционных занятий, посещения практических занятий, активной работы на них, подготовки докладов и выступлений с ними в ходе занятий, а также выполнение задний в тестовой форме по разделам курса.

№	Виды работы	Кол-во баллов
1	Посещение лекций	1 б. (за каждое занятие)
2	Посещение практических занятий	1 б. (за каждое занятие)
3	Активная работа на практическом занятии: ответы на вопросы, формулирование проблемных вопросов по изучаемой теме, участие в дискуссии, обсуждение докладов	от 3-х до 5-ти б. (в зависимости от участия во всех вопросах)
4	Подготовка доклада и выступление с ним на практическом занятии (не менее двух)	до 10 б. (в зависимости от качества)
5	Написание в виде эссе целостного анализа изучаемых	до 10 б. (в зависимости от

	сочинений зарубежных композиторов	качества)
6	Написание музыкальных викторин по проводимым делам	до 10 б. (в зависимости от качества)
7	Выполнение тестовых заданий по разделам курса	до 10 б. (в зависимости от качества)

Студенты, набравшие в период прохождения курса от 90 до 100 баллов, получают зачет и экзамен автоматически. Студенты, набравшие меньшее количество баллов, готовятся к сдаче зачета по предложенным вопросам.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения студентами учебной дисциплины «История музыки (зарубежной)» применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru>, отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, глоссарий, тест.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «История музыки (зарубежной)» включают статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, электронными презентациями, различного рода изображениями (иллюстрации, схемы, нотные партитуры), ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Изучающие дисциплину могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

При освоении дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, тесты, круглые столы и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимо-стью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

Интерактивный элемент «Задание» позволяет преподавателю наладить обратную связь со студентом посредством получения от них выполненных заданий в электронном варианте. С помощью элемента «Задание» студентам доступно представление на рассмотрение преподавателю своих работ в различной форме: тексты, таблицы, презентации, небольшие аудио-, видео-файлы. Выполненные задания присылаются студентами в асинхронном режиме (offline); также программными средствами LMS Moodle предусмотрена возможность отправки заданий в режиме online. После проверки выполненного задания преподавателем выставляется отметка, видимая студенту в элементе «Оценки»; результат проверки работы может быть представлен и в виде рецензии или комментариев преподавателя.

Освоению студентами основных понятий дисциплины способствует применение интерактивного элемента «Глоссарий», трактуемого в электронной образовательной среде как словарь терминов и понятий, используемых в курсе. Глоссарий функционально предлагает следующие возможности для студентов и преподавателей: группировка терминов по алфавиту, категориям, авторству, дате; наличие модуля поиска по глоссарию, добавление студентами комментариев к записи и оценивание этих комментариев преподавателем, экспорт и импорт глоссария посредством XML. Из предоставленных программными средствами ЭОС типов глоссария в дисциплине «История музыки (зарубежной)» используется

вторичный глоссарий, поскольку в этом случае имеется возможность добавления записи преподавателем и студентами; подобных глоссариев имеется несколько, записи вторичного глоссария могут быть экспортированы в главный глоссарий курса, который не подлежит редактированию студентами. Самостоятельная работа студентов по составлению словарных статей подлежит оцениванию преподавателем.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, учебных проектов / творческих заданий и др.

Курс «История музыки (зарубежной)» предполагает посещение практических занятий и самостоятельную работу студента. К самостоятельной работе относятся выполненные в течение семестра домашних заданий в виде конспектов по заданным темам; подготовки к дискуссиям в контексте изучаемых тем, круглому столу и case-study, посвященному обсуждению вопросов из области истории развития зарубежного музыкального искусства и стилевых особенностей отдельного композитора или композиторской школы.

Каждый пройденный раздел подытоживаются текущим контролем в виде проверки лекционных и самостоятельных конспектов, текущих оценок за участия в интерактивных формах работы, проводимых в процессе изучения дисциплины, написания викторин и активной работы на практических занятиях. По результатам всего этого формируется итоговая оценка контрольной точки.

Зачетные требования представляют собой опрос в виде тестовых заданий по изученному материалу в течение первого и второго семестров и сравнительного анализа композиционных особенностей музыкальных сочинений одного жанра разных авторов (сходства и отличия, новаторские черты). Также для получения зачета учитывается активность студента на лекционных и практических занятиях (положительные оценки), написание всех музыкальных викторин в течение первого и второго семестра на положительные оценки и посещаемость студентов в течение двух семестров.

Экзаменационные требования представляют собой ответ по билетам на экзаменационные вопросы по всему пройденному курсу. Также учитывается активность студента в течение обучения, положительные оценки музыкальных викторин и практических занятий, положительные результаты тестового опроса зачета.

Показателями высокой степени овладения студентом общекультурными и профессиональными компетенциями являются умение творчески применять полученные знания, формулировать собственные обоснованные суждения, целостные высказывания, аргументированную позицию по сложным содержательным проблемам. Написание эссе рассматривается как часть самостоятельной работы студента при изучении курса. Подготовка эссе является одним из важных этапов обучения, предусмотренных в рамках дисциплины «История музыки (зарубежной)», а также одной из основных форм контроля выполнения студентом самостоятельной работы.

Эссе относится к заданиям высокого уровня сложности, позволяя проверить качество овладения студентом содержанием курса, а также умениями воспринимать, анализировать, обобщать информацию, самостоятельно анализировать научную, публицистическую, критическую литературу, применять специальную лексику и терминологию, логично и последовательно излагать свои мысли, делать аргументированные выводы, строить письменную речь.

Эссе представляет собой прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции на выбранную тему. Эссе - это размышление на тему, мысли вслух, свободное выражение своей точки зрения. Жанр эссе позволяет автору в свободной форме излагать мысли и суждения высказывать субъективную точку зрения, оригинально освещать материал.

Эссе - это сочинение свободное по композиции, которая подчиняется авторской логике, а не формальным требованиям. В то же время эссе должно обладать внутренним смысловым единством и непротиворечивостью суждений; его ключевые тезисы и утвер-

ждения должны быть аргументированы.

**Темы для эссе по дисциплине
«История музыки (зарубежной)»**

1. Жанр мадригала в творчестве композиторов итальянской школы эпохи Возрождения (Джезуальдо ди Веноза, К. Монтеверди и др.).
2. Г. Пёрселл: черты новаторства в опере «Дидона и Эней».
3. Органное и клавирное творчество Д. Фрескобальди.
4. Роль Д. Скарлатти в становлении жанра сонаты.
5. Драматургические особенности мессы h-moll И.С. Баха.
6. Органное и клавирное творчество И.С. Баха.
7. Жанр concerto grosso в творчестве И.С. Баха.
8. Героико-патриотическая трактовка библейских сюжетов в ораториях Г. Ф. Генделя.
9. Роль оперной реформы К. В. Глюка в преодолении кризиса жанра оперы в середине XVIII века.
10. Специфика симфонического стиля Й. Гайдна на примере симфонии № 103 (104).
11. Оратория «Времена года» Й. Гайдна как продолжение лирико-эпических традиций Г. Генделя.
12. Симфонии №№ 39, 40, 41 В. А. Моцарта как вершина симфонического творчества композитора.
13. Индивидуализация характеристики музыкальных образов в операх Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».
14. Программный симфонизм Бетховена на примере Шестой «Пасторальной» симфонии.
15. Фортепианное творчество Бетховена последнего периода творчества (1816-1827 годы).
16. Проявление «синтеза искусств» в творчестве Р. Шумана.
17. Возрождение жанра баллады в творчестве романтиков (на примере песни «Лесной царь» Ф. Шуберта и Баллады № 1 g-moll Ф. Шопена).
18. Сравнительный анализ вокальных циклов Ф. Шуберта и Р. Шумана на примерах «Прекрасная мельничиха» и «Любовь поэта».
19. «Неоконченная» симфония №8 Ф. Шуберта: структурные и драматургические особенности лирико-психологической романтической симфонии.
20. Проявления поэмности в программных увертюрах Ф. Мендельсона.
21. Формирование национальной польской оперы в творчестве С. Монюшко. Опера «Галька».
22. Поэтизация бытовых польских жанров (полонез, мазурка) в творчестве Ф. Шопена.
23. Синтез литературы и музыки в сюжетно-программной симфонии Г. Берлиоза на примере «Гарольд в Италии».
24. Сравнительный анализ жанра этюда в творчестве Ф. Листа и Ф. Шопена.
25. Симфонизация оперы как важный принцип оперной реформы Р. Вагнера.
26. Национальный миф в оперном творчестве Р. Вагнера.
27. Проявления особенностей жанра «лирической» оперы в «Фаусте» Ш. Гуно.
28. Музыка Ж. Бизе к драме А. Додэ «Арлезианка» – этап становления реалистического метода.
29. Обновление жанра opera-buff в творчестве Д. Россини.
30. Проявление драматургических принципов Д. Верди в опере «Аида».
31. «Реквием» Д. Верди: своеобразие и его связь с оперным творчеством.
32. Специфика жанра симфонической поэмы. Ф. Лист «Прелюды» («Тассо»).
33. Воплощение «листовских» традиций в симфонических поэмах Б. Сметаны.
34. А. Дворжак, симфония «Из Нового Света» – специфика программности, синтез американских и славянских фольклорных источников.
35. С. Франк. Синтез романтической образности и классичности музыкального языка в симфонии d-moll.

36. Итальянская веристская опера-новелла. Р. Леонкавалло «Паяцы».
37. Реалистическая драматургия опер Д. Пуччини. «Богема».
38. Прелюдии К. Дебюсси – пример импрессионистской звукописи.
39. Испанская тема в творчестве М. Равеля.
40. Музыкальная трилогия О. Респиги «Фонтаны Рима», «Пинии Рима», «Празднества Рима».
41. Воплощение философских взглядов Г. Малера в симфоническом творчестве.
42. Воплощение темы прощания с жизнью в 9-й симфонии Г. Малера.
43. Композиционные особенности симфонической поэмы Р. Штрауса «Так говорил Заратустра».
44. «Воцтек» А. Берга – «большая» экспрессионистская опера.
45. Урбанистическая тема в творчестве композиторов французской «Шестёрки».
46. Эпико-философская симфония П. Хиндемита «Художник Матис».
47. Своеобразие преломления неоклассических тенденций в творчестве Б. Бартока.
48. Проявление экспрессионистских тенденций в творчестве Б. Бартока на примере балета «Чудесный мандарин».
49. Особенности монооперы XX века на примере «Человеческий голос» Ф. Пуленка.
50. «Порги и Бесс» Д. Гершвина – первая национальная американская опера.

Подготовка доклада и выступление с ним на практическом занятии закрепляет знания, полученные студентами на лекциях и во время самостоятельной работы с научной литературой и первоисточниками; расширяет круг знаний, а также способствуют их систематизации и структурированию.

В круг задач также входят: формирование и развитие навыков публичных выступлений, ведения дискуссии, формирование первичных навыков научной работы, стимулирование интереса к самостоятельному поиску новых идей и фактов. Таким образом, подготовка доклада содержит элементы исследовательского характера, направлена на формирование научного мышления, умения находить, отбирать и интерпретировать информацию по гуманитарным наукам.

Темы практических занятий по дисциплине «История музыки (зарубежной)»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Музыкальное искусство эпохи Возрождения.

Цель: систематизировать знания, характеризующие один из важнейших исторических этапов развития музыкальной культуры.

План:

1. Характеристика музыкальной культуры XIV века. Ars nova – его значение в становлении светского музыкального искусства эпохи.
2. Расцвет хоровой полифонии. Месса – важнейший культовый жанр эпохи, ее разновидности.
3. Мадригал – ведущий жанр светского любительского и профессионального музицирования, предвестник рождения оперы.
4. Начальный этап развития инструментальной музыки. Зарождение инструментальных жанров: ричеркар, фантазия, прелюдия, токката, сюита.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Кантатно-ораториальные жанры эпохи Барокко

Цель: получить представление о типических чертах жанров кантаты и оратории, о многообразии их претворения в творчестве И.С. Баха и Г. Генделя.

План:

1. Характеристика вариантов воплощения кантатно-ораториального жанра в творчестве И. С. Баха.
2. «Магнификат» – традиционный жанр праздничной вечерней службы.
3. Особенности драматургии «Магнификата И. С. Баха:
 - строгая продуманность, рациональность структуры;
 - хоровые полифонические номера как драматургический стержень произведения;

- светский характер сольных и ансамблевых номеров, опора на ритмы бытовых танцев.

4. Жанр оратории в творчестве Г. Генделя. Оратория «Самсон»: соединение драматургических особенностей оратории и оперы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. Динамика развития жанра симфонии творчество венских классицистов

Цель: осмысление процесса эволюции жанра симфонии в творчестве Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена.

План:

1. Истоки жанрово-бытового симфонизма Й. Гайдна. «Лондонские симфонии» Й. Гайдна – вершина симфонического творчества композитора.
2. Воплощение типичных черт творческого метода Гайдна в симфонии № 104.
3. Симфония № 40 В. А. Моцарта – новый для классицизма тип лирико-драматической симфонии.
4. Жанр героико-драматической симфонии в творчестве Л. ван Бетховена, симфонический метод.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. Реформа жанра оперы в XVIII веке

Цель: обоснование целей и принципов реформы жанра оперы в творчестве К. В. Глюка и В.А. Моцарта

План:

1. Оперные реформаторские принципы К.В. Глюка в контексте художественной культуры эпохи.
2. Моцарт – «взрыватель», реформатор классического оперного жанра. Новаторская трактовка жанра оперы-буфф.
3. Принципы оперного театра В. А. Моцарта, их претворение в опере «Свадьба Фигаро». Воплощение характеров (Фигаро, Сюзанна, граф Альмавива и др.) – важнейшая черта оперного творчества Моцарта.
4. Драматургические приёмы, трактовка традиционных оперных форм в «Свадьбе Фигаро».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. Национальные школы в зарубежной музыке XIX века

Цель: получить представление о путях развития новых национальных школ в западноевропейской музыке.

План:

1. Ф. Шопен – основоположник польской музыкальной школы. Жанровая направленность, специфика музыкального языка творчества Ф. Шопена.
2. Ф. Лист, великий пианист и просветитель. Жанры фортепианного творчества Листа.
3. Э. Григ – ведущий представитель норвежского музыкального искусства. Инструментальное и оркестровое творчество Грига.
4. Чешская музыкальная школа. Симфоническое творчество Б. Сметаны и А. Дворжака.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. Пути развития жанра симфонии в творчестве композиторов-романтиков

Цель: обозначение и характеристика типов симфонии, их сходство и отличия от классических образцов жанра.

План:

1. Симфония № 8 Ф. Шуберта – первая романтическая симфония лирико-психологического типа.
2. Специфика содержания и структуры симфонии Шуберта, её герой. Связь музыкального языка симфонии с песенным творчеством композитора.
3. Программный симфонизм в творчестве Ф. Мендельсона («Итальянская симфония»), Р. Шумана, («Весенняя» симфония). Сюжетный симфонизм Г. Берлиоза.

4. Жанр симфонической поэмы в творчестве Листа. «Прелюды» как типичный пример воплощения «листовской» темы.
5. Симфонии И. Брамса: синтез классицистских тенденций и романтического содержания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. Западноевропейская опера в XIX веке: Италия, Германия

Цель: анализ особенностей эволюции жанра оперы в Германии и Италии.

План:

1. Творчество К.М. Вебера как этап подготовки оперной реформы Р. Вагнера.
2. Воплощение реформаторских принципов Р. Вагнера в опере «Лоэнгрин»: Мифологическая основа сюжета, идея «искупления», реализация принципа «бесконечной мелодии», лейтмотивная система.
3. Д. Россини, Г. Доницетти, В. Беллини – предшественники Д. Верди.
4. «Аида» – важнейший этап эволюции оперного творчества Д. Верди. Типичность сюжета, многообразие драматургических линий, принципы сквозного развития, обновление оперных форм, реалистичность образов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. Западноевропейская опера в XIX веке: Франция, Чехия, Польша

Цель: выявление специфики французского оперного театра, закрепление знаний о развитии оперы в новых национальных школах.

План:

1. Пути развития французской оперы XIX века. Французская лирическая опера – предшественница реалистической музыкальной драмы. Ш. Гуно «Фауст».
2. «Кармен» Ж. Бизе – вершина французского музыкального реализма. Синтез жанров в драматургии оперы «Кармен». Реалистическое воплощение образа Кармен «через жанр».
3. Традиции оперного искусства в Чехии. Опера в творчестве Б. Сметаны и А. Дворжака.
4. Основоположник польской оперы С. Монюшко. Опера «Галька»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. Импрессионизм в музыке

Цель: анализ своеобразия направления «импрессионизм» в музыкальном искусстве

План:

1. Эстетика музыкального импрессионизма. Импрессионизм в музыке и живописи.
2. К. Дебюсси: содержание, жанры творчества, специфика музыкального языка. Симфоническое и фортепианное творчество.
3. М. Равель. Своеобразие индивидуальности композитора, слияние различных стилевых тенденций. «Испанская» тема в творчестве Равеля.
4. Импрессионистские тенденции в творчестве зарубежных композиторов XX века. О. Респиги, «Ринии Рима», «Фонтаны Рима», «Празднества Рима».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. Австро-немецкая музыкальная культура на грани XIX – XX столетий

Цель: систематизация знаний о специфике развития симфонических жанров в конце XIX – начала XX столетий.

План:

1. Р. Штрауса – крупнейший представитель немецкого музыкального искусства конца XIX – начала XX столетий.
2. Разнообразие проявления черт романтического симфонизма в творчестве, эволюции жанра симфонической поэмы, «Дон Жуан».
3. Г. Малер – автор монументальных симфонических концепций, отражающих трагические противоречия мира.
4. Г. Малер, Симфония № 5.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11. Музыкальная культура первой трети XX века

Цель: закрепление знаний об основных тенденциях развития музыкального искусства

данного этапа

План:

1. Музыкальная культура в контексте социально-культурных событий, антиромантические тенденции, стилистическая пестрота .
2. Экспрессионизм. Нововенская школа, общая характеристика творчества А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна.
3. «Французская шестерка», историко-культурная обусловленность появления творческого объединения. Творчество композиторов объединения в аспекте преломления стилизованных явлений времени.
4. Неоклассицизм как стилевое явление. Неоклассические тенденции в творчестве П. Хиндемита, И. Стравинского, Б. Бартока.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12. Опера в первой половине XX века

Цель: анализ тенденций развития оперного жанра в первой половине XX века

План:

1. Экспрессионизм и опера. Жанр «большой оперы», А. Берг «Воццек».
2. Становление жанра монооперы. Ф. Пуленк «Человеческий голос», А. Шенберг «Ожидание».
3. Эпический театр Б. Брехта и К. Орфа.
4. Рождение американской оперы. Д. Гершвин «Порги и Бесс».

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для СРС обучающихся

В электронной образовательной среде КемГИК размещены следующие учебно-методические материалы, обеспечивающие самостоятельную работу обучающегося:

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

- Конспекты лекций

Учебно-практические ресурсы

- Примеры выполнения практических заданий

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания студентам к выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

- Словарь по дисциплине

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

6.3. Методические указания для обучающихся к выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью учебного процесса в вузе. Лекционный курс не охватывает всего содержания учебной дисциплины, поэтому успешное освоение данного предмета требует систематической целенаправленной самостоятельной учебной работы студента. Такая работа, являясь важным условием глубокого освоения учебной дисциплины, способствует формированию у студента системы представлений об истории развития зарубежного музыкального искусства, а также навыков исследовательской работы.

В процессе выполнения учебно-исследовательских заданий студенты учатся самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, периодической и другой литературой. Содержание самостоятельной работы студентов по данной дисциплине направлено на:

- формирование и развитие умений поиска информации, отбора и систематизации материалов, фиксирования информации (подготовка тезисов, конспектов и др.);

- развитие способностей к самостоятельному анализу и критическому оцениванию источников информации;
- формирование и совершенствование навыков публичного выступления.

6.4. Содержание самостоятельной работы студентов

Темы для самостоятельной работы студентов	Количество часов	Виды и содержание самостоятельной работы студентов
	Для очной формы обучения	
Раздел 2. Пути развития музыкального искусства в XIX веке		
2.1. Романтизм в музыкальном искусстве	8	Подготовка к практическому занятию в виде круглого стола.. Выделение ключевых моментов.
2.2. Жанр симфонии в творчестве композиторов XIX века	16	Подготовка к практическому занятию в виде case-study. Выделение ключевых моментов. Подготовка к опросу по пройденному разделу.
2.3. Западноевропейский музыкальный театр XIX века	16	Подготовка к практическому занятию в виде case-study. Подготовка к написанию викторины. Выделение ключевых моментов. Подготовка к опросу по пройденному разделу.
2.4. Вокально-хоровое творчество композиторов XIX века	16	Подготовка к практическому занятию в виде case-study. Подготовка к написанию викторины. Выделение ключевых моментов. Подготовка к опросу по пройденному разделу.
2.5. Камерно-инструментальное творчество композиторов-романтиков	16	Подготовка к практическому занятию в виде case-study. Подготовка к написанию викторины. Выделение ключевых моментов. Подготовка к опросу по пройденному разделу.
Раздел 3. Музыкальное искусство конца XIX- первой половины XX века		
3.1 Музыкальное искусство рубежа XIX-XX веков	4	Подготовка к практическому занятию в виде круглого стола.. Выделение ключевых моментов.
3.3.Итальянское музыкальное искусство первой половины XX века	8	Подготовка к практическому занятию в виде круглого стола. Подготовка к написанию викторины. Выделение ключевых моментов. Подготовка к опросу по пройденному разделу.
3.4.Австрийское и немецкое музыкальное искусство первой половины XX века	8	Подготовка к практическому занятию в виде круглого стола. Подготовка к написанию викторины. Выделение ключевых моментов. Подготовка к опросу по пройденному разделу.

3.5.Французское музыкальное искусство первой половины XX века	8	Подготовка к практическому занятию в виде круглого стола. Подготовка к написанию викторины. Выделение ключевых моментов. Подготовка к опросу по пройденному разделу.
3.6.Национальные композиторские школы первой половины XX века.	8	Подготовка к практическому занятию в виде круглого стола. Подготовка к написанию викторины. Выделение ключевых моментов. Подготовка к опросу по пройденному разделу.
ВСЕГО:	108	

При изучении дисциплины «История музыки (зарубежной)» основными видами самостоятельной работы студентов являются: подготовка конспектов при работе с литературой; составление тематических таблиц и схем; подготовка докладов; выполнение тестовых заданий, подготовка к собеседованию с преподавателем по заданным вопросам и темам; самостоятельный целостный анализ музыкального сочинения одного из зарубежных композиторов в виде эссе. При выполнении самостоятельной работы допускается применение программного и информационного обеспечения.

Проверка выполнения заданий осуществляется как на практических занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных работ (тестов), собеседования на экзамене.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Описания практических заданий, планы конспектов и критерии оценивания представлены в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины, размещенном в электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/course>.

Компетенции по дисциплине «История музыки (зарубежной)» формируются в ходе проведения лекционных и практических занятий, а также написании эссе, подготовки доклада и в процессе обсуждения студентами представленных докладов на практических занятиях.

Студенческая работа в форме эссе направлена на активизацию самостоятельных навыков аналитического прочтения содержания музыкального произведения: описание исторических сведений о создании сочинения, выявление основных закономерностей анализа музыкальной формы и семантических особенностей композиции, определение стилевых черт композиторской техники и новаторских приемов в трактовке сочинения.

В эссе предполагается представление личной позиции автора о рассматриваемом сочинении и законченный анализ. При написании эссе необходимо избегать неясных и излишне перегруженных построений. Эссе предполагает акцент на активном использовании средств художественной выразительности: метафор, аллегорий, символов, сравнений. Приветствуется использование многочисленных примеров, неожиданных параллелей, аналогий и ассоциаций, выражающих личностное восприятие и прочтение музыкального содержания студентами.

Эссе должно опираться на список источников, носящих оригинальный (не вторичный) характер; носить проблемный характер; должно выявлять узловые моменты темы; представлять собственное авторское видение проблемы.

Эссе различаются по формам изложения материала:

- описательное эссе - отвечает на вопрос «почему» (причина) или «каков результат» (эффект);
- сравнивающее эссе - фиксирует сходство и различие между идеями, направлениями, персонами;
- аргументирующее (контр-аргументирующее) эссе - внимание сосредоточено на обоснованном мнении относительно обозначенной идеи, направления и т.п. Можно пред-

ставить тезис и опровергать его или сосредоточиться на аргументах поддерживающих избранный тезис.

Объем работы не должен превышать 5 страниц компьютерного текста. Во введении четко сформулировать вопрос, обосновать его значимость. В основной части обратить внимание на формулировку суждений, аргументов выдвигаемых студентом (2-3 аргумента); привести доказательства, факты в поддержку своей позиции; проанализировать контр-аргументы, и противоположные суждения (выявить слабые стороны). В заключении подводится итог, кратко излагаются основные аргументы подкрепляющие смысл и значение позиции студента.

Список тем, предлагаемых для написания эссе, носит рекомендательный характер.

Доклады готовятся студентами по заранее выбранной ими теме или, по согласованию с преподавателем, самостоятельно сформулировать тему для своего выступления.

При оценке докладов наиболее существенными критериями являются глубина, самостоятельность, убедительность и аргументированность предложенного студентом анализа темы, полнота ее раскрытия, уровень прочтения и интерпретации текстов; а также наличие плана, в котором отражается логичность построения доклада, и выводов. Обязательным требованием к докладу на практическом занятии является его сопровождение компьютерной презентацией. Содержание презентации должно включать название темы доклада, его план, реферативное изложение его содержания, основные выводы. Презентация может включать демонстрацию фрагментов информации, раскрывающей или уточняющей тему доклада. Критериями оценки презентации являются соответствие презентационного материала содержанию ответа; навык отбора репрезентативного, конкретного, иллюстративного художественного материала; наличие и демонстрация логики в структуре ответа; наличие и демонстрация художественного вкуса в оформлении слайдов презентации, навык создания и демонстрации презентации.

Критерии оценки. При оценке данного вида работы студента учитывается:

- качество и самостоятельность ее выполнения;
- полнота разработки темы;
- -оригинальность решения, теоретическая и практическая значимость результатов;
- культура речи докладчика;
- объем работы, внешнее оформление.

В итоге за выполнение и презентацию доклада студент может получить максимальную оценку – «отлично» (10 баллов).

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Задания для промежуточной аттестации (в тестовой форме) и критерии оценивания представлены в электронном учебно-методическом комплексе дисциплины, размещенном в электронной образовательной среде КемГИК по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/course>.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1);
- способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4).

Формы контроля формируемых компетенций

Формируемые компетенции	Формы контроля
ОПК -1	Контроль участия студентов в беседе и дискуссии в ходе лекции. Устный опрос в ходе проведения всех видов занятий. Участие в обсуждении проблем в формате круглого стола. Подготовка и выступление с докладом и презентацией докладов по избранной тематике. Написание эссе. Тестирование.

ОПК-4	Контроль участия студентов в беседе и дискуссии в ходе лекции. Устный опрос в ходе проведения всех видов занятий. Участие в обсуждении проблем в формате круглого стола. Подготовка и выступление с докладом и презентацией докладов по избранной тематике. Написание эссе. Тестирование.
-------	--

1. Устный опрос позволяет студенту продемонстрировать степень усвоения учебной программы дисциплины на уровне теоретического и фактического знания, а также показать культуру своего мышления, способности к обобщению, анализу и восприятию информации.

2. Подготовка докладов позволяет проявить студентам аналитические способности: их умение воспринимать, анализировать и синтезировать информацию; приобретенные навыки использовать основные положения и методы гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач; навыки логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь.

3. Участие в обсуждении проблем в формате круглого стола, дискуссии, собеседовании в ходе лекций дают возможность оценить широту кругозора студентов, способность к постановке цели и выбору путей ее достижения, способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; владение навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.

4. Музыкальная викторина позволяет выявить уровень знаний музыкального материала изучаемых исторических эпох, творчества композиторов и национальных школ.

5. Тестирование выступает формой проверки полученных знаний в процессе освоения дисциплины и использования ее основных положений.

7.3. Критерии оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

В ходе освоения дисциплины студентом последовательно выполняется комплекс заданий. Представленные задания соотнесены с изучаемыми темами дисциплины, результатами обучения (знать, уметь, владеть) и формируемыми компетенциями.

Каждое задание оценивается по 100-балльной шкале. Соотношение четырехбалльной и столбальной систем оценки качества обучения студентов в ходе текущей аттестации представлено ниже. Все полученные студентом оценки за выполненные задания фиксируются в журнале учета успеваемости преподавателя. В ходе освоения дисциплины «История музыки (зарубежной)» полученные рейтинговые баллы суммируются, формируя итоговую оценку за курс.

Шкала перевода баллов в оценки при промежуточной аттестации в форме экзамена

Уровень формирования компетенции	Оценка	Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Продвинутый	Отлично	90	100
Повышенный	Хорошо	75	89
Пороговый	Удовлетворительно	60	74
Нулевой	Неудовлетворительно	0	59

Аттестация студентов по данному курсу проводится в конце 2-го и 3-го семестров – зачет и экзамен. К зачету и экзамену допускаются студенты, посещавшие лекционные и практические занятия, имеющие положительные оценки по музыкальным викторинам, освоенным оперным и балетным либретто изучаемых музыкальных сочинений и по итогам практических занятий дисциплины «История музыки (зарубежной)», подготовившие целостные анализы изучаемых сочинений зарубежных композиторов в течение учебных семестров в виде эссе и ответившие на вопросы в форме тестовых заданий по всем разделам курса. На экзамене студент должен продемонстрировать владение понятийным аппара-

ратом, знание и владение фактическим материалом, а также логичность и последовательность в изложении материала.

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний студентов на экзамене:

- оценка «отлично» может быть выставлена тем студентам, которые проявили знание учебного материала; показали осведомленность о содержании изданных статей и учебного пособия по изучаемой дисциплине; выступали с докладами, подготовили высокого уровня эссе; продемонстрировали самостоятельность мышления и практические навыки;
- оценка «хорошо» может быть выставлена тем студентам, которые проявили относительные знания учебного материала; не проявили в полной мере осведомленность о содержании изданных статей и учебного пособия по изучаемой дисциплине; но выступали с хорошими докладами, подготовили хорошего уровня эссе; продемонстрировали самостоятельность мышления и относительные практические навыки в ответах на экзаменационные вопросы;
- оценка «удовлетворительно» может быть выставлена тем студентам, которые проявили средние знания учебного материала; проявили средний уровень осведомленность о содержании изданных статей и учебного пособия по изучаемой дисциплине; выступали с недостаточно хорошо подготовленными докладами и подготовили относительно хорошее эссе; продемонстрировали относительную самостоятельность мышления и практические навыки в ответах на экзаменационные вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена тем студентам, которые не знакомы с материалом; не участвовали в дискуссиях, не готовили (плохо подготовил) доклады и эссе; не ответили на экзаменационные вопросы.

Таким образом, итоговая оценка за курс формируется как результат последовательного выполнения студентом всех заданий. Если итоговая оценка за курс в интервале 0-59 баллов студент получает оценку «неудовлетворительно», что требует выполнения и/или доработки заданий по дисциплине, а также пересдачу ответа на экзаменационный билет.

Приблизительные тестовые задания по дисциплине «История музыки (зарубежной)»

1. В основе оперы «Кармен» Ж. Бизе лежит новелла:
а) А. Додэ; б) Э. Золя; в) П. Мериме; г) А. Стендаля; д) А. Мюссе.
2. Опишите основные положения реформы К. В. Глюка.
3. Укажите автора цикла «Кольца нибелунга» и установите порядок частей:
а) «Гибель богов»; б) «Лоэнгрин» в) «Зигфрид» г) «Тангейзер» д) «Валькирия» е) «Золото Рейна»

Экзаменационные вопросы по дисциплине «История музыки (зарубежной)»

1. Музыкальное искусство эпохи Средневековья: основные функции, жанры.
2. Светское музыкально-поэтическое творчество эпохи Средневековья.
3. Музыкальное искусство эпохи Возрождения: общая характеристика.
4. Культовая музыка эпохи Возрождения. Характеристика жанра мессы.
5. Динамика становления светской музыкальной культуры эпохи Возрождения. Характеристика жанров. Мадригал.
6. Характеристика эпохи Барокко. Музыкально-эстетические принципы представителей эпохи Барокко.
7. Становление и развитие жанра оперы.
8. Развитие жанра оперы в Италии в XVII веке.
9. Пути развития инструментальной музыки эпохи Барокко.
10. Итальянская скрипичная школа конца XVII начала XVIII веков.
11. Творчество И. С. Баха в контексте культуры Германии конца XVII начала XVIII столетий.
12. Кантатно-ораториальное творчество И. С. Баха, общая характеристика.

13. Новаторские черты мессы h-moll И. С. Баха, особенности драматургии.
14. Драматургические особенности «Магнификата» И. С. Баха.
15. История создания и новации «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха. Ораториальное творчество Г. Генделя.
16. Основные принципы реформы опера-seria К. В. Глюка.
17. Характеристика музыкального искусства эпохи Классицизма.
18. Истоки и динамика становления сонатно-симфонического цикла в середине XVIII века.
19. Эволюция симфонии в творчестве Й. Гайдна.
20. Драматургические особенности зрелых опер В. А. Моцарта.
21. «Свадьба Фигаро» Моцарта - опера характеров.
22. Триада симфоний Моцарта (№№ 39, 40, 41) - вершина симфонического творчества.
23. Эволюция симфонического творчества Л. Бетховена.
24. Характеристика и воплощение метода симфонизма на примере симфоний Л. Бетховена (№№ 3, 5, 9).
25. Характеристика и воплощение метода симфонизма в фортепианных сонатах Л. Бетховена (№№ 8, 17, 21, 23, 32)
26. Музыкальное искусство эпохи Романтизма: характеристика направления.
27. Специфика жанровой направленности творчества романтиков.
28. Жанр симфонической поэмы в творчестве Ф. Листа.
29. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» Ф. Шуберта - новации и особенности драматургии.
30. «Неоконченная» симфония № 8 Ф. Шуберта – новации первой романтической симфонии.
31. Опера «Волшебный стрелок» К. Вебера - основные композиционно-драматургические черты первой романтической оперы.
32. Фортепианное творчество Р. Шумана: фортепианный цикл «Карнавал».
33. Вокальное творчество Р. Шумана. Вокальный цикл «Любовь поэта».
34. Программная увертюра в творчестве Ф. Мендельсона
35. Программная сюжетная симфония в творчестве Г. Берлиоза.
36. Исполнительская и просветительская деятельность Ф. Листа
37. Фортепианное творчество Ф. Листа.
38. Опера в национальных школах (Чехия, Польша, Венгрия).
39. Значение творчества Б. Сметаны в становлении чешской национальной музыкальной школы.
40. Симфоническое творчество А. Дворжака.
41. «Кармен» Ж. Бизе – вершина французского реалистического оперного театра
42. Лирическая французская опера. Ш. Гуно «Фауст».
43. Эволюция оперного творчества Р. Вагнера. Принципы оперной реформы Р. Вагнера.
44. Эволюция оперного творчества Дж. Верди: оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида»
45. Опера «Аида» Дж. Верди – вершина реалистической музыкальной драмы.
46. Неоклассические тенденции в творчестве И. Брамса.
47. Импрессионизм – музыкальное направление.
48. Характеристика творчества К. Дебюсси.
49. «Испанская» тема в творчестве М. Равеля.
50. Философское содержание симфонического творчества Г. Малера.
51. Веристическое направление в оперном творчестве композиторов рубежа XIX-XX веков.
52. Симфоническая поэма в творчестве Р. Штрауса.
53. Опера «Саломея» Р. Штрауса как отражение новой действительности начала XX века.
54. Экспрессионизм. Нововенская школа.
55. Опера «Воцтек» А. Берга: специфика музыкального языка и трактовки экспрессионистского сюжета.

56. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина: новаторские черты первой национально американской оперы.
57. Черты жанра симфоджаза в творческом наследии Дж. Гершвина.
58. Новации музыкального стиля Ч. Айвза.
59. Черты Необарокко в творческом наследии П. Хиндемита.
60. Эволюция композиторского творчества Ф. Пуленка.
61. «Птичья тематика» в творчестве О. Мессиана.
62. Музыкальный театр К. Орфа: сценическая кантата «Carmina burana»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Доценко, В. Р. История музыки Латинской Америки XVI-XX веков : учебное пособие / В. Р. Доценко. - Москва : Музыка, 2010. - 368 с. – Текст: непосредственный.
2. История зарубежной музыки. XX век : учебное пособие / Н. А. Гаврилова. - Москва: Музыка, 2007. - 576 с. – Текст: непосредственный.
3. Черная, М. Р. История музыки. Европейское музыкальное искусство во второй половине XVIII - первой половине XIX века : учебное пособие в 3-х частях / М. Р. Черная. - Тверь : Тверской государственный университет, 2008. - Ч. 2. - 192 с. – Текст: непосредственный.
4. Черная, М. Р. История фигурационного письма в западноевропейской клавирной (фортепианной) музыке. Музыка первой половины XX века : учебное пособие / М.Р. Черная. - Тверь : Тверской государственный университет, 2007. - Ч. 3. - 184 с. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

5. Верменич, Ю. Т. Джаз: история, стили, мастера / Ю. Т. Верменич. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. - 608 с. – Текст: непосредственный.
6. Гуревич, Е. Л. История зарубежной музыки: Популярные лекции: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Гуревич Е. Л. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2000. - 320 с. – Текст: непосредственный.
7. Гусева, Е. С. История музыкальных стилей Западной Европы: учебное пособие / Гусева Е. С. - Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2006. - 100 с. – Текст: непосредственный.
8. Друскин, М. С. История зарубежной музыки: вторая половина XIX века / М. С. Друскин. - Москва: Музыка, 1976. - Вып. 4. - 528 с. – Текст: непосредственный.
9. Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы: учебное пособие для музыкальных вузов / ред.-сост. И. В. Нестьев. - Москва: Музыка, 1975. - 255 с. – Текст: непосредственный.
10. История зарубежной музыки: Конец XIX- начало XX века : учебник для вузов / ред. И. В. Нестьев. - Москва: Музыка, 1988. - Вып. 5. - 448 с. – Текст: непосредственный.
11. История зарубежной музыки: Начало XX века - середина XX века : учебник для музыкальных вузов / Смирнов В. В. - Санкт-Петербург: Композитор, 2001. - Вып. 6. - 626 с. – Текст: непосредственный.
12. Конен, В. Дж. История зарубежной музыки: Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века : учебник / В. Д. Конен. - Москва: Музыка, 1984. - Вып. 3. - 534 с. – Текст: непосредственный.
13. Левик, Б. В. История зарубежной музыки: вторая половина XVIII века : учебник / Б. В. Левик. - Москва : Музыка, 1980. - Вып. 2. - 277 с. – Текст: непосредственный.
14. Ливанова, Т. Н. История западно-европейской музыки до 1789 года: XVIII век : в 2 т. / Т. Н. Ливанова. - Москва : Музыка, 1982. - Т. 2. - 622 с. – Текст: непосредственный.
15. Музыка Австрии и Германии XIX века / ред. кол. Е. И. Гордина. - Москва: Композитор, 2003. - Кн. 3. - 448 с. – Текст: непосредственный.
16. Музыка XX века 1890-1917 : очерки в 2-х частях / ред. Д. В. Житомирский. - Москва : Музыка, 1977. - Ч. 1. - 574 с. – Текст: непосредственный.

Сапонов, М. А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. / М. А. Сапонов. - Москва : Классика-XXI, 2004. - 398 с. – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Агентство социальной информации (информационная поддержка гражданских инициатив) [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва: Агентство социальной информации, 2010-2014. – Режим доступа: <http://www.asi.org.ru/>. – Загл. с экрана.
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: база данных – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2005-2013. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
3. Информационный центр «Ресурсы образования» [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – Москва: МЦФЭР, 2011. – Режим доступа: www.resobr.ru/. – Загл. с экрана.
4. МААМ. RU: международный образовательный портал. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2010-2015. – Режим доступа: http://www.inmoment.ru/beauty/health/art_therapy. – Загл. с экрана.
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал – Электрон. дан. – Москва, 2000-2014. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/>. – Загл. с экрана.
6. Российский общеобразовательный портал Министерства образования и науки РФ. [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Режим доступа: <http://school.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
7. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва, НФПК, 2014. – Режим доступа: <http://www.openclass.ru/>. – Загл. с экрана.
8. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2002-2012. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: электрон. информ. портал. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2003-2014. – Режим доступа: <http://fcior.edu.ru/>. – Загл. с экрана.
10. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана.
11. Электронный каталог библиотеки КемГИК [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://library.kemguki.ru/phpopac/> - загл. с экрана.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*
 - Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
 - Видео редактор - Adobe CS6 Master Collection
 - Информационная система 1С:Предприятие 8
 - Музыкальный редактор – Sibelius
 - Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader
 - АБИС – Руслан, Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
 - Офисный пакет – LibreOffice
 - Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
 - Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)

- Программа-архиватор - 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
- АИБС - МАРК-SQL (демо)
- Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности;
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе рекомендуется использование социально- активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха - оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры).

10. Перечень ключевых слов

Авангард музыкальный

Аранжировка

Ариозо

Ария da capo

Балет

Баллада

Барокко

Бель канто

Блюз

Вагант

Вариации

Виланелла

Вокал

Вокализ

Декламация вокальная

Диапазон

Дивертисмент

Драма

Драматургия антитез

Драматургия интонационная

Драматургия музыкальная

Драматургия тональная

Жанр

Имитация

Импрессионизм музыкальный

Инструментовка

Интонация

Интонация декламационная

Интонация речевая

Интонирование

Источник литературный

Кантата

Канцона	Поэма симфоническая
Каприччио	Прелюдия
Картина симфоническая	Программность
Квартет	Развитие полифоническое
Квинтет	Развитие симфоническое
Классицизм	Развитие сквозное
Классицизм музыкальный	Рапсодия
Комедия мадригальная	Реализм
Контрапункт	Реализм психологический
Концерт	Реквием
Концерто гротто	Реформа оперная
Культура музыкальная	речитатив
Лад	ритм
Лауда	Ричеркар
Лейтмотив	Романс
Мадригал	Романтизм
Мелодия	Романтизм музыкальный
Месса	Секвенция
Метод	Секстаккорд
Метод симфонический	Септаккорд
Модуляция	Серенада
Монодия	Символизм
Монолог	Симфонизация
Мотет	Симфонизация жанра
Мотив	Симфонический метод
Музыка бытовая	Симфония
Музыка культовая	Система лейтмотивов
Музыка народная	Склад гомофонно-гармонический
Музыка светская	Склад полифонический
Мюзикл	Соната
Направление музыкальное	Сонатное аллегро
Неоклассицизм музыкальный	Средства выразительности
Нотация линейная	Средства оркестровые
Нотация мензуральная	Стиль
Обобщение интонационное	Стиль свободный
Обобщение художественное	Стиль строгий
Обобщение через жанр	Сцена оперная
Обработка	Сюита
Образ музыкальный	тип программности
Опера	тип симфонизма
Опера-buff	Токката
Опера-seria	Трезвучие
Оперетта	Трио-соната
Оркестр камерный	Трубадур
Оркестр симфонический	Трувер
Павана	Увертюра итальянская
Партия вокальная	Увертюра французская
Партия оперная	Урбанизм
Партия оркестровая	Фантазия
Полиметрия	Форма
Политональность	Форма музыкальная
Полифония	Форма оперная

Форма циклическая
Фроттола
Фуга
Хорал
Хорал григорианский
Хорал протестантский

Цикл вокальный
Цикл инструментальный
Цикл сонатно-симфонический
Экспрессионизм музыкальный
эпос
Язык музыкальный